Akdeniz Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

IDE 274 Fotoğraf ve Edebiyat

The word is properly spelt Daguerréotype, and pronounced as if written Dagairraioteep. The inventor’s name is Daguerre, but the French usage requires an accent on the second e, in the formation of the compound term.

Edgar Allan Poe, 1840

Önemli Hatırlatmalar:

Bu ders için akış çizelgesindeki değişiklikleri, bilgileri ve uyarıları önceden öğrenmek, öğrencinin sorumluluğundadır. Covid nedeniyle derslerin gidişatıyla ilgili çeşitli değişiklikler yapılacaktır (özellikle uygulama ile ilgili olarak). Bu seçmeli bir derstir ve dersin kotası vardır. O nedenle “ilk gelen alır.” Dersimizin uygulama kısmı için “analog” fotoğraf makinanızın olması önem arzetmektedir. Fotoğrafçılıkla daha önceden beri ilgilenen ama hiç analog kamerası olmayan arkadaşlar edinmelidir. Fakat bu bir zorunluluk değildir. Elinizde dijital kamera varsa onunla da çalışabilirsiniz fakat fotoğrafın temellerini kavramak açısından analog fotoğraf makinanızın olması elzemdir.

Ders Tanımı:

Bu ders seçmeli bir ders olup, hem fotoğrafçılığın uygulaması hem de fotoğraf sanatının edebiyatla ilişkisi üzerinedir. Metin nedir? Metin sadece yazılı bir kağıt parçası mıdır? Fotoğrafı metin gibi okumakla edebi metinleri okumak arasında nasıl bir bağlantı vardır? Dersimizin giriş kısmında bu soruların yanıtları aranacak, ilerleyen haftalarda ise fotoğrafın insanın belleğini nasıl şekillendirdiği üzerine çalışmalar yapılacaktır. Fotoğraf anılarımızı nasıl şekillendirir ya da onu karartır? Fotoğraf ile anlatılar ve bireysel bellek arasında bir ilişki kurulmaya çalışılacaktır. Fotoğrafın tarihçesi ve teknik özelliklerinin tarihsel gelişimi haricinde yirminci yüzyılda fotoğraf üzerine yazan ve bu konuyu kurgusal anlatılarında bellek ve geçmiş kavramları üzerinden ele alan yazarlar değerlendirilecektir. Fotoğraf neden etkili bir edebi araçtır? Görsel sanat ile edebiyat arasındaki sınırlar nelerdir? Fotoğrafla bellek arasındaki bağlantılar nelerdir? Gibi soruların yanıtlarını aramak bizleri fotoğraf ve kendi kişisel bellek ve tarihimize de sürükleyecektir. Bu anlamda derste kendi deneysel fotoğraf çekimlerimiz de etkili ve ayna tutucu bir uygulama olacaktır.

Dr. Orkun Kocabıyık

orkunkocabiyik@gmail.com

Office: 531

Der

Okuma Listesi ve Diğer Kaynaklar:

Barthes, Roland. *Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler*. İstanbul: Altıkırkbeş Basın Yayın, 2011.

Sontag, Susan. *Fotoğraf Üzerine*. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008.

Benjamin, Walter. *Fotoğraf Yazıları*. İstanbul: Kolektif Kitap, 2019.

Benjamin, Walter. *Fotoğrafın Kısa Tarihi*. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2012.

Berger, John ve Mohr, Jean. *Anlatmanın Başka Bir Biçimi*. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2015.

Berger, John. *Görme Biçimleri*, İstanbul: Metis, 1986.

Cortazar, Julio. “Some Aspects of the Short Story”,

Karadağ, Çerkes. *Fotoğraf Nedir?* İstanbul: Öteki Yayınevi, 2016.

Karcılılar, Ahmet. *Fotoğraf Hikayeleri*. İstanbul: İnkılap Yay., 2005.

Matalon, Ronit. *The One Facing Us*. New York: Metropolitan Books, 1998.

Perec, Georges. *W ya da Bir Çocukluk Hatırası*. İstanbul: Metis Yayıncılık, 2016.

Pamuk, Orhan. *İstanbul: Hatıralar ve Şehir*. İstanbul: YKY, 2016.

Price, Marry. *Fotoğraf: Çerçevedeki Gizem*. İstanbul: Ayrıntı, 2014.

Ulutürk, Muammer. *Fotoğrafname: Fotoğrafta Görsellik ve Gerçeklik*. İstanbul: Hece Yayınları, 2019.

Palalı, Tufan A. *Fotoğraf, Zihinsel Şey..Bir Henri Cartier-Bresson Kavrayışı*. İstanbul: AltıKırkbeş, 2018.

Ataer, Ekrem. *Ara ile bir Ara: Işığın Avcısı, siyah ile beyazı harman eden bir adam.* İstanbul: Librum, 2018.

Freund, Gisele. *Fotoğraf ve Toplum.* İstanbul: Sel, 2016.

Akalın, Tolga. *Fotoğraf.* Ankara: Hangar Kitap, 2013.

Trachtenberg, Alan (ed). *Classic Essays on Photography.* New Haven: Ct., 1980.

Not: Bu yukarıdaki kitapların hepsini dönem içinde işlemeyeceğiz. Dolayısıyla yukarıdaki liste hem “required” hem de “recommended” okuma listesidir. Benden pdf ya da yazılı kopyasını alamadığınız kaynaklara ve başka kaynaklara Mehmet Taylan’ın aşağıdaki linkteki kütüphanesinden ulaşabilirsiniz. Kitaplara **"Josef Koudelka”** şifresiyle ulaşabilirsiniz. Kitapları okuyabilirsiniz ama indiremezsiniz. Eğer kitapları bulamazsanız, benden elde edebilirsiniz.

<https://mehmettaylan.com/online-fotograf-kitapligi/>

Haftalık Ders Akışı:

Haftalar	Tarih	Konu	Okumalar
Hafta 1	21.02.2024	Dersin tanıtımı ve giriş	
Hafta 2	28.02.2024	Fotoğraf ve Dinamikleri	Çerkes Karadağ, *Fotoğraf Nedir?*s. 85-160
Hafta 3	06.03.2024	Fotoğraf ve Dinamikleri (Devam)	Walter Benjamin, *Fotoğrafın Kısa Tarihi*
Hafta 4	13.03.2024	Analog Fotoğraf makineleri ve film özellikleri	Tolga Akalın, *Fotoğraf*s. 9-40.
Hafta 5	20.03.2024	Fotoğrafta Kompozisyon oluşturma ve kuralları/fotoğraf bileşenlerinin anlatılması	Tolga Akalın, *Fotoğraf*s. 99-110
Hafta 6	27.03.2024	Karanlık oda süreçleri: negatiften pozitife.	Recep Bektaşi, *Fotoğraf Felsefesi Üzerine Denemeler*
Hafta 7	03.04.2024	Ara sınav	
Hafta 8	10.04.2024	Ramazan Bayramı	
Hafta 9	17.04.2024	Fotoğraf ve Metin İlişkisi	Italo Calvino, “The Adventure of Photographer” ve Susan Sontag “Platon’un Mağarasında”
Hafta 10	24.04.2024	IDEA Konferansı (Ders Yok)	
Hafta 11	01.05.2024	1 Mayıs İşçi Bayramı	
Hafta 12	08.05.2024	Fotoğraf ve Eleştiri	Berger, John ve Mohr, Jean. *Anlatmanın Başka Bir Biçimi:* Hikayeler ve Görünümler adlı alt başlıklar okunacak.George Perec, *W ya da Bir Çocukluk Hatırası*.
Hafta 13	15.05.2024	Eleştirel Fotoğraf okuma ve yorumlama	Barthes, Roland. *Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler,* 3-60Geroge Perec, *W ya da Bir Çocukluk Hatırası*
Hafta14	22.05.2024	Fotoğraf ve Şehir	Italo Calvino *Görünmez Kentler Üzerine*
Hafta 15	29.05.2024	Dönem Sonu Proje Sunumları	Öğrenci projelerinin sınıfta sunumu

Ölçme ve Değerlendirme:

Dersin sınavları çoktan seçmeli, boşluk doldurma ya da açık uçlu olarak uygulanacaktır. Sınavların yüzdelik değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:

Vize sınavı: %30

Final Sınavı: %40

Dönem Projesi: %30

Proje ile ilgili ön bilgilendirme:

Dönem sonuna kadar öğrenciler analog ya da dijital fotoğraf makineleriyle bir tema üzerinden çektikleri fotoğrafları derleyip bir hikaye oluşturacaklardır. İlk olarak çektikleri fotoğrafları bir hikaye ya da konu etrafında kümeleyip seçtikten sonra, o fotoğrafları analogsa negatiflerini yıkayıp, pozitife aktaracaklar, makineleri dijitalse direk fotoğraf kağıdına çıktı aldıktan sonra temalaştıracaklardır. Fotoğraflar her boyutta basılabilir. Baskı aşamasından sonra tüm resimleri konu ve anlatım sırasına göre bir pano ya da karton üzerine yapıştıracaklardır (mood board). Sonraki aşama ise resimlerin anlatımı, yani bir metin oluşturma. Bu oluşturulan bütünsel hikaye resimlerle birlikte sınıfta sunulacaktır. Fotoğraflarla anlatacağınız hikayeyi bana teslim etmek üzere metinleştirmenize gerek yok. Kendiniz için metinleştirmelisiniz ve sunum esnasında sürekli okuyarak bir sunum istemiyorum.

Not: Dijital kamerayla çalışan arkadaşlarla analog kamerayla çalışıp filmlerini kendileri yıkayıp basan arkadaşlar asrasında notlandırmada doğal olarak farklılıklar olacaktır.