Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: Kreatív fotográfia 5.
A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i):Fátyol Viola fatyolviola@g.mome.hu +3630 3764966Gerber PálSzalontai Ábel szalontai@g.mome.hu 0036 204 700 250
Kód:B-FT-501	Tantervi hely:	Javasolt félév: 5.	Kredit:15	Tanóraszám:225Egyéni hallgatói munkaóra:225
Kapcsolt kódok:	Típus: **előadás/gyakorlat/konzultáció**	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):
A kurzus célja és alapelvei: A kurzus célja a szabad, közös gondolkodás és alkotás gyakorlata.
Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):Tudás:Megismerik a fotográfiai képalkotásnál használható bonyolultabb, összetett specifikus eljárásokat, anyagokat, módszereket, technikákat.Megismerik a fotográfia médiumának határterületeit, valamint a fotó és más művészeti ágak összefonódásait, ezek művészettörténeti és kortárs példáit elemzik. Tovább mélyítik és gyakorolják az alkotói munkához szükséges kutatás, forrásgyűjtés módszereit, feldolgozásának technikájáit.Gyakorolják és mélyítik a prezentációs technikákat.Megismerik a képek, sorozatok összeállításánál alkalmazható alapvető installációs lehetőségeket.Tovább mélyítik a különböző fotográfiai műfajok alapvető természetéről, jellemvonásairól szerzett tudásukat.Tovább mélyítik digitális képkezeléssel kapcsolatos tudásukat és magas szinten tanulják meg annak speciális módszereit.Jártasakká válnak a szakmaspecifikus alkotói módszertanban.Alapvető ismeretekkel rendelkeznek a fotográfia főbb elméleteiről, alapelveiről, stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól. Alapvetően értik az analitikus és kritikai gondolkodást. Képesség:1)Képesek összefüggő **sorozatokat** készíteni: képesek nyers képeikből kiválogatni a sorozat végleges darabjait. Képesek a kész sorozat jelentését támogató installációs formát választani, azt megvalósítani. 2) A tárgyalt témára vonatkozó ismereteiket tudatosan képesek alkalmazni a különböző művészeti koncepcióik kidolgozásánál.Képesek magas szinten képeket retusálni, digitálian kidolgozni.Képesek analóg és digitális módon montázsok létrehozására.Képesek a fotó és más képalkotó módszerek, más művészeti ágak szintézisére saját munkájukban.**Véleményt** tudnak megfogalmazni mások és saját munkáikról. Véleményüket szakmai szempontokkal alá tudják támasztani. Érthetően elő tudják adni a címben megadott témakörről kialakult gondolataikat, és prezentálni a műveiket.Képesek szakmai tudásukat irányított alkotói folyamatokban alkalmazni.A tanulmányaik során szerzett tapasztalataikra támaszkodva képesek a tudásanyag alapvető analízisére, feldolgozására és kezelésére, valamint képesek saját művészeti águkon belül önálló véleményt megfogalmazni és előadni.Képesek az ismereteket feldolgozni, és új megoldásokat (képeket) létrehozni. A hallgató attitűdje:1) Kísérletező, rugalmasan képes mérlegelni, vagy dinamikusan változtatni előzetes véleményét kutatási eredményeinek és az **órai beszélgetések, konzultációk** tükrében.2) Elemző módon, kritikusan gondolkodik3) Célzottan, kritikusan és asszertív módon képes kommunikálni, vitatkozni mások és a saját alkotói koncepciójáról, megoldásairól és folyamatairól társaival, tanáraival.4) Kreatívan és kísérletező módon viszonyul az alkotás folyamatához. 5) Problémaérzékenység jellemzi.6) Az alkotói folyamatokban jellemzően kísérletező attitűd jellemzi.Autonómia és felelősségvállalás: 1) Fejlett szakmai orientációval rendelkezik. Képes szakmai tudását irányított alkotói folyamatokban alkalmazni.2) Fejlett és önálló ízléssel, kritikai érzékkel rendelkezik.Fejlett kritikai érzékkel rendelkezik. Más anyagához, pitchéhez is hozzá tud szólni, azt segítően tudja alakítani
A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák: “Tövises úton segít a jövendő” (J.A.)Az elmúlt hónapokon, éveken végigtekintve talán gond nélkül megállapítható, hogy az ember sok olyan kihívással nézett szembe, mely váratlanul érte, szokásai megváltoztatására késztette, eddigi gyakorlatainak kritikai elemzése vált szükségszerűvé. A menekültválság, a klímakatasztrófa és az ezt kísérő szorongás, az oly régóta velünk élő társadalmi feszültségek nyomán elementárisan kipattant mozgalmak, mint a “me too” és a “black lives matter”, a demokrácia, a nyugati világrend egyre jobban megmutatkozó felfeslései, post truth, erdőtüzek és koronavírus: csak hogy néhányat idézzünk az elmúlt éveket meghatározó események, jelenségek közül. Beláthatjuk, hogy a nyugalmi állapot, és a jövőbe tekintő pozitív szemlélet nem tartozik korunk - legalábbis - mentális sajátosságai közé. De akkor mit gondoljunk a jövőről? Ez így marad? Jobb lesz? Vagy rosszabb? Mit tud tenni az egyén az ember és az emberiség jövőjét jobbítandó? Az egyén feladata-e a cselekvés egyáltalán? Mi lehet a gyógyír a jelen töviseire? A jelenünkre átvitt és konkrét értelemben is jellemző a bezárkózás. Ebben a beszűkülő élet - és látótérben hogyan lehet a létezés kereteit mégis kinyitni?
Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai: A kurzus menete, az egyes foglalkozások jellege és ütemezésük (több tanár esetén akár a tanári közreműködés megosztását is jelezve:Gerber PálA kurzus célja, hogy betekintést adjon a fotóval paralel vizuális művészetek területére és a fotográfiát megelőzően kialakult képi nyelv világába; eszerint a hallgatók gyakorlatába beépíthető módon általában foglalkozik a „képpel”, képi kifejezéssel, látvánnyal és vizuális nyelvvel a művészeti példákon keresztül. Kiemelten foglalkozik a kortárs képzőművészet tendenciáival, problémáival, vizuális megoldásaival, valamint a foto és képzőművészet összetett és változó viszonyával.A kurzus célja, hogy ismereteivel és tapasztalataival segítse tisztázni általában a képépítés, a vizuális jelenséghez való viszony és a fotó műfaji lehetőségeit, határait; tudatosítsa a vizuális kifejezés lehetséges eszközeit, módjait, valamint segítse tág értelemben definiálni és használni a fotográfiát s ezzel elősegíteni a hallgatók számára a vizuális műfajok közötti átjárást.**A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:** * Képek az ikonoszférából – A vizuális látvány és kifejezés példái a művészetben és a hétköznapokban. A látványhoz való viszony, esetenként a személyes viszony – Talált képek, talált fotók művészeti alkalmazásban

 * A vizuális nyelv és a képi kifejezés eszközei, lehetőségei – A képmező formái – A képmező osztásai – A képi ritmus – A vizuális kontrasztok és szerepük a képi kifejezésben

 * A vizuális nyelv és a képi kifejezés – A kompozíció képzőművészeti és általában vett képi szerepe – A kompozíciós szerkezet, mint tartalom – A kompozíció, mint a kifejezés eszköze – Kompozíciós megoldások, változatok – A megvilágítás és a fény-árnyék szerepe a képi nyelvben – A fény-árnyék kontrasztok tartalmi vonatkozásai – A megvilágítás és a plasztikai információ összefüggései

 * Művészeti kérdések és jelenségek – Kortárstól a klasszikusig, autonómtól az alkalmazottig – Bizonytalanság vagy realitásérzék, azaz miért nem írnak ma kiáltványokat a művészek, és az „esszé” jelenség a művészeti megformálásban, kifejezésben – Az eredetiség eszméje, kívánalma és paradoxona a művészetben – Amikor a nem eredeti az eredeti

 * A fotó és képzőművészet viszonya – A változó kapcsolat története és jelene – Fotó és kortársművészet – A fotó és megjelenésének négy fajtája: A fotó mint festmény – A fotó mint önálló képi nyelv – A festmény mint fotó – A fotó mint „kép”, azaz mint képzőművészeti műfaj alanyi jogon

 * A kép és értelmezése - Téma és Tartalom kérdése, differenciája – Amikor a kép nem arról szól, mint a cím – „Az ember nem, képes tökéleteset alkotni” – azaz hogyan lesz hiteles és „tökéletes” egy mű

 * A kortársművészet jelenségei és műformái – Szembetűnő kortárs jelenségek – Kép és szöveg viszonya – A szöveghasználat példái – Művészet és humor – A tárgy, mint főszereplő – A szituáció – Der Lauf der Dinge – Művészet és játék

 * A magyar képzőművészet jelene – Kortársművészeti jelenségek, kortársművészeti kérdések – Új műformák – A kép önmozgása, azaz amikor a kép megoldja önmagát

 * A kreativitás szerepe az alkotásban – Kreatív megoldások példái a kortársművészetben – A kreativitás összetevői, módszerei – A kreativitás félreértése és túlértékelése

 * Giccs és művészet – A giccs és a giccsember – A kortárs és a giccs, valamint a kortárs giccs – A giccs szerepe a kortárs képzőművészetben

  A kurzus teljesítésének feltételei, feladatai, értékelése Az előadások képanyagát a hallgatók megkapják. Az értékelés szempontjait a tárgyalt témakörökben való tájékozottság, az önálló gondolatok és véleményalkotás, valamint a megbeszélt szempontok szerint elkészített és beadott munkák adják. A félév szóbeli számonkéréssel zárul, az aláírás természetes feltétele az órákon való részvétel. Szalontai Ábel: “Dante 3-szférája persze csak egy álombeli homályos sejtelem. Einstein 3-szférája viszont matematikai alakot ölt, és következik az elmélet egyenletéből. A kettő hatása egészen más. Dante végül is mélységesen megindít bennünket, érzelmeink forrásait érinti. Einstein megnyit egy utat, amely elvezet bennünket univerzumunk keletkezéséhez. De mindkettő azt szemlélteti, mennyire gyönyörűséges lehet az emberi gondolkodás szárnyalása. “A fenti idézetből kiemelendő az emberi gondolkodás szárnyalása, ami aktuálisan leteszi az automatizmusokat, új nézőpontolókat keres elmélet és gyakorlat összefüggésében.A délutáni órák keretét, **Carlo Rovelli**. *A valóság nem olyan, amilyennek látszi*k című könyvének megismerési folyamata és az abban felmerülő tételekre vonatkozó reflexiók adják. A féléves tematika a Térről és a jövőről alakuló egyéni világok fotográfiai kivonatai. A képalkotás komplexitása és új megközelítése az őszi szemeszterben a kísérletezés lehetőségeire fókuszál. Ennek értelmében a délelőtt és délután összefüggése evidencia.A programba időről időre egy drámapedagógus is becsatlakozik akivel az kooperáció különböző módszertanát vizsgáljuk. Ennek célja a szemeszter végére tervezett közös offline/online publikáció előkészítése és megvalósítása. A **feladat** egy utópia (a tökéletesnek képzelt társadalmi rend) komplex (vizuális és teoretikus) felépítése. A képi megközelítés a fotográfia határterületeinek korlátlan szabadságát élvező kísérletekre épül, a cél szerint az eddigi képalkotási kereteket átlépő és kockázatvállaló attitűd erősítése. Az elkészült képek mellé írandó egy 5000 karakteres szöveg ami összegzi a félév során elkészült eredményeket.Elkészítendő 5-25 méretében és technikájában kötetlen fotográfia.A szemeszter második felében, október 29.-én elindul a végleges publikáció formájának tervezése. Fátyol Viola: A délelőtti órákon a fotográfia határterületeit vesszük górcső alá, valamint megvizsgáljuk, hogy a fotografikus kép hogyan szintetizálható más képalkotó módszerekkel. Feltérképezzük a kollázs, montázs, a képi manipuláció történetét és kortárs példáit, felhasználási lehetőségeit. Máig gyakran értelmezzük úgy a fotográfiát, mintha az a valóság dokumentuma lenne. A minket körülvevő látvány perspektivikus leképzése olyan fotográfiai gyakorlat, melyet jól ismerünk, minden nap használunk, régi harcostársként tekintünk rá. Ezen az evidens fotográfiai gyakorlaton igyekszünk ebben a félévben túllépni, megvizsgálni, hogy a “tiszta” fotó hogyan hajolhat el kevésbé tiszta irányokba, hogyan hívhat segítségül más képalkotó módszereket, másfajta nyomhagyási technikákat. A kortárs fotográfia színterén a klasszikus fényképek mellett az elmúlt évtizedben kifejezetten megerősödött a fényképet kiinduló- de nem végpontként kezelő, azt más anyagokkal, képekkel társító képalkotói szemlélet, ezért is fontos célunk a félévben, hogy elemezzük és megértsük kortárs képi jelenünket. I. RÉSZ“Belső montázs”A látvány olyan előzetes konstruálása, mely különböző értelmű, jellegű képelemek, tárgyak egymás mellé helyezésével új tartalmakat hoz létre. 1. feladat: példák gyűjtése a művészettörténetből, filmtörténetből, a huszadik századi irányzatok közül, valamint kortárs fotográfiai példák feltérképezése. Milyen területeken, milyen éretlemezésekben kerülhet elő a montázs-elv, mint alkotói módszer? Hallgatói előadások
2. Saját fotósorozat létrehozása a kurzus tematikájához illeszkedően. Elkészítendő: 4-8 db fotográfia

II. RÉSZ“Láncreakció”Egymás fotóira való képi reflexiók játéka kíséri a félévet, melynek célja a játék és a véletlen, mint módszer tudatos használatának aláhúzása szakmai gyakorlatunkban. Az osztálytársak képeire adott láncreakció-szerű válaszok egy közösen elkészített montázst, tablót eredményeznek a kurzus végére. III. RÉSZ“Külső montázs”A félév során készült fotografikus képeket kiindulópontként kezelve új képi minőségeket hozunk létre a fotók új anyagokkal, más képekkel, új képalkotó gondolkodással való társítása által. Ennek a feladatrésznek kiemelten fontos része a kísérletezés, a hibák vállalása, a nagy számú kísérletből a jó megoldások kiválasztása. 1. feladat: kutatás, források, példák gyűjtése
2. a hallgatóra egyénileg jellemző munkamódszer kiválasztása után saját sorozat készítése. Elkészítendő: 2-8 darab kép (fotó, montázs, kollázs, render, festmény, mozgókép, stb.)

 A hallgatók tennivalói, feladatai: Az előzetesen megbeszélt határidők pontos betartása, a konzultációkon való aktív részvétel.A tanulás környezete: tanterem, stúdió, műterem, külső helyszín, online órák |
| Értékelés:Teljesítendő követelmények:A teljesítés egyik feltétele a szerdai és csütörtöki alkalmakon való részvétel.Ennek időpontjai: Fátyol Viola: csütörtök délelőtt 8:30-tól 12:50igSzalontai Ábel: csütörtök délután 13:40től 17:50igGerber Pál: "A" heteken szerdán 16: 40-17:50-igSzeptember 10, 17, 24Október 01, 08, 22, 29November 05, 12, 19, 26December 03Értékelés módja: öt fokozatú érdemjegy a félév végén, mely részjegyek átlagaként kerül megállapításra Az értékelés szempontjai (mi mindent veszünk figyelembe az értékelésben): A konzultációkon való aktív részvétel, egymás munkáinak kritikai véleményezése, segítéseA határidők pontos betartásaAz egyéni megoldás üzenetének komplexitásaAz egyéni megoldás megvalósításának kreativitása, innovativitásaA félév során végzett kutatás és az új tudások beépülése az egyéni megoldásokbaA csapatmunka során tanúsított kooperativitás |
| Az érdemjegy kiszámítása (az egyes értékelt követelmények eredménye hogyan jelenik meg a végső érdemjegyben? {pl. arányok, pontok, súlyok}): A három feladatrész külön kerül értékelésre de azoknak átlaga adja a végleges eredménytViola feladatrészeinek értékelése:1. rész: 50%
2. rész: megfelelt /nem felelt meg
3. rész: 50%

 Ábel feladatának értékelési szempontjai1. esztétikai érték 50%
2. koncepció következetessége 25%
3. prezentáció 25%

 Pál feladatának értékelési szempontja1. órai munka és kooperáció 100%

A végleges érdemjegy kialakítása % banViola 40 %Ábel 40%Pál 20 % |
| Kötelező irodalom: Carlo Rovelli, A valóság nem olyan, amilyennek látszik, Park Könyvkiadó, Budapest, 2019Ajánlott irodalom:Yuval Noah Harari: SapiensDante Alighieri, Isteni színjáték: https://mek.oszk.hu/00300/00362/00362.pdfWeöres Sándor: Tűzkút. [Magvető](https://moly.hu/kiadok/magveto), Budapest, 1964Ajánlott művészek: Joan Fontcuberta<https://www.juanmagonzalez.com/fontcuberta/herbarium.html> <https://cphmag.com/fontcuberta-pandora/>Coppo di Marcovaldo <http://www.neldeliriononeromaisola.it/2017/09/217672> battisterio (inferno)Mark Rothko<https://szazevesatlag.tumblr.com/post/94618571760/morton-feldman-rothko-chapel>Thomas Ruff<https://davidcampany.com/thomas-ruff-image-ventriloquism-and-the-visual-primer> |
| Egyéb információk: |
| Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:* + *nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól*
 |
| |