

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: Collaborative Art practices and social communication				
A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i): Simon Andrea, Simon.Andrea@g.mome.hu				
Kód: M-AE-102;	Tantervi hely: ER, THEO, BA	Javasolt félév:	Kredit: 5	Tanóraszám: 48
Kapcsolt kódok: M-SZ-301; ER-THEO-BA	Típus: Elméleti bázisú projektfejlesztés	Szab.vál-ként felvehető-e? Igen	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):				
The aim of the course / A kurzus célja és alapelvei:				
<p>The literature sees the cultural institutions of the future as one of the main bases for community building. Almost all social dialogues point to the vital need for cultural products to build, maintain, and nurture communities in order to preserve our physical and mental health and anticipate technological change.</p> <p>Dance, fine arts, singing, etc. are already available in several countries for prescription by doctors, from which the increasing role of art and the growing demand for artistic products implemented in partnership with communities, can be concluded.</p> <p>The course provides a toolkit for designing and managing collaborative community art projects by exploring the perspectives and roles of the artist / educator and the community. It provides a methodology for effectively addressing, building or shaping a community and its behaviour through art, and directing its affairs with the tools of art toward its goals of improvement and well-being.</p> <p>The course will help students understand the key terminologies, evaluate participative processes in different art sectors, analyse the relationship between community and artist and the roles they play, and lead them through collaborative project design. The course takes into account the consequences of COVID-19 pandemic.</p>				
HU				
<p>A szakirodalom a jövő kulturális intézményeit a közösségépítés egyik fő bázisaként vizionálja. Szinte minden társadalmi párbeszéd abba az irányba mutat, hogy a közösségek építése, megtartása, ápolása kritikus fontosságú testi és lelki egészségünk megőrzésében, valamint a várható technológiai változások tükrében különösen nagy szükség lesz a kulturális termékekre.</p> <p>Több országban már lehet receptre táncot, képzőművészetet, éneket stb. felírni, amiből következtetni lehet a művészet szerepének erősödésére, valamint a növekvő igényre a közösségekkel együtt, participatív módszerekkel megvalósított művészeti termékekre.</p>				
A kurzus a művész/pedagógus és a közösség szempontjait és szerepét, valamint a művészeti				

eszközökkel tervezhető projektet tervezését és megvalósítását vizsgálva nyújt eszközkészletet az együttműködésen alapuló közösségi projektek megtervezéséhez és vezetéséhez – promóválva egyfajta társadalmi kommunikációt. Módszertant nyújt ahhoz, hogy a művészet segítségével hatékonyan tudjunk megszólítani, kialakítani vagy formálni egy közösséget és annak viselkedését, ügyeit a művészet eszközeivel a kitűzött célok felé, a javulás, jó közérzet irányába terelni.

A kurzus segít a hallgatónak megérteni a fő terminológiákat, értékelni a különböző művészeti szektorokban megszülető participatív folyamatokat, analizálni a közösség és művész kapcsolatát és a folyamatokban betöltött szerepeket valamint figyelembe veszi a COVID-19 járvány következményeit.

Competency development / Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):

Knowledge

Knows

- 1) the process and consequences of planning a collaborative art project
- 2) those tools that are essential in community building
- 3) the relevant participative trends
- 4) the theories of communication

Ability

Able to

- 1) analyse and plan a collaborative art project.
- 2) use in their research the important elements of participative processes.
- 3) approach social issues with a new viewpoint via developing analytical skills.
- 4) argue and take responsibility for their own decisions.

Attitude

- 1) Contributes to diminishing every form of discrimination.
- 2) Appreciates the possibilities in social dialogue and in using art tools for problem solving.
- 3) Approaches social issues with a holistic view.
- 4) Approaches their own research or creative tasks consciously and in a planned manner.

HU

Tudás: Ismeri

- 1) a participatív művészeti projektek tervezésének menetét és következményeit.
- 2) azon művészeti eszközöket, amelyek a közösségépítésben nélkülözhetetlenek.
- 3) a releváns participatív trendeket.
- 4) a kommunikációval kapcsolatos elméleteket.

Képesség: Képes

- 1) elemezni és tervezni közösségi művészeti projekteket.
- 2) tervezői vagy egyéb kutatói munkájában felhasználni a participatív művészeti folyamatok lényegi elemeit.
- 3) elemző és újszerű módon megközelíteni megszokottnak vett társadalmi témákat, analitikus gondolkodása és látásmódja fejlődik.
- 4) érvelni és felelősséget vállalni döntéseiért.

Attitűd:

- 1) Elkötelezett a hátrányos megkülönböztetés minden formájának megszüntetése mellett.

- 2) Értékeli a társadalmi párbeszédben és a művészeti eszközökben rejlő lehetőségeket.
- 3) Holisztikus és rendszerszerű szemlélettel közelíti meg a társadalmi problémákat.
- 4) Tudatosan és tervezett módon közelít alkotói vagy kutatói munkája felé.

Themes of the course / A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

The analysed topics reflect on the community building, social communication and collaborative art trends.

1. The meaning of community.
2. The forms and methods of community building.
3. The tools of social communication.
4. The role of art in the digital era.
5. From prejudice to discrimination, unfolding the term „disadvantaged”.
6. The different forms of participations in art.
7. Collaborative art practices.
8. The artist, the community and the institute.
9. Evaluating collaborative art practices.
10. Social problems: visibility, message and media.
11. Evaluating collaborative art projects.
12. Steps of planning a collaborative art project.

HU

A feldolgozandó témák a közösségépítés, társadalmi kommunikáció és participatív művészeti trendek témakörökre reflektálnak.

13. A közösség fogalma
14. A közösségépítés különböző formái
15. A társadalmi kommunikáció eszközei
16. A művészet társadalmi szerepe a digitális korszakban
17. Az előítélettől a diszkriminációig, a „hátrányos helyzet” fogalom kibontása
18. A művészeti participáció különböző formái
19. Az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatok jellemzői
20. A művész – közösség – intézmény kapcsolatrendszer
21. A participatív művészeti projektek értékelési nehézségei
22. Társadalmi probléma: láthatóság, üzenet és média
23. Participatív művészeti projektek elemzése
24. Saját projekt tervezésének lépései

Classroom methods / Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

The course is conducted in a seminar style, where student participation and collaboration are essential. Certain topics will be developed by the students individually or via group work.

Students' tasks: Students become familiar with the structure of the course during the first lesson and select their presentation dates and topics. The students need to present twice during the course as pre-agreed, using available online information. At the end of the course, by the last lesson, students need to submit a one-page essay using key words learnt during the course.

Course Environment: classroom

HU

A kurzus menete, az egyes foglalkozások jellege:

A kurzus szeminárium jellegű, a hallgatók közreműködése, saját véleményük megosztása a többiekkel kiemelt fontosságú. Bizonyos témák órai csoportos gondolkodás keretében kerülnek feldolgozásra.

A hallgatók tennivalói, feladatai:

A kurzus hallgatói az első óra keretében megismerkednek a kurzus felépítésével és témaköröket választanak prezentációjukhoz. Minden órán előre megadott keretek között prezentálnak (egy diáknak két kötelező prezentálás/kurzus) egyéni internetes adatgyűjtésre támaszkodva. A szemeszter végén, az utolsó órára, egy rövid kritikai elemzést kell leadniuk az általuk választott témában, a kurzus szakszavait használva.

A tanulás környezete: tanterem

Evaluation / Értékelés:

Expectations:

Attendance and active participation during lessons.

Preparing two presentations (10 min, and 20 min)

One written paper (1 page in length)

Mode of evaluation:

Combined evaluation of presentations, classroom work and written paper.

Aspects of evaluation:

- Classroom work: contribution to the lessons, attendance, homework preparations
- Written work: writing on a relevant topic using the key words learnt during the course
- Presentation: depth of research, language and design

To be completed:

Active participation during lessons, homework readings, preparing two presentations in the length of 10 and 20 minutes, and one written work of one page.

HU

Értékelés módja:

Az értékelés a prezentáció, az írásbeli beadvány és az órai munka ötvözetéből adódik össze.

Az értékelés szempontjai:

- órai munka: hozzászólások minősége, házi feladatok elvégzése
- írásbeli: a kurzus alapfogalmait, kulcsszavait használva tartalmas és releváns munka készítése
- prezentáció: az elvégzett kutatás mélysége, formai és nyelvi világa

Teljesítendő követelmények:

Aktív részvétel a foglalkozásokon, az olvasási feladatok elvégzése, két prezentáció elkészítése és bemutatása (egy kutatási prezentáció kb. 20 perc és egy szabadon választott prezentáció kb. 10 perc) valamint egy írásbeli kritikai elemzés elkészítése (1 oldal terjedelemben).

Calculating final mark / Az érdemjegy kiszámítása

- Classroom work: contribution to the lessons, attendance, homework preparations

40%

- Written work: writing on a relevant topic using the key words learnt during the course 40%
- Presentation: depth of research, language and design 20%

HU

- órai munka: hozzászólások minősége, házi feladatok elvégzése, jelenlét 40%
- írásbeli: a kurzus alapfogalmait, kulcsszavait használva tartalmas és releváns munka készítése 40%
- prezentáció: az elvégzett kutatás mélysége, formai és nyelvi világa 20%

Obligatory reading list / Kötelező irodalom:

- 1) Arapovics Mária, *A közösségfejlesztés hazai trendjei – innovációs lehetőségek a múzeumokban*, 2014, <http://mokk.skanken.hu/a-kozossegfejlesztes-hazai-trendjei-innovacios-lehetosegek-a-muzeumokban.html>
- 2) Béres István, Horányi Özséb, *Társadalmi kommunikáció*, Osiris Kidó, 2001., https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_tarsadalmi_kommunikacio/ch04s04.html
- 3) Claire **Bishop**, *Radical museology*, Koenig Books, 2014
- 4) ...NYITOTT MÚZEUM...*Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum*, Szerkesztette Frazon Zsófia, Néprajzi Múzeum, 2018.
- 5) Emily **Pringle**, *The Artist as Educator: Examining Relationships between Art Practice and Pedagogy in the Gallery Context*, Tate Papers, 2009., <https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/11/artist-as-educator-examining-relationships-between-art-practice-and-pedagogy-in-gallery-context>
- 6) Common Affairs – Collaborative Art Projects, *Közös ügyeink – Együttműködésen alapuló művészeti projektek*, Szerkesztette: **Simon** Andrea és **Szipőcs** Krisztina, Ludwig Múzeum, 2018.
- 7) Nina **Simon**, *The Participatory Museum*, 2010, <http://www.participatorymuseum.org/read/>

Recommended reading list / Ajánlott irodalom:

- 8) Julie **Barnett**, *Loneliness in the Digital Age* <https://www.bath.ac.uk/projects/loneliness-in-the-digital-age/>
- 9) Todd D. **Nelson**: *Handbook of prejudice, Stereotyping, and Discrimination*, 2009
- 10) Vercseg Ilona, *Közösségfejlesztési leckék kezdőknek és haladóknak*, módszertani füzet, http://www.kka.hu/_062568aa00708a67.nsf/0/c25665214fdbda8ec1256f1800529729?OpenDocument
- 11) Leslie Kanés Weisman: *Discrimination by Design I A Feminist Critique of the Man-Made Environment*, 1992

Egyéb információk:

The essential reading in English will be provided by the professor.

A kurzus elvégzéséhez szükséges olvasmányokat angolul a tanár biztosítja.

The language of the course is English.

A kurzus nyelve angol.

Credits from earlier courses / Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:

Partially available

Részleges beszámítás/elismerés lehetséges

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:

Agreed with the professor during lessons or via Neptun.

A kurzusvezetővel a Neptunon vagy az órán egyeztetett időpontokban.