

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: Kontextuális design 1. / Print				
A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i): Nagy László (nagy.laszlo@g.mome.hu)				
Kód: B-TG-302 Print	Tantervi hely: BA	Javasolt félév: 3.	Kredit: 5	Tanóraszám: 48 Egyéni hallgatói munkaóra: 102
Kapcsolt kódok:	Típus: gyakorlat-orientált	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok): előfeltétel: Vizuális identitás 1., Kommunikáció design 1.				
<p>A kurzus célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grafikai tervezési alapkészségek megszerzése a vizuális tartalomközvetítés szakmai területein <p>A kurzus alapelvei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gyakorlati helyzetek • Probléma-fókuszú megközelítés • Folyamat-orientált metódusok • Integráltan beépülő szakmai specifikumok és szakelméleti ismeretek 				
<p>Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):</p> <p>Tudás:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ismeri a tervezőgrafika alapvető ötletfejlesztési, értékelési és szelekciós módszereit • Érti az alkotói/tervezői folyamat különböző szakaszait/fázisait és azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói/tervezői munkájában • Tervezői/alkotó tevékenysége során kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat fejleszt • Alapszintű szakmai és technikai tudással rendelkezik tervezői/alkotói/ művészi elképzeléseinek megvalósításához • Ismeri a szakmájában alkalmazott legfontosabb prezentációs eszközöket, stílusokat és csatornákat • Alapszintű tudással rendelkezik a retorikai formákról, stílusokról • Alapvető ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága egyes részei, továbbá más művészeti ágak, valamint más szakterületek, kiemelten a gazdasági, egészségügyi és szociális, valamint (info)technológiai szakterületek közötti kapcsolódásokról • Alapszintű szakmai és technikai tudással rendelkezik tervezői/alkotói/ művészi elképzeléseinek megvalósításához <p>Képesség:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Képes a tervezőgrafikai alkotói gyakorlat során tudatos és kreatív munkára, rutin szakmai problémák azonosítására és megoldására • Megszerzett tudása révén képes a tervezői/alkotói tevékenysége során szociális, kulturális, művészeti, politikai, ökológiai, gazdasági és etikai szempontok integrálására • Jól-informált véleményt alkot tervezőgrafikai koncepciókról és megoldásokról • Releváns adatokat gyűjt és interpretál tervezői/alkotói koncepciók fejlesztéséhez • Hatékonyan képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat • Ismeretei révén képes az adott tervezői/alkotói folyamathoz megfelelő eszközt, módszert és technológiát alkalmazni terve megvalósításához 				

- A tanulmányai során szerzett tapasztalatokra támaszkodva képes a tudásanyag analízisére, feldolgozására és kezelésére, valamint képes saját művészeti ágán belül kritikai hozzáállást érvényesíteni

Attitűd:

- Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi vonatkozásairól
- Nyitottan és kommunikatívan vesz részt projektek kialakításában vagy formálásában

Autonómia és felelősségvállalás:

- Önállóan tájékozódik és valósítja meg saját művészeti koncepcióit
- Különböző technikai elvárások szerinti helyzetekben mozgósítja tudását és képességeit
- Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, értékeit

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

- A tartalomközvetítés vizuális médiumai
- Kiadványok, periodikák
- A könyv mint kultúraközvetítő médium
- Plakáttervezés
- Tervezőmódszertan
- Print médiumok hatásmechanizmusának sajátosságai
- Print alapú gyártástechnológia
- Desktop Publishing (DTP)

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

A kurzus menete, az egyes foglalkozások jellege és ütemezésük (több tanár esetén akár a tanári közreműködés megosztását is jelezve):

- Feladatismertetés, téma-konzultáció, célok és elvárások ismertetése (szeminárium, konzultáció)
- Szakelméleti ismeretek, a témakutatás módszerei (szeminárium)
- Szakmai és technikai specifikumok (szeminárium)
- A témával kapcsolatos ismeretbővítés és a szempontrendszer kialakítása (előadás, szeminárium)
- Probléma-térkép és -analízis (konzultáció)
- A tervezési folyamat tudatos felépítése (konzultáció)
- Koncepciófejlesztés (konzultáció)
- Hatáselemzés, teszt fázis (konzultáció)
- Vázlatterv prezentáció (szeminárium)
- Technikai kivitelezés, modellezés, prototípus (műhelymunka)

A hallgatók tennivalói, feladatai:

- Aktív részvétel a szemináriumokon és a konzultációkon
- Önálló felkészülés és kiselőadás egy, a kurzus oktatója által kiadott témával kapcsolatban
- A témakutatás, a koncepció és a tervezési folyamat dokumentálása és bemutatása prezentációs formában
- A tervek szakszerű technikai előkészítése nyomtatásra, modellezésre

A tanulás környezete:

- tanterem
- külső helyszín
- műhely

Értékelés:**Teljesítendő követelmények:**

- **Prezentáció, amely bemutatja:**
 - témakutatást
 - koncepció kialakítását
 - tervezési folyamat fázisait
 - kész tervek dokumentációját
- **Makett/prototípus bemutatása**
- **A tervdokumentáció leadása/feltöltése a megadott határidőre és megadott technikai paramétereknek megfelelően**
- **Makett/prototípus elkészítése és leadása fotózásra alkalmas kiviteli minőségben**
- **Aktív részvétel a tanórák min. 60%-án**

Értékelés módja:

- szóbeli felelet, prezentáció

Az értékelés szempontjai:

- A kutatási–tervezési–kivitelezési folyamat koherenciája
- A végeredmény funkcionális, esztétikai minősége

Az érdemjegy kiszámítása:

- Folyamat (a teljes design folyamat és a dokumentáció tartalmi színvonala) – 50%
- Produktum (a kész terv, makett/prototípus és a dokumentáció esztétikai minősége) – 50%

Kötelező irodalom:

- Best Practices for Graphic Designers, Grids and Page Layouts: An Essential Guide for Understanding and Applying Page Design Principles, Amy Graver, Ben Jura
- Editorial Design: Digital and Print, Yolanda Zappaterra, Cath Caldwell
- Making and Breaking the Grid, Second Edition, Updated and Expanded, Timothy Samara
- Grid Systems in Graphic Design : A Visual Communication Manual for Graphic Designers, Typographers and Three Dimensional Designers, Josef Müller-Brockmann
- Layout Essentials Revised and Updated:100 Design Principles for Using Grids, Beth Tondreau
- Page Design: Printed Matter and Editorial Design, Wang Shaoqiang
- Know Your Onions: Graphic Design, Drew de Soto
- Design School: Layout, Richard Poulin

Ajánlott irodalom:**Egyéb információk:****Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:****Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:**

Feladtleírás

MOVIES – Plakát tervezés

Kurzus:

Kontextuális design

Témavezető:

Nagy László

Konzulens:

Borbás Marci

Feladatkiadás:

2021. 11. 02., 13:40

A kurzus időpontjai:

Kedd 13:40–16:30

Szerda 13:40–16:30

Csütörtök 13:40–16:30

Helyszín:

B_302

Téma

Filmpakátok tervezése meghatározott magyar illetve egyetemes filmművészeti alkotásokhoz.

Tartalom

A feladat célja, a korábbi évtizedek/évszázadok meghatározó grafikai hagyományainak, plakátművészeti értékeinek, alkotói lehetőségeinek kortárs újraértelmezése és megjelenítése. A napjainkban tapasztalható filmplakát tendenciával szemben, ahol elsődlegesen a film meghatározó motívumai valamint a szereplők megjelenítése dominál, az autonóm filmplakátok, az alkotó grafikus személyes viszonyának, élményeinek és vízióinak, egyéni grafikai látásmódjának, gondolkodásmódjának és vizuális kreativitásának felülete.

A feladat

A feladat nem a megadott filmek eredeti plakátjainak parafrázisa, átdolgozása, képi és tipográfiai sztereotípiáinak felidézése, hanem saját személyes élmények, gondolatok és

ötletek vizuális megjelenítése. Az adott filmhez készített plakátok, kortárs grafikai szemléletben, ám minden esetben funkcionális, a tartalmat tudatosan és egyértelműen kommunikáló plakátok létrehozása a cél. A feladat fontos eleme a film gondolati elemeinek szimbolikus, átvitt, elvonatkoztatott és illusztratív(!) ábrázolása. A plakátok egymással vizuális sorozatot kell, hogy alkossanak, ugyanakkor egymástól jól elkülöníthető karakterrel is kell bírniuk. A feladat fontos része a vizuális tartalmak mutációs adaptációja különböző nyomtatott felületekre.

A feladat teljesítése

A feladat végeredményét a 6-hetes kurzus végéig kell elkészíteni és bemutatni. A teljes időszak három alap szakaszra oszlik, melyek részteljesítésekkel végződnek:

1. Bevezető, ismereti szakasz

- A filmek megtekintése!
- **Hosszú alkony** rendezte: *Janisch Attila*
- **Werckmeister harmóniák** rendezte: *Tarr Béla, Hranitzky Ágnes*
- **Rekviem egy álomért** rendezte: *Darren Aronofsky*
- **Az ötödik pecsét** rendezte: *Fábri Zoltán*
- **Kék bársony** rendezte: *David Lynch*
- **Diploma előtt** rendezte: *Mike Nichols*

- Három film kiválasztása
- A kiválasztott filmek eredeti, vagy adaptált plakátjainak gyűjtése
- Illusztrációs példák gyűjtése

2. Konceptió tervezés, vázlatok, ötletek

- 2.1. Minimum 3 grafikai irány bemutatása! Vázlatok, rajzok, koncepció tervek.
- 2.2. Illusztratív világ kialakítása, részletek, szín, formai és rajzi próbák, stílusgyakorlatok
- 2.3. Tipográfiai rendszer kialakítása
- 2.4 Próbanyomatok készítése, tipográfiai méretek, aránytesztek, nyomatok formájában

3. Kivitelezés

3.1. Arculati dokumentáció

- 3 db különböző filmhez elkészített 70 X 100-as plakát
- Mindhárom plakátot eredeti méretben ki kell nyomtatni.
- Mutációs adaptációk elkészítése az alábbi paraméterek szerint:
- 1/1 Vágott méret: 168×223 mm, kifutó méret: 178×233 mm
- 1/2 álló Vágott méret: 84×223 mm, kifutó méret: 94×233 mm
- 1/2 fekvő Vágott méret: 168×111,5 mm, kifutó méret: 178×121,5 mm

4. Prezentáció

- A teljes tervezési folyamatot és a végeredményt bemutató prezentáció (vázlatok, tervezési folyamat, próbanyomatok, pdf prezentáció)
- Kinyomtatott plakátok bemutatása

Ütemezés

1. **Bevezető:** 11.02.–11.04.
 2. **Koncepció tervezés:** 11.09.–11.25
 3. **Kivitelezés:** 11.30.–12.01.
 4. **Prezentáció, értékelés:** 12.02.
-

Értékelés

Az értékelés a kurzus utolsó napján, a záró prezentációkkal egy időben történik, december 02-án. Az itt kapott osztályzat a kurzus év végi osztályzatába részjegyként fog beszámítani!

Értékelési szempontok:

- Illusztrációs világ karaktere
- plakátgrafikák ötletessége, gondolati és vizuális eredetisége
- tipográfiai megoldások jellege, szakmai minősége
- vizuális sorozat
- a látványtervek és a prezentáció színvonala