

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: Experimentális tervezés és kutatás / Personal				
A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i): Lakner Antal antal.lakner@g.mome.hu Sosity Beáta beatasosity@g.mome.hu				
Kód: M-TG-101 Personal	Tantervi hely: MA	Javasolt félév: 1.	Kredit: 10	Tanóraszám: 80 Egyéni hallgatói munkaóra: 220
Kapcsolt kódok:	Típus: kiegyensúlyozott	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok): előfeltétel: -				
A kurzus célja: <ul style="list-style-type: none"> • Experimentális tervezői, alkotói és kutatási módszerek fejlesztése • Kutatásmódszertani alapok megismertetése, fejlesztése A kurzus alapelvei: <ul style="list-style-type: none"> • Személyes-fókuszú szemléletmód • Kutatás-alapú megközelítés • Folyamat-orientált metódusok • Komplex szakmai specifikumok és szakelméleti ismeretek 				
Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák): Tudás: <ul style="list-style-type: none"> • Specializált ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika tervezői/alkotói gyakorlata eredetiségének felismerésével kapcsolatosan • Érti a tervezőgrafika szakmai kérdésvetéseit és koncepciói mögötti komplexitást, összefüggéseket • Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik saját tervezői/alkotói tevékenysége alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról • Specializált ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika főbb elméleteinek, alapelveinek, stíluskorszakainak és irányzatainak, fontosabb alkotásainak részterületeiről • Megújuló önálló tudással rendelkezik • Érti a tervezőgrafika filozófiáját • Tisztában van az analitikus és kritikus gondolkodással • Biztosan érti, hogy mi a kreativitás és hogyan kell alkalmazni a tervezőgrafikából megtanult kreatív képességeket más típusú problémák megoldásához • Behatóan ismeri a tervezőgrafika terén végzett tervezői/alkotói tevékenységek alapjául szolgáló legjelentősebb anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit saját szakmai specializációja terén is. • Magas szintű, specializált ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika területén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel • Részleteiben érti és ismeri a tervezési / alkotói projekt főbb fázisainak struktúráját és összefüggéseit • Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika egyes részei, továbbá a design / (audio)vizuális művészetek / építészet és más művészeti ágak/szakterületek közötti kapcsolódási pontokról, valamint az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. 				

- Specializált ismeretekkel rendelkeznek a tervezőgrafika terén végzett kutatás/forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről.

Képesség:

- Hatékonyan képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi Képes irányítani és fejleszteni saját kreativitását
- A tanulmányai során elsajátított tudásra támaszkodva képes kreatívan cselekedni és reagálni komplex, váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzetekben; felhalmozott eszköztárából képes adekvát módon választani
- A tervezőgrafika művészeti aspektusaira fókuszál, magas szinten műveli a kapcsolódó művészeteket és tisztában van a kortárs művészeti világgal
- Elemzi és továbbfejleszti saját tervezőgrafikai tervezői/alkotói/művészeti folyamatait
- Különböző hozott tudásokat fogad be és épít be gondolkodásába
- A kapcsolódó területek alapelveiről és tartalmairól való tudását képes alkalmazni saját munkájának megalapozásához
- Kreativitását képes az adott tervezői / alkotó / művészeti folyamatban hatékonyan mozgósítani
- Új típusú problémákra adaptálja és fejleszti a tervezőgrafikai képességeket, technikákat és technológiákat.
- Felismeri a tervezőgrafika által megoldható problémákat
- Tervezőgrafikai koncepciókat alakít ki és értékeli
- Saját tervezői/alkotói/művészi útjához jól igazodó ötlet fejlesztési elveket és gyakorlatot fejleszt és elemez
- Képes kontextusban gondolkodni
- Rendelkezik mindazzal a rutin technikai képességgel, amely lehetővé teszi, hogy önálló tervezői/alkotói/művészi elképzeléseit egyéni módon és
- A saját tervezői / alkotói / művészeti tevékenységével kapcsolatos társadalmi igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál
- A tervezőgrafikai koncepciókat összekapcsolja más (rokon) szak(ma)területek hasonló eszközeivel
- Önállóan (vagy más művészeti ágak szereplőivel együttműködésben) végzett tevékenysége kapcsán képes saját tervezői/alkotói/művészeti tevékenységébe más művészeti ágak elemeit beemelni
- Az együttműködés során hatékony kommunikációra képes
- Saját ötleteit és folyamatait kommunikálja az ügyfeleknek és a széles közönségnek
- Képes érvényesíteni saját tervezői/alkotói/művészeti tevékenységének végzésére, valamint annak feltétel rendszerére, megfelelő körülményeire vonatkozó önálló elvárásait; ennek érdekében hatékonyan, meggyőzően kommunikál
- Saját szakterületén kívül is kifinomult kritikai ítéletképeséggel rendelkezik.
- Képes együtt gondolkodni és alkotni saját szakmai közegével
- Képes nemzetközi kapcsolatokat építeni és együttműködni külföldi munka- vagy diáktársaival szakmai folyamatokban
- Képes az analitikus és kritikai gondolkodásra az adott tervezési / alkotói / művészeti helyzet kontextusában
- Képes analitikus és kritikai gondolatait az adott tervezési / alkotói / művészeti helyzet céljainak megfelelően konstruktív eredménnyel megszerezni

Attitűd:

- Kritikus, szabad gondolkodás jellemzi
- Világra nyitott, működésével arra törekszik, hogy értelmet adjon a világának
- Értékek mentén orientálódik
- A hagyományos és az új megközelítést hordozó művészeti alkotások, művek társadalmi megismertetésére és megértetésére törekszik

- Kiforrott kritikai érzéssel viszonyul a design / (audio)vizuális művészetek / építészet stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz, a különböző tervezői/alkotói gyakorlatokhoz és eredményekhez
- Nyitottság, befogadás jellemzi alkotói/tervezői szemléletmódját
- Nyitottan és tudatosan bővíti szakmagyakorlási és továbbképzési lehetőségeit
- Tervezőgrafikai alkotótevékenységét magas fokú minőség és értékorientáltság, művészi érzékenység és intellektuális szemlélet jellemzi
- Társadalmilag érzékeny és elkötelezett tervei, művészeti alkotásai témájának megválasztásában és azok létrehozásában
- Tervező / alkotó tevékenysége során elkötelezett az ökológiai szempontok figyelembevételére
- Kezdeményezőkézség jellemzi, szakmai gesztusaiban provokatív
- Aktívan keresi az együttműködést más művészeti ágak/más szakterületek szereplőivel
- Törekszik szakmai kapcsolatrendszer építésére, ápolására
- Tudatosan törekszik saját szakmai határainak, illetve a szakterületek közötti határok és hagyományos keretrendszerek átlépésére, meghaladására
- Aktívan keresi azokat a kihívásokat és komplex problémákat, ahol szakmai tudását és kreativitását kamatoztatva adekvát válaszokat adhat, originális alkotásokat hozhat létre, önállóan vagy csoport tagjaként
- Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket

Autonómia és felelősségvállalás:

- Szakmai önfelfogását az autonómia és önismeret jellemzi
- Önálló probléma-megoldásra képes
- Szakmai identitása egyértelműen kialakult
- Alkotó erő, önállóság, autonómia jellemzi
- Autonóm, objektív egyensúly jellemzi tervezői/alkotói működését
- Környezeti tudatossággal végzi tevékenységeit
- Tevékenységével tudatosan és felelősen alakítja környezetét
- Társadalmilag érzékeny és elkötelezett tervei, művészeti alkotásai célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában
- Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket
- Nagyméretű design / (audio)vizuális művészeti / építészeti, illetve kutatás-fejlesztési projektek nagyobb részeiért felelősséget vállal a projektcsapat tagjaként

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

- Experimentális tervezés- és kutatómódszertan
- Autonomitás, egyéni utak a tervezőgrafikában
- Kreativitás szerepe a tervezésben
- Új tervezői, alkotói horizontok
- A tervezőgrafika határterületei

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)
- A témával kapcsolatos ismeretbővítés és a szempontrendszer kialakítása (előadás, szeminárium)
- Probléma-térkép és -analízis (konzultáció)

- Az alkotói folyamat tudatos felépítése (konzultáció)
- Konceptiófejlesztés (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 az alkotói folyamat dokumentálása és bemutatása prezentációs formában
- A tervek technikai előkészítése nyomtatásra, modellezésre

A tanulás környezete:

- tanterem
- külső helyszín
- digitális labor
- műhely

Értékelés:

Teljesítendő követelmények:

- A témakutatást dokumentáló tanulmány (15.000 karakter)
- Prezentáció, amely bemutatja:
 - témakutatást
 - koncepció felépítését
 - alkotói 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:

- írásbeli (a tanulmány értékelése)
- szóbeli felelet, prezentáció

Az értékelés szempontjai:

- A kutatási–alkotói–kivitelezési folyamat koherenciája
- A koncepció és a létrejött megoldás tartalmi, esztétikai minősége

Az érdemjegy kiszámítása:

- Folyamat (a teljes kutatási és design folyamat, valamint a dokumentáció tartalmi színvonala) – 50%
- Produktum (a kész koncepció és a létrejött megoldás, valamint a dokumentáció tartalmi, esztétikai minősége) – 50%

Kötelező irodalom:

- Bright: Typography between Illustration & Art, Slanted, 2012
- Type Tells Tales, Steven Heller, Gail Anderson, Thames and Hudson, 2017
- Postdigital Artisans: Craftsmanship With a New Aesthetic in Fashion, Art, Design and Architecture, Frame P., 2015
- The Typographic Experiment: Radical Innovation in Contemporary Type Design, Teal Triggs, Thames & Hudson, 2003
- Taken by Surprise: Cutting-Edge Collaborations between Designers, Artists and Brands, Die Gestalten Verlag, 2012
- A kreativitás pszichológiája, Erika Landau, Tankönyvkiadó, 1974
- Poster Town, Contemporary Poster Design from Lucerne, Spector Books, 2017

Ajánlott irodalom:**Egyéb információk:**

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:
részleges beszámítás/elismerés lehetséges

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:

Kert az antropocén korban

Az ember által kontrollált természet kihívásai

Kurzus:**MA2****Experimentális tervezés és kutatás – Personal****Témavezetők:**

Lakner Antal

Sosity Beáta

Vendég tanárok, előadók:

Tihanyi Dominika

Kertész Mónika

Feladatkiadás:

2021. 09. 07.

A kurzus időpontjai:

Kedd 13:40–16:30

Szerda (09.08) 13:40–16:30

Csütörtök 13:40–16:30

Helyszín:MOME

Téma

A kurzus témája az ember és az általa kontrollált természet viszonyának újraértelmezése abban a korszakban amikor ezt a viszonyt nagy mértékben átalakította a globalizáció, a túlnépesedés a tudományos-technikai fejlődés valamint a globális felmelegedés. A hallgatók egyénileg kiválasztanak egy lehetséges területet a témán – pl. botanikus kertek, planetáris kert közösségi kertek, gerillakertészet, urbanista kertészet, meditációs kertek, permakultúrális kert, ember és tájépítészet viszonya, – belül kutatást végeznek, előadásokat hallgatnak majd ezek segítségével kidolgozzák saját kert projektjüket.

Tartalom

A botanikus kerteket mint laboratóriumokat a különféle fajok ápolására, tanulmányozására, kipróbálására, keverésére és gyűjtésére hozták létre a "kert" eszméje, alkalmas arra hogy a különbözőségeket összegyűjtse, és a mozgásból és a diverzitásból új életet alkothassunk.

„A kertek olyan helyek, ahol az élet különböző formái keverednek és alkalmazkodnak az együttéléshez. Lehetővé teszik a találkozáson alapuló kölcsönös beporzást. Gilles Clément francia botanikus 1997-ben a világot "bolygókertként" írta le, amelynek kertészi feladatát az emberiség látja el. De hogyan gondozunk egy olyan világot, amelyet láthatatlan információs hálózatok, transznacionális magánérdekek, algoritmikus intelligencia, környezeti folyamatok és egyre növekvő egyenlőtlenségek mozgatnak? Húsz évvel később a bolygó mint kezelhető kert metaforája még mindig vonzó, de nem úgy, mint egy olyan hely, ahol az ember átveszi az irányítást, hanem mint egy olyan hely, ahol a "kertészek" felismerik a többi fajtól való függőségüket, és közös felelősséggel reagálnak az éghajlatra, az időre vagy egy sor társadalmi tényezőre.”

A feladat

A kutatás alapján egy olyan autonóm művészeti projekt tervezendő, ami az egyén szerepét hangsúlyozza és a személyes felelősségvállalásra reflektál.

A feladat egy sajátosan értelmezett kiadvány, grafikailag kidolgozott útmutatóval, a projekt lehetséges megoldásaival.

A projekt megvalósítása során nagy szabadságot kapnak a hallgatók a kiadvány formáját, méretét vizuális megjelenését, a borító elkészítését, tipográfiai rendszerének, valamint a könyv belső oldal struktúrájának kialakítását illetően. Azonban a végeredményt tekintve egy praktikus, áttekinthető kiadványnak kell lennie, megfelelően gondozott szövegekkel, tördeléssel, illetve követhető vizuális rendszerrel, izgalmas illusztrációkkal újraértelmezve kézikönyvek karakterét. A kézikönyvnek első részében tartalmaznia kell a választott kert értelmezés bemutatását, minden irányból körüljárva a témát a második részében pedig egy lehetséges értelmezés projektszerű bemutatását saját stratégia mentén.

A feladat teljesítése

A feladat végeredményét az 5-hetes kurzus végéig kell elkészíteni és bemutatni. A teljes időszak három alap szakaszra oszlik, melyek részteljesítésekkel végződnek:

1. Témakutatás

- A téma elemzése: a kert eszméjének és lehetséges formáinak feltérképezése
- Háttéranyagok felkutatása, egy alterület kiválasztása
- Hazai és nemzetközi példák elemző gyűjtése. Kert kutatás, összegyűjtött információk értelmezése, elemzése, rendszerezése a
- **Összefoglaló kutatási tanulmány készítése a fentiek összegzésével, mely képekkel, ábrákkal illusztrált szöveg formájában mutatja be a témakutatás eredményét (kb. 3000 karakter, szóköz nélkül)**

2. Konceptió tervezés

- Tartalmi konceptió kialakítása
- Médiumok, vizuális felületek meghatározása
- A konceptió részelemeinek rendszerbe illesztése
- A projekt vizuális karakterének kialakítása
- Vázlat- és látványtervek készítése, melyek bemutatják a projekt teljes koncepcionális felépítését

3. Kivitelezés

- Kiviteli tervek készítése
- Műhelymunka
- Makettek készítése (a konceptió függvényében, annak megfelelő anyag, technika használatával)

4. Prezentáció

- A teljes tervezési folyamatot és a végeredményt bemutató prezentáció

Ütemezés

1. Témakutatás: 09.08–14.

2. Konceptió fejlesztés: 09.16–09.30. (prezentáció: 09. 30.)

3. Kivitelezés: 10.05.–06.

4. Prezentáció, értékelés: 10.14. !

Értékelés

Az értékelés a kurzus utolsó napján, a záró prezentációkkal egy időben történik, október 14-én. Az itt kapott osztályzat a kurzus év végi osztályzatába részjegyként fog beszámítani!

Értékelési szempontok:

- // a témakutatás elmélyültsége
- // a koncepció átgondoltsága, felépítése
- // rendszerben gondolkodás
- // a látványtervek és a prezentáció színvonala

Irodalom:

Rosta Gábor : Közösségi kertek, Városi Kertek Egyesület , 2014

https://www.bffd.hu/butterfly_pdf/tobbmintzoldseg_online.pdf

<http://www.guerrillagardening.org/>

Natania Meeker/ Antónia Szabari: *Radical Botany: Plants and Speculative Fiction*, Fordham University Press, 2020

<https://www.standard.co.uk/news/london/guerrilla-gardening-meet-the-man-who-plants-flowers-in-the-night-to-make-london-a-greener-city-a3236816.html>

<https://thebasebk.org/event/radical-gardening-workshop-and-skillshare/>

<https://www.theguardian.com/lifeandstyle/gardening-blog/2012/jan/20/radical-gardening>

<http://slowlife.ludwigmuseum.hu/artist/ex-artists-collective-kaszas-tamas-lorant-aniko/>

<http://slowlife.ludwigmuseum.hu/artist/bartha-gabo/>