

Kurzusleírás (tematika)

Konceptuális tervezés és kutatás / Personal				
A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i): Vargha Balázs (vargha.b@mome.hu)				
Kód: M-TG-301 Personal	Tantervi hely: MA	Javasolt félév: 3.	Kredit: 10	Tanóraszám: 96 Egyéni hallgatói munkaóra: 204
Kapcsolt kódok:	Típus: kiegyensúlyozott	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok): előfeltétel: Interdiszciplináris tervezés és kutatás				
<p>A kurzus célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konceptuális tervezői, alkotói és kutatási módszerek fejlesztése <p>A kurzus alapelvei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Probléma-fókuszú szemléletmód • Kutatás-alapú megközelítés • Folyamat-orientált metódusok • Komplex szakmai specifikumok és szakelméleti ismeretek 				
<p>Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):</p> <p>Tudás:</p> <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, stílusorszakainak 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 rendelkezik a tervezőgrafika terén végzett kutatás/forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről. 				

Képesség:

- 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 értékkel
- Saját tervezői/alkotói/művészi útjához jól igazodó ötletfejlesztési 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 beemlíteni
- 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 feltételrendszerére, megfelelő körülményeire vonatkozó önálló elvárásait; ennek érdekében hatékonyan, meggyőzően kommunikál
- Saját szakterületén kívül is kifinomult kritikai ítéletképességgel 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 rendszerezni

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:

- Tervezés- és kutatómódszertan
- Autonomitás és közösségi felelősségvállalás
- Komplex tervezői módszerek
- Tudatos és felelős tervezői, alkotói szempontok
- Autonóm alkotói metódusok

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:

- Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, Thomas Lockwood, Allworth Press, New York, 2009
- Graphic Design Theory: Readings from the Field, Helen Armstrong, Princeton Architectural Press, New York, 2009
- Graphic Design Discourse: Evolving Theories, Ideologies, and Process of Visual Communication, Henry Hongmin Kim, Steff Geissbuhler, Princeton Architectural Press, New York, 2018
- Designing For Social Change: Strategies for Community-Based Graphic Design, Andrew Shea, Ellen Lupton, William Drenttel, Princeton Architectural Press, New York, 2012

Ajánlott irodalom:

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

A híd

Kurzus:

Konceptuális tervezés és kutatás – Personal

Témavezető:

Vargha Balázs

Konzulens:

Nagy István

Feladatkiadás:

2021. 09. 07.

A kurzus időpontjai:

Kedd 13:40–16:30

Csütörtök 13:40–16:30

Helyszín:

Téma

// köztér mint médium

// közösségi kommunikáció

// városi vizuális intervenció

Tartalom

A feladat alaptémája a híd fogalmára épül. Budapest képi karakterét is markánsan meghatározzák a Duna két partját összekötő hidak, de mint építészeti objektum, világszerte rendkívül sokféle különböző funkciójú és karakterű híd létezik.

A híd ugyanakkor számos metaforikus tartalmat is hordoz, melyek ugyanolyan fontos inspirációs forrást jelenthetnek a projekt felépítéséhez.

A feladat

Önálló kutatás alapján témaspecifikus tervezési koncepció felépítése. A projektnek kapcsolódnia kell a híd fogalomhoz és olyan személyes üzenetet kell megfogalmaznia

és közvetítenie, ami a Budapesten élők – vagy egy meghatározott csoportjuk – számára értelmezhető és befogadható tartalmat hordoz.

A projektnek kötődnie kell egy konkrét híd fizikai környezetéhez. A híd szabadon választható.

Fontos, hogy a koncepció a helyszínen alapos megismerésén alapuljon. Mind a személyes, helyszínen végzett megfigyelések, mind a háttérinformációk kutatása fontos részét képezi a feladat teljesítésének.

A feladat teljesítése

1. Témakutatás

- Helyszíni bejárás, terepmunka, személyes tapasztalatok gyűjtése, interjúk, megfigyelések
- Képi dokumentáció készítése
- Háttéranyagok felkutatása, elemzése
- Hazai és nemzetközi példák elemző gyűjtése
- Összefoglaló tanulmány készítése a fentiek összegzésével (6000 karakter, szóköz nélkül)

2. Koncepció tervezés

- Tartalmi koncepció kialakítása
- Médiumok, vizuális felületek meghatározása
- A koncepció részlemeinek 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 koncepció függvényében, annak megfelelő anyag, technika használatával)
-

Ütemezés

1. Témakutatás: 09.07–16. (prezentáció: 09.16.)
2. Koncepció tervezés: 09.16–09.30. (prezentáció: 09. 30.)
3. Kivitelezés: 09.30.–10.07. (projekt záró prezentáció: 10. 07.)

Értékelés

Az első értékelés a záró prezentációkkal egy időben történik, október 7-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