|  |  |
| --- | --- |
| 1.Alapadatok | Kurzus neve: Post - Photo - Book - innovatív kísérletek a könyvnyomtatásutáni korban 2. |
| A kurzus oktatói, elérhetőségek: Istvánkó Beáta (istvanko.beata@g.mome.hu), Kudász Gábor Arion (kudasz@g.mome.hu) |
| Kód:**B-KF-401-MI-202102-04 M-KF-301-MI-202102-04** | Tantervi hely: | Javasolt félév:**BA: 4 és 6, MA: 2 és 4** | Kredit: **5** | Tanóraszám: **24**Egyéni hallgatói munkaóra: **126** |
| Kapcsolt kódok: | Típus: **szeminárium, előadás, gyakorlat** | Szab.vál-ként felvehető-e? | Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek: |
| A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok): - |
| 2. Célmeghatározás | A kurzus célja és alapelvei: **A kurzus témája, a digitalitás utáni korszak művészkönyv készítési gyakorlatainak feltérképezése, valamint ezek, az új médiumokkal kapcsolatos viszonyának bemutatása. A kurzus során lehetőség nyílik olyan témakörök elemzésére, mint a művészkönyv műfaji sajátosságai és típusai, a 20. századi történeti előzmények, valamint a nemzetközi kiadványkészítési gyakorlatok. A kurzus kutatási eredményeit a hallgatók prezentációja, valamint egy közösen szerkesztett, a későbbiekben bővíthető művészkönyv összegzi.**A digitalizációt követően kétségtelenül átalakultak mozgókép-, vagy zenefogyasztási szokásaink. Ez a változás azonban elsősorban a fogyasztási felületek átalakulásában jelentkezett, például jellemzően már nem kazettáról hallgatunk zenét, hanem számítógépes hangfalakból, vagy fülhallgatóból mp3 file-ok formájában. A tartalom (zene, film) megmaradt, viszont a display felület megváltozott. A nyomtatott kiadványok esetében a lényeges különbség az, hogy itt a hordozó és a tartalom szerves egészként működik, ezek pedig egymástól nem elválaszthatóak. A nyomtatott kiadvány nem pusztán adathordozó, hanem maga a display felület is, amely a mögötte álló évszázadok alatt igen változatos és szofisztikált formátumokat öltött. Napjainkban a papír és a pixel kiegészítik egymást; ami nyomtatásban megjelenik, értelmezhető úgyis, mint a web kvintesszenciája. A nyomtatott anyagok szerkesztői kurátorokká váltak, vagyis ők határoznak arról, hogy mit érdemes papíron rögzíteni és ezzel megőrizni az örökkévalóságnak, illetve indirekt módon egyúttal arról is, hogy mi az, amit nem érdemes kiemelni az internet végtelen információáradatából. Ezen kurzus során azt vizsgáljuk, hogy mi történik, ha a könyv eltávolodik a hagyományos display felülettől, azaz a nyomtatott papírlaptól és más médiumban mutatkozik meg. Posztdigitális, azaz nem nyomtatott kiadvány típusok: E-book, Kindle, Digitális könyvek (Google Books, Issue, pdf, stb.), Smartphone olvasó applikációk, Hangoskönyv, TV adaptáció, stb. |
| Tanulási eredményekA tantárgy által célzott tanulási eredmények:/ TUDÁS: Érti a művészkönyv és fotókönyv szcéna szélesebb összefüggéseit. Ismeri a művészkönyv műfajának aktuális kihívásait, fejlődésének irányait./ KÉPESSÉG: Önállóan képes tájékozódni a művészkönyv-készítés legfrissebb eredményeiről, illetve a művészkönyv szcénában jellemző kereskedelmi, promóciós lehetőségek és kihívások között. Csoportmunkában képes saját szakterületén megszerzett tudását konvertálni a művészkönyv készítés és -kiadás szélesebb kérdéseinek feltárására és megvitatására./ ATTITŰD: Nyitott saját szakterülete határainak átlépésére. Törekszik más területeken történő tájékozódásra, ismeretszerzésre. Érdeklődik újszerű technológiák és interdiszciplináris megoldások fejlesztése és alkalmazása iránt./ AUTONÓMIA ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS: Szakmai támogatás mellett együttműködik más gondolatkörök képviselőivel. Alkotói autonómiáját csoportmunkában fejleszti és megőrzi. Gondolatait és eredményeit a szélesebb szakmai közösséggel megosztja.Az alábbi tanulási folyamatokban részt vesz és ezen képességeit fejleszti:1. **Artistic Research**
2. **Design Research**
3. **Team Working**
4. **Koncepció fejlesztés**
5. **Kommunikáció**
 |
| 3. Útvonal | A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák: **Független kiadványkészítési gyakorlatok: artists’ book, photobook, visual storytelling, fanzine, stb** |
| A kurzus során alkalmazott KFI módszerek, eszközök: * **Design Thinking**
* **Jövőelőrejelzési stratégiák**
* **Koncepciófejlesztés**
* **Tervezési folyamat**
* **Innovatív megoldások**
 |
| Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai: A kurzus menete, az egyes foglalkozások jellege és ütemezésük (több tanár esetén akár a tanári közreműködés megosztását is jelezve:1. **elméleti bevezető**
2. **meghívott előadók (Marcus Schaden, Szmolka Zoltán, Alessandro Lodovico, …)**
3. **field trip (Budapest Galéria)**
4. **kreatív feladat kivitelezése és konzultációk**
5. **prezentáció (online)**

A hallgatók tennivalói, feladatai: **1. kutatási feladat több részletben (heti rendszerességgel házi feladatok egyénileg és/vagy csoportban megoldva)****2. kreatív féléves feladat (csoportmunka)**A tanulás környezete: **Tanterem (online, vagy offline), külső helyszínek (nyomda, könyvkötészet, könyvesbolt)** |
| 4. Értékelés | Teljesítendő követelmények:A hallgatók egyéni gyűjtést és kutatást végeznek, részt vesznek csoportos kutatási és kreatív feladatban, melyet a félév végén csoportjaikkal prezentálnak és melynek dokumentációját további felhasználásra beadják.Értékelés módja: (milyen módszerekkel zajlik az értékelés {teszt, szóbeli felelet, gyakorlati demonstráció stb.}) **gyakorlati jegy**Az értékelés szempontjai (mi mindent veszünk figyelembe az értékelésben): **kutatásmódszertani ismeretek, kreativitás, csoportmunka, kommunikációs képességek**Az értékelésbe beszámításra kerül: **órai jelenlét, évközi feladatok teljesítése, féléves feladat teljesítése, féléves prezentáció** |
| Az érdemjegy kiszámítása (az egyes értékelt követelmények eredménye hogyan jelenik meg a végső érdemjegyben? {pl. arányok, pontok, súlyok}): 1. **Kutatási feladatok 40%**
2. **Kreatív feladat 40%**
3. **Féléves prezentáció 20%**
 |
| Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv: **nincs lehetőség elismerésre/beszámításra** |
|  | Kötelező irodalom: **Alessandro LUDOVICO:** *Post-Digital Print – The Mutation of Publishing since 1894.* Onomatopee, Eindhoven 2012. **Jörg COLBERG:** *Understanding Photobooks - The form and content of the photographic book.* Routledge, New York. 2017. Ajánlott irodalom:**Riva CASTELMAN:** *A Century of Artists Books.* Museum of Modern Art, New York, 1994. **Bernhard CELLA, Leo FINDEISEN, Agnes BLAHA (ed.)**: *NO-ISBN on self-publishing.* Salon für Kunstbuch, Vienna. 2017. **Johanna DRUCKER:** *The Century of Artists’ Books.* Publisher Granary. 1995. **Ruth GILBERGER:** *The Photobook in Art and Society. Participative Potentials of a Medium*. Jovis Verlag GmbH, Berlin. 2020. **Rob PERRÉE:** *Cover to Cover: The Artist's Book in Perspective.* NAi Publishers. 2002.**Clive PHILLPOT, Cornelia LAUF:** *Artist/Author: Contemporary Artists’ Books.* American Federation for the Arts - Distributed Art Publishers, New York. 1997.**Michalis PICHLER:** *Books and Ideas After Seth Siegelaub.* Sternberg Press, Berlin. 2016. **Michalis PICHLER:** *Publishing Manifestos - an international anthology from artists and writers.* Miss Read, Berlin - MIT Press, Cambridge, Massachussetts, London. 2019. **Theresa WILKIE, Jonathan CARSON, Rosie MILLER (ed.):** *Photography and the Artist’s Book.* MuseumsEtc, Edinburgh. 2012. |
|  | Egyéb információk:  |
|  | Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:**Megbeszélés szerint lehetőség van online egyéni vagy csoportos konzultációra** |