Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: Creative Photography 4
A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i):Fátyol Viola fatyolviola@mome.hu Szalontai Ábel szalontai@mome.hu Műterem:Oravecz István oravecz@mome.hu Usher Richard usher@mome.hu
Kód:ER-PHOT-BA-202102-02	Tantervi hely:	Javasolt félév:4	Kredit:10	Tanóraszám:225Egyéni hallgatói munkaóra:225
Kapcsolt kódok:	Típus: szeminárium, gyakorlat, konzultáció	Szab.vál-ként felvehető-e?nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek: nincsen
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok): Kreatív fotográfia 3.
A kurzus célja és alapelvei: A hallgatók megismerjék és elsajátítsák a fotográfiai különböző ábrázolási módszereit és műfajait, valamint fokozatosan elmélyítsék és gyakorolják a tudatos, témaközpontú, projektalapú képalkotást, és az ahhoz szükséges információgyűjtő, feldolgozó módszereket. Megismerjék az integratív alkotói folyamatot, amelyet más szakterületek, diszciplínák képviselőivel **együttműködve végeznek.**
Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák) //Tudás //1) Tovább mélyíti a fotográfiai képsorozatok alkotásánál használható bonyolultabb, összetett specifikus eljárásokat, anyagokat, módszereket, technikákat.2) Megismeri az integratív, más szakterületek képviselőivel folytatott munkamódszert.3) Megismeri a fotográfia társadalmi szerep- és felelősségvállalásának aspektusait.4) Érti az (integrált) alkotói folyamat különböző fázisait és azt, hogy ezek hogyan realizálódnak a saját alkotói munkájában.5) Ismeri a fotográfia társadalmi szerep- és felelősségvállalásának aspektusait.6) Figyelme kiterjed néhány más szakterület (pl. gazdaság, kultúra, jövőkutatás, ökológia, technológia) alapvető tartalmaira és általános elveire.Képesség //1)Képes alkalmazott helyzetben is fotográfiákat készíteni,2) Képes képeit alkalmazott helyzetben megjeleníteni.2) A tárgyalt témára vonatkozó gondolatait, képes integratív helyzetben, közös munkával is képeiben kreatív módon megfogalmazni.3) Képes képeket úgy készíteni, hogy figyelembe veszi azok végső megjelenését.4) Közösen tud gondolkodni másokkal kérdéseket tud feltenni és véleményt tud megfogalmazni az adott témakörről.5) Érthetően és meggyőző módon elő tudja adni és írásban meg tudja fogalmazni a címben megadott témakörről kialakult előzetes terveit, koncepcióit, vázlatait más szakterületek képviselői számára is.6)Kreatív módon képes szakmai tudását közös alkotói folyamatokban alkalmazni.7) Jól-informált és árnyalt véleményt alkot vizuális koncepciókról és megoldásokról.8)Releváns adatokat gyűjt és interpretál alkotói koncepciók fejlesztéséhez.9) Hatékonyan képes kifejezni a tevékenysége alapjául forrásokat, ismereteket.Attitűd //1) Kísérletező, rugalmasan képes mérlegelni, vagy dinamikusan változtatni véleményét a külső szakemberrel folytatott közös munkában.2) Szakmai elképzelései mellett kitartó, meggyőző módon, hitelesen tud érvelni szakmai szempontokkal alá tudja támasztani véleményét.3) Megértő módon, kritikusan gondolkodik4) Célzottan, kritikusan és asszertív módon képes kommunikálni, vitatkozni mások és a saját alkotói koncepcióiról, megoldásairól és folyamatairól társaival, tanáraival és más szakterületek képviselőivel. 5) Hiteles, empatikus vélemény alkotásra törekszik.6) Gondolkodik alkotásainak társadalmi vonatkozásairól. 7) Törekszik szakmája etikai normáinak betartására.Autonómia és felelősségvállalás //Elkötelezett a fotográfia társadalmi szerepvállalása irántFelismeri alkotó művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.Nyitottan és kommunikatívan vesz részt projektekben. Képes szakmai tudását integratív alkotói folyamatokban alkalmazni.
A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák //1. délelőtti idősáv, Fátyol Viola vezetésével

 // English translation of the assigments //*The memory of 1956**Myth and reality**Our main topic will be the legacy and the memory of the Hungarian revolution in 1956. We will examine our collective and cultural memory based on the terms of Jan Assmann about the revolution that happened 65 years ago.* *Assignments*1. *Find a story*

In the first assignment the students have to find personal stories, memories, scratches of memories, legends, etc. that haven’t made it to the official narrative of ‘56 yet, either because they are too personal or minor episodes, or because they don’t really fit into the national myth of the revolution. 1. *Make portraits*

*The second assigment is to make a portrait series about the people who are involved in the story or stories found in the first assignment. The portraits must be suggestive, meaningful, and well-executed as photographs: the photographer must decide about the lightning, background, the circumstances of the shooting, etc.*1. *The decisive moment*

This is a short task not necessarily connected to the topic of ‘56. You have to find (or set) a scene which is full of movement and action, and then find that one moment with which you can tell the whole story. The goal is to practise your skills to be in the right place at the right time. 1. *Telling the story*

Find a visual translation of your ‘56 story (from the 1st assignment). It can be conceptual photography, documentary series, etc. It’s important to choose a working method or image making technics that haven’t been in the forefront of your interest so far, and/or you are not very familiar with. 1956 emlékezete*Mítosz és valóság*Sokan sokféle tudományág felől közelítve elemezték az emlékezet működését, közülük is kiemelkedik Jan Assmann, aki a kulturális emlékezetet, illetve az ahhoz vezető emlékezeti fázisokat tanulmányozta nagyhatású művében (Jan Assmann: Kulturális emlékezet a korai magaskultúrákban, stb stb.) Assmann az emlékezetet “a társadalom küzdőtereként” írja le, valamint elemzi az általa kommunikatív és a kulturális emlékezetnek hívott fázisok közötti különbségeket. “A kulturális emlékezettel szemben – melyben a szokások és a történetírás tudománya szakosodott hordozóin (sámánokon, papokon, történészeken stb.) keresztül hitelesíti az emléket – a kommunikatív emlékezet esetében a kortársi emlékezőközösségnek, más szóval a szemtanúknak van hangsúlyos szerepe.” A kommunikatív emlékezet tehát még nem kanonizálódott, elbeszélésekre, megélt saját élményekre épül. Elévülési ideje 80-100 év, ennyi idő alatt a kommunikatív emlékezet által őrzött tudás egy része átkerül a kulturális emlékezetbe, megszilárdul, kanonizálódik. Ami nem kerül be, menthetetlenül elvész. 1956 még elérhető időbeli kartávolságra van tőlünk: szüleink, nagyszüleink már éltek, amikor megtörténtek az 56-os események, sokak családjában közvetlen emléknyomok maradtak. Ezek egy része már bekerült a megszilárdult emlékezetbe, egy másik része pedig még felkutatásra, feldolgozásra és elmesélésre vár. Van-e különbség a történelemkönyvekből ismert, az iskolai és központi ünnepségeken elmesélt történetek, és a szüleink által elmeséltek között? Hozzáad-e a szemtanúk szubjektív, egyéni élményanyaga a kollektív mítoszhoz? *“A faluban kiráncigálták a tanácselnököt a tanácsháza elé, és két férfi elkezdte jobbról-balról pofozni. Hogy még jobban megalázzák, fekete cipőboxba mártották a kezüket, és úgy pofozták. De ennél jobban nem bántották, nem lincselték meg.” (F.Z.)**“A debreceni Református Kollégiumban van egy nagy vaddisznó a kitömött állatok gyűjteményében. Ezt a disznót a legenda szerint Horthy Miklós lőtte (...) Az 56-os eseményekben a Kollégium diákjai közül is többen részt vettek, mikor jött a megtorlás, a neveiket összeírták egy listára. A lista azonban nem került a hatóságok kezébe, valaki elrejtette azt a disznó bőre alá, amit épp akkor reparáltak. Csak egy következő felújításnál került elő a lista újra (...) “ (U.Z.) (A történet eddig nem nyert bizonyítást, minden bizonnyal iskolai legenda csupán)*1. feladat

FelkutatásKeress történeteket, amelyek 1956-hoz kötődnek, de eddig elkerülték a hivatalos történetírás figyelmét: személyes élményeket, foszlányokat, vagy olyan részleteket, melyek talán nem illeszkednek a kialakult ‘56 mítoszba, stb. Fontos, hogy beszélj emberekkel, kutass, ne állj meg az elsőnél. A kutatás történhet saját családon vagy kisközösségen belül, netán az interneten, régi újságokban, levéltárban, fotótárban, elsődleges források között. Keress olyat, ami megérint, és amitől az eddig messzinek tűnő események más megvilágításba kerülnek, átélhetővé válnak. A történeteket vedd fel, írd le, ha tudsz, csatolj hozzá fotódokumentációt. 1. feladat

PortréKészíts professzionális portréanyagot a történethez kapcsolódó emberekről. Gondold át a világítást, a kép részleteit. Az elkészült fotók - 2-4 darab - legyenek szuggesztívek és figyelmefelkeltők. 1. feladat

Szakmai fejlesztés / “A kitüntetett pillanat”Találj olyan jeleneteket, melyek akciódúsak, sok mozgással történnek, lehetőség szerint több ember szerepel bennük, és ezekről készíts egy olyan képet, mellyel a jelenet maximálisan leírható. A jelenet lehet talált, és lehet megrendezett is. A legsűrűbb képet csoportos konzultáció során választjuk ki. 1. feladat

A történet elmesélése Az általad kiválasztott történethez keress olyan vizuális megfogalmazást, mely - közvetlenül vagy közvetve - épít a fotográfia dokumentum értékére. Olyan fotográfiai megoldást válassz, mely eddig nem szerepelt a megszokott képi eszköztáradban.Leadandó: 5-10 darab fotó |
| II. délutáni sáv, Szalontai Ábel vezetésével**Memory Project - MOME** **1956/2021****Visual History: Párbeszédben / A dialogue****“Bár nem az én életemben történt, 1956 mégis a lehető legnagyobb hatással volt az életemre.”** *– Kisvarsányi Erika / második generációs 56-os*Saját történeteinket az 1956-os forradalomról társadalomként és egyénenként is felmenőink emlékeire építve hozzuk létre – a háború, a forradalom, az emigráció történeteire, a családalapítás, a küldetéstudat, a gyökerek megőrzésének fontosságára és a választásaink következményeinek felvállalására. Mindannyiunknak van saját története a forradalomról, akkor is, ha még nem is éltünk 1956-ban. Ahogy az 56-os szemtanúk lassan távoznak közülünk, mi magunk, a következő generáció válunk felelőssé 56 küldetésének megőrzéséért és továbbviteléért. A művészeknek és az egyetemi oktatóknak különösen fontos szerepük van a történelem mai nézőpontból való megértésében és újraértelmezésében.A MOME és a Memory Project együttműködésének fókuszában az 1956-os kulcsszereplő szemtanúk visszaemlékezései (melyet a Memory Project vizuális történelmi archívum gyűjtött össze) és a MOME-diákok által létrehozott művek és projektek személyes reprezentációi és reinterpretációi közötti **nyitott párbeszéd** áll. Az együttműködés keretében készült projektek új utakat mutatnak a forradalom megértéséhez és újraértelmezéséhez azok által és azok számára, akik majd öröklik és továbbadják ezt a történetet. A feladatA tantárgy másik felében felmerülő felvetésekhez / feladatokhoz kapcsolódva a gondolat projektté alakítása, a megismerés-megértés-konstrukció összefüggésében.Kiemelten fontos a személyes és valós helyzetekre épülő kontextus feltárása és a saját generációd (szeméyes) nézopontjának és érintettségének analízise és bemutatása. A megismerés után, amit segít a kurzusheti előadókkal zajló párbeszéd és előkészítés, szabad forrásként felhasználható a The Memory Project archívuma: <https://memoryproject.online/>, erről bővebbet a Kurzushéten tudhattok meg.Az egyéni koncepciók felépítésében az archívum használatával kapcsolatban fontosnak tartom, hogy az adattár valódi forrásként, gondolatébresztő alapanyagként szolgál.<https://vimeo.com/217407809> lövészek Ambíció:A 1956/2021: Párbeszédben elnevezésű projekt tartalmaz egy online és egy helyszíni kiállítást a MOME budapesti campusán, egy szemináriumot 1956 és a vizuális történetmesélés összekapcsolásáról, számos kreatív kurzust, többek között egy gyakorlati foglalkozást történelmi témájú videófelvételek készítéséről a MOME Media Intézete szervezésében. A projekt lehetőséget teremt olyan narratívák művészi nézőpontból való ütköztetésére, mint pl. a választás lehetősége, a kollaboráció és/vagy az ellenállás dilemmája, a menekülés vagy a kitartás, az egyéni és a közösségi megoldások szembeállítása, a múltban élés vagy a múltnélküliség kérdése. Ezeknek a problémáknak a megválaszolásában a személyes visszaemlékezések és az általuk kijelölt kérdések segítenek minket: hogyan használhatjuk a visszaemlékezéseket a megértés elmélyítésére és a kulcsfontosságú történelmi események értelmezésére, tudunk-e ezáltal közös – akár többszörösen összetett – identitást létrehozni?Ennek figyelembe vételével a félév során az ambícióként megfogalmazott célhoz kapcsolódva kell egy sorozatot elkészíteni, amit egy oldalas absztrakt foglal össze, ami az elkészült sorozat személyes nézőpontját kontextusba helyezi A képek technikai és műfaji korlátok nélkül de a hitelesség / dokumentum kritériumának kell megfeleljen.A dokumentum jelentése: [dokumentum< [latin](https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Latin): documentum (hivatalos rendelkezés < bizonyíték < példa) < doco (oktat, mutat)] A szó a latin docere, tanítani, oktatni igéből származik. A dokumentum lényege, hogy az információt rögzítve tartalmazza.Ebből fakadóan a félév során megszerzett információk alapján kell megteremteni az új vizuális narratívát.Leadandó 8-15 kép és egy 5000 karakteres absztrakt. Kiadvány terv PDF formátum, A/4 méret.A kiállítás modellje, installációs javaslat, anyag, technika, költség vonatkozásában isforrás<http://56films.hu/>**Memory Project - MOME 56/65** **56/65: Finding a shared past/shared future** **56/65: Past perfect continuous?****56/65: The Arch** **-**We can only find out where we are going if we know where we’ve come from (our knowledge/understanding of the events of 1956 form our thoughts/behavior as the next generation(s), who weren’t even alive in 1956. -As the generation of 1956ers slowly dies out, **we** will become responsible for how the legacy of 1956 is passed on - artists/intellectuals have a particularly strong role in this process of ‘history-undertanding’ and future-forward re-interpretation.-This collaboration between MOME and the Memory Project has as its focus the understanding of 1956 (through visual histories-MP) and the re-interpretation/presentation (through new created artworks/projects-MOME) of the impact of the 1956 Revolution through the eyes of those who will inherit the story of 1956.-The questions at the center of this project could be: a/ What impact does 1956 have on those Hungarians - living both in Hungary and in the diaspora - who were not even alive in 1956? Whose parents weren’t even alive? b/ What do the key concepts of 1956, revolution/uprising/freedom/emigration /identity, mean to them? How would they represent those key concepts? (There could be more concepts here - these are the ones that someone growing up outside of Hungary would more likely focus on).c/How can we use visual histories to deepen our understanding of key historical events - can they create a shared identity, multi-layered as it may be?   **The Story Behind the Memory Project**As Hungarian Americans, we have the goal of passing on our heritage to the next generation. What better way than to share our own stories - stories of war, revolution and immigration, of building a family and creating a legacy, of finding ways to honor both our Hungarian and American roots. *We all have a story to share.* When we first created the Memory Project, we were working to record the personal stories of Hungarian immigrants who came to the United States after the Revolution of 1956 and WWII. We wanted to capture these incredible stories before it was too late. We began to build the largest collection of personal testimonies in an online archive of Hungarian Americans. The community was grateful and we were even more inspired.Since then, we made the decision to take the project global and use our methodology to reach out to and tell the story of Hungarian immigrants across the globe. Our interviewees are some of the last to have personal memories of the Hungarian revolution and WWII – stories that will be lost to future generations if they are not documented and recorded. As a community, we need to make it a top priority to record their stories for our children and our children's children. **Why do we do interviews?** *“The purpose of oral history testimony is not only to gather facts, but also to gain a deeper understanding of events as they were lived and filtered through personal reflection.” - Shoah Foundation* There is a school of thought that the use of personal testimonies and oral histories are not sufficiently fact-based or impartial enough in nature to be viewed as academic or historic data. We reject this opinion. Instead, we find great value - for the community, the family and historians - in hearing the life story of a personal eyewitness in their own words. It adds the personal component to the greater volume of research and history we already have. By using visual and oral history, we are able to see reactions and emotions when we ask questions like, “How did you feel when you took that final step across the border?” This personal perspective and level of detail allows others hearing the stories to ask the same questions of themselves. It is a powerful teaching tool.Over the course of 135 interviews, we have seen many stories, patterns and similar details emerge, sometimes hearing stories from completely different perspectives. One example of this led to the creation of the Loveszek documentary. After hearing stories about this organization from several interview subjects, we dug deeper to reveal an entirely new story that we had never before heard. We were able to add it into the community archive as an additional fascinating story of the history of the Hungarian American community.Some additional thoughts on Visual Histories:* Oral history is distinguished from other forms of interviews by its content and extent.
* Oral history interviews seek an in-depth account of personal experience and reflections, with sufficient time allowed for the narrators to give their story the fullness they desire.
* The content of oral history interviews is grounded in reflections on the past as opposed to commentary on purely contemporary events.
* Oral history interviews are historical documents that are preserved and made accessible to future researchers and members of the public.
* This preservation and access may take a variety of forms, reflecting changes in technology.

 MethodologyTo begin the daunting task of launching this project, Andrea and Réka researched the most effective oral history projects and video archives. They based much of their approach on the USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education (https://sfi.usc.edu), which has conducted approximately 52,000 interview testimonials with Holocaust survivors. They also studied the approach of NPR Storycorps (<https://storycorps.org>) and the Digital Storytelling Center (https://www.storycenter.org).They relied on their backgrounds as journalists and their knowledge of the Revolution of 1956 and the Hungarian American community to create a template of questions that they would consistently ask during each interview. They also created a small group of trusted advisers who still provide guidance throughout the project. The approach is simple:* Appeal to community leaders for help with outreach by stressing the importance of recording stories for the sake of history
* Partner with local community members
* Use the methodology / interview guide to maintain consistency
* Stay fiercely non-political, objective and independent
* Build trust with interview subjects by showing respect and genuine interest in their story - remembering, our interview subjects are entrusting their life story to us to share
* Follow-up
* Continue our outreach to get as many stories as possible into the archive
 |
| *A tanulás környezete: online*Értékelés:Minden vizsgáztató tanártól külön ötfokozatú részjegyet kap a kreativitás és művészi teljesítmény szerint.A végső jegynél a beszámítás aránya: 80%Minden vizsgáztató tanártól ötfokozatú részjegyet kap a prezentáció minőségére.A végső jegynél a beszámítás aránya: 10%A Kreatív Fotográfia4/ Tárgyak kurzusvezető tanáraitól ötfokozatú részjegyet kap a féléves munkára.A végső jegynél a beszámítás aránya: 20%Vizsgáztató tanárok:Fábics NatáliaFátyol ViolaSzalontai ÁbelDrégely ImreGulyás MiklósKudász Gábor ArionMáté GáborOravecz IstvánSzombat ÉvaUsher RichardÉrtékelés módja: prezentáció, beszélgetés a munkákról, kiállításAz értékelés szempontjai: Kreativitás, művészi teljesítmény, befektetett munka, fejlődés, az elkészült képek technikai és szakmai professzionalitása az erre kijelölt feladatoknálA félév végi jegy megszerzésének előfeltétele a következő feladatok hiánytalan teljesítése a jelzett határidőkre:* Minimum 70% os órai jelenlét
* a félév végére 1 db saját projekt prezentációjának összeállítása és annak bemutatása (a félév menetét leíró táblázatban szereplő határidőkkel)

A félév során összeállított és bemutatott prezentációk minősége a következő szempontok szerint:* háttérkutatás alapossága
* prezentáció tartalmi és esztétikai minősége
* prezentálás minősége
 |
| Az érdemjegy kiszámítása : (fenti leírásban olvasható) |
| Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:* + *nincs lehetőség elismerésre/beszámításra*
 |
| Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín: Egyéni egyeztetés alapján |
| Források:[**http://www.arionkudasz.com/park2006.html**](http://www.arionkudasz.com/park2006.html)[**https://barthamate.com/680-km**](https://barthamate.com/680-km)[**https://www.fotografus.hu/hu/fotografusok/gulyas-miklos**](https://www.fotografus.hu/hu/fotografusok/gulyas-miklos)[**http://www.barakonyi.com/index.php/mine-t-2006-2008/**](http://www.barakonyi.com/index.php/mine-t-2006-2008/)Külföldi munkák:[**https://alecsoth.com/photography/projects/sleeping-by-the-mississippi/**](https://alecsoth.com/photography/projects/sleeping-by-the-mississippi/)[**https://www.tate.org.uk/art/artworks/calle-the-hotel-room-47-p78300**](https://www.tate.org.uk/art/artworks/calle-the-hotel-room-47-p78300)[**https://www.instagram.com/jeffmermelstein/**](https://www.instagram.com/jeffmermelstein/)[**https://pro.magnumphotos.com/Catalogue/Martin-Parr/2002/Parking-Spaces-2002-NN163772.html**](https://pro.magnumphotos.com/Catalogue/Martin-Parr/2002/Parking-Spaces-2002-NN163772.html)**Taryn Simon - The stories behind the bloodlines**<https://www.ted.com/talks/taryn_simon_the_stories_behind_the_bloodlines>**Societé Realiste**<http://www.galeriepoggi.com/en/artistes/oeuvres/10345/societe-realiste#oeuv-5><https://www.ludwigmuseum.hu/en/work/windroad>**Beöthy Balázs**<https://www.ludwigmuseum.hu/mutargy/medium> |
| |