Kurzusleírás (tematika)

Tantárgy neve Fotográfia projekt 2.
A kurzusok oktatói, elérhetőségeiTémavezetők:Gulyás Miklós mi.gulyas@gmail.com +36303929901Kudász Gábor Arion kudasz@g.mome.hu +36203459038Máté Gábor mate@g.mome.hu +36309415557Választható mentorok: Drégely Imre idregely@g.mome.hu Szalontai Ábel szalontai@g.mome.huSzombat Éva szombateva@gmail.comFátyol Viola fatyolviola@g.mome.hu Szakoktatók:Oravecz István oravecz@g.mome.hu Richard Usher usher@g.mome.hu
KódM-FT-201	**Tantervi hely** 2	**Javasolt félév**2	**Kredit**10	**Tanóraszám** 150**Egyéni hallgatói munkaóra** 150
Kapcsolt kódok	**Típus** szemináriumelőadásgyakorlatkonzultáció	Szabadon választható is lehet a tárgy: nem	Szabadon választhatóság esetén előfeltételek: -
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok) Előfeltétel: Fotográfia projekt 1.
A kurzus célja és alapelveiA Fotográfia projekt 2. tantárgy célja az önálló fotográfiai nyelv és egyéni kézjegy kialakítása, egymással párhuzamos feladatok megoldásával. * Megalapozza a koncepció, a médium és a választott eljárások egységét.
* A fotográfiai produkció előkészítés és projekt koncipiálás szakmai ismereteit elsajátítja, alkalmazott és autonóm fotográfiai projekt megvalósítására jellemző alkotói, stratégiai és befogadói problémakörök megismerése, módszereket alkalmaz.
* A kurzus professzionális eszköztárat ad az alkotói eredmények publikációs és kiállítási helyzeteire.
* Kurrens fotóművészeti példák és társadalmi kontextus ismeretében az alkotói gondolkodás horizontját szélesíti, ösztönöz az önálló művészeti koncepció verbalizálására és a szakmai diskurzusban való részvételre.
* A hallgató képessé válik önálló alkotói elképzeléseit adekvát vizuális formában - komplex koncepció mentén - a célnak megfelelő fotográfiai eszköztárral kifejezni.
Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák): Tudás: Megismeri a teljesen önálló tematikájú, de egyéni konzultációkkal támogatott alkotói folyamatot. / Megismeri az aktuális művészeti és társadalmi problémaköröket. / Érti az alkotói folyamat különböző fázisait és azt, hogy ezek hogyan realizálódnak a saját alkotói munkájában. / Ismeri a fotográfia társadalmi szerep- és felelősségvállalásának aspektusait. / Figyelme kiterjed néhány más szakterület (pl. gazdaság, kultúra, jövőkutatás, ökológia, technológia) alapvető tartalmaira és általános elveire. / Magas szinten érti a kreativitást a vizuális művészetekben. / Megújuló önálló tudással rendelkezik. / Tisztában van az analitikus és kritikus gondolkodással. / Kritikus, szabad gondolkodás jellemzi. / Tudását a széles spektrumú műveltség jellemzi. / Alaposan érti saját gyengeségeit és erősségeit a tanulásban, és azt, hogy az élethosszig tartó tanulás hogyan lehet hasznos későbbi szakmai érvényesülésében.Képesség: Képes aktuális problémákat érintő témakörök alapszintű feltárására, elemzésére és önálló vélemény megfogalmazására. / Képes ezeket a témaköröket saját alkotói tevékenységében egyéni módon kreatívan és újszerűen képekben installációkban megfogalmazni. / Törekszik a saját, egyéni alkotói nyelv megformálására. / A képek készítésénél fokozottan figyelembe veszi a végső prezentációs, kiállítási formát. / A tanulmányai során szerzett tapasztalatokra támaszkodva képes a tudásanyag alapvető analízisére, feldolgozására és kezelésére, valamint képes saját művészeti ágán belül (fotográfia) önálló véleményét megfogalmazni és kritikai hozzáállását érvényesíteni. / Releváns adatokat gyűjt és interpretál alkotói koncepciója fejlesztéséhez. / Hatékonyan és egyéni módon képes kifejezni a tevékenysége alapjául forrásokat, ismereteket. / Képes önálló témájú projekteket létrehozni és megvalósítani.Új típusú problémákra adaptálja és fejleszti a vizuális művészeti képességeket, technikákat és technológiákat. / Fotográfiai koncepciókat alakít ki és értékel. / Saját művészi útjához jól igazodó ötletfejlesztési elveket és gyakorlatot alakít ki és elemez. / Önálló problémafelvetésre és problémamegoldásra képes. / Elemzi és továbbfejleszti saját vizuális művészeti alkotói folyamatait. / Képességeit a magas szintű reflexió jellemzi. / Képes irányítani és fejleszteni saját kreativitását. / Képes kontextusban gondolkodni. / Nemzetközi kapcsolatokat épít és együttműködik külföldi munka- vagy diáktársaival szakmai folyamatokban.Attitűd: Kísérletező, rugalmasan képes mérlegelni, vagy dinamikusan változtatni véleményét tanárával folytatott közös munkában. / Kritikusan, kreatív módon gondolkodik. / Magabiztosan, kitartóan alkot. / Törekszik arra, hogy önállóan találjon meg problémákat és hozzon létre alkotásokat, vagy részt vegyen olyan közös művészeti produkciók létrehozásában, amelyben más diszciplínák képviselőivel együtt dolgozik. / Hiteles, empatikus véleményalkotásra törekszik. / Gondolkodik alkotásainak társadalmi vonatkozásairól. / Törekszik szakmája etikai normáinak betartására. / Társadalmilag érzékeny és elkötelezett tervei, művészeti alkotásai témájának megválasztásában és azok létrehozásában. / Alkotói attitűdjére jellemző, hogy törekszik arra, hogy alkotó módon vegyen részt tervek, művészeti produkciók, önálló alkotások létrehozásában. / Értékek mentén orientálódik. / Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket. / Megtalált tervezői, alkotói témáival tartósan foglalkozik, értve az idő szerepét az tervezői/alkotói személyiséggé válásban.Autonómia és felelősségvállalás: Szakmai önfelfogását alkotó erő, önállóság, autonómia és önismeret jellemzi. / Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket. / Önállóan megtervez és menedzsel közepes méretű vizuális művészeti projekteket.
A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák**Feladat A – Önálló projekt**Folytasd az őszi szemeszterben megkezdett munkád vagy válassz témát a számodra aktuálisan fontosabb problémák köréből! Mi fontos számodra? Hogyan látod magad alkotóként? Mit tartasz fontosnak és közlésre érdemesnek? Kit akarsz meggyőzni? Milyen kortárs alkotói összefüggésben tudod munkádat elhelyezni? Fogalmazd meg magad alkotóként! Sem műfaji, sem technikai, sem mennyiségi megkötés nincs, a feladat megvalósítása során bármilyen technikai apparátus, képrögzítő vagy képmódosító eljárás használata elképzelhető. Cél, hogy a félév végére a fotográfia határain belül értelmezhető időarányos eredmény szülessen egy új, értelmezésre invitáló, összefüggő műben, mely lehet képsorozat, fotókönyv, installáció, stb. **Feladat B – Személyre szabott feladat**A tantárgy során a hallgatók a mesterképzésbe hozott önálló tematikájú munkaterv továbbfejlesztése mellett egyénre szabott kiadott feladatokat kapnak. Az egyénre szabott kiadott feladat célja, hogy késztesse a hallgatót a szakmai hiányosságainak leküzdésére és ideális esetben olyan témát adjon a kezébe, amelyben megvan egy későbbi sikeres diplomamunka lehetősége is. A feladat a dinamikus technikai és alkotói fejlődést célozza. Azokra a mindenkinél máshol található gyenge pontokra helyezünk nyomást, amelyek véleményünk szerint akadályát képezhetik a tehetség kibontakozásának illetve a szakmában való érvényesülésnek. A hallgatói válaszoknak indokolt az egyénileg kapott feladathoz igazodniuk. A feladat megvalósításának technikai kerete a fotókönyv vagy zine, melynek minimális paraméterei, álló A4 formátum, 26 oldal, 12+ kép, színes vagy fekete-fehér nyomtatásban.Rögzítsd gondolataidat írásban az alábbi 4 fejezetcím alatt: Concept (koncepció) - Content (téma) - Reference (hatások) - Context (kontextus) **Fotókönyv kurzus**A fotográfia és a könyv formátum házasságából egy különleges önálló műfaj jött létre. A photo book vagy fotókönyv fogalma, az általa leírt produktumok számos jellegzetességében különbözik a fotóalbumtól, a képeskönyvtől, vagy a művészkönyvtől, e műfaj termékeinek a fentiektől eltérő sajátos működése, vizuális nyelve, szabályrendszere, intézményrendszere és közössége alakult ki az utóbbi évtizedekben. A kurzus célja, hogy megismerkedjünk a könyvkészítés alapjaival, felkeltsük a résztvevők érdeklődését műfaj iránt. Megismerünk különféle szerkesztési stratégiákat és felfedezzük a műfaj új lehetőségeit. A kurzus szorosan kapcsolódik a kiadott A és B témákhoz, mivel a fotókönyv kurzuson elsajátított tudások segítségével kell legalább az egyik feladatot megoldani.
A kurzus menete, az egyes foglalkozások jellege és ütemezése Előadások, csoportos kritikák, egyéni konzultációk MA másodéves hallgatókkal közösen, szerdánként 8:30-16:40 1. február 10. Fotográfia Projekt II. feladatkiadás / mentorválasztás
2. február 17. Egyéni konzultáció mentorokkal
3. február 24. Csoportos prezentáció
4. március 3. Egyéni konzultáció mentorokkal
5. március 10. Csoportos prezentáció / Feladat B project pitch
6. március 17. Egyéni konzultáció mentorokkal / Könyvprojekt délután 1.
7. március 24. Csoportos prezentáció
8. március 31. Egyéni konzultáció mentorokkal / Könyvprojekt délután 2.
9. április 5-9. *tavaszi szünet*
10. április 8. Fiatal - Felnőtt - Történetek / kiállításmegnyitók Erzsébetvárosban - BPF
11. április 14. Egyéni konzultáció mentorokkal / Könyvprojekt délután 3.
12. április 21. Csoportos prezentáció
13. április 28. Egyéni konzultáció mentorokkal / Könyvprojekt délután 4.
14. május 5. Utolsó csoportos konzultáció
15. május 10-14. *Felkészülési hét*
16. május. 18. Kiértékelés Zoom Webinar / Féléves kiállítás megnyitó
17. május 21. Féléves kiállítás finisszázs
IrodalomAzoulay Ariella: *The Civil Contract of Photography*, Zone Books, 2008Campany, David: *Art and Photography*, Phaidon, 2014Barthes, Roland: *Világoskamra*, Európa, Budapest, 2000Bright, Susan: *Art Photography Now*, Thames & Hudson, 2005Bright, Susan: *Auto Focus: The Self Portrait in Contemporary Photography*, Thames & Hudson, 2010Colberg, Jörg: *Understanding Photobooks: The Form and Content of the Photographic Book*, Focal Press, 2016Colberg, Jörg: *Photography's Neoliberal Realism*, MACK, 2020Cotton, Charlotte: *The Photograph as Contemporary Art*, Thames & Hudson, 2014Csíkszentmihályi Mihály: *Flow az áramlat, A tökéletes élmény pszichológiája*, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001E. Csorba Csilla: *Magyar fotográfusnők*, 2000Fátyol Viola: *Ha van szíved, neked is fáj, amit velem tettél*, 2018Fried, Michael: *Why Photography Matters as Art as Never Before*, Yale University Press, 2008Galbats, Patrick: *Hit me one more time*, Peperoni Books, 2017Gulyás Miklós: *1 másodperc*, Új mandátum kiadó, 2002Heiferman, Marvin: *Photography Changes Everything*, Aperture, 2012Hevesy Iván: *A magyar fotóművészet története*, Bibliotheca Kiadó, Budapest 1958Kepes György: *A világ új képe a művészetben és a tudományban*, Corvina, 1979Korniss Péter: *Leltár*, Officina Nova, Budapest, 1998Kudász Gábor Arion: *Memorabilia*, Magyar Fotográfus Háza, 2014McLuhan, Marshall: *A Gutenberg-galaxis, A tipográfiai ember létrejötte*, Trezor Kiadó, Budapest, 2001McLuhan, Marshall és Fiore Quentin: *Médiamasszázs, Egy rakás hatás*, Typotex Kiadó, Budapest, 2012 Marien, Mary Warner: *A fényképezés kultúrtörténete*, Typotex, Budapest 2011Osborne, Peter: *Photography and the Contemporary Cultural Condition...*, Routledge, 2020Roters, Katharina: *Hungarian Cubes*, Park Books, Zürich, 2014Sander, August: *August Sander*, Taschen, 1999Schmidt, Michael: *Ein-heit*, Scalo Publishers, 1996Sík Csaba: *Ars poeticák a XX. századból*, Gondolat 1982Sontag, Susan: *A fényképezésről*, Európa, Budapest, 2010Steyerl, Hito: *In Defense of the Poor Image*, e-flux.com, November 2009Tatai Erzsébet: *A lehetetlen megkísértése…,* Új Művészet Alapítvány, 2019Newman, Michael: *Jeff Wall: Works and Collected Writings*, Ediciones Poligrafia, 2017Liz Wells: *The Photography Reader*, Routledge, 2018Liz Wells: *Photography: A Critical Introduction,* Psychology Press, 2004Magazinok: FOAM, Fotóművészet, Imago, British Journal of Photography, Lens Culture, ZoneZero, Conscientious
A hallgatók feladatai önálló témafelvetés / releváns szakirodalom felkutatása és megismerése / képi ötletek felvetése, makettezése, kidolgozása / megvalósítási ütemterv és technikai paraméterek meghatározása / konzultáció minimum 10-15 cm méretben kinyomtatott nézőképek alapján / terepmunka, kivitelezés, ismétlés, prezentációk, művek létrehozása
ÉrtékelésA hallgatók mindkét feladatra készült munkájukat kiállítják. Legalább a B feladatra készített munka - de lehet mindkettő - fotókönyv. A másik feladatra készült munkát a számára legmegfelelőbb formában kiállítják. A vizsgán maximum 15 perces, jól illusztrált prezentációban ismertetik a féléves munka tapasztalatait. Bemutatandó a két feladatra készült befejezett műegyüttes, egy fotókönyv makett és egy képsorozat, videómunka vagy installáció, az elképzeléseknek megfelelő formátumban és a körülményekhez igazodóan installálva.**Szempontok**10% órai aktivitás, jelenlét 20% témák és a felvetett kérdések izgalmassága 30% önálló munka minősége, mennyisége és intenzitása 40% az elkészített képsorozat, fotókönyv, videó, installáció, stb. kidolgozottsága és technikai minősége
Leadandó * Prezentáció, amely tartalmazza a féléves munka fázisait dokumentáló előadást, fekvő A4, PDF fájl
* Fotókönyv (könyv és pdf)
* Minimum 4000 leütés terjedelmű írásmű a fent ismertetett témában, álló A4 formátumú PDF fájl
* Kész művek (jpg12, minimum 3000x4000 pixel) fájlnév: *2021MA1_vezetéknév_keresztnév_sorozatcím_munkacím_sorszám.jpg*
Máshol/korábban szerzett tudás elismerése / validációs elv Erasmus ösztöndíjasoknak a külföldi tanulmányai alatt végzett hasonló munka teljeskörű beszámítása lehetséges
Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín Előre egyeztetett időpontban is lehet konzultálni a rendes konzultációkon felül, online