Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: Sound Design				
A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i):Gryllus Ábris: abris.gryllus@gmail.com,Lázár Gábor: gabor.lazar.contact@gmail.com				
Kód: B-SZ-201-MI-202102-06 M-SZ-101-MI-202102-06	Tantervi hely: BA, MA	Javasolt félév: BA 6. + MA 2. félév	Kredit: 5	Tanóraszám: 48 Egyéni hallgatói munkaóra: -
Kapcsolt kódok:	Típus: gyakorlat-orientált	Szab.vál-ként felvehető-e? Igen	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek: nincs	
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok): előfeltétel: Nincs				
A kurzus célja: * Bevezetés a kísérleti Sound Design megközelítésébe és eszköztárába. * Sound Design alapkészségek megszerzése a kísérleti szonifikáció szakmai területein A kurzus alapelvei: * Gyakorlati helyzetek * Kísérleti megközelítés * A vizualitás és design felől közelíteni a hangképzés felé * Folyamat-orientált metódusok * Integráltan beépülő szakmai specifikumok és szakelméleti, illetve művészettörténeti kontextus kialakítása				
Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák): Tudás: * Alapszinten ismeri a tervezőgrafika alapvető kérdéseit, módszereit és eredményeit * Alapvető tudása van a kreativitás mibenlétéről és fejleszthetőségéről. * Alapvető ismeretekkel rendelkezik az egyetemes művészettörténet főbb stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól. * Érti az alkotói/tervezői folyamat különböző szakaszait/fázisait és azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói/tervezői munkájában * Alapvető ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága egyes részei, továbbá más művészeti ágak, valamint más szakterületek, kiemelten a gazdasági, egészségügyi és szociális, valamint (info)technológiai szakterületek közötti kapcsolódásokról. * Figyelme kiterjed a tervezőgrafikához kapcsolódó néhány más terület alapvető tartalmaira és általános elveire. Képesség: * Célzottan és kritikusan képes kommunikálnimások és saját tervezői/alkotói koncepcióiról, megoldásairól és folyamatairól társaival, szakmája szakembereivel (generalista és specialista kollégákkal, konzulensekkel), vezetőkkel és felhasználókkal. * Saját és más szakterületek művelőivel csapatbantervez/alkot. * *A tervezőgrafika szakkérdéseivel kapcsolatos nézeteit multidiszciplináriscsoportokban képviseli. (KFI)* * Saját szakmája alapelveit képes szakmáján kívüliekszámára kifejteni. * Tervezői tevékenysége során képes más művészeti ágakés szakterületek szereplőivel hatékonyan együttműködni Attitűd: * Nyitottaz új ismeretekre, módszerekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre. * Nyitott más művészeti ágakra/más szakterületekre, együttműködésre és közérthető kommunikációratörekszik azok szereplőivel. * Nyitottan és kommunikatívan vesz részt projektek kialakításábanvagy formálásában. * Alkotó / tervező munkájában – ahol az releváns – az interdiszciplinaritásratörekszik * Tudatos a tervezőgrafika szociális, kulturális, művészeti, politikai, ökológiai, gazdasági és etikaikontextusban elfoglalt pozíciójával kapcsolatban. Autonómia és felelősségvállalás: * Változó helyzetekben mozgósítjatudását és képességeit * Önállóantájékozódik és valósítja meg saját művészeti koncepcióit * Nyitottan és kommunikatívanvesz részt projektek kialakításában vagy formálásában				
A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák: * Hangképzés * Az adat interpretálásának alpkérései * Adatvizualizáció * Adat szonifikáció * Tervezés módszertani alapkérdések * A hang médiumának és hatásmechanizmusának sajátosságai * DIgitális eszköztár (MAX MSP, Ableton Live DAW) alapok				
Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai: * Feladatismertetés, téma-konzultáció, célok és elvárások ismertetése (szeminárium, konzultáció) * Technikai és program ismeretek (szeminárium) * Szakelméleti ismeretek, a témakutatás módszerei (szeminárium) * Szakmai és technikai specifikumok (szeminárium) * A témával kapcsolatos ismeretbővítés és a szempontrendszer kialakítása (előadás, szeminárium) * Művészettörténeti kontextus (szeminárium) * Adat analízis és vizualizáció (konzultáció) + A tervezési folyamat tudatos felépítése (konzultáció) + Koncepciófejlesztés (konzultáció) + Technikai kivitelezés, modellezés, prototípus (műhelymunka) * Adat szonifikáció (konzultáció) + A tervezési folyamat tudatos felépítése (konzultáció) + Koncepciófejlesztés (konzultáció) + Teszt fázis (konzultáció) + Vázlatterv prezentáció (szeminárium) + Technikai kivitelezés, modellezés, prototípus (műhelymunka) A hallgatók tennivalói, feladatai: * Aktív részvétel a szemináriumokon és a konzultációkon * Az ismertetett programok további tanulmányozása és kiismerése a megadott tutorial-ok alapján * A témakutatás, a koncepció és a tervezési folyamat dokumentálása és bemutatása prezentációs formában * A tervek szakszerű technikai előkészítése A tanulás környezete: * tanterem * külső helyszín				
Értékelés: Teljesítendő követelmények: * Prezentáció, amely bemutatja: + témakutatást + koncepció kialakítását + tervezési folyamat fázisait + kész alkotások dokumentációját * Aktív részvétel a tanórák min. 60%-án Értékelés módja: * prezentáció Az értékelés szempontjai: * A kutatási–tervezési–kivitelezési folyamat koherenciája * A végeredmény funkcionális, esztétikai minősége				
Az érdemjegy kiszámítása: * Folyamat (a teljes tervezési folyamat és a dokumentáció tartalmi színvonala) – 50% * Produktum (a kész terv, makett/prototípus és a dokumentáció esztétikai minősége) – 50%				
Kötelező irodalom: —				
Egyéb információk: —				
Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv: —				
Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín: —				

Sound Design:

Átjárhatóságok az adat reprezentációjában

Óraadók Gryllus Ábris, Lázár Gábor

Féléves kurzus, heti egy alkalom. A kurzusnak előfeltétele nincs.

A kurzus célja a konceptuális elektronikus hangképzés lehetőségeinek bemutatása, az ehhez szükséges alapvető elméleti kontextus megteremtése és gyakorlati eszközök megismerése.

Az órákon párhuzamosan foglalkozunk a téma elméleti és történeti háttárével, illetve egy féléves gyakorlati feladat folyamán eljutunk az adat alapú képalkotáson át az adat alapú hangképzés lehetőségeinek és technológiai környezetének megismeréséig, amivel azt vizsgáljuk, hogy a külső forrásból származó adat leképezése hogyan teremt átjárhatóságot az érzékszervek közöt

Gyakorlat

Amellett, hogy alapvető kiindulópontot adunk a ma használatos digitális audiotechnikai eszközök megismeréséhez (Ableton Live, Max MSP), egy féléves gyakorlati feladaton keresztül foglalkozunk az adat-szonifikáció kísérleti megismerésével, illetve az adat képi és hangi artikulációi között húzódó érzéki metszetekkel. A féléves gyakorlati feladat három részből áll:

I.

Első lépésben egy szabadon választott adathalmaz vizualizációjával foglalkozunk. Az adat lehet természeti - például időjárás, természeti jelenségek mért változási és hatásai, gazdasági -például pénzügyi, vagy kereskedelmi rendszerek mozgása, vagy társadalmi -például politikai tendenciák, népvándorlási folyamatok, de akár orvosi vagy személyes adatok is. Vajon hol húzódik meg az autonóm és az alkalmazott adatvizualizáció határa? Hogyan alkalmas az adat mint eszköz, illetve annak képi leképzáse az informálásra és az érzékenyítésre?

A vizualizáció mint segédeszköz funkcionál, az adattal kapcsolatos érzetek és az autonóm fókusz megismerése. Ez a későbbiekben segíti annak zenei leképzésében való tudatos tájékozódást. Az eszköztár szabad; lehet tipográfiai, vektor, pixel, vagy fotó/video alapú elemekkel is dolgozni.

I. részfeladat végeredménye: 1 db adat alapú kép, vagy video

Időtartama: 5 hét

II.

Itt az első részfeladattal párhuzamosan megismert zenei környezetben kell, a már vizuálisan feldolgozott adatokat zeneileg artikulálni. Az adatok új eszközzel való pontos kommunikációjának lehetőségein túl azzal is foglalkozunk, hogy a korábbiakban megfogalmazott érzeteket hogyan lehet hallhatóvá tenni és kidolgozni. A hang mint médium hogyan alkalmas a mennyiségi adat megjelenítésére? Milyen lehetőségeket és csapdákat rejt a zene időbelisége? Hogyan válhat az adat kompozíciós eszközzé?

II. részfeladat végeredménye: 1 db tetszőleges hosszúságú adat alapú kompozíció

Időtartama: 8 hét

III.

Itt az első két részfeladatban megszületett anyagokat véglegesítjük és pontosítjuk, azok lehetséges közös prezentációs módjait keressük. Ez lehet bármilyen kísérleti vagy installatív helyzet, vagy a már ismert online vagy offline felületekre történő adaptáció.

III. részfeladat végeredménye: Látványtervek és dokumentáció

Időtartama: 3 hét

———————————————————————————————————————

Elméleti kontextus:

Bemutatjuk az 1910-es évektől napjainkig tartó elektronikus zenetörténetet és zenetechnológiai fejlődéstörténetet, illetve zenei példákat hozva tárgyaljuk a zenefilozófiai aspektusokat. Láthatóvá tesszük a diszciplinák közötti művészetelméleti és művészetfilozófiai együttállásokat, igy elméleti, később pedig gyakorlati hidat teremtünk vizuális művészetek és a hangművészet között. Művészettörténeti vizsgálódások mellett nagy hangsúlyt fektetünk az elektronikus (zene)technológia fejlődésére és arra, hogy miként vált a kreativitás eszközévé már a 20. század közepétől akár a vizuális művészetek, akár a zene terén.

Példák témakörökre:

● 1950 - 1970 Korai elektronikus hangszerek és számitógépek

● 1970 - 2000 Szintetizátorok fejlődése és elterjedése, illetve az általuk indukált zenei

és társművészeti változások

● 2000-es évek; Mobilizált stúdió: a számitógépek és szoftverek térhóditása, kortárs

elektronikus zenei paradigmák, hibaesztétika

● John Cage zenefiozófiája,

● Modalitások, azaz az érzékszervek viszonya: amodális, multimodális, intermodális

● Mi a kotta? A szonifikáció archaikus rendszerei és interfésze

A feladat teljesítése:

● A kipakoláson leadandó a kurzus során megvalósult kép és hanganyag

dokumentációja prezentáció formájában

● A konzultációk min. 60%-án való aktív jelenlét.

Az értékelés szempontjai

● Folyamatos részvétel

● A kép és hanganyag színvonala

● A prezentáció színvonala