

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: Fotográfiai installáció és prezentáció				
A kurzus oktatója, elérhetősége: Fátyol Viola / fatyolviola@g.mome.hu				
Kód: B-FT-602	Tantervi hely:	Javasolt félév: 6	Kredit:	Tanóraszám: Egyéni hallgatói munkaóra:
Kapcsolt kódok:	Típus: gyakorlat	Szab.vál-ként felvehető-e?	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):				
<i>A kurzus célja és alapelvei</i>				
A kurzus során a hallgatók elmélyednek a fotográfia prezentációs lehetőségeiben, különös tekintettel az offline megrendezett kiállításokra és a fotókönyvekre. Tanulmányozzák, hogy a prezentáció, installáció mikéntje hogyan erősíti, módosítja az eredeti kép jelentését.				
<i>Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák)</i>				
Tudás /				
<ul style="list-style-type: none">- Megismerik a fotográfiai installáció, valamint <u>a fotókönyvek alapvető szakirodalmát</u>.- Jártassá válnak képek sorozattá alakításában, <u>egy képsorozat logikájának</u> felépítésében.- Gyakorolják a sorozatszerkesztés és könyvszerkesztés alapjait.- Gyakorolják <u>a narratív és a formai alapon történő szekventálás</u> különböző módszereit.- Tovább mélyítik és gyakorolják az alkotói munkához szükséges <u>kutatás, forrásgyűjtés</u> módszereit, feldolgozásának technikáit.- Gyakorolják és mélyítik a prezentációs technikákat.- Megismerik a képek, sorozatok összeállításánál alkalmazható <u>installációs lehetőségeket</u>.- Tovább mélyítik a különböző fotográfiai műfajok alapvető természetéről, jellemvonásairól szerzett tudásukat.- Megismerik <u>a fotográfiai nyomtatás lehetőségeit</u>, a papírtípusokat, a kasírozó anyagokat, keretfajtákat, egyéb alternatív bemutatási formákat.				
Képesség /				
<ul style="list-style-type: none">- Képessé válnak saját fotósorozataikhoz megjelenési formát választani.- Képessé válnak képeikből szekvenciákat készíteni, ehhez képesek a megfelelő szerkesztési elvet kiválasztani.- Képessé válnak fotókönyvek elemzésére és megértésére.- Képessé válnak művészeti és designkiállítások kurátori munkáját értelmezni.- Véleményt tudnak megfogalmazni mások és saját munkáikról. Véleményüket szakmai szempontokkal alá tudják támasztani.- Rész tudnak venni egy adott mű, műcsoport csoportos elemzésében, önálló gondolattal tudnak hozzájárulni a közösség munkájához.				

- A tanulmányaik során szerzett tapasztalataikra támaszkodva képesek a tudásanyag alapvető analizésére, feldolgozására és kezelésére, valamint képesek saját művészeti águkon belül önálló véleményt megfogalmazni és előadni.
- Képesek az ismereteket feldolgozni, és a szerzett tudás segítségével saját munkásságuknak megjelenési formát találni.

Attitűd /

- Kísérletező, rugalmasan képes mérlegelni, vagy dinamikusán változtatni előzetes véleményét kutatási eredményeinek és az órai konzultációknak a tükrében.
- Elemző módon, kritikusan gondolkodik
- Célzottan, kritikusan és asszertív módon képes kommunikálni, vitatkozni mások és a saját alkotói koncepciójáról, megoldásairól és folyamatairól társaival, tanáraival.
- Problémaérzékenység jellemzi.

Autonómia és felelősségvállalás:

- 1) Fejlett szakmai orientációval rendelkezik.
- 2) Fejlett és önálló ízléssel, kritikai érzékkel rendelkezik.

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

- I. Kiállítás
 - A fotográfia megjelenési formái régen és ma - történeti áttekintés
 - Hagyományos kiállítási formák a fotográfia területén
 - A hagyományostól eltérő kiállítási formák a fotográfia területén
 - A fotó megjelenése alapvetően nem fotográfiai kiállításokban
 - A fotó és más médiumok keveredése, mint kortárs tendencia, és ezek bemutatási lehetőségei
- II. A fotókönyv műfaja
 - Szerkesztési elvek
 - A különböző sorozatok megjelenési formái: hogyan szekventáljunk?
 - Kötési módok, borítók, papírok, nyomtatási képek

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

A kurzus menete, az egyes foglalkozások jellege és ütemezésük:

1. febr 10: tanári előadás, kick-off, beszélgetés
2. febr 17: tanári előadás, órai feladatok
3. febr 24: saját fotókönyv ötletek prezentációja 01, csoportos konzultáció
4. márc 3: saját fotókönyv ötletek prezentációja 02, csoportos konzultáció
5. márc 10: hallgatói előadások
6. márc 17: hallgatói előadások
7. márc 24: hallgatói előadások
8. márc 31: tanári előadás, példák megbeszélése, konzultáció a fotókönyvek haladásáról
9. ápr 14: hallgatói előadások, órai szerkesztési feladat
10. ápr 21: hallgatói előadások
11. ápr 28: online látogatás az LFP nyomdába

12. máj 5: összegzés, vizsgaalkalom kitűzése, szálak elvarrása

A hallgatók tennivalói, feladatai /

Hallgatói előadások, előzetesen megismert szakirodalomból prezentáció, órai feladatok megoldása, csoportos konzultációban való aktív részvétel, félév végi követelmények teljesítése

A tanulás környezete: online

ENGLISH

// Exposé of the course

Shooting photos is only the first step in creating a photoproject. Then the artist needs to carefully select and edit their best images, which feels often harder and more difficult task, than the actual activity of pressing the shutter button. Selection and postproduction mostly happen in intimate interiors, sitting at home desks, meditating and struggling in a solitary, sometimes hard, but mostly fruitful and intense way. When this part of the creative process is done, the project needs to find the way to publicity and find an audience. The next phase is: how to expose the project? The pictures need to get an appearance, their own shape and form, that can underline their meaning, and can emphasize the intensions of the artist.

How can we achieve that? What kind of impact can we make on the artwork itself with the size, the frame, the printing material, the mounting, the lightning, the order of the images, etc. etc.?

// What will we talk about during the course?

- The appearance of photoworks/photo-based images in photoexhibitions
- The appearance of photoworks/photo-based images in other types of exhibitions
- Why is it important to think it over, how we want to install our photos?
- The phenomenon of the photobook: why is it so popular, what are we looking for in a photobook which we can't find in a show, etc etc.

// What will we do during the course?

» Visiting shows – offline, if it's possible, and online - separately, which we discuss later from these angles:

- How did the curators/artists select the body of work?
- How did they placed them in order?
- What kind of installation technics did they use? (hanging or nailing, framing or mounting, white cube or coloured walls, small or large prints, placed in line or in a cloud, hard light or soft light in the exhibition space, etc.)
- How did these installation technics help or not help the understanding of the artworks?

» Checking and analysing photobooks

» Listening to the presentations of the students

// Assignments

1. Designing a solo show or a group show from the works of the class

tasks/

- curating
- finding or creating an exhibition space (it can be real or fictional)
- making an „installation plan“: sketches / 3D renders / drawings by hand / anything to make it understandable how you imagined the show
- figuring out the number of works, which works in particular you want, the sizes, the installation technics, lightning, placement of curatorial texts, wall colours, ...
- planning a budget
- planning the vernissage

2. Designing a dummy photobook / photozine from one of your own series

It should be printed out, and it doesn't need to be long or big or expensive.

The focus-points: how do you select your works? Do the form of the book match with the project? Is your idea innovative or classical? Why? etc.

3. Presentation during the semester

15-20 minutes long / pdf or other presentation form with a lot of illustrations, plus textual notes.
At the end please give 2-3 sources you used (offline and online)

» Topics for the presentation (choose one, please)

1. The comparison of 2 or more exhibitions

offers to the aspects of the analysis/

- What were the curatorial conceptions?
- What kind of installation methods they used?
- How did these help the viewer to understand the show?
- What were the typography styles?
- Were the exhibitions innovative or conservative?
- How did the two shows differ from/resemble to each other?
- What was your opinion? Did you agree, or would you do it in a different way?

2. The comparison of 2 or more photobooks

offers to the aspects of the analysis/

- What are these bodies of work?
- Why did the photographer choose the form of the book?
- How did they choose the paper, the shape, size, binding, printing method?
- What is the order of the photos and why?
- Are the book traditional / stylish / innovative / following trends / simple but clear in mind / etc.? Do the appearance of the books help the viewer to understand the work?
- How do the two books differ from/resemble to each other?
- What is your opinion? Do you agree, or would you do it in a different way?

Books to read:

Jörg Colberg: Understanding Photobooks, New York, Routledge, 2017
Martin Parr, Gerry Badger: The Photobook - A History Volume I-III., Phaidon, 2014

Értékelés/

Teljesítendő követelmények/

1. előadás előre megbeszélt időpontban és témában a félév során
2. önálló kiállítás tervezése - látványterv, költségvetés, megnyitó tervezése
3. saját fotókból fotókönyv, zine készítése: dummy példány, mely jó minőség esetén a diplomavédésen is bemutatható.

Értékelés módja/

a vizsgaidőszakban tartandó vizsgaalkalmon a hallgatók bemutatják kiállításterveiket, és könyveiket.

Az értékelés szempontjai/

1. órai előadás: pontosság, alaposág, a szakirodalmak alapos felkutatása, elemzése, a prezentáció érthetősége, vizuális minősége
2. kiállítás terv: koncepció megléte és minősége, a tervezés alaposága, ok-okozati összefüggések megléte
3. fotókönyv vagy zine: a kiadvány koncepciójának minősége, a szerkesztés módszertanának indoklása, innovativitás, a dizájn minősége

Az érdemjegy kiszámítása:

1. órai előadás: 30%
2. kiállítás terv: 20%
3. kiadvány: 40%
4. órai munka: 10%

Kötelező irodalom:

Jörg Colberg: Understanding Photobooks, New York, Routledge, 2017

Ajánlott irodalom:

Martin Parr, Gerry Badger: The Photobook - A History Volume I-III., Phaidon, 2014

Egyéb információk:

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:

- *felmentés adható egyes kompetenciák megszerzése, feladatok teljesítése alól*

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín: