

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: Képregénykészítés és képregényes gondolkodás				
A kurzus oktatója, elérhetősége: Dr. Szép Eszter eszterszep@gmail.com				
Kód: B-SZ-201-MI-212202-03 M-SZ-101-MI-212202-03	Tantervi hely: szabdon választható tárgyak	Javasolt félév:	Kredit: 5	Tanóraszám: 36 Egyéni hallgatói munkaóra: 114
Kapcsolt kódok:	Típus: előadás/gyakorlat	Szab.vál-ként felvehető-e? igen	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek: szakfüggetlen BA, MA	
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):				
A kurzus célja és alapelvei: <ul style="list-style-type: none">- A kurzus során a hallgatók megtapasztalják, hogy a képregény egyfajta gondolkodásmódot jelent.- A hallgatók megismerik a képregény mint összetett történetmesélő médium eszköztárát, és gyakorlati feladatok során kísérleteznek ezekkel az eszközökkel.- A hallgatók megtanulják (a) azonosítani a képregény formai jegyeit, (b) megfogalmazni, egy-egy jegy hogyan járul hozzá a történethez, (c), ezeket az elemeket a heti feladatokban és a végső beadott képregényprojektben használják.- A hallgatók kipróbálják, milyen lépések vezetnek egy képregény létrejöttéhez az ötlettől a végleges megfogalmazásig.				
Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák): Tudás: Történetmesélési és -szerkesztési jártasság, alapvető képregényelméleti tudás Képesség: multimodális kifejezésformák használata Attitűd: kísérletező kedv, kritikai észrevételek megfogalmazása Autonómia és felelősségvállalás: visszajelzés adása a kurzus többi hallgatójának, egyéni munka tervezése és kivitelezése				

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

A kurzus témái a képregény kifejező eszközeit és lehetőségeit járják körül. A kurzus gyakorlati fókusz mellett minden órán szóba kerülnek közös olvasmányaink és elméleti kérdések. Minden héten más képregényt olvasunk és ezek által (pontosabban az olvasmányok formai megoldásai által) inspirálva rajzolunk.

Főbb témáink, amelyekre olvasmányainkban figyelünk és gyakorlatban kísérletezünk:

- képsorok és időkezelés
- oldalkompozíció
- formai játékok
- történet szerkesztés

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

Az órákra hozzatok rajzeszközöket, az első alkalomra ollót és ragasztót.

A házi feladatok megosztására egy online felületet fogunk használni, a házit mindig az óra előtt kell feltölteni.

A hallgatók tennivalói, feladatai:

1. feb. 11 Bevezető. Geometria és képregény. A gesztusban rejlő kifejező erő. A fogalmi metafora fogalma. *Fontos: Kérlek hozzatok ollót és ragasztót.*

Olvasmány és feladat a következő órára: Bill Watterson *Kázmér és Huba*; Lynda Barry *One Hundred Demons* (részlet, PDF)

2. feb. 18. Képregény és idő. Időkezelési feladatok.

Olvasmány és feladat a következő órára: Rutu Modan: *Exit Wounds* (PDF)

3. feb. 25 A képregény mint játék: variációk és korlátok 1. Történetépítés motívumokból.

Olvasmány és feladat a következő órára: Matt Madden: *99 Ways to Tell a Story* (PDF).

4. márc. 4. A képregény mint játék: variációk és korlátok 2. Oldalszerkesztési és történetmesélési feladatok.

Olvasmány és feladat a következő órára: Matt Fraction és David Aja: *Hawkeye #11* (PDF). Rövid prezentáció készítése a választott helyszínről.

5. márc. 11. Narrátorok és beszélők 1. Szöveghasználat képregényben. A karakter és/vagy a narrátor megteremtése szöveggel. A képregény felépítésének négy szintje (sematikus modell). A választott helyszín bemutatása – rövid prezentációk.

Olvasmány és feladat a következő órára: Joe Sacco: *Safe Area Gorazde* (részlet, PDF)

6. márc. 18. Helyszín és atmoszféra. Tények és információk használata képregényben. Sketchnoting a képregényprojektről.

Olvasmány és feladat a következő órára: Theo Ellsworth és Jeff Vandermeer: *Secret Life* (részlet, PDF) Rajzolj meg egy oldalt a saját stílusodban.

7. márc. 25. Narrátorok és beszélők 2. Napló feladat. Kreatív történetvezetési gyakorlat.

Feladat a következő órára: képregényprojekt vázlat, beszámolóra készülni.

8. ápr. 1 Egyéni és csoportoskonzultációk a Képregényprojektről.

Olvasmány és feladat a következő órára: Jon McNaught *Kingdom* (részlet, PDF)

9. ápr. 8 1. Narrátorok és beszélők 3. Kreatív történetvezetési gyakorlat.

Olvasmány és feladat a következő órára: Brecht Evens: *The Wrong Place* (részlet, PDF)

10. ápr. 29 Képregényprojekt konzultáció. Kreatív történetvezetési gyakorlat.

11. máj. 6 Képregényprojekt bemutató.

A tanulás környezete: (pl. tanterem, stúdió, műterem, külső helyszín, online, vállalati gyakorlat stb.)

Értékelés:

Teljesítendő követelmények:

A kurzus során egy online oktatásszervező platform segítségével kommunikálunk. A jegyszerzéshez:

- (1) Heti házi feladatok (40%) A hallgatók hetente elolvasnak egy rövid képregényt/-részletet és feltöltik az oktatásszervező platformra a heti témához kötődő feladatot az óra előtti napon. A kurzus nagyban épít a hétközbenei egyéni munkára, ezért különösen fontos, hogy a *heti feladatokat* a határidőig feltöltsétek.
- (2) Aktív órai részvétel (10%)
- (3) A félév végén a hallgatók egyéni projekt munka keretében 4-5 oldalas képregényt készítenek egy választott budapesti helyszínről. A kurzus második felében a heti feladatok nagy része már ehhez a projektmunkához kötődik. (50%).
 - A képregény választott helyszínről márc 11-én a hallgatók előadást tartanak.
 - Április 1-én beszámolót tartanak a tervezett projektjükéről a megadott szempontok alapján.

Fontos: a közös olvasmányaink nagy része angolul van, de közérthető nyelven.

További információk: eszterszep.com

Értékelés módja: (milyen módszerekkel zajlik az értékelés {teszt, szóbeli felelet, gyakorlati demonstráció stb.}) gyakorlati jegy

Az értékelés szempontjai (mi mindent veszünk figyelembe az értékelésben):

Megértette-e a feladat célját, és arra reagált-e. Alkalmazza-e a képregényes eszközök változatosságát. Határidőket tartotta-e. Rendszeresen és aktívan részt vett-e az órákon.

Az érdemjegy kiszámítása (az egyes értékelt követelmények eredménye hogyan jelenik meg a végső érdemjegyben? {pl. arányok, pontok, súlyok}):

- heti házi feladatok, 40%
- Aktív órai részvétel, 10%
- Képregény egy választott helyszínről, 50%

Kötelező irodalom az előfordulás sorrendjében:

Watterson, Bill, *Kázmér és Huba*, több kiadás, PDF.

Barry, Lynda, *One Hundred Demons*, Drawn and Quarterly, 2017.

Modan, Rutu, *Exit Wounds*, Drawn and Quarterly, 2008.

Madden, Matt, *99 Ways to Tell a Story*, Chamberlain Bros, 2005.

Fraction, Matt és David Aja: *Hawkeye #11*, Marvel Comics, 2012.

Sacco, Joe, *Safe Area Gorazde*, Fantagraphics, 2000.

Ellsworth, Theo és Jeff Vandermeer: *Secret Life*, Drawn and Quarterly, 2021.

McNaught, Jon *Kingdom*, Nobrow, 2019.

Evens, Brecht, *The Wrong Place*, Drawn and Quarterly, 2010.

Ajánlott irodalom:

- A fenti szerzők bármely más képregénye.
- Charles Hatfield, „An Art of Tensions”, *Alternative Comics: An Emerging Literature*, University Press of Mississippi, 2005, pp. 32-67 (PDF)
- Hatfield, Charles és Bart Beaty (szerk), *Comics Studies: A Guidebook*, Rutgers University Press, 2020. (PDF)
- Kuhlman, Martha, „Design in Comics,” *Comics Studies: A Guidebook*, szerk. Charles Hatfield és Bart Beaty, Rutgers University Press, 2020, pp. 172-192. (PDF)
- Szép Eszter, „Metaképregény: Az önreflexivitás képregényes poétikái,” *Intézményesülés, elbeszélések, médiumok*, szerk. Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő, 2018, pp. 95-119. (PDF)

Egyéb információk:

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:

- *részleges beszámítás/elismerés lehetséges*

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:

Ímélben történő egyeztetés alapján: eszterszep@gmail.com