

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: **KREATÍV FOTOGRÁFIA 5.**

A tantárgy oktatói, elérhetőségei:

1. Fotográfia projekt kurzus:

Szombat Éva szombat.eva@mome.hu

Ladocsi András andrasladocsi@gmail.com

2. Fotográfiai környezet kurzus:

Drégely Imre idregely@mome.hu

3. Alkalmazott fotográfia kurzus:

Gálos Viktor galosviktorstudio@gmail.com

Kód: B-FT-501	Tantervi hely: BA	Javasolt félév: 5.	Kredit: 15	Tanóraszám: 225 Egyéni hallgatói munkaóra: 225
Kapcsolt kódok:	Típus: előadás, gyakorlat, konzultáció	Szab.vál- ként felvehető- e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	

A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):

Előfeltétel: Kreatív fotográfia 4.

Párhuzamosságok: Fotográfia projekt, Fotográfiai környezet, Alkalmazott fotográfia

A kurzus célja és alapelvei //

A kurzus célja az autonóm és alkalmazott fotográfiai alkotás módszereinek gyakorlása, alapelve a szabad gondolkodás támogatása, a kreatív képességek fejlesztése.

A hallgatók megismerjék és elsajátítsák a **tér** speciális fotográfiai leképezésének különböző módszereit és műfajait, valamint fokozatosan elmélyítse és gyakorolja a hallgató a tudatos, téma központú, projekt alapú képalkotást és az ahhoz szükséges információ gyűjtő, feldolgozó módszereket. Megismerje az integratív alkotói folyamatot, amelyet más szakterületek, diszciplínák képviselőivel való **együtműködve végez**.

A tantárgyban szereplő kurzusok keretében feldolgozandó témakörök, témák //

1. Szombat Éva, Ladocsi András: a megadott ernyőtémából saját fotográfiai projekt-téma kiválasztása, majd alkotói sorozatok készítése a fotográfia és más művészeti ágak határterületein
2. Drégely Imre: (alkotás módszertan, elméleti tudás átadása)
3. Gálos Viktor: alkalmazott fotográfiai feladatok megoldása

Az tantárgy érdemjegy kiszámítása:

A három kurzuson kapott érdemjegy beszámításának aránya:

- 1.Fotográfia projekt kurzus: 80 %
- 2.Fotográfiai környezet kurzus: 10 %
- 3..Alkalmazott fotográfia kurzus: 10 %

1.Fotográfia projekt kurzus**Oktatók:**

Szombat Éva
Ladocsi András

Témakör:**Tér és fotográfia**

Mitől érezzük otthon magunkat? Az otthonunk az identitásunk része, igyekszünk úgy alakítani azt, hogy ezt kifejezze. A saját intim közegünkbe kit engedünk be? Egy titok megosztása is lehet az intimitás jele – de mi van amikor ezek a legföltettebb titkok a közösségi médiába kerülnek a nyilvánosság elé? Meddig tart a személyes tér, és hol kezdődik a nyilvános tér?

Amilyen mértékben az ember befolyásolja és változtatja környezetét, a környezet is akkora hatással van az emberre. Az épített környezet, elrendezés, a világítás egyaránt tudja befolyásolni hangulatunkat, érzéseinket. A plázákat úgy tervezik meg, hogy minél több időt ott töltsünk, a boltok polcait úgy rendezik, hogy minél többet vásároljunk. Az irodákat egy nyitott térbe szokás elhelyezni, hogy látszódjon, ki mit dolgozik, de a kötelező home office átírta ennek a jelentőségét. A kivilágítatlan utcákat elkerüljük, de a fűvön keresztül néha utat tör magának a társadalom, amikor kitapos egy ösvényt magának.

Kulcsfogalmak:

Tér Identitás, Territorialitás, Környezetpszichológia, Intim tér, Személyes tér, Szociális tér, Nyilvános tér, Virtuális tér, Hatásmechanizmus

1. Tér - érzetek

Ebben a studium jellegű feladatban arra kell választ keresni, hogy a fizikai és környezeti tényezők, mint például a színek, a világítás, a hangok és a tér elrendezése hogyan befolyásolják az emberek hangulatát, viselkedését és élményeit, milyen hatással lehetnek az emberek közötti közösségi életre és társadalmi kapcsolatokra. Hogyan hat a természetes fény és a zöld környezet a stressz csökkentésére? Hogyan tesz egy zsúfolt városi tér agresszívvá? Hogyan

befolyásolja a csoportos beszélgetést, a közösségek kialakulását a tételrendezés? A megfigyelt problémának nem kell szerteágazónak lenni.

Feladat: Válasszanak ki két különböző teret, és vizsgálják meg, milyen az emberek viselkedése az adott térben – hogyan befolyásolja az emberek reakcióit a fények, a tér elrendezése, bútorok, kiegészítők elhelyezése –, ez lehet megfigyelésen alapuló fotósorozat, esetleg az előzetes megfigyelések után megrendezett fotó, kollázs, de mindenképpen valós empirikus kutatás, megfigyelés és adatgyűjtés álljon mögötte. Leadandó: 2-6 kép

2. Az én házam, az én váram

Mindenkinek máshol húzódik az intim tér határa, van, aki a bejárati ajtónál, van, aki a hálószoba ajtónál, és van, aki még ott sem húzza meg azt. A képhatárok mellett a fotográfiában ugyanolyan fontosak azok a határok, amiket alkotóként ki kell tapasztalni, majd a fotó kedvéért megpróbálni áthágni ezeket.

Feladat: Bemutatni egy embert vagy egy zártabb közösséget a lehető legközelebről, hogy a fotósorozaton érződjön a kölcsönös bizalom. Az alanyok engedjenek betekintést közegükbe, de fontos az empátia szem előtt tartása, és az etikai normák betartása. A cél nem explicit, vagy megbotránkoztató képeket készíteni, hanem feltérképezni valami más intim terét, amibe szinte csak a feladat kedvéért enged betekintést.

Leadandó: 5-10 képes képsorozat + rövid projektleírás / artist statement min. 1000 max 2000 karakterben

3. Senki földje

Ha a tér határozza meg, hogyan viselkedünk, akkor mindenkire hasonlóan kell, hogy hasson. Ha pedig mindenkire hasonlóan hat, az már egy szisztematikus jelenség. Ha már szisztematikus jelenség, akkor elmondhat valamit egy társadalmi csoportról, sőt, talán egy társadalomról, sőt, lehet, hogy az emberiségről is.

Feladat: Az első feladat továbbgondolása: egy lokális problémából egy egész társadalomra, vagy akár emberiségre érvényes megállapítást tenni, hasonló körülmények és megfigyelések alapján.

Az intim közegetől távolodva ebben a feladatban a nyilvános térre fókuszáljanak. Olyan társadalmi témát keressenek amiben a környezet befolyásoló hatása az emberi viselkedésre karakteresen megjeleníthető

Leadandó: 5-10 képes képsorozat + rövid projektleírás / artist statement min. 1000 max 2000 karakterben

Órák menete:

1. alkalom: Egész csoport együtt - Az összes félévi téma és feladatok ismertetése, megbeszélése, előadás, konzultáció, oktatói előadás, első feladat kiadása
2. alkalom: Egész csoport együtt - Az első feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
3. alkalom: Egész csoport együtt - Az első feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció

A csoport:

3. alkalom: 2. téma ismertetése, megbeszélése, előadás, konzultáció
4. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
5. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
6. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
7. alkalom: 3. téma ismertetése, megbeszélése, előadás, konzultáció
8. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
9. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
10. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
11. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció

B csoport:

3. alkalom: 2. téma ismertetése, megbeszélése, előadás, konzultáció
4. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
5. alkalom: 2. téma ismertetése, megbeszélése, előadás, konzultáció
6. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
7. alkalom: 3. téma ismertetése, megbeszélése, előadás, konzultáció
8. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
9. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
10. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
11. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció

12. alkalom: Félév lezárása, egyéni konzultációk

ELVÁRÁS

Minden órára kell új képeket hozni a félév 2. órájától.

1. Feladat: megfigyelésen alapuló 2-6 kép a megadott témában
 2. Feladat: 5-10 képes sorozat készítése a megadott témában, tükrözze az alkotó véleményét a témában
 3. Feladat: 5-10 képes sorozat készítése a megadott témában, tükrözze az alkotó véleményét a témában
- + rövid projektleírás a 2. és a 3. feladathoz

Értékelés:

A félév végi vizsgázás/értékelésen való részvétel feltétele:

1. Az órák több mint kétharmadán való részvétel. 15 percnél hosszabb késés hiányzásnak minősül.
2. Két nappal a vizsga előtt fel kell tölteni a képeket az archívumba. Csak a következő módon feltöltött képek fogadhatóak el:

file elnevezés:

szerző neve, alulvonás, kurzus cím, alulvonás, sorszám, alulvonás, évszak

Tehát, ha a szerző neve mondjuk Kovács Károly, a kurzus címe: to infinity and beyond és tavasszal készült, akkor így kell elnevezni:

kovacskaroly_lennivagytenni_01_tavasz

file kiterjesztés: jpeg 12-es tömörítés

file méret: eredeti méret, rövidebbik oldalán minimum 3000pixel

TELJESÍTÉS

Prezentáció készítése: a kiindulópont, folyamat, referenciák, illetve a kész sorozat bemutatása; installációs terv bemutatása

Projektleírás a 2. és a 3. feladathoz, minimum 1000, maximum 2000 karakterben

KIÉRTÉKELÉS SZEMPONTJA

Órai jelenlét, a konzultációkon való aktív részvétel, egymás munkáinak kritikai véleményezése, segítése, a határidők pontos betartása, az egyéni megoldás üzenetének komplexitása, önálló munka minősége, mennyisége és intenzitása, az elkészített képsorozat kidolgozottsága és technikai minősége

Vizsgáztató tanárok:

Drégely Imre

Geibl Kata

Kopek Gábor

Kudász Gábor Arion

Máté Gábor

Szalontai Ábel

Szombat Éva

Oravec István

Usher Richard

AZ ÉRTÉKELÉS SÚLYOZÁSA

Oktató értékelése: 20%, vizsgabizottság értékelése: 80%

AJÁNLOTT IRODALOM, ALKOTÓK, FILMEK

Dúll, Andrea: Helyek, tárgyak, viselkedés. Környezetpszichológiai tanulmányok

Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók

Han, Byung-Chul: A kiégés társadalma. Budapest: Typotex Kiadó, 2020
Han, Byung-Chul: A szép megmentése. Budapest: Typotex Kiadó, 2021
Kern, Leslie: Feminist City: Claiming Space in the Man-Made World. [S.l.]: Verso. 2020.
Kurland, Justine: Girl Pictures. New York: Aperture, 2020.
Schmied, Andi: Private Views: A High-Rise Panorama of Manhattan. Prague: VI PER Gallery, 2021.

Nan Goldin, Larry Clark, Rinko Kawauchi, Andreas Gursky, Elinor Carucci, Sophie Calle, Hiroshi Sugimoto, Leigh Ledare

Ulrich Siedl: Im Keller, 2014
Gaspar Noé: Love, 2015
Orson Welles: The Trial 1962
Terry Gilliam: Brazil, 1985
Agnès Varda Daguerreotypes 1976
Godfrey Reggio Koyaanisqatsi 1982
Alejandro Jodorowsky the holy mountain 1973
Harmony Korine gummo 1997
Lars von Trier Dogville 2003

Fotográfiai környezet kurzus

oktató:

Drégely Imre

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:

- Fotográfia és tér
- Environment és assemblage a fotóban, a térbe rendezett kép
- Médiumok határterületei, kölcsönhatások
- Kép és környezete, kiállítási formák
- Interaktív installáció

1. feladat:

Önálló képanyag és installációs modelljének létrehozása

A hallgatók önálló munkákat készítenek a **fotográfia** és az **environment** mint térkompozíciós műfaj határterületén.

Cél: **tér kísérlet** a fotólátvány segítségével, fotó-environmentek létrehozása. A projekt fontos kritériuma: a képanyag és a kiállításmód koncepciózus egymáshoz tervezése és fejlesztése, szem előtt tartva az environment és az assemblage **jellemző sajátosságait**. Lehet olyan mű, amely a térkomponálásra helyezi a hangsúlyt, vagy a térrel, környezettel összefüggő tematikus kérdésselvetésre reflektál.

Az installációk tematikája és narratívája: A belehelyezkedés és kívülállás pozícióinak modellezése, az átjárás a belső és környező világ, orientáció a befogadó és látogatói aspektusok között. Fő motívumok: **Égtájak, őselemek** és ezekhez kapcsolódó toposzok, szimbólumrendszerek négyes egységei jegyében modellezzük a „guest” és „host” helyzetet alkotói térben.

Órák menete:

1. alkalom: Műfaji áttekintés, előadás, program és feladatok ismertetése
2. alkalom: Hallgatói portfóliók, referenciák áttekintése, előadás
3. alkalom: Kiállítás látogatás, Budapest Light Art Múzeum
4. alkalom: Referenciák, vázlatok bemutatása, konzultáció
5. alkalom: Technikai és látványtervek bemutatása, megbeszélése
6. alkalom: Installációs tervek modellezése, konzultáció
7. alkalom: Egyéni projektek kivitelezési terve, térbeli modellezés, makett
8. alkalom: Közös kiállítási helyzet tervezése, technikai megoldások, konzultáció
9. alkalom: Kiállítás helyspecifikus tervezése, virtuális modellezése
10. alkalom: Térinstalláció, kivitelezés
11. alkalom: Pop-up kiállítás bemutatása, közös konzultáció

Értékelés szempontjai:

- aktív részvétel
- képanyag fejlesztése rendszeres konzultációval
- installáció tervezése és modellezése
- képanyag és látványterv dokumentációja
- egy fél-1 A4-es oldalnyi műleírás
- projekt bemutatása valós térben, pop-up kiállítás formájában

Értékelés módja:

Prezentáció, 1-1 kivitelezett installációs modell/makett bemutatása

Alkalmazott fotográfia kurzus**oktató:**

Gálos Viktor

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:

1. Bevezetés. Bemutakozás.

A fotózási megbízás vs. editorial, brief, prezentáció, moodboard, layout, médiamegjelenési formák, árajánlat, gyártás-kivitelezés, verziók-konzultációk, kész munka átadás fogalmak tisztázása pusztán kreatív szempontból. Itt csak a kreatív megbízásra vonatkozó ill a féléves feladatra vonatkozó rész lenne benne, vagyis nem ütné a te óráidon elhangzókat.

A teljesítés úgy nézne ki, hogy egyik órán hoznák a layoutot, amit átbeszélnek a következő órára meg már a kész munkát. Így lenne meg a hat feladat fél év alatt.

2. Feladatok kiadása:

2.1. Italreklám készítése. Üdítőital reklám, tetszőleges nemzetközi üdítőital márkának. Óriásplakát fekvő formátum

2.2. Lemezborító készítés tetszőleges előadónak. Lemezborító és Insta megjelenés.

2.3. Egy tetszőleges mozifilm képi értelmezése, és annak vizuális atmoszférájának újraértelmezése egy editorial munka keretében. A film képi világának megidézése, 4 oldalas editorial sajtó formátumban, nívós magazinban.

2.4. Egy társművész hallgató/tanár alkotásának editorial szerű feldolgozása. PI divatfotó készítése egy tervező hallgató munkájához, egy ékszerreklám, ékszerfotóval stb. egy szilikátosnak katalógus...

2.5. Egy budapesti épület feldolgozása fotós szemmel egy fiktív építészeti szakfolyóirat, vagy könyv számára. Fotósorozat készítése legalább 15 fotóval.

2.6. Egy illatszerreklám nemzetközi divatmárkának. Szabadon választható márkák. Plakátfotó, A1 álló formátum.

A kurzus teljesítésének feltételei, feladatai, értékelése

Órák menete:

1. alkalom:

2. alkalom:

3. alkalom:

4. alkalom:

5. alkalom:

6. alkalom:

7.alkalom:

8.alkalom:

9.alkalom:

10.alkalom:

11.alkalom:

12.alkalom:

Értékelés:

A félév végi vizsgázás/értékelésen való részvétel feltétele:

1.Az órák több mint kétharmadán való részvétel. 15 percnél hosszabb késés hiányzásnak minősül.

2.Két nappal a vizsga előtt fel kell tölteni a képeket az archívumba. Csak a következő módon feltöltött képek fogadhatóak el:

file elnevezés:

szerző neve, alulvonás, kurzus cím, alulvonás, sorszám, alulvonás, évszak

Tehát, ha a szerző neve mondjuk Kovács Károly, a kurzus címe: to infinity and beyond és tavasszal készült, akkor így kell elnevezni:

kovacskaroly_lennivagytenni_01_tavasz

file kiterjesztés: jpeg 12-es tömörítés

file méret: eredeti méret, rövidebbik oldalán minimum 3000pixel

Értékelés formája:

öt fokozatú osztályzat

Értékelési szempontok:

- A konzultációkon való aktív részvétel, egymás munkáinak kritikai véleményezése, segítése
- A határidők pontos betartása
- Az egyéni megoldás üzenetének komplexitása
- Az egyéni megoldás megvalósításának kreativitása, innovativitása
- A félév során végzett kutatás és az új tudások beépülése az egyéni megoldásokba
- A csapatmunka során tanúsított kooperativitás

