

Kurzus tematikája

Kurzus neve:

Divat- és textiltervezés Kollekción - Kötő

A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i):

Tervezés: Kele Ildikó kele.ildiko@mome.hu, Papp Zsófia pappzsofia97@gmail.com

Szakoktatás, technológia: Pataki Márta pataki.marta@mome.hu, Nagy Erzsébet ernagy@mome.hu

Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):

Tudás: "Ismeri a textil- és divattervezés alapvető ötletfejlesztési, értékelési és szelekciós módszereit.

Érti az analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási mód működésének főbb különbségeit, folyamatát, valamint ismeri az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, valamint innovációs módszereket.

Érti az alkotói/tervezői folyamat különböző szakaszait/fázisait és azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói/tervezői munkájában Szakmaspecifikus tervezési módszertan alkalmazásával tervez és menedzsel kisléptékű anyag- és formatervezési projekteket.

Érti a szaknyelvet és a hatékony (írásos, szóbeli és vizuális) szakmai kommunikációt anyanyelven és legalább egy idegen nyelven

Ismeri a szakmájában alkalmazott legfontosabb prezentációs eszközöket, stílusokat és csatornákat.

Széleskörű tudással és kritikai megértéssel rendelkezik a textil- és divattervezés mesterségről, tipikus témáiról és vitáiról.

Széleskörű ismeretekkel rendelkezik a textil- és öltözkölkultúra a magyar és nemzetközi szakmai tradícióiról

Tájékozott a textil- és divattervezés terén végzett kutatás, forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekben, eljárásokban, technikákban.

Alapvető tudása van a kreativitás mibenlétéről és fejlesztettségéről.

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 textil- és divattervezéshez kapcsolódó néhány más terület (pl. gazdaság, kultúra, jövőkutatás, ökológia, technológia) alapvető tartalmaira és általános elveire."

Képesség: "Magas szintű szakmai és technikai tudással rendelkezik tervezői/alkotói/ művészi elképzeléseinek megvalósításához.

Célzottnan és kritikusán képes kommunikálni mások és saját tervezői/alkotói koncepcióiról, megoldásairól és folyamatairól társaival, szakmája szakembereivel (generalista és specialista kollégákkal, konzulensekkel), vezetőkkel és felhasználókkal.

A textil- és divattervezés szakkérdéseivel kapcsolatos nézeteit multidiszciplináris csoportokban képviseli.

Saját szakmája alapelveit képes szakmáján kívüliek számára kifejtetni. Képes az iparági alkalmazottakkal hatékonyan kommunikálni.

Képes megítélni saját pozícióját a textil- és divattervezés mesterségben, tipikus tématerületeiben, vitáiban.

Megszerzett tudása révén képes a tervezői/alkotói tevékenysége során szociális, kulturális, művészeti, politikai, ökológiai, gazdasági és etikai szempontok integrálására

Tudományos kutatások és saját, a textil- és divattervezésben és koncepcióiban végzett praktikus kutatásai eredményeit felügyelettel alkalmazza.

A textil- és divattervezés művészi aspektusaihoz kapcsolódó néhány más művészeti ágban (pl. szobrászat, festészet, grafika, divatillusztráció, fotográfia) is alapszinten alkot.

Hatékonyan képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat."

Attitűd: "Törekszik arra, hogy önállóan hozzon létre terveket/alkotásokat vagy részt vegyen közös művészeti produkciók létrehozásában.

Kritikai megértéssel viszonyul saját művészeti ágának történeti és kortárs alkotásaihoz, valamint előadói gyakorlataihoz.

Nyitott más művészeti ágakra/más szakterületekre, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel.

Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi, kulturális, közösségi, környezeti és gazdasági vonatkozásairól, és törekszik szakmája etikai normáinak betartására.

A különböző társadalmi és kulturális csoportokkal és közösségekkel szemben befogadó, toleráns és empatikus.

Alkotó / tervező munkájában – ahol az releváns - az interdiszciplinaritásra törekszik.

Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi vonatkozásairól."

Autonómia és felelősségvállalás: Milyen szintű szakmai önállóságot várunk el a hallgatótól a félév végére?

"Önállóan tájékozódik és keresi a megoldatlan design problémákat.

Változó helyzetekben mozgósítja tudását és képességeit.

Kialakult és megszilárdult ízléssel, kritikai érzékkel rendelkezik.

Nyitottan és kommunikatívan vesz részt projektek kialakításában vagy formálásában.

Saját és más szakterületek művelőivel csapatban tervez/alkot.

A tervező/alkotó projekt csapat tagjaként felelősséget vállal nagyléptékű textil- és divattervezési projektek kisebb részeiért

Felismeri tervező / alkotó művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.

Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, értékeit."

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

Milyen témákról lesz szó a kurzus folyamán? Milyen témákat kell a hallgatónak önállóan feldolgoznia?

A kollekciótervezés módszertanának elsajátítása, egyéni tervezői gondolatmenet kidolgozása. Cél a meghatározott szempontok szerint tervezett, kötött struktúrákból és öltözékekből álló kollekció tervezése és kivitelezése a rendelkezésre álló digitális eszközök alkalmazásával, Silver Reed SK840 digitális síkkötőgép és a hozzá tartozó DesignaKnit9 szoftver adta mintázási lehetőségek kihasználása, megismerkedés a Jacquard technológiával.

1. Kéttűgyas Silver Reed síkkötőgép megismerése
2. Jacquard kötés technikájának elsajátítása
3. Fair Isle minta megismerése, kutatása
4. Mintakollekció tervezése és kivitelezése
6. Kiválasztott minták felhasználásával öltözékkollekció tervezése és kivitelezése
8. Kötött konfekcionálás
9. Műszaki ismeretek és készségek, tudatosság fejlesztése
10. Prezentációs ismeretek, önmenedzsmen, önértékelés fejlesztése

'A' feladat: Határidő: 2023.10.02.

A Fair Isle minta megismerése, kutatása. Elmélyedés e mintakészítési módszer metódusában. 6 db-os Fair Isle mintakollekció tervezése és kivitelezése.

'B' feladat: Határidő: 2023.12.04.

Az elkészült minták alapján 6 db-os öltözékkollekció tervezése. Ebből 3 ruhadarab kivitelezése, mely egymással jól kombinálható.

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

A kurzus menete , az alkalmak időpontjai órarend szerint meghatározott időpontban és terjedelemben. Alkalmak heti bontásban:

1. 'A' feladat: Silver Reed SK840 + DesignaKnit digitális síkkötőgép és a hozzá tartozó szoftver megismerése, struktúra- és mintaképzési ismeretek bővítése új tartalmakkal, Fair Isle minta kutatása, a témához kapcsolódó kortárs megoldások gyűjtése, elemzése
2. 'A' feladat: Kísérletezés, kollektiótervezés
3. 'A' feladat: 6 darab 20x20 cm minta kivitelezése, prezentáció készítése
4. 'A' feladat: Beszámoló, osztályzás
5. 'B' feladat: Kollektiótervezési szempontok meghatározása - szezon, célcsoport, árkategória, alkalom, terméktípusok, stílus, anyaghasználat
6. 'B' feladat: Formai kísérletek készítése
7. 'B' feladat: Minta elhelyezési és színvariációk készítése
8. 'B' feladat: Konfekcionálási variációk kikísérletezése
9. 'B' feladat: Kollektió véglegesítése
10. 'B' feladat: Kiválasztott 3 db tárgy lekötése
11. 'B' feladat: Kiválasztott 3 db tárgy lekötése
12. 'B' feladat: A végleges darabok konfekcionálása

Kivitelezési héten a mintakollektió és a tárgyak fotódokumentálása, felkészülés a vizsgaprezentációra, prezentáció elkészítése és főpróbája.

A hallgatók tennivalói, feladatai:

Sorold fel a félév során felmerülő hallgatói feladatokat (pl. kutatás, modellezés, prezentáció)

Kutatás, gyűjtés, mind map készítés

Mood board készítés

Vázlatok és ötletek megfeleltetése anyagnak és struktúrájának

Vázlatozás - a kötött struktúra és minta megjelenítése manuális és digitális eszközökkel

Tervezési dokumentáció fejlesztése, ennek bemutatása a konzultációkon

Anyag és struktúra kísérletek készítése

Végeleges munkák kivitelezése

A tanulás környezete:

Kötő műhely

Hallgató otthoni munkavégzése

Teljesítendő követelmények:

- Órai jelenlét, hiányzások maximális száma 3
- Tervezési folyamatot bemutató vázlatok, tervek és a kísérleti struktúrák
- A feladatkiírásnak megfelelő feladatmegoldás
- Tervezési folyamatot bemutató dokumentáció (vázlatok, anyag próbák, kísérletek, stb)
- Fair Isle minta történetéről szóló kutatás dokumentációja: moodboard, mind map
- 6 db-os jacquard mintakollekció elkészítése (darabonként minimum 20x20 cm)
- 6 db-os kollekció tervezése
- 3 ruhadarab kivitelezése, melyek egymással kombinálhatóak

Értékelés szempontjai:

- Órai aktivitás
- Követelmény - darabszám, méret hiánytalan megléte a megfelelő minőségben
- A feladatmegoldás innovatív, egyedi jellege
- A tervezési folyamat és a kivitelezett munka vizuális színvonala
- A kutatási és tervezési folyamat tudatossága
- Egyéni fejlődés
- Technológiai jártasság és annak adekvát alkalmazása

Értékelés módja:

Gyakorlati demonstráció (prezentáció, beadott feladat értékelése)

Az érdemjegy kiszámítása

- Tudatosság 20%
- Egyéni fejlődés 20%
- Évfolyamhoz viszonyított fejlődés 10%
- Kreatív minőség 20%
- Vizuális minőség 20%
- Technikai, technológiai színvonal 10%

Ajánlott irodalom:

Maite Lafuente: Knitwear Fashion Design, 2015

Lisa Donofrio-Ferreza, Marylin Hefferen: Designing a Knitwear Collection

Laurence King: Knitwear Design

AVA Academia: Basics Fashion Design, Knitwear

James Norbury: Traditional Knitting Patterns from Scandinavia, the British Isles, France, Italy and other European Countries

John Gabrien Marinescu: Eastern European Folk Designs, A Schiffer Design Book

Sheila McGregor: Traditional Fair Isle Knitting

John Gabrien Marinescu: Eastern European Folk Design

Szakirodalom:

- Samantha Elliott: KNIT: Innovations in Fashion, Art, Design, 2015

- Julianna Sissons: Knitwear, An Introduction to Contemporary Design, 2018 - Alison Ellen: Knitting, Colour, structure and design, 2011

- Carol Brown: Knitwear Design

- Maite Lafuente: Knitwear Fashion Design, 2013

- Britt-Marie Christoffersson: Pop Knitting: Bold Motifs Using Color & Stitch

- Sandy Black: Knitting: Fashion, Industry, Craft, 2012

- Sandy Black: Knitwear in Fashion, 2002

- John Allens: Treasury of machine knitting stitches

- Susan Guagliumi: Handmanipulated Stitches for Machine Knitters

Online:

<http://www.maglieriailiana.com/> <http://www.pittimagine.com/en/corporate/fairs/filati.html>

<http://feeltheyarn.it/>

<https://guagliumi.com/>

<https://susan-guagliumi.teachable.com/>

<https://www.youtube.com/user/artsus1/videos>

Egyéb információk:

Milyen eszközöket szükséges beszereznie a hallgatónak az óra teljesítéséhez? Milyen különleges jellemzői lesznek a kurzusnak?

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:

Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól,

Felmentés adható egyes kompetenciák megszerzése, feladatok teljesítése alól,

Más, tevékenységgel egyes feladatok kiválthatók,

Teljes felmentés adható.

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:

Oktatók fogadóórája és elérhetősége órarendi időponton kívül. Preferált kapcsolatfelvételi mód.

A hét bármely napján, e-mail-ben, szükség esetén online konzultáció egyéni egyeztetés alapján.