

Kurzus tematikája

Kurzus neve:

Divat- és textiltervezés Kollektív- szöveg

A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i):

Papp Zsófia: papp.zsofia@mome.hu

Simándi-Kövér Annamária: akover@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 anyanyelvén 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 öltözkéltúra 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 fejleszthetőségéről.

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.

Célzottan és kritikusan 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 kifejteni. 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 divattervezéssel és koncepcióban 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 kommunikatíván 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 arculatra/funkcióra tervezett szövegtől való kollektív tervezése és kivitelezése, a rendelkezésre álló digitális eszközök alkalmazásával (Köted, DBWeave), 8 nyüstös, nagy méretű szövegtől való mintázási lehetőségek kihasználása, megismerkedés a 24 nyüstös technológiával.

4 hetes feladat: Síkból térbe

Szabadon választott, alternatív alapanyagból, a szövegtől használva, alkoss 3D-s formát. A térbe fordulás és a térforma kialakítása struktúra képzéssel történjen!

A forma bármilyen lehet, nem kell szabályosnak lennie, de érje el a 30X30X50cm méretet legalább és a forma legyen önhordó. A forma lehet zárt (objekt), vagy nyitott (tároló), társítható hozzá funkciót, vagy nem.

8 hetes: Kollektív elemzés és kivitelezés

Szabadon választott szövegtől brand/csoport/egyéni alkotó/márka/cég kollektív elemzése.

Vizsgáld meg a választott brandet és elemzd egy kollektívjukat az alábbi szempontok szerint:

kollekción felépítése, tematikája, jellemzője (anyag, szín, minta, funkció stb), célcsoport, alkalmazott technikák, technológiák.

Az elemzés alapján tervezz egy kollekción, amely illeszkedik a választott brand arculatába, illetve kiegészíti/áthangolja, stb.

A saját kollekción tervezésnél használd és használd ki a 24 nyüstös szövőszékek adta lehetőségeket.

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

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

1. Hét A kurzus témájának megismerése, előadás, hallgatói gyűjtések, ötletek Papp/Simándi
2. Hét Kísérletek, próbák bemutatása, koncepción kialakítása, alapanyag kísérletek, struktúra kísérletek, forma próbák Papp/Simándi
3. Hét Végleges anyag és struktúrák bemutatásával Papp/Simándi
4. Hét Tervezési és kivitelezési folyamatot bemutató dokumentáción + kész tárgyak bemutatása, a feladat zárása Papp/Simándi
5. Hét Választott brand bemutatása, a kollekción elemzése, annak összefoglalása - prezentáción. Mind map és mood board - struktúra referenciák gyűjtése, használt technikák meghatározása Papp/Simándi
6. Hét Saját kollekción tervezésének koncepciónja - elemzésre építve, mind map, moodboard bemutatása, kollekción vázlat - manuális és digitális , kötésrajz próbák, struktúra kísérletek Papp/Simándi
7. Hét
8. Hét Kollekción vázlatainak bemutatása, végleges kollekción darabjainak meghatározása, minta próbák, kísérletek Papp/Simándi
9. Hét Tervek véglegesítése a kísérletek alapján Papp/Simándi
10. Hét Kivitelezés Papp/Simándi
11. Hét Kivitelezés Papp/Simándi
12. Hét Kivitelezés Papp/Simándi

A hallgatók tennivalói, feladatai:

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

Kutatás, gyűjtés, mind map készítés

Mood board készítés

Vázlatok és ötletek megfeleltetése anyagnak és struktúrának

Vázlatozás - a szövött struktúra megjelenítése manuális és digitális eszközökkel

Tervezési dokumentáción fejlesztése, ennek bemutatása a konzultációnkon

Anyag és struktúra kísérletek készítése

Végleges munkák kivitelezése

A tanulás környezete:

- Tantermi
- Stúdió, műterem vagy műhely
- Külső helyszín
- Online
- Egyéb, mégpedig - 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)
- 12 db-os kollekció terve (manuális és digitális), ebből 6 db kivitelezett 40X60 cm méretben
- legalább egy db, színes, min. 30X30X50 cm méretű 3D-s tárgy
-

Értékelés szempontjai:

- Órai aktivitás
- Követelmény - darabszám, méret hiánytalan megléte 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:

- Írásbeli felmérő (teszt)
- Szóbeli vizsga (kollokvium)
- Gyakorlati demonstráció (prezentáció, beadott feladat értékelése)
- Egyéb, mégpedig

Az érdemjegy kiszámítása

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

Kötelező irodalom:

- Ann Alberts: On Weaving
- Katie Treggiden: Weaving Contemporary weavers on the loom
- Ann Richards: Weaving, structure and substance
- Penkala-Landgráf-Szittner: Nagy szövés könyv 1-2.
- Annie Dixon: Handweaver's pattern book
- Lisa Atkins: Basketry
- Dorothy McGuinness on the publication of her book "The Art of Contemporary Woven Paper Basketry: Explorations in Diagonal Twill"
- <https://www.instagram.com/craftscouncilnederland/>

Ajánlott irodalom:

- <https://www.instagram.com/hellajongerius/>
-
- <https://www.instagram.com/nationalbasketryorganization/>

- <https://www.instagram.com/sarahjenkinsonbaskets/>
- https://www.instagram.com/lisa_atkin_basketry/
- <https://www.instagram.com/spaolamorenom/>
- <https://www.instagram.com/dutchdesignweek/>

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.