

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: MŰVÉSZETI ÉS KREATÍV IPARI ISMERETEK III. KIÁLLÍTÁSRENDEZÉS ÉS MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS CSÜTÖRTÖK 10:00-12:50 M017 TEREM					
A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i): Dr. German Kinga egyetemi docens, german.kinga@gmail.com csütörtök 10:00-12:50 óráig					
Kód: M-DM-302	Tantervi hely: DMMA	Javasolt félév: 3	Kredit: 5	Tanóraszám: 48	
Kapcsolt kódok:	Típus: előadás	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem.	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:		
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok): Nincsenek					
<p>A kurzus célja és alapelvei: A kurzus során megismerjük az egyetemes kortárs képzőművészet jelentős irányzatait, témáit és szereplőit. A participáció, akció, aktivizmus és care fogalmak és gyakorlatok különös hangsúlyt kapnak. A kollokvium előadásokat is tartalmaz, amelyek a kortárs művészetekre és azok közvetítésére koncentrálnak. A hallgatók az előadásokon, a külső helyszíneken és egymás kiselőadásain mélyítik el ismereteiket.</p> <p>A kurzus/feladat célja, eszközei, módszerei: A kurzus során gyakoroljuk a kritikus elemzői attitűdöt, kiállításokat veszünk gorsó alá, továbbá elemezzük az egyetemes képzőművészet/design megjelenési felületeit és közvetítésének módszereit. Minden hallgatónak kiselőadást kell tartania egy szabadon kiválasztott műalkotásról vagy iparművészeti tárgyról, amelyről aztán közösen beszélgetünk, vitatkozunk. Beadandóként mindenki elkészíti a választott, kiállított, tehát eredetiben is látható műtárgyhoz, iparművészeti tárgyhoz egy tematikus foglalkozásra vagy múzeumi órára alkalmas módszertani lapot. Hasonlóan ezekhez: www.keresztenymuzeum.hu/content/muzped_lapok.pdfAz írásbeli vizsga az előadáson taglalt témákhoz kötődik.</p>					
Tanulási eredmények:					
Tudás: 1) Behatóan ismeri a kreatív ipar kurátori és művészetközvetítési nézőpontjait és szakmaspecifikus kihívásait. 2) Átfogó ismeretei vannak a múzeumpedagógia és más határtudományok elméleti és gyakorlati tendenciáiról, az intézmények kiállítás-rendezési és művészetközvetítői osztályainak struktúrájáról, intézményi beágyazottságáról, programjairól. 3) Behatóan ismeri a szakirodalmat és annak alkalmazási felületeit. 4) Tájékozott a múzeumokban, galériákban, designstúdiókban alkalmazható kommunikációs felületekről és a látogatókutatások módszertanáról.					
Képesség: 1) Képes az egyes szakmai nézőpontok elemzésére és szintetizálására. 2) Képes önálló szakmai álláspontot kialakítani a jelen szakmai kérdéseiben, akár szaktörténeti érvekre támaszkodva, akár gyakorlati példákat követve vagy ezeket kritikusan elemezve.					
Attitűd: 1) Elkötelezett saját szakterülete érvényesítésére, szakirodalmának mély ismerete iránt és érzékenyen képviseli az esélyegyenlőség szempontjait a múzeumokban és más kulturális intézményekben is. 2) Egyértelműen keresi az új tendenciákat, ezeket árnyalt hozzáállással képviseli a kreatív ipar mindenki előtt nyitott rendszerében. 3) Elkötelezetten képviseli a kreatív iparágak társadalomformáló és minden csoportjára pozitívan visszaható erejét.					
Autonómia és felelősségvállalás: 1. Interdiszciplináris ismereteire alapozva képes felelősen és professzionálisan képviselni saját szakterülete álláspontjait. 2. Szintetizálóan lép fel a különböző kulturális területek céljainak érvényesítési folyamatában. 3. Felelősségteljesen fordul a társadalom szegmensei és speciális célcsoportjai fele, miközben tevékenységének intézményre gyakorolt hatásait is kontextusban látja.					
A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:					
A kurzus során tárgyalt főbb témakörök 1. A gondoskodás fogalmi a kortárs képzőművészetben és közvetítési gyakorlatokban					

2. Egyetemes nőművészet a 60-as években és hatásai a mai kortárs alkotókra
3. Absztrakciók sokfélesége Európában és USA-ban
4. Arte Povera és a kortárs eco-ökoart mozgalmak, szereplők
5. Nouveau Realisme és kortárs hatásai
6. Minimal Art és kortárs design
7. ZERO, fényművészet és digitális művészetek ma
8. Művészet és ökonómia
9. Múzeumpedagógia és participáció
10. Participáció, Akció, aktivizmus a kortárs művészeti gyakorlatokban és múzeumpedagógiában
11. Digitális múzeum és digitális technológiák a művészetközvetítésben.
12. Falszövegek és tárgyszövegek mint közvetítő elemek
13. A Velencei Képzőművészeti Biennále története és jelentősége.

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

A félév oktatási heteiben sor kerül az oktató által kínált előadásokra, kiállítások közös meglátogatására és a szeminárium résztvevőinek kiselőadásaira.

Indokolt esetben a kiselőadás kiváltható konkrét múzeumpedagógiai feladatok ellátásával vagy a szakirodalomban szereplő egyik tételről recenzió írásával.

Az írásbeli vizsga az előadásokra és a kötelező szakirodalomra épül.

Értékelés: **A félévi érdemjegy kiszámításának módja**

A félévi jegy komponensei:

- kiselőadás és beadandó választott művészlőről: 50 %
- írásbeli vizsga 50%

Értékelés:

85-100%: jeles

75-84%: jó

65-74%: közepes

55-64%: elégséges

0-54%: elégtelen

A félév tervezett programja

Dátum	Kötelező szakirodalom, feladatok, határidők
szept. 7.	témák kiválasztása + részvétel az előadáson
szept. 14.	részvétel az előadáson
szept. 21.	külső heyszín: Care kiállítás a Ludwig Múzeumban
szept. 28.	részvétel előadáson a Szépművészeti Múzeumban
okt. 5.	részvétel az előadáson
okt. 12.	részvétel az előadáson +hallgatói beszámoló
okt. 26.	részvétel az előadáson +hallgatói beszámoló
nov. 2.	részvétel az előadáson+ hallgatói beszámoló
nov. 9.	részvétel az előadáson+ hallgatói beszámoló
nov. 16.	részvétel az előadáson+ hallgatói beszámoló
nov. 23.	részvétel az előadáson+ hallgatói beszámoló
nov. 30.	külső helyszín vagy hallgatói beszámoló

Kötelező szakirodalom:

- 1) German Kinga: Interferenciák és konfliktusfelületek a művészettörténeti, kurátori és a múzeumpedagógusi gyakorlatokban. In: LÁTKÉP, Művészettörténeti Tanulmányok 10. köt. Szerkesztette Árvai- Józsa Kitty, Nagy Eszter, Sisa József, Székely, Miklós és Tatai, Erzsébet. Budapest 2021, 564-573 old.
- 2) Bereczki Ibolya, Népessy Noémi (szerk.): Modern múzeumi interpretáció. Múzeumi iránytű 23. Szentendre 2020. 42-53 és 92-111 oldalak

https://www.mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20200525/muzir23_web.pdf

- 3) Ruttkay Zsófia/German Kinga: Digitális Múzeum. Szentendre 2017. <https://www.mokk.skanzen.hu/muzeumi-iranytu-24> 24-39, 60-73, 252-260 és 266-273 oldalak.
- 4) German Kinga (szerk.). Módszertani lapok a Keresztény Múzeum műtárgyaihoz. Letölthető: www.keresztenymuzeum.hu/content/muzped_lapok.pdf
- 5) Simon Andrea- Szipócs Krisztina (szerk.): Közös Ügyeink. Common Affairs. Együttműködésen alapuló művészeti projektek. Kiáll. kat. Ludwig Múzeum Budapest. 2018.
- 6) John Falk: Understanding Museum Visitors' Motivation and Learning. https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/institutioner/museer/Indsatsomr_aader/Brugerundersogelse/Artikler/John_Falk_Understanding_museum_visitors_motivations_and_learning.pdf
- 7) German Kinga (szerk.): Fenntartható Identitások/Sustainable Identities. Velencei Képzőművészeti Biennále. Budapest 2015. Letölthető: <http://velenceibiennale.ludwigmuseum.hu/2015/sustainableidentities/catalogue/>
- 8) Marincola Paula (szerk.): What makes a great exhibition? Questions of Practice. 4. kiadás, Philadelphia 2011. (oktató példány) 118-167 oldalak.

Ajánlott szakirodalom:

- 1) Johan Holten, Luisa Heese (szerk.): Ausstellen des Ausstellens. Exhibiting the Exhibition. From the Cabinet of Curiosities to the Curatorial Situation. Kiáll. kat. Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 2018. (oktató példány)
- 2) Nora Sternfeld: Das radikaldemokratische Museum. Berlin, Boston 2018. <https://art-of-assembly.net/2021/10/11/nora-sternfeld-what-is-a-radical-democratic-museum/> és <http://www.thirdtext.org/landau-sternfeldreview>
- 3) Torsten Meyer, Gila Kolb (szerk.): What's next? Art Education. Köln 2015.
- 4) SIMON, Nina: The Participatory Museum. Santa Cruz 2010.
- 5) SIMON, Nina: The Art of Relevance. In: Museum 2.0. Santa Cruz 2016.
- 6) Sebastian Baden, Ulrike Lorenz (szerk.): Constructing the World. Art and Economy 2008-2018. Kiáll. kat. Kunsthalle Mannheim 2018.
- 7) Robert Fleck: Die Biennale von Venedig. Eine Geschichte des 20. Jahrhunderts. (FUNDUS Bücher 177), Hamburg 2012 angol verziója is van. (LUMÚ könyvtárban is elérhető)
- 8) Bódi Kinga interjúi és tanulmányai a *Balkon* művészeti folyóiratban a Velencei Képzőművészeti Biennáléről
- 9) The Milk of Dreams. Kiáll. kat. Biennale Arte, Velence 2022 vagy a kisebb vezető katalógus
- 10) May You Live in Interesting Times. Kiáll. kat. Biennale Arte, Velence 2019 vagy a kisebb vezető katalógus
- 11) Viva Arte Viva. Kiáll. kat. Biennale Arte, Velence, 2017 vagy a kisebb vezető katalógus
- 12) All The World's Futures. Kiáll. kat. Biennale Arte, Velence 2015 vagy a kisebb vezető katalógus
- 13) The Art of feminism. Images that Shaped the Fight for Equality 1857-2022. TATEkatalógus, London 2022.
- 14) Elke Krasny (szerk.): Women's : Museum. Curatorial Politics in Feminism, Education, History and Art. Merano 2013.
- 15) Ursula Zeller: Germany's contributions to the Venice Biennale 1895-2007 (az angol a LUMÚ könyvtárban, a német verzió a szemináriumvezetőnél elérhető)
- 16) Deme Edina, Reisz Terézia, Söptei Eszter: Az iskolabarát múzeum. In: Nagy Magdolna (szerk.): Fókuszban a közönség. Szentendre 2020. 154-176 oldalak. Letölthető: https://www.mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20200131/2020-01-muzeumi-iranytu_28_web.pdf
- 17) German Kinga (szerk.): Múzeumpedagógia. Szociálpedagógia folyóirat 2015, ½ szám. 1-36 oldalak. http://real-j.mtak.hu/12250/1/szocped_11_kotet_2018.pdfhttp://tarhaz.avkf.hu/sites/default/files/szocped_2015_1_2_tartalom_0.pdf

- 18) 10 Top Tips for Museum Interpretation. <https://326gtd123dbk1xdkdm489u1q-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/10-Top-Tips-for-Interpretation-2011.pdf>
- 19) Yasmin Jahan Nupur <https://www.tate.org.uk/art/artists/yasmin-jahan-nupur-30569/yasmin-jahan-nupur-let-me-get-you-a-nice-cup-of-tea>
- 20) www.didae.eu