

Kurzusleírás (tematika)

Konceptuális tervezés és kutatás / Personal

A kurzus oktatói, elérhetőségei: Vargha Balázs (vargha.balazs@mome.hu)

Lakner Antal (lakner.antal@mome.hu)

Kód: M-TG-301 Personal	Tantervi hely: MA	Javasolt félév: 3.	Kredit: 10	Tanóraszám: 96 Egyéni hallgatói munkaóra: 204
Kapcsolt kódok:	Típus: kiegyensúlyozott	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	

A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):
előfeltétel: Interdiszciplináris tervezés és kutatás

A kurzus célja:

- Konceptuális tervezői, alkotói és kutatási módszerek fejlesztése

A kurzus alapelvei:

- Probléma-fókuszú szemléletmód
- Kutatás-alapú megközelítés
- Folyamat-orientált metódusok
- Komplex szakmai specifikumok és szakelméleti ismeretek

Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):

Tudás:

- Specializált ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika tervezői/alkotói gyakorlata eredetiségének felismerésével kapcsolatosan
- Érti a tervezőgrafika szakmai kérdésfelvetései és koncepciói mögötti komplexitást, összefüggéseket
- Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik saját tervezői/alkotói tevékenysége alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról
- Specializált ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika főbb elméleteinek, alapelveinek, stílusorszakainak és irányzatainak, fontosabb alkotásainak részterületeiről
- Megújuló önálló tudással rendelkezik
- Érti a tervezőgrafika filozófiáját
- Tisztában van az analitikus és kritikus gondolkodással
- Biztosan érti, hogy mi a kreativitás és hogyan kell alkalmazni a tervezőgrafikából megtanult kreatív képességeket más típusú problémák megoldásához
- Behatóan ismeri a tervezőgrafika terén végzett tervezői/alkotói tevékenységek alapjául szolgáló legjelentősebb anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit saját szakmai specializációja terén is.
- Magas szintű, specializált ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika területén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel
- Részleteiben érti és ismeri a tervezési / alkotói projekt főbb fázisainak struktúráját és összefüggéseit
- Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika egyes részei, továbbá a design / (audio)vizuális művészetek / építészet és más művészeti ágak/szakterületek közötti kapcsolódási pontokról, valamint az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról.

- Specializált ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika terén végzett kutatás/forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről.

Képesség:

- Képes irányítani és fejleszteni saját kreativitását
- A tanulmányai során elsajátított tudásra támaszkodva képes kreatívan cselekedni és reagálni komplex, váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzetekben; felhalmozott eszköztárából képes adekvát módon választani
- A tervezőgrafika művészeti aspektusaira fókuszál, magas szinten műveli a kapcsolódó művészeteket és tisztában van a kortárs művészeti világgal
- Elemzi és továbbfejleszti saját tervezőgrafikai tervezői/alkotói/művészeti folyamatait
- Különböző hozott tudásokat fogad be és épít be gondolkodásába
- A kapcsolódó területek alapelveiről és tartalmairól való tudását képes alkalmazni saját munkájának megalapozásához
- Kreativitását képes az adott tervezői / alkotó / művészeti folyamatban hatékonyan mozgósítani
- Új típusú problémákra adaptálja és fejleszti a tervezőgrafikai képességeket, technikákat és technológiákat.
- Felismeri a tervezőgrafika által megoldható problémákat
- Tervezőgrafikai koncepciókat alakít ki és értékeli
- Saját tervezői/alkotói/művészi útjához jól igazodó ötletfejlesztési elveket és gyakorlatot fejleszt és elemez
- Képes kontextusban gondolkodni
- Rendelkezik mindazzal a rutin technikai képességgel, amely lehetővé teszi, hogy önálló tervezői/alkotói/művészi elképzeléseit egyéni módon és
- A saját tervezői / alkotói / művészeti tevékenységével kapcsolatos társadalmi igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál
- A tervezőgrafikai koncepciókat összekapcsolja más (rokon) szak(ma)területek hasonló eszközeivel
- Önállóan (vagy más művészeti ágak szereplőivel együttműködésben) végzett tevékenysége kapcsán képes saját tervezői/alkotói/művészeti tevékenységébe más művészeti ágak elemeit beemlíteni
- Az együttműködés során hatékony kommunikációra képes
- Saját ötleteit és folyamatait kommunikálja az ügyfeleknek és a széles közönségnek
- Képes érvényesíteni saját tervezői/alkotói/művészeti tevékenységének végzésére, valamint annak feltételrendszerére, megfelelő körülményeire vonatkozó önálló elvárásait; ennek érdekében hatékonyan, meggyőzően kommunikál
- Saját szakterületén kívül is kifinomult kritikai ítélőképességgel rendelkezik.
- Képes együtt gondolkodni és alkotni saját szakmai közegével
- Képes nemzetközi kapcsolatokat építeni és együttműködni külföldi munka- vagy diáktársaival szakmai folyamatokban
- Képes az analitikus és kritikai gondolkodásra az adott tervezési / alkotói / művészeti helyzet kontextusában
- Képes analitikus és kritikai gondolatait az adott tervezési / alkotói / művészeti helyzet céljainak megfelelően konstruktív eredménnyel megszerezni

Attitűd:

- Kritikus, szabad gondolkodás jellemzi
- Világgra nyitott, működésével arra törekszik, hogy értelmet adjon a világnak
- Értékek mentén orientálódik
- A hagyományos és az új megközelítést hordozó művészeti alkotások, művek társadalmi megismertetésére és megértetésére törekszik

- Kiforrott kritikai érzéssel viszonyul a design / (audio)vizuális művészetek / építészet stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz, a különböző tervezői/alkotói gyakorlatokhoz és eredményekhez
- Nyitottság, befogadás jellemzi alkotói/tervezői szemléletmódját
- Nyitottan és tudatosan bővíti szakmagyakorlási és továbbképzési lehetőségeit
- Tervezőgrafikai alkotótevékenységét magas fokú minőség és értékorientáltság, művészi érzékenység és intellektuális szemlélet jellemzi
- Társadalmilag érzékeny és elkötelezett tervei, művészeti alkotásai témájának megválasztásában és azok létrehozásában
- Tervező / alkotó tevékenysége során elkötelezett az ökológiai szempontok figyelembevételére
- Kezdeményezőkézség jellemzi, szakmai gesztusaiban provokatív
- Aktívan keresi az együttműködést más művészeti ágak/más szakterületek szereplőivel
- Törekszik szakmai kapcsolatrendszer építésére, ápolására
- Tudatosan törekszik saját szakmai határainak, illetve a szakterületek közötti határok és hagyományos keretrendszerek átlépésére, meghaladására
- Aktívan keresi azokat a kihívásokat és komplex problémákat, ahol szakmai tudását és kreativitását kamatoztatva adekvát válaszokat adhat, originális alkotásokat hozhat létre, önállóan vagy csoport tagjaiként
- Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket

Autonómia és felelősségvállalás:

- Szakmai önfelfogását az autonómia és önismeret jellemzi
- Önálló probléma-megoldásra képes
- Szakmai identitása egyértelműen kialakult
- Alkotó erő, önállóság, autonómia jellemzi
- Autonóm, objektív egyensúly jellemzi tervezői/alkotói működését
- Környezeti tudatossággal végzi tevékenységeit
- Tevékenységével tudatosan és felelősen alakítja környezetét
- Társadalmilag érzékeny és elkötelezett tervei, művészeti alkotásai célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában
- Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket
- Nagyméretű design / (audio)vizuális művészeti / építészeti, illetve kutatás-fejlesztési projektek nagyobb részeiért felelősséget vállal a projektcsapat tagjaként

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

- Tervezés- és kutatómódszertan
- Autonomitás és közösségi felelősségvállalás
- Komplex tervezői módszerek
- Tudatos és felelős tervezői, alkotói szempontok
- Autonóm alkotói metódusok

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

A kurzus menete, az egyes foglalkozások jellege és ütemezésük (több tanár esetén akár a tanári közreműködés megosztását is jelezve):

- Feladatismertetés, téma-konzultáció, célok és elvárások ismertetése (szeminárium, konzultáció)
- Szakelméleti ismeretek, a témakutatás módszerei (szeminárium)
- A témával kapcsolatos ismeretbővítés és a szempontrendszer kialakítása (előadás, szeminárium)
- Probléma-térkép és -analízis (konzultáció)
- Az alkotói folyamat tudatos felépítése (konzultáció)
- Konceptiófejlesztés (konzultáció)

- Hatáselemzés, teszt fázis (konzultáció)
- Vázlatterv prezentáció (szeminárium)
- Technikai kivitelezés, modellezés, prototípus (műhelymunka)

A hallgatók tennivalói, feladatai:

- Aktív részvétel a szemináriumokon és a konzultációkon
- Önálló felkészülés és kiselőadás egy, a kurzus oktatója által kiadott témával kapcsolatban
- A témakutatás, a koncepció és az alkotói folyamat dokumentálása és bemutatása prezentációs formában
- A tervek technikai előkészítése nyomtatásra, modellezésre

A tanulás környezete:

- tanterem
- külső helyszín
- digitális labor
- műhely

Értékelés:

Teljesítendő követelmények:

- A témakutatást dokumentáló tanulmány (15.000 karakter)
- Prezentáció, amely bemutatja:
 - témakutatást
 - koncepció felépítését
 - alkotói folyamat fázisait
 - kész tervek dokumentációját
- Makett/prototípus bemutatása
- A tervdokumentáció leadása/feltöltése a megadott határidőre és megadott technikai paramétereknek megfelelően
- Makett/prototípus elkészítése és leadása fotózásra alkalmas kiviteli minőségben
- Aktív részvétel a tanórák min. 60%-án

Értékelés módja:

- írásbeli (a tanulmány értékelése)
- szóbeli felelet, prezentáció

Az értékelés szempontjai:

- A kutatási–alkotói–kivitelezési folyamat koherenciája
- A koncepció és a létrejött megoldás tartalmi, esztétikai minősége

Az érdemjegy kiszámítása:

- Folyamat (a teljes kutatási és design folyamat, valamint a dokumentáció tartalmi színvonala) – 50%
- Produktum (a kész koncepció és a létrejött megoldás, valamint a dokumentáció tartalmi, esztétikai minősége) – 50%

Kötelező irodalom:

- Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, Thomas Lockwood, Allworth Press, New York, 2009
- Graphic Design Theory: Readings from the Field, Helen Armstrong, Princeton Architectural Press, New York, 2009
- Graphic Design Discourse: Evolving Theories, Ideologies, and Process of Visual Communication, Henry Hongmin Kim, Steff Geissbuhler, Princeton Architectural Press, New York, 2018

- Designing For Social Change: Strategies for Community-Based Graphic Design , Andrew Shea, Ellen Lupton, William Drenttel, Princeton Architectural Press, New York, 2012

Ajánlott irodalom:

Egyéb információk:

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv: nincs lehetőség beszámításra

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:
csütörtök 17:00–19:00,előzetes egyeztetéssel, MA 206

Diploma *Gym*

Kurzus:

Konceptuális tervezés és kutatás – Social

Témavezető:

Vargha Balázs

Lakner Antal

Feladatkiadás:

2023. 09. 05.

A kurzus időpontjai:

Kedd 13:40–16:30

Csütörtök 13:40–16:30

Helyszín: MA otthontér

Téma

// diploma témaválasztás

// felkészülés a diplomafolyamatra

// koncepciófejlesztés

// előkészítő kísérletek

Tartalom

A kurzus szorosan kapcsolódik a diplomához, célja hogy hathatós segítséget, támogatást nyújtson a témaválasztáshoz, valamint a diplomafolyamat gördülékenységéhez és eredményességéhez.

A kurzus felépítése

Témaválasztás

A kurzus első négy hete segítséget kíván nyújtani a diploma témaválasztáshoz. Ehhez párhuzamosan egrészt inspirációs impulzusokat tervezünk adni izgalmas meghívott előadók segítségével, másrészt a diplomafolyamat egészét ismertető, informatív bemutatókat és személyre szabott konzultációs lehetőséget szeretnénk biztosítani.

Koncepciófejlesztés

A további időszak az egyéni koncepciók fejlesztésének időszaka, amit szándékunk szerint differenciáltan, személyre szabottan igyekszünk kezelni annak érdekében, hogy minél hatékonyabban kapcsolódjon a szakdolgozati kutatáshoz, valamint a majdani mestermunka fejlesztéséhez.

Kivitelezés

Az utolsó periódusban a koncepciótervek bemutatásának előkészítése, a kiértékelésre való felkészülés zajlik.

A feladat teljesítése

1. Témaválasztás

- Egyéni javaslatok saját szakmai preferenciák alapján – min. 3 alternatíva
- A diplomatéma a szakdolgozat és a mestermunka összefüggésében
- Médiium meghatározás
- Háttéranyagok felkutatása, elemzése
- Hazai és nemzetközi példák elemző gyűjtése
- Javaslat a témavezető személyére
- **Szociális napló**
- **Vizuális napló**
- **Kutatási napló**

2. Konceptiófejlesztés

- Szempontrendszerek kialakítása
- Médiumok, vizuális felületek meghatározása
- A koncepció részelemeinek rendszerbe illesztése
- A projekt vizuális karakterének kialakítása
- Vázlat- és látványtervek készítése

3. Kivitelezés

- Kiviteli tervek készítése
 - Műhelymunka
 - Makettek készítése (a koncepció függvényében, médium specifikus anyag, technika felhasználásával)
-

Ütemezés

1. Témaválasztás: 09.05.–28.
 2. Konceptiófejlesztés: 09.28–11.23.
 3. Kivitelezés: 11.23.–11.30. (záróprezentáció: 11. 30.)
-

Értékelés

Az első értékelés a záró prezentációkkal egy időben történik, November 30.-án

Értékelési szempontok:

- a témakutatás elmélyültsége
- a koncepció átgondoltsága, felépítése
- rendszerben gondolkodás
- a látványtervek és a prezentáció színvonala