

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: Kommunikáció design 1. / Print				
A kurzus oktatói, elérhetőségei: Császár Adrienn (csaszar.adrienn@mome.hu) Kozma Dániel (info@danielkozma.hu)				
Kód: B-TG-202	Tantervi hely: BA	Javasolt félév: 2.	Kredit: 5	Tanóraszám: 48 Egyéni hallgatói munkaóra: 102
Kapcsolt kódok:	Típus: gyakorlat-orientált	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok): előfeltétel: Design Basics				
A kurzus célja: <ul style="list-style-type: none"> Grafikai tervezési alapkészségek megszerzése a kommunikáció design szakmai területein A kurzus alapelvei: <ul style="list-style-type: none"> Gyakorlati helyzetek Probléma-fókuszú megközelítés Folyamat-orientált metódusok Integráltan beépülő szakmai specifikumok és szakelméleti ismeretek 				
Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):				
Tudás: <ul style="list-style-type: none"> Ismeri a tervezőgrafika alapvető ötletfejlesztési, értékelési és szelekciós módszereit Érti az alkotói/tervezői folyamat különböző szakaszait/fázisait és azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói/tervezői munkájában Tervezői/alkotó tevékenysége során kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat fejleszt Alapszintű szakmai és technikai tudással rendelkezik tervezői/alkotói/ művészi elképzeléseinek megvalósításához Ismeri a szakmájában alkalmazott legfontosabb prezentációs eszközöket, stílusokat és csatornákat Alapszintű tudással rendelkezik a retorikai formákról, stílusokról 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 Alapszintű szakmai és technikai tudással rendelkezik tervezői/alkotói/ művészi elképzeléseinek megvalósításához 				
Képesség: <ul style="list-style-type: none"> Képes a tervezőgrafikai alkotói gyakorlat során tudatos és kreatív munkára, rutin szakmai problémák azonosítására és megoldására Megszerzett tudása révén képes a tervezői/alkotói tevékenysége során szociális, kulturális, művészeti, politikai, ökológiai, gazdasági és etikai szempontok integrálására Jól-informált véleményt alkot tervezőgrafikai koncepciókról és megoldásokról Releváns adatokat gyűjt és interpretál tervezői/alkotói koncepciók fejlesztéséhez Hatékonyan képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat Ismeretei révén képes az adott tervezői/alkotói folyamathoz megfelelő eszközt, módszert és technológiát alkalmazni terve megvalósításához 				

- A tanulmányai során szerzett tapasztalatokra támaszkodva képes a tudásanyag analízisére, feldolgozására és kezelésére, valamint képes saját művészeti ágán belül kritikai hozzáállást érvényesíteni

Attitűd:

- Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi vonatkozásairól
- Nyitottan és kommunikatívan vesz részt projektek kialakításában vagy formálásában

Autonómia és felelősségvállalás:

- Önállóan tájékozódik és valósítja meg saját művészeti koncepcióit
- Különböző technikai elvárások szerinti helyzetekben mozgósítja tudását és képességeit
- Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, értékeit

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

- Képi kommunikáció
- Kiadványtervezés
- Illusztráció
- Print alapú infodesign
- Tervezés módszertani alapkérdések
- Print médiumok hatásmechanizmusának sajátosságai
- Print alapú gyártástechnológia
- Desktop Publishing (DTP) alapok

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)
- Szakmai és technikai specifikumok (szeminárium)
- A témával kapcsolatos ismeretbővítés és a szempontrendszer kialakítása (előadás, szeminárium)
- Probléma-térkép és -analízis (konzultáció)
- A tervezési folyamat tudatos felépítése (konzultáció)
- Koncepciófejlesztés (konzultáció)
- Hatáselemzés, teszt fázis (konzultáció)
- Vázlattevé 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 a tervezési folyamat dokumentálása és bemutatása prezentációs formában
- A tervek szakszerű technikai előkészítése nyomtatásra, modellezésre

A tanulás környezete:

- tanterem
- külső helyszín
- műhely

Értékelés:

Teljesítendő követelmények:

- Prezentáció, amely bemutatja:
 - témakutatást
 - koncepció kialakítását
 - tervezési 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:

- szóbeli felelet, prezentáció

Az értékelés szempontjai:

- A kutatási–tervezési–kivitelezési folyamat koherenciája
- A végeredmény funkcionális, esztétikai minősége

Az érdemjegy kiszámítása:

- Folyamat (a teljes design folyamat és a dokumentáció tartalmi színvonala) – 50%
- Produktum (a kész terv, makett/prototípus és a dokumentáció esztétikai minősége) – 50%

Kötelező irodalom:

- Derek Yates, Jessie Price: Communication Design: Insights from the Creative Industries, 2015, Bloomsbury
- Jonathan Baldwin, Lucienne Roberts: Visual Communication - From Theory to Practice, 2006, Bloomsbury
- Gavin Ambrose: Design Thinking for Visual Communication, 2017, Bloomsbury
- Sophie Cure and Aurélien Farina: Graphic Design Play Book - An Exploration of Visual Thinking, 2019, Laurence King
- Josef Müller-Brockmann: Grid systems in graphic design - A visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers, 1996, Niggli

Ajánlott irodalom:

Egyéb információk:

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:

Császár Adrienn: péntek 11:30-13:30, előzetes egyeztetés szükséges

Feladateleírás

UH Fest

Kurzus:

Kommunikáció design 1. – Print

Témavezetők:

Császár Adrienn

Kozma Dániel

kivitelezés technikai segítség:

Szili József

Feladatkiadás:

2023. 04. 04.

A kurzus időpontjai:

8. hét:

Kedd 13:40–16:30

Szerda 13:40–16:30

Csütörtök 13:40–16:30

9.-11. hét:

Kedd 13:40–16:30

Csütörtök 13:40–16:30

12. hét:

Kedd 13:40–16:30

Szerda 13:40–16:30

Csütörtök 13:40–16:30

Helyszín:

8. hét: Előadások: B_001 vagy B_201 / Konzultáció: Base grafika otthontér

9–12. hét: Konzultációk: Base grafika otthontér / MOME Two T/111 Grafika műhely

Téma

A kurzus témája kortárs/innovatív aspektusban fókuszál a hang, a zene és az audiovizuális művészetekre. A tervezés fókuszában a kortárs zenei és a progresszív hang- és audiovizuális projekteket összefogó, és azt reprezentáló programsorozatra szabott kommunikációs design áll. Ezen témán belül konkrétan, az UH Fest nevű szervezet vizuális kommunikációjának grafikai újragondolása lesz a cél.

Tartalom

A budapesti bázisú, non-profit alapon működő UH Fest különös hangsúlyt fektet a nem konvencionális megközelítések, és az egyedi, nemzeti zenei előadók, színterek bemutatására, amelyeket gyakran hagynak figyelmen kívül a helyi médiumok és a nagy tömegfesztiválok szervezői. Alapelvük, hogy a programok összeállításakor átlépjék a szorosan vett műfaji határokat; hogy akár eltérő stílusú és hangvétellű előadókat állítsanak egymás mellé, abból a célból, hogy párbeszédet indítsanak a zenéről.

A feladat az UH Fest programsorozatát, tevékenységét és szellemiségét reprezentáló kommunikációs vizuális stratégiájának, valamint grafikai felületeinek kialakítása, egyben újragondolt grafikai keyvisual-jának megtervezése lesz.

Fontos, hogy a szervezet szellemiségéhez, céljaihoz és a -keretei között bemutatásra kerülő,- és a tartalmihoz szorosan illeszkedő, azt jól reprezentáló vizuális világ és grafikai megoldások szülessenek.

A feladat teljesítése

1. Elméleti alapok

- A téma elemzése: (háttéranyagok) a kortárs/experimentális zenei és audiovizuális projektek, színterek áttekintése és bemutatása, külföldi és hazai művészek, szervezetek, fesztiválok és azok célközönségének meghatározása
- Az összegyűjtött információk értelmezése, elemzése, rendszerezése és a további tervezői munka ezen alapokból kiinduló konceptuális kidolgozása

2. Grafikai koncepció, és tervezés

2.1. Keyvisual grafikai koncepciójának tervezése:

- A tervezést megelőző témakutatásra épülő tartalmi koncepció véglegesítése
 - Médiumok, vizuális felületek meghatározása
 - A vizuális koncepció grafikai részelemeinek rendszerbe illesztése (színek, formák, képi- és tipográfiai rendszer felépítésének fixálása)
 - Keyvisual (fő vizuális karakter) kidolgozása
 - A nyomdai és grafikai megoldások kigondolása.
- Cél, hogy a kivitelezési módok tükrözzék az eseménysorozat szellemét,

ajánlott experimentális nyomdai megoldásokkal élni, illetve a non-standard tipográfia és grafikai megoldások használata.

- Vázlat- és látványtervek készítése, melyek bemutatják a projekt teljes konceptuális felépítését.

2.2 Grafikai elemek:

- Plakát/Citylight/Billboard (variábilis grafikai megoldásokra épülve)
- Program brosúra (sorozatba illeszthetően)
- Timetable-k (több léptékű megoldások)
- Térkép
- Jegy, karszalag
- Merch (totebag, póló, badge)
- Staff badge/shirt

2.3 Kivitelezés:

- Műhelymunka, konzultációk
 - Nyomdai előkészítés és kivitelezés/nyomtatás
-

Ütemezés

1. **Elméleti előkészületek:** Április 04-től
 2. **Koncepció tervezés:** Április 11-től
 3. **Kivitelezés:** Április 18-tól
-

Értékelés

Az értékelés a kurzus utolsó napján, a záró prezentációkkal egy időben történik, május 4-én.

Értékelési szempontok:

- // alapvető szakmai, tördelési, képfeldolgozási és nyomdai szabályok alkalmazása
- // a vizuális koncepció értelmezhetősége, hatása
- // vizuális és strukturális egység következetes megtartása
- // grafikai látványvilág