

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus címe: Vizuális Karakter 1. / Screen				
Kurzus oktató neve és elérhetősége: Nagy László (nagy.laszlo@mome.hu)				
Kód: B-TG-205-ill	Kapcsolódó tanterv (szak/szint): tervezési tárgy BA	A tantárgy helye a tantervben: 2. félév	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 és alapelvei: Illusztrációs tervezési alapkészségek megszerzése a karaktertervezés szakmai területein				
A kurzus alapelvei: - Gyakorlati helyzetek - Probléma-fókuszú megközelítés - Folyamat-orientált metódusok - Integráltnan beépülő szakmai specifikumok és szakelméleti ismeretek				
Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):				
Tudás: <ul style="list-style-type: none">- Ismeri az illusztráció 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 technológiai szakterületek közötti kapcsolódásokról- Alapszintű szakmai és technikai tudással rendelkezik tervezői/alkotói/művészi elképzeléseinek megvalósításához				

Képesség:

- Képes az illusztrációs 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 illusztrációs 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:

- 1) a vizuális karakterfejlesztés alapkérdései
- 2) képi redukció
- 3) szemiotika
- 4) Karakterizálás, karakterépítés, a karakterekkel kapcsolatos információk továbbításának folyamata
- 5) Karakteralkotás, játékkarakter meghatározásának folyamata
- 6) Modellalap, animált karakter megjelenésének, pózainak és gesztusainak szabványosítása

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

A kurzus menete, az egyes foglalkozások jellege és ütemezésük:

- 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:

- a témakutatást
- a koncepció kialakítását
- a tervezési folyamat fázisait
- a kész tervek dokumentációját
-

Makett/prototípus bemutatása

- A tervdokumentáció leadása/feltöltése a megadott határidőre és megadott technikai paramétereknek megfelelően
- Digitális makett/prototípus elkészítése és leadása fotózásra alkalmas kiviteli minőségben
- Aktív részvétel a tanórák min. 60%-án
- A kutatási–tervezési–kivitelezési folyamat koherenciája
- A végeredmény funkcionális, esztétikai minősége

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 illusztrációs folyamat és a dokumentáció tartalmi színvonala) – 50%

Produktum (a kész illusztráció és a dokumentáció esztétikai minősége) – 50%

Kötelező irodalom:

Alan Male: Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, Bloomsbury, 2017

Lawrence Zeegen: The Fundamentals of Illustration, Bloomsbury, 2020

Susan Doyle: History of Illustration, Fairchild Books, 2018

Derek Brazell: Becoming a Successful Illustrator, Bloomsbury, 2017

Darrel Rees: How to Be an Illustrator, Laurence King Publishing, 2014

Julia Schonlau: 1000 Portrait Illustrations, Quarry Books, 2012

Julia L. Kay: Portrait Revolution: Inspiration from Around the World For Creating Art in Multiple Mediums and Styles, Watson-Guptill, 2017

Egyéb információk:

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:

- nincs lehetőség elismerésre/beszámításra

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:

csütörtök 10:00-12:00 között, előzetes egyeztetés szükséges

Feladateleírás

Portré mint illusztráció

Kurzus:

Vizuális Karakter 1. – Screen

Témavezető:

Nagy László

kivitelezés technikai segítség:

...

Feladatkiadás:

2023.02.21.

A kurzus időpontjai:

2–6. Hét

kedd, szerda, csütörtök: 13:40–16:30

Helyszín:

2–6. hét: Base 302 Illusztrációs Műterem / MOME Two T/111 Grafika műhely

Téma

// Emberi portré átírása digitális illusztrációs eszközökkel

// tervezési területek: karakterátírás, portréillusztráció

Tartalom

Válassz ki egy ismert közéleti ember portréfotóját, ahol az arc szemből van és érzelmileg neutrális állapotban. Ezt követően készíts róla illusztrációkat a következő megoldásokkal:

1. Különböző digitális illusztrációs technikákkal hat darab *monokróm* portré készítése a választott fotó alapján.
2. Hat különböző érzelmi állapot megjelenítése a portrékon (öröm, harag, félelem, unalom, izgalom, undor), *színekkel kifejezve*, az első feladat technikai megoldásai alapján.

3. Hat különböző érzelmi állapot megjelenítése a portrékon (öröm, harag, félelem, unalom, izgalom, undor), *a karakter mimikájával kifejezve*, az első feladat technikai megoldásai alapján.

A kurzus ötödik hetében Henning Wagenbreth, német illusztrátor, a berlini UDK egyetem professzora vezetésével négy napos illusztrációs workshop keretében egy önálló projektben vesztek részt. A négy napos workshopon készült munka is a kurzus része, a részvétel kötelező.

A feladat teljesítése

1. Elméleti alapok

- + Az emberi portré illusztrálásának történeti és elméleti megismerése
- + Színelmélet, Gestalt elvek a portréillusztrációban
- + Portréátírások stílári és kulturális összehasonlítása
- + Hazai és nemzetközi portréillusztrációs példák elemzése, bemutatása

2. Tervezés

- + Illusztrációs technikai megoldások felvetése
- + Médiumok, vizuális felületek meghatározása
- + Karakter és színkonceptiók
- = Vázlat- és látványtervek készítése

3. Kivitelezés

- + Műhelymunka
 - + Nyomdai előkészítés
 - + Nyomtatás
-

Ütemezés

1. Karakter monokróm leképezése
 2. Színátírás
 3. Karakterátírás
 4. Kiértékelés
 5. Henning Wagenbreth kurzus
-

Értékelés

A portréfeladat értékelése Henning Wagenbreth workshopja előtt, a kurzus *negyedik* hetében történik, március 16-án.

Értékelési szempontok:

// alapvető ábrázolási, színhasználati, sokszorosítógrafikai és nyomdai szabályok alkalmazása

// a vizuális koncepció értelmezhetősége, hatása

// koncepción belüli stiláris egység következetes megtartása

// illusztrációs látványvilág