

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: MŰVÉSZETI ÉS KREATÍV IPARI ISMERETEK III. ESBA: MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS ÉS KIÁLLÍTÁSRENDEZÉS KEDD 10:00-12:50 TEREM M_016				
A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i): Dr. German Kinga egyetemi docens, german.kinga@gmail.com				
Kód: M-DM-302	Tantervi hely: DMMA / ESBA	Javasolt félév: bármelyik M.A. félév, ajánlott 3.	Kredit: 5	Tanóraszám: 4 heti 4 (féléves 48) Egyéni hallgatói munkaóra: 102
Kapcsolt kódok: B-AE-502 B-DK-502	Típus: szeminárium	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem.	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok): Nincsenek				
A kurzus célja és alapelvei: A kurzus során megismerjük az egyetemes kortárs képzőművészet közvetítésének jelentős irányzatait. A tanegység előadásokat is tartalmaz, amelyek az egyetemes kortárs művészetekre, azok múzeumpedagógiai közvetítésére és kiállításrendezési módszertanokra koncentrálnak. Ezek ismérése jobban értelmezhetővé teszi hallgatóink számára az aktuális kortárs művészeti és művészetközvetítési jelenségeket. Egy konkrét kiállítási projektbe történő bekapcsolódásuk pedig a praxisközelbeli helyzetek éles megélését biztosítja. A kurzus részét képezi a világ legfontosabb kiállításorozatának, a Velencei Képzőművészeti Biennálénak pontosabb megismerése is, a globális és regionális tematikák összevetése.				
A kurzus/feladat célja, eszközei, módszerei: A kurzus során gyakoroljuk a kritikus elemzői attitűdöt, valamint a kiállításrendezés és tartalmak közvetítése során felmerülő kortárs kihívásokat, szerepköröket. Minden hallgatónak kiselőadást kell tartania az első órán közzétett és szabadon kiválasztott képzőművészről, akinek munkáit szabadon választott módszertan bemutatásával, konkrét célcsoportokhoz viszi közelebb. Minden hallgató részt vállal a készülő kiállítás egyik részfeladat-csomagjában (keretprogram, installáció, múzeumpedagógiai feladat).				
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 művészetközvetítési 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 kortárs művészetközvetítés lehetőségei, feladatai, vetületei
2. A digitális múzeum
3. Az inkluzív múzeum. Fogyatékkal élők a múzeumban és galériákban
4. A kortárs múzeumpedagógia és művészetközvetítés módszertanai
5. A participatív szemlélet és a „radikálisan demokratikus múzeum”
6. Közelebb a művészetekhez. A kiállításszervezés közvetítéssel és bevonással kapcsolatos csomagjai
9. Közelebb a művészetek lényegéhez: kísérőszövegek és sajátosságaik
10. Közelebb a művészetekhez: keretprogramok szervezése és kihívásai
11. Látogatókutatás és látogatóelemzés. A bevonás és az aktivitás megnövelésének lehetőségei

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

A félév oktatási heteiben sor kerül a szeminárium résztvevőinek kiselőadásaira, amelyek módszertani lapok bemutatásáról szólnak. A választható művészek listáját a hallgatók az első órán megkapják. A vetített és írásban is kifejtett kiselőadások a választott képzőművész max. két munkájának célcsoport-orientált közvetítéséről szólnak. A kreatív cselekvést is tartalmazó módszertani lapot közvetlenül a kiselőadás megtartása után kell leadni és nem a félév végén! Pontos szakirodalmi hivatkozások elengedhetetlenek! Min. egy szakcikk lehivatkozása kötelező a választható szakirodalomból! A félév része a külső helyszínek meglátogatása és az aktív részvétel az éles kiállítási projektben.

Értékelés: A félévi érdemjegy kiszámításának módja

A félévi jegy komponensei:

- kiselőadás választott művésztől: 50 %
- részvétel egy kiállítás közvetítésének feladatiban 50%

Értékelés:

85-100%: jeles

75-84%: jó

65-74%: közepes

55-64%: elégséges

0-54%: elégtelen

Dátum	
szept. 10.	témák kiválasztása + Kiállítások közvetítéseinek feladatcsomagjai és lehetőségei
szept. 17.	Inkluzív bevonás. Digitális múzeum. Didae, Millennium Háza, Mozgásjavító Intézet
szept. 24.	Múzeumpedagógia és iparművészet kapcsolata, kortárs módszerek. Ráth György Villa
szept. 28.	Múzeumpedagógia gyakorlatok a nemzetközi gyakorlatok függvényében
okt. 1.	Inkluzív tematikus órák a Deák 17 galériában
okt. 8.	A hallgatók választott szerepköreinek megbeszélése és módszertani elemzések
okt. 22.	Kortárs képzőművészetek közvetítése a budapesti Ludwig Múzeumban
okt. 29.	Kreativitást ösztönző kínálat a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban
nov. 5.	Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény. Mit tudnak az önkéntesek?
nov. 12.	közös munka és hallgatói beszámolók

nov. 19.	közös munka és hallgatói beszámolók
nov. 26.	hallgatói beszámolók
dec. 3.	hallgatói beszámolók

Kötelező szakirodalom:

- 1) John Falk: Understanding Museum Visitors' Motivation and Learning. [https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/institutioner/museer/Indsatsomraader/Brugerundersogelse/Artikler/John Falk Understanding museum visitors motivations and learning.pdf](https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/institutioner/museer/Indsatsomraader/Brugerundersogelse/Artikler/John_Falk_Understanding_museum_visitors_motivations_and_learning.pdf)
- 2) Ruttkay Zsófia/German Kinga: Digitális Múzeum. Szentendre 2017. <https://www.mokk.skanzen.hu/muzeumi-iranytu-24> Főleg a 24-39, 60-73, 252-260 és 266-273 oldalak.
- 3) Bereczki Ibolya, Népessy Noémi (szerk.): Modern múzeumi interpretáció. Múzeumi iránytű 23. Szentendre 2020. Főleg a 42-53 és 92-111 oldalak https://www.mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20200525/muzir23_web.pdf
- 4) Dabi Farkas Rita (szerk.): Esélyt a múzeummal. (Múzeumi iránytű 14) Szentendre 2018.
- 5) Veszprémi Nóra: Művészetalapú játszóterek „esszenciális tervezése”, mint a művészettel nevelés új formái. In: Szociálpedagógia 19 (2022), 128-147 o. Letölthető: http://real-j.mtak.hu/23685/1/szocped19_v%C3%A9gleges.pdf
- 6) German Kinga (szerk.): Múzeumpedagógia. Módszertani lapok az állandó kiállítás kiemelt darabjaihoz. Keresztény Múzeum Esztergom, Esztergom 2011. Letölthető: <http://www.keresztenymuzeum.hu/page.php?id=65>
- 7) 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
- 8) Nina Simon: The Participatory Museum. Santa Cruz 2010. Részben letölthető: <http://www.participatorymuseum.org/read/>
- 9) 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
- 10) 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 o.
- 11)

Ajánlott szakirodalom:

- 1) Nina Simon et alii (2018): Want to Co-Create an Exhibition on a Hot Issue? Letölthető: http://museumtwo.blogspot.com/2018/10/want-to-co-create-exhibition-on-hot.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+museumtwo+%28Museum+2.0%29
- 2) Nagy Magdolna (szerk.): Fókuszban a közönség -Útmutató a család, gyermek és iskolabarát múzeumi működéshez, a múzeumpedagógia, az önkéntesség és az IKSZ minőségmenedzsmentjéhez. Budapest-Szentendre 2020. https://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20200131/2020-01-muzeumi-iranytu_28_web.pdf
- 3) Puczkó László: A látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása. Múzeumi Közlemények, különszám. Letölthető: www.muzeumokmindenkinnek.hu/files/nka_tanulmany_proof.doc
- 4) Nora Sternfeld: Das radikaldemokratische Museum. Wien 2018.
- 5) German Kinga (szerk.): Fenntartható Identitások/Sustainable Identities. Velencei Képzőművészeti Biennále. Budapest 2015.
- 6) 10 Top Tips for Museum Interpretation. <https://326gtd123dbk1xdkdm489u1q-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/10-Top-Tips-for-Interpretation-2011.pdf>

Egyéb információk:

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv: Mukume szakirány végzettség esetén elegendő részt venni a konkrét kiállítási projektben

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín: Az oktató hivatalos fogadóóráján