

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: **KREATÍV FOTOGRÁFIA 5.**

A tantárgy oktatói, elérhetőségei:

1. Fotográfia projekt kurzus:

Szombat Éva

Máté Balázs

2. Fotográfiai környezet kurzus:

Drégely Imre idregely@mome.hu

3. Alkalmazott fotográfia kurzus:

Gálos Viktor galosviktorstudio@gmail.com

Kód: B-FT-501	Tantervi hely: BA	Javasolt félév: 5.	Kredit: 15	Tanóraszám: 225 Egyéni hallgatói munkaóra: 225
Kapcsolt kódok:	Típus: előadás, gyakorlat, konzultáció	Szab.vál- ként felvehető- e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	

A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):

A kurzus célja és alapelvei //

A kurzus célja az autonóm és alkalmazott fotográfiai alkotás módszereinek gyakorlása, alapelve a szabad gondolkodás támogatása, a kreatív képességek fejlesztése.

A hallgatók megismerjék és elsajátítsák a **tér** speciális fotográfiai leképzésének különböző módszereit és műfajait, valamint fokozatosan elmélyítse és gyakorolja a hallgató a tudatos, téma központú, projekt alapú képalkotást és az ahhoz szükséges információ gyűjtő, feldolgozó módszereket. Megismerje az integratív alkotói folyamatot, amelyet más szakterületek, diszciplínák képviselőivel való **együttműködve végez**.

A tantárgyban szereplő kurzusok keretében feldolgozandó témakörök, témák //

1. Szombat Éva, Máté Balázs: a megadott ernyőtémából saját fotográfiai projekt-téma kiválasztása, majd alkotói sorozatok készítése a fotográfia és más művészeti ágak határterületein
2. Drégely Imre: (alkotás módszertan, elméleti tudás átadása)
3. Gálos Viktor: alkalmazott fotográfiai feladatok megoldása

Az tantárgy érdemjegy kiszámítása:

A három kurzuson kapott érdemjegy beszámításának aránya:

- 1.Fotográfia projekt kurzus: 80 %
- 2.Fotográfiai környezet kurzus: 10 %
- 3..Alkalmazott fotográfia kurzus: 10 %

1.Fotográfia projekt kurzus**Oktatók:**

Szombat Éva
Máté Balázs

Témakör: Tér és fotográfia

Az ember alakítja a környezetét: a környezet pedig az embert. Bárhol is legyünk, mindig valamiféle viszonyban leszünk ezzel a "bárhollal": az ember és a körülötte lévő tér számtalan módon kapcsolódik egymáshoz, és oda-vissza folyamatosan hatással van egymásra.

Az épített környezet, a térelrendezés, a megvilágítás alapjaiban határozzák meg a hangulatunkat, érzéseinket. A plázákat úgy tervezik meg, hogy minél több időt töltsünk bennük, az irodákat nyitott, átlátható terekbe rakják, hogy látszódjon, ki mennyit dolgozik. A kivilágítatlan utcákat kerüljük, a víz és a zöld növényzet látványa megnyugtat bennünket.

A tér és az ember kapcsolata bonyolult és sokoldalú, értelmezhető többek között az érzékelés, a fiziológia, a pszichológia, a szociológia vagy a kultúra felől nézve, és értelmezhető természetesen a fotográfia eszközeivel is.

Milyen terekben érezzük biztonságban magunkat? Mennyire lehet megtervezni egy életteret, milyen mértékben írja felül mindezt az ember? Hogyan mutatkozik meg a hatalom és a kontroll a nyilvános és a privát terekben? Mit változtatott mindezen a digitalizáció, és a digitális terek megjelenése? Mit jelent az "otthon" fogalma? Hol kezdődik a privát tér, és hol a nyilvános tér, létezik-e ezeknek átfedése?

Kulcsfogalmak:

környezetpszichológia, térérzékelés, perspektíva, megfigyelés, térábrázolás, térkép

1. Tér - érzetek

Ebben a stúdium jellegű feladatban arra keressük a választ, hogy a fizikai és környezeti tényezők (mint például a színek, a megvilágítás, az akusztika és a tér elrendezése) hogyan befolyásolják az emberek hangulatát, viselkedését és élményeit, és milyen hatással lehetnek az egyén hangulatára, az emberek közötti közösségi életre és társadalmi kapcsolatokra. Hogyan hat a természetes fény és a zöld környezet a stressz csökkentésére? Hogyan tehet egy zsúfolt városi tér agresszívvá? Hogyan befolyásolja a csoportos beszélgetést, a közösségek kialakulását a térelrendezés?

Feladat: Válassz ki egy olyan teret ami valamilyen érzelmet vált ki belőled. Vizsgáld meg, milyen az emberek viselkedése az adott térben: hogyan befolyásolja az emberek reakcióit a megvilágítás, a tér elrendezése, a bútorzat, a kiegészítők elhelyezése. Ez lehet megfigyelésen alapuló fotósorozat, esetleg az előzetes megfigyelések után megrendezett fotó, kollázs, de fontos, hogy mindenképpen valós empirikus kutatás, megfigyelés és adatgyűjtés álljon a fotósorozat mögött.

Leadandó: 2-6 kép + rövid projektleírás

2. Mindenhol jó

Mindenkinek máshol húzódik az intim tér határa, van, aki a bejárati ajtónál, van, aki a hálósoba ajtónál, és van, aki még ott sem húzza meg azt. A képhatárok mellett a fotográfiában ugyanolyan fontosak azok a határok, amiket alkotóként ki kell tapasztalni, majd a fotó kedvéért megpróbálni áthágni ezeket.

Feladat: Bemutatni egy embert vagy egy zártabb közösséget a lehető legközelebről, hogy a fotósorozaton érződjön a kölcsönös bizalom. Az alanyok engedjenek betekintést közegükbe, de fontos az empátia szem előtt tartása, és az etikai normák betartása. A cél nem explicit, vagy megbotránkoztató képeket készíteni, hanem feltérképezni valami más intim terét, amibe szinte csak a feladat kedvéért enged betekintést.

Leadandó: 5-10 képes képsorozat + rövid projektleírás

3. Senki földje

Ha a tér határozza meg, hogyan viselkedünk, akkor mindenkire hasonlóan kell, hogy hasson. Ha pedig mindenkire hasonlóan hat, az már egy szisztematikus jelenség. Ennél a feladatnál a privát tereket elhagyva a nyilvános terek jelenségei felé fordulunk, nyitva a társadalmi jelenségek irányába.

Feladat: Az első feladat továbbgondolása: egy lokális problémából egy egész társadalomra, vagy akár az "emberre" érvényes megállapítást tenni, hasonló körülmények és megfigyelések alapján. Az intim közegtől távolodva ebben a feladatban a nyilvános térre fókuszálj. Olyan társadalmi témát keress, amiben a környezet befolyásoló hatása az emberi viselkedésre karakteresen megjeleníthető.

Leadandó: 5-10 képes képsorozat + rövid projektleírás

Órák menete:

1. alkalom: bemutatkozó prezentációk, feladatismertetés
2. alkalom: Szombat Éva előadás (közösen), 1. feladat közös konzultáció
3. alkalom: Máté Balázs előadás (közösen), 1. feladat közös konzultáció
4. alkalom: 1. feladat - közös záróprezentációk, csoportok szétbontása
5. alkalom: 2. feladat - csoportos konzultációk (A, B csoport)
6. alkalom: 2. feladat - csoportos konzultációk (A, B csoport)
7. alkalom: 2. feladat - záróprezentációk közösen
8. alkalom: 3. feladat - csoportos konzultációk (A, B csoport)
9. alkalom: 3. feladat - csoportos konzultációk (A, B csoport)
10. alkalom: 3. feladat - csoportos konzultációk (A, B csoport)
11. alkalom: záróprezentációk közösen
12. alkalom: felkészülés a kipakolásra

ELVÁRÁS

Minden órára kell új képeket hozni a félév 2. órájától.

1. Feladat: megfigyelésen alapuló 2-6 kép a megadott témában
 2. Feladat: 5-10 képes sorozat készítése a megadott témában, tükrözze az alkotó véleményét a témában
 3. Feladat: 5-10 képes sorozat készítése a megadott témában, tükrözze az alkotó véleményét a témában
- + rövid projektleírás mindhárom feladathoz

Értékelés:

A félév végi vizsgázás/értékelésen való részvétel feltétele:

1. Az órák több mint kétharmadán való részvétel. 15 percnél hosszabb késés hiányzásnak minősül.
2. Két nappal a vizsga előtt fel kell tölteni a képeket az archívumba. Csak a következő módon feltöltött képek fogadhatóak el:

file elnevezés:

szerző neve, alulvonás, kurzus cím, alulvonás, sorszám, alulvonás, évszak

Tehát, ha a szerző neve mondjuk Kovács Károly, a kurzus címe: to infinity and beyond és tavasszal készült, akkor így kell elnevezni:

kovacskaroly_toinfinityandbeyond_01_tavasz

file kiterjesztés: jpeg 12-es tömörítés

file méret: eredeti méret, rövidebbik oldalán minimum 3000pixel

TELJESÍTÉS

Prezentáció készítése: a kiindulópont, folyamat, referenciák, illetve a kész sorozat bemutatása; installációs terv bemutatása

Projektleírás mindhárom feladathoz, minimum 1000, maximum 2000 karakterben

KIÉRTÉKELÉS SZEMPONTJA

Órai jelenlét, a konzultációkon való aktív részvétel, egymás munkáinak kritikai véleményezése, segítése, a határidők pontos betartása, az egyéni megoldás üzenetének komplexitása, önálló munka minősége, mennyisége és intenzitása, az elkészített képsorozat kidolgozottsága és technikai minősége

Vizsgáztató tanárok:

Drégely Imre

Fátyol Viola

Geibl Kata

Kopek Gábor

Kudász Gábor Arion

Máté Gábor

Máté Balázs

Szalontai Ábel

Szombat Éva

Oravecz István

Usher Richard

AZ ÉRTÉKELÉS SÚLYOZÁSA

Oktató értékelése: 80%, vizsgabizottság értékelése: 20%

AJÁNLOTT IRODALOM, ALKOTÓK, FILMEK

Dúll, Andrea: A környezetpszichológia alapkérdései. Helyek, tárgyak, viselkedés. L'Harmattan, 2009

Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók. Gondolat, 1987

Han, Byung-Chul: A kiégés társadalma. Typotex Kiadó, 2020

Han, Byung-Chul: A szép megmentése. Typotex Kiadó, 2021

Kern, Leslie: Feminist City. Claiming Space in the Man-Made World. Verso, 2020.

John, Berger: Mindennapi képünk. Corvina, 1990

Augé, Marc: Nem-helyek. Bevezetés a szürmodernitás antropológiájába. Múcsarnok, 2012

Janáky István: A hely. Műszaki Könyvkiadó, 1999.

Nan Goldin, Larry Clark, Rinko Kawauchi, Andreas Gursky, Elinor Carucci, Sophie Calle, Hiroshi Sugimoto, Leigh Ledare, Sohei Nishino, Debi Cornwall, David Hockney, Wolfgang Tillmanns, Harley Weir, Richard Mosse, Barbara Probst, John Divola, Alexey Titarenko, Duane Michals, Spencer Tunick, Agnes Denes, Abelardo Morell, Randa Mirza, Rajesh Vora, Kudász Gábor Arion, Pecsics Mária, Ósz Gábor, Schmied Andi, Szabó Dezső, Koleszár Adél, Daniel & Geo Fuchs, Jo Broughton, Martin Parr, Philip-Lorca-Dicorcia, Richard Avedon, Rineke Dijkstra, Alec Soth, Andrej Balco, Somorjai Balázs, Richard Billingham, Nick Waplington, Larry Sultan, Gregory Crewdson, Andrea Grutzner, Ron Jude

Ulrich Siedl: Im Keller, 2014

Gaspar Noé: Enter the Void, 2009

Orson Welles: The Trial, 1962

Terry Gilliam: Brazil, 1985

Agnès Varda: Daguerréotypes, 1976

Godfrey Reggio: Koyaanisqatsi, 1982

Lars von Trier: Dogville, 2003

Jonathan Glazer: The Zone of Interest, 2023

Jens Lien: The Bothersome Man, 2007

Jennifer Baichwal: Manufactured Landscapes, 2006

Werner Herzog: Encounters at the End of the World, 2007

Werner Herzog: Happy People, a Year in the Taiga, 2010

Bong Joon-ho: Parasite, 2019

Jim Jarmusch: Night on Earth, 1992

Andrej Tarkovszkij, Solaris, 1972

Hiroshi Teshigahara: Woman of the Dunes, 1964

Peter Weir: The Truman Show, 1998

Ben Whitley: High-Rise, 2016

Fotográfiai környezet kurzus

oktató:

Drégely Imre

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:

- Fotográfia és tér
- Environment és assemblage a fotóban, a térbe rendezett kép
- Médiumok határterületei, kölcsönhatások
- Kép és környezete, kiállítási formák
- Interaktív installáció

1. feladat:

Önálló képanyag és installációs modelljének létrehozása

A hallgatók önálló munkákat készítenek a **fotográfia** és az **environment** mint térkompozíciós műfaj határterületén.

Cél: **tér kísérlet** a fotólátvány segítségével, fotó-environmentek létrehozása. A projekt fontos kritériuma: a képanyag és a kiállításmód koncepciózus egymáshoz tervezése és fejlesztése, szem előtt tartva az environment és az assemblage **jellemző sajátosságait**. Lehet olyan mű, amely a térkomponálásra helyezi a hangsúlyt, vagy a térrel, környezettel összefüggő tematikus kérdésselvetésre reflektál.

Az installációk tematikája és narratívája:

A behelyezkedés és kívülállás pozícióinak modellezése, az átjárás a belső és a környező világ, orientáció a befogadó és látogatói aspektusok között. **Fő motívumok: Égtájak, őselemek és ezekhez kapcsolódó toposzok, szimbólumrendszerek jegyében modellezzük a „guest” és „host” helyzetet alkotói térben.**

Órák menete:

1. alkalom: Műfaji áttekintés, előadás, program és feladatok ismertetése

2. alkalom: Hallgatói portfóliók, referenciák áttekintése, előadás

3.alkalom: Kiállítás látogatás, Budapest Light Art Múzeum

4.alkalom: Referenciák, vázlatok bemutatása, konzultáció

5.alkalom: Technikai és látványtervek bemutatása, megbeszélése

6.alkalom: Installációs tervek modellezése, konzultáció

7.alkalom: Egyéni projektek kivitelezési terve, térbeli modellezés, makett

8.alkalom: Közös kiállítási helyzet tervezése, technikai megoldások, konzultáció

9.alkalom: Kiállítás helyspecifikus tervezése, virtuális modellezése

10.alkalom: Térinstalláció, kivitelezés

11.alkalom: Pop-up kiállítás bemutatása, közös konzultáció

Értékelés szempontjai:

- órai jelenlét, konzultációkon való aktív részvétel
- határidők, munkamenet pontos betartása
- az egyéni megoldás tartalmi komplexitása
- önálló munka minősége és intenzitása
- csoportban való együttműködés
- a kivitelezett modell kidolgozottsága és technikai minősége

Leadandó:

- egy A4-es oldalnyi műleírás
- az installáció képanyaga (6-8 fotó) és az installációs terv digitális dokumentációja
- installációs modell, hallgatónként 1-1 kivitelezett makett

Értékelés módja:

Digitális prezentáció

Projektek prezentálása valós térben, pop-up kiállítás formájában

Alkalmazott fotográfia kurzus

oktató:

Gálos Viktor

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:

1. Bevezetés. Bemutakozás.

A fotózási megbízás vs. editorial, brief, prezentáció, moodboard, layout, médiamegjelenési formák, árajánlat, gyártás-kivitelezés, verziók-konzultációk, kész munka átadás fogalmak tisztázása pusztán kreatív szempontból. Itt csak a kreatív megbízásra vonatkozó ill a féléves feladatra vonatkozó rész lenne benne, vagyis nem ütné a te óráidon elhangzókat.

A teljesítés úgy nézne ki, hogy egyik órán hoznák a layoutot, amit átbeszélénk a következő órára meg már a kész munkát. Így lenne meg a hat feladat fél év alatt.

2. Feladatok kiadása:

2.1. Italreklám készítése. Üdítőital reklám, tetszőleges nemzetközi üdítőital márkának. Óriásplakát fekvő formátum

2.2. Lemezborító készítés tetszőleges előadónak. Lemezborító és Insta megjelenés.

2.3. Egy tetszőleges mozifilm képi értelmezése, és annak vizuális atmoszférájának újraértelmezése egy editorial munka keretében. A film képi világának megidézése, 4 oldalas editorial sajtó formátumban, nívós magazinban.

2.4. Egy társművész hallgató/tanár alkotásának editorial szerű feldolgozása. PI divatfotó készítése egy tervező hallgató munkájához, egy ékszerreklám, ékszerfotóval stb. egy szilikátosnak katalógus...

2.5. Egy budapesti épület feldolgozása fotós szemmel egy fiktív építészeti szakfolyóirat, vagy könyv számára. Fotósorozat készítése legalább 15 fotóval.

2.6. Egy illatszerreklám nemzetközi divatmárkának. Szabadon választható márka. Plakátfotó, A1 álló formátum.

A kurzus teljesítésének feltételei, feladatai, értékelése

Órák menete:

1. alkalom:

2. alkalom:

3. alkalom:

4. alkalom:

5. alkalom:

6. alkalom:

7. alkalom:

8. alkalom:

9. alkalom:

10. alkalom:

11. alkalom:

12. alkalom:

Értékelés:

A félév végi vizsgázás/értékelésen való részvétel feltétele:

1.Az órák több mint kétharmadán való részvétel. 15 percnél hosszabb késés hiányzásnak minősül.

2.Két nappal a vizsga előtt fel kell tölteni a képeket az archívumba. Csak a következő módon feltöltött képek fogadhatóak el:

file elnevezés:

szerző neve, alulvonás, kurzus cím, alulvonás, sorszám, alulvonás, évszak

Tehát, ha a szerző neve mondjuk Kovács Károly, a kurzus címe: to infinity and beyond és tavasszal készült, akkor így kell elnevezni:

kovacskaroly_lennivagytenni_01_tavasz

file kiterjesztés: jpeg 12-es tömörítés

file méret: eredeti méret, rövidebbik oldalán minimum 3000pixel

Értékelés formája:

öt fokozatú osztályzat

Értékelési szempontok:

- A konzultációkon való aktív részvétel, egymás munkáinak kritikai véleményezése, segítése
- A határidők pontos betartása
- Az egyéni megoldás üzenetének komplexitása
- Az egyéni megoldás megvalósításának kreativitása, innovativitása
- A félév során végzett kutatás és az új tudások beépülése az egyéni megoldásokba
- A csapatmunka során tanúsított kooperativitás
