

Kurzusleírás (tematika)

Kurszus címe: Forma és szellem Alcím: Mi van a design mögött?				
Kurszus oktató(k) neve és elérhetősége: Várhelyi Judit e-mail cím: judit.varhelyi@gmail.com				
Kód: B-AE-501-2F	Kapcsolódó tanterv (szak/szint):	A tantárgy helye a tantervben (szemeszter):	Kredit:	Tanóraszám: Egyéni hallgatói munkaóra:
Kapcsolt kódok:	Típus: (szeminárium/előa dás/gyakorlat/konz ultáció stb.)	Szab.vál-ként felvehető-e?	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	
A kurszus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):				
A kurszus célja és alapelvei: A kurszus célja, hogy megvizsgálja a designt a társadalmi értékrend, kulturális trendek, tudományos felfedezések és technológiai találmányok összefüggésében. A hallgatók megismerkednek a design és társadalom összefüggéseivel, és ezt a tudást alkalmazni tudják saját alkotótevékenységük során is. A kurszus a kreatív ipar különböző területéről mutat be nemzetközi példákat (design, építészet, divat, kézművesség, stb.)				

formázott: Betűszín: Automatikuss

Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):

Tudás: a hallgató

- ismeri a designkultúra, a képzőművészet és a tervezői-alkotói munka alapfogalmait
- a kurzus megközelítését kreatívan integrálja saját kutatói, tervezői munkájába
- megismeri a mai kor kihívásainak designtudatos szemléletét

Képesség:

- képes multidiszciplináris, az egyes szakterületek sajátos szemléletét összeegyeztető gondolkodás és problémamegoldás elsajátítására
- képes egyéni- és csoportmunka, kutatás elvégzésére
- képes újszerű módon, kritikusan megközelíteni az európai kultúra megszokottnak vett értékeit
- komplex módon, tágabb összefüggésekben gondolkodik
- képes globális keretek között és történeti összefüggéseiben értelmezni az egyes társadalmi jelenségeket, folyamatokat és intézményeket
- képes szóban és írásban, választékosan és logikusan felépítve kifejezni a kutatási eredményeket.

Attitűd:

Aktívan keresi az új ismereteket

Nyitott az együttműködés különböző formáira

Kritikai gondolkozással társuló tisztelettel rendelkezik más kultúrák iránt

Autonómia és felelősségvállalás:

Önálló kutatómunkára és kritikai elemzésre képes

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

MÚLT

“What is design? The solutions best adapted to necessity, but very superior to it.”

- Andre Breton

A 19. és 20. század történetei bemutatják, hogyan tükrözik a tárgyak a társadalom értékrendjét.

JELEN

“The magic language of things.”

- Eva Zeisel

A tervezés alapjai: az (új) anyagokban rejlő lehetőségek, a formák világa és a tárgyakkal folytatott néma kommunikáció.

JÖVŐ

“The future has arrived, it is only not evenly distributed yet.”

- William Gibson

1. Trendkutatás (egyéni gyakorlat)

2. Bevezetés

3. The Golden Age / Az aranykor / MÚLT

Történetünk a XIII. századi Angliában kezdődik, a Wedgwood kerámiaüzemben.

4. Ornament and Crime / Ornamens és Bűn / MÚLT

A második történet témája a fin de siècle világa és a két világháború közötti európai társadalom értékrendje.

5. Images of progress / A haladás képei / MÚLT

A harmadik történet átrándul amerikaiába, ahol a “haladás” fogalmát vizsgálja az 1970-es előtti évtizedekben.

6. Material Revolution / Anyag / JELEN

A jelenkor történetei közelebbről vizsgálják a design építőköveit - anyag, forma, történet. Ezek adják minden designer eszköztárát.

Fa, kő, beton, műanyag, homok, alga, micélium, vagy étel - az anyaghasználat nagyon hasonló utakat jár be.

7. The Right Form / Forma / JELEN

Van-e autentikus formája az anyagnak? Hogyan keresik a technikai újítások a társadalom által elfogadott formájukat? Skeuomorfizmus, black box és robotika.

8. Storytelling / Történetmesélés / JELEN

Hogyan kommunikál a design? Eva Zeisel, magyar származású keramikus mágikus nyelvnek nevezte a tárgyak és felhasználójuk néma párbeszédét.

9. Trendkutatás, prezentáció (csoportos gyakorlat)

10. Our ecological footprint / Ökológiai lábnyomunk / JÖVŐ

Környezettudatos design. Globális világunk egyre összetettebb kihívásokkal néz szembe. A jövő történeti a mi közös jövőnkéről szólnak.

11. Social impact / Társadalmi hatások / JÖVŐ

“Only a small part of our responsibility lies in the area of aesthetics” Victor Papanek (1971)

12. Emerging technologies / Kialakulóban lévő technológiák / JÖVŐ
Szintetikus biológia, kiterjesztett valóság, mesterséges intelligencia - hogyan kapcsolódik a design a legfrissebb tudományos trendekhez.

12. Összegzés

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai: A kurzus 9 előadása mellett a hallgatók csoportos feladatot dolgoznak ki és prezentálnak. A dolgozat határideje: 2025.12.15 A hallgatók tennivalói, feladatai: A hallgatóknak kisebb csoportokban, önállóan végeznek trendkutatást, amit az órán prezentáció formájában megosztanak egymással. A kurzus zárófeladat: egy kiválasztott design elemzése a kurzus során megismert módon. A tanulás környezete: tanterem
Értékelés: Az értékelés a prezentáció, az írásbeli feladat és az órai munka ötvözetéből adódik össze. Teljesítendő követelmények: Értékelés módja: (milyen módszerekkel zajlik az értékelés {teszt, szóbeli felelet, gyakorlati demonstráció stb.}) - Aktív részvétel a foglalkozásokon, - önálló kutatás, - csoportmunka, prezentáció elkészítése és bemutatása (egy kutatási prezentáció kb. 10-15 perc), - írásbeli kritikai elemzés elkészítése (kb 3 oldal terjedelemben). Az értékelés szempontjai (mi mindent veszünk figyelembe az értékelésben): aktív részvétel az órákon és a csoportban, a kutatás minősége, az írásbeli elemzés formai követelményeinek követése, helyes magyar nyelvhasználat, a kurzus alapfogalmainak ismerete
Az érdemjegy kiszámítása (az egyes értékelt követelmények eredménye hogyan jelenik meg a végső érdemjegyben? {pl. arányok, pontok, súlyok}): - órai munka: hozzászólások minősége, jelenlét: 20% - csoportos feladat: 30% - írásbeli: a kurzus alapfogalmainak használva tartalmas és releváns esszé: 50% Értékelés: 91–100 %: jeles 76–90 %: jó 61–75 %: közepes 51–60 %: elégséges 0–50 %: elégtelen

Kötelező irodalom:

Biomimicry

<https://biomimicry.org>

Vadas, J. (2014). A magyar iparművészet története : a századfordulótól az ezredfordulóig. Budapest : Corvina (155-175. o.)

Heilbrunn Timeline of Art History

<https://www.metmuseum.org/toah/>

Ajánlott irodalom:

Forty, A (2014). Objects of desire : design and society since 1750. London : Thames and Hudson (1-3 fejezet)

Droste, M (2003). Bauhaus, 1919-1933. Köln : Taschen ; Budapest : Vince K.

Papanek, Victor J. (2011). Design for the real world : human ecology and social change. London : Thames and Hudson

McDonough, W & Braungart, M (2009). Cradle to cradle : Remaking the way we make things. London : Vintage Books

Myers, W (2018). Bio design : nature, science, creativity. NY : Museum of Modern Art

Pilloton, E. (2009). Design revolution : 100 products that are changing people's lives. London : Thames & Hudson

Rawsthorn, A (2022). Design as an Attitude: New Edition. JRP

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum Collections

<https://www.cooperhewitt.org>

V&A Museum Collections

<https://www.vam.ac.uk>

Egyéb információk:

A kurzus vezetője több, mint két évtizedet élt Japánban; először mint építész, később mint szakújságíró, majd egyetemi oktató és ikebana művész. A kurzus hivatkoz a kortárs japán és európai gyakorlat között az alkalmazott művészetek és a design terén.

honlap: www.ikebanaontheroad.com

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:

- nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól,
- felmentés adható egyes kompetenciák megszerzése, feladatok teljesítése alól,
- más, tevékenységgel egyes feladatok kiválthatók,
- teljes felmentés adható.

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín **(itt kérjük jelölni a kivitelezés műhelyigényét is!)**

A kurzusvezetővel e-mailben, vagy az órán egyeztetett időpontokban.

judit.varhelyi@gmail.com

