

Kurzusleírás**Experimentális Tervezés****Oktatók:**

Gryllus Ábris (gryllus.abris@mome.hu)

Vendégoktatók:

Demeczky Nóra (4 alkalom)

Déri Enikő (4 alkalom)

Előadó:

Bartha Máté

Bácsi Barnabás

Kód:

M-TG-101

Tantervi hely:

MA

Javasolt félév:

1.

Tanóraszám:

120

Kredit:

15

Egyéni hallgatói munkaóra:

348

Kapcsolt kódok:

—

Típus:

kiegyensúlyozott

Szab.vál?

Nem

Szab.vál. esetén előfeltételek:**Előfeltétel:**

Nincs

A kurzus célja:

- Bevezetés, bemutatkozás
- Tervezői, alkotói és kutatási módszerek fejlesztése, kísérleti és piaci helyzetekben alkalmazható módszertanok gyakorlati feltárása

A kurzus alapelvei:

- Probléma-fókuszú szemléletmód
- Kutatás-alapú megközelítés
- Folyamat-orientált módszerek
- Komplex szakmai specifikumok és szakelméleti ismeretek

Tudás:

- Specializált ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika tervezői/alkotói gyakorlata eredetiségének felismerésével kapcsolatosan
- Érti a tervezőgrafika szakmai kérdésfelvetései és koncepciói mögötti komplexitást, összefüggéseket
- Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik saját tervezői/alkotói tevékenysége alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról
- Specializált ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika főbb elméleteinek, alapelveinek, stíluskorszakainak és irányzatainak, fontosabb alkotásainak részterületeiről
- Megújuló önálló tudással rendelkezik
- Érti a tervezőgrafika filozófiáját
- Tisztában van az analitikus és kritikus gondolkodással
- Biztosan érti, hogy mi a kreativitás és hogyan kell alkalmazni a tervezőgrafikából megtanult kreatív képességeket más típusú problémák megoldásához
- Behatóan ismeri a tervezőgrafika terén végzett tervezői/alkotói tevékenységek alapjául szolgáló legjelentősebb anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit saját szakmai specializációja terén is.
- Magas szintű, specializált ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika területén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel
- Részleteiben érti és ismeri a tervezési / alkotói projekt főbb fázisainak struktúráját és összefüggéseit
- Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika egyes részei, továbbá a design / (audio)vizuális művészetek / építészet és más művészeti ágak/szakterületek közötti kapcsolódási pontokról, valamint az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról.
- Specializált ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika terén végzett kutatás/forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről.

Képesség:

- Képes irányítani és fejleszteni saját kreativitását
- A tanulmányai során elsajátított tudásra támaszkodva képes kreatívan cselekedni és reagálni komplex, váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzetekben; felhalmozott eszköztárából képes adekvát módon választani
- A tervezőgrafika művészeti aspektusaira fókuszál, magas szinten műveli a kapcsolódó művészeteket és tisztában van a kortárs művészeti világgal
- Elemzi és továbbfejleszti saját tervezőgrafikai tervezői/alkotói/művészeti folyamatait
- Különböző hozott tudásokat fogad be és épít be gondolkodásába
- A kapcsolódó területek alapelveiről és tartalmairól való tudását képes alkalmazni saját munkájának megalapozásához
- Kreativitását képes az adott tervezői / alkotó / művészeti folyamatban hatékonyan mozgósítani
- Új típusú problémákra adaptálja és fejleszti a tervezőgrafikai képességeket, technikákat és technológiákat.
- Felismeri a tervezőgrafika által megoldható problémákat
- Tervezőgrafikai koncepciókat alakít ki és értékeli
- Saját tervezői/alkotói/művészi útjához jól igazodó ötletfejlesztési elveket és gyakorlatot fejleszt és elemez
- Képes kontextusban gondolkodni
- Rendelkezik mindazzal a rutin technikai képességgel, amely lehetővé teszi, hogy önálló tervezői/alkotói/művészi elképzeléseit egyéni módon és
- A saját tervezői / alkotói / művészeti tevékenységével kapcsolatos társadalmi igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál

- A tervezőgrafikai koncepciókat összekapcsolja más (rokon) szak(ma)területek hasonló eszközeivel
- Önállóan (vagy más művészeti ágak szereplőivel együttműködésben) végzett tevékenysége kapcsán képes saját tervezői/alkotói/művészeti tevékenységébe más művészeti ágak elemeit beemelni
- Az együttműködés során hatékony kommunikációra képes
- Saját ötleteit és folyamatait kommunikálja az ügyfeleknek és a széles közönségnek
- Képes érvényesíteni saját tervezői/alkotói/művészeti tevékenységének végzésére, valamint annak feltételrendszerére, megfelelő körülményeire vonatkozó önálló elvárásait; ennek érdekében hatékonyan, meggyőzően kommunikál
- Saját szakterületén kívül is kifinomult kritikai ítélőképességgel rendelkezik.
- Képes együtt gondolkodni és alkotni saját szakmai közegével
- Képes nemzetközi kapcsolatokat építeni és együttműködni külföldi munka- vagy diáktársaival szakmai folyamatokban
- Képes az analitikus és kritikai gondolkodásra az adott tervezési / alkotói / művészeti helyzet kontextusában
- Képes analitikus és kritikai gondolatait az adott tervezési / alkotói / művészeti helyzet céljainak megfelelően konstruktív eredménnyel megszerezni

Attitűd:

- Kritikus, szabad gondolkodás jellemzi
- Világra nyitott, működésével arra törekszik, hogy értelmet adjon a világának
- Értékek mentén orientálódik
- A hagyományos és az új megközelítést hordozó művészeti alkotások, művek társadalmi megismertetésére és megértetésére törekszik
- Kiforrott kritikai érzéssel viszonyul a design / (audio)vizuális művészetek / építészet stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz, a különböző tervezői/alkotói gyakorlatokhoz és eredményekhez
- Nyitottság, befogadás jellemzi alkotói/tervezői szemléletmódját
- Nyitottan és tudatosan bővíti szakmagyakorlási és továbbképzési lehetőségeit
- Tervezőgrafikai alkotótevékenységét magas fokú minőség és értékorientáltság, művészi érzékenység és intellektuális szemlélet jellemzi
- Társadalmilag érzékeny és elkötelezett tervei, művészeti alkotásai témájának megválasztásában és azok létrehozásában
- Tervező / alkotó tevékenysége során elkötelezett az ökológiai szempontok figyelembevételére
- Kezdeményezőkézség jellemzi, szakmai gesztusaiban provokatív
- Aktívan keresi az együttműködést más művészeti ágak/más szakterületek szereplőivel
- Törekszik szakmai kapcsolatrendszer építésére, ápolására
- Tudatosan törekszik saját szakmai határainak, illetve a szakterületek közötti határok és hagyományos keretrendszerek átlépésére, meghaladására
- Aktívan keresi azokat a kihívásokat és komplex problémákat, ahol szakmai tudását és kreativitását kamatoztatva adekvát válaszokat adhat, originális alkotásokat hozhat létre, önállóan vagy csoport tagjaként
- Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket

Autonómia és felelősségvállalás:

- Szakmai önfelfogását az autonómia és önismeret jellemzi
- Önálló problémamegoldásra képes
- Szakmai identitása egyértelműen kialakult
- Alkotó erő, önállóság, autonómia jellemzi
- Autonóm, objektív egyensúly jellemzi tervezői/alkotói működését
- Környezeti tudatossággal végzi tevékenységeit
- Tevékenységével tudatosan és felelősen alakítja környezetét

- Társadalmilag érzékeny és elkötelezett tervei, művészeti alkotásai célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában
- Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket
- Nagyméretű design / (audio)vizuális művészeti / építészeti, illetve kutatás-fejlesztési projektek nagyobb részeiért felelősséget vállal a projektcsapat tagjaként

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

- Experimentális Tervezés- és kutatómódszertan
- Autonomitás és közösségi felelősségvállalás
- Komplex tervezői módszerek
- Autonóm alkotói metódusok
- Kreativitás szerepe a tervezésben
- Új tervezői, alkotói horizontok
- A tervezőgrafika határterületei
- Tervezőgrafika a kortárs technológiai lehetőségek tükrében
- Perszonális alkotói metódusok és kutatási területek

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)
- A témával kapcsolatos ismeretbővítés és a szempontrendszer kialakítása (előadás, szeminárium)
- Probléma-térkép és -analízis (konzultáció)
- Az alkotói folyamat tudatos felépítése (konzultáció)
- Konceptiófejlesztés (konzultáció)
- Vázlatterv prezentáció (szeminárium)
- Technikai kivitelezés

A hallgatók tennivalói, feladatai:

- Aktív részvétel a szemináriumokon és a konzultációkon
- A témakutatás, a koncepció és az alkotói folyamat dokumentálása és bemutatása prezentációs formában
- A tervek technikai előkészítése.

A tanulás környezete:

- tanterem

Teljesítendő követelmények, részfeladatonként változó összetételben

- A témakutatást dokumentáló tanulmány (3.000 karakter)
- Prezentáció, amely bemutatja:
 - témakutatást
 - koncepció felépítését
 - alkotói folyamat fázisait
 - kész tervek dokumentációját
- Digitális produktum/eredmény/makett/prototípus bemutatása
- A tervdokumentáció leadása/feltöltése a megadott határidőre és megadott technikai paramétereknek megfelelően
- Digitális produktum/eredmény/makett/prototípus elkészítése és leadása fotózásra alkalmas kiviteli minőségben
- Aktív részvétel a tanórák min. 80%-án

Értékelés módja:

- írásbeli (a tanulmány értékelése)
- szóbeli felelet, prezentáció

Az értékelés szempontjai:

- A kutatási–alkotói–kivitelezési folyamat koherenciája
- A koncepció és a létrejött megoldás tartalmi, esztétikai minősége

Az érdemjegy kiszámítása:

- Folyamat (a teljes kutatási és design folyamat, valamint a dokumentáció tartalmi színvonala) – 50%
- Produktum (a kész koncepció és a létrejött megoldás, valamint a dokumentáció tartalmi, esztétikai minősége) – 50%

Irodalom:

- Bright: Typography between Illustration & Art, Slanted, 2012
- Type Tells Tales, Steven Heller, Gail Anderson, Thames and Hudson, 2017
- Postdigital Artisans: Craftsmanship With a New Aesthetic in Fashion, Art, Design and Architecture, Frame P., 2015
- The Typographic Experiment: Radical Innovation in Contemporary Type Design, Teal Triggs, Thames & Hudson, 2003
- Taken by Surprise: Cutting-Edge Collaborations between Designers, Artists and Brands, Die Gestalten Verlag, 2012
- A kreativitás pszichológiája, Erika Landau, Tankönyvkiadó, 1974
- Poster Town, Contemporary Poster Design from Lucerne, Spector Books, 2017
- David Reinfurt: *A New Program for Graphic Design*. Inventory Press, LA., 2019.
- Horst Bredekamp: *Képaktus*. Typotex, Bp., 2020. 139-150.o.
Szubsztitutív médiumok c. fejezet
- Martin Burckhardt - Dirk Höfer: *Minden és semmi*. Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 2019. 56-57.o.
Az élő archívum c. fejezet

Egyéb információk: -**Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv: -****Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín: -**

Feladatleírás - Tervezés I. Experimentális design, bevezető, MA1**Feladatkiadás:**

2024. 09. 02.

A kurzus időpontjai:

Kedd 10:00 - 16:30

Helyszín:

MA otthontér

Téma

A kurzus három blokkra felosztva kínál különböző tervezői helyzeteket az alábbiak szerint:

I. Bevezető fázis

Az első két hét az oktatók és a szak bemutatásával majd hallgatók bemutatkozó prezentációival indul, amely után a hallgatók kettő rövid kutatási gyakorlaton vesznek részt.

II.**Design****system**

Demeczki Nóra és Déri Enikő vezetésével különböző design system tervezési módszertanok elsajátítását célzó 4 hetes feladat.

II. Experimentális tervezései feladat 'DOOMSCROLLING' / 'WALK & TALK'

A hallgatók a választott témakörre építve egy experimentális tervezési és kutatási gyakorlaton vesznek részt, egyéni munkaformában hoznak létre autonóm művészeti projekteket, a műfaji és médiumbeli megkötések mentén.

Ütemezés

Bevezető fázis: 09.01.- 19.13.

Design System: 09.16.-10.07.

Experimentális tervezés:10.21.–11.25.

Értékelés

A féléves tervezési ciklus értékelése a félév három tervezési fázisának részeredményeiből tevődik össze.

09.13. A kurzus első fázisának utolsó napján, a záróprezentációkkal egy időben történik az első kiértékelés. Az itt kapott osztályzat a kurzus év végi osztályzatába részjegyként fog beszámítani!

10.07. A kurzus második fázisának kiértékelése történik. Az itt kapott osztályzat a kurzus év végi osztályzatába részjegyként fog beszámítani!

11.25. A kurzus harmadik fázisának kiértékelése történik. Az itt kapott osztályzat a kurzus év végi osztályzatába részjegyként fog beszámítani!

Értékelési szempontok:

- // a témakutatás elmélyültsége
- // a koncepciók átgondoltsága, felépítése
- // rendszerben gondolkodás
- // a látványtervek és a prezentációk színvonala