

Kurzusleírás

Vizuális kutatás I.

Oktatók:

Balla Dóra (balla.dora@mome.hu) (12 alkalom)

Pilbák Petra (pilbak.petra.andrea@stud.mome.hu) (12 alkalom)

Kód: M-TG-102	Tantermi hely: MA	Javasolt félév: 1. Kredit: 5	Tanóraszám: 40 Egyéni hallgatói munkaóra: 110
Kapcsolt kódok: —	Típus: elmélet orientált	Szab.vál? Nem	Szab.vál. esetén előfeltételek:

Előfeltétel:

Nincs

A kurzus célja és alapelvei:

- A tervezéshez, kutatáshoz szükséges elméleti tudás továbbfejlesztése
- A kortárs tervezőgrafika történetének megismerése, a legfontosabb folyamatok, összefüggések, alkotók és alkotói módszerek megismerése
- A tervezési folyamathoz kapcsolódó tervezés-módszertani tudás megismerése
- A tervezőgrafika és határterületeinek és interdiszciplinaritás lehetőségeinek feltárása

Tudás:

- Átfogó tudással rendelkezik a tervezőgrafika terén végzett tervezői/alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról
- Széleskörű tudással és kritikai megértéssel rendelkezik a tervezőgrafika mesterségről, tipikus témáiról és vitáiról
- Érti a szaknyelvet és a hatékony (írásos, szóbeli és vizuális) szakmai kommunikációt anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven
- Tájékozott a tervezőgrafika terén végzett kutatás, forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekben, eljárásokban, technikákban

Képesség:

- Hatékonyan képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat
- Jól-informált véleményt alkot tervezőgrafikai koncepciókról és megoldásokról.
- Releváns adatokat gyűjt és interpretál tervezői/alkotói koncepciók fejlesztéséhez
- Képes alkalmazni szakmája etikai normáit
- Célzottan és kritikusan képes kommunikálni mások és saját tervezői/alkotói koncepcióiról, megoldásairól és folyamatairól társaival, szakmája szakembereivel (generalista és specialista kollégákkal, konzulensekkel), vezetőikkel és felhasználókkal
- Saját szakmája alapelveit képes szakmáján kívüliek számára kifejteni

- Képes megítélni saját pozícióját a tervezőgrafika mesterségben, tipikus tématerületeiben, vitáiban
- A tanulmányai során szerzett tapasztalatokra támaszkodva képes a tudásanyag analízisére, feldolgozására és kezelésére, valamint képes saját művészeti ágán belül kritikai hozzáállást érvényesíteni
- Releváns adatokat gyűjt és interpretál tervezői/alkotói koncepciók fejlesztéséhez
- Képes kutatásokat feldolgozni, felügyelettel kutatást folytatni

Attitűd:

- Kritikai megértéssel viszonyul saját művészeti ágának történeti és kortárs alkotásaihoz, valamint előadói gyakorlataihoz
- Nyitott az új ismeretekre, módszerekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre.
- Kritikai megértéssel viszonyul saját művészeti ágának történeti és kortárs alkotásaihoz, valamint előadói gyakorlataihoz
- Nyitott az új ismeretekre, módszerekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre
- Törekszik szakmája etikai normáinak betartására.
- Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi vonatkozásairól
- Alkotó / tervező munkájában – ahol az releváns – az interdiszciplinaritásra törekszik
- Tudatos a tervezőgrafika szociális, kulturális, művészeti, politikai, ökológiai, gazdasági és etikai kontextusban elfoglalt pozíciójával kapcsolatban

Autonómia és felelősségvállalás:

- Felismeri tervező / alkotó művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait
- Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, értékeit

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

- A tervezőgrafika története és elmélete napjainkig, legfontosabb alkotók, munkamódszerek.
- A tervezőgrafika határterületei, interdiszciplináris módszertanok

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

A kurzus menete, az egyes foglalkozások jellege és ütemezésük (több tanár esetén akár a tanári közreműködés megosztását is jelezve):

- Előadások,
- Szeminárium, hallgatói prezentációk, csoportmunka

A hallgatók tennivalói, feladatai:

- Felkészülés az egyénileg választott témákból, prezentációk készítése és kiadványtervezés, workshop célfeladatok elvégzése
- Felkészülés a félévzáró vizsgára tematikus kiadvány és prezentáció készítése

A tanulás környezete:

- tantermi

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%

Kötelező irodalom:

- Meggs' History of Graphic Design, Philip B. Meggs, Alston W. Purvis, Wiley, 2011
- Graphic Design: A Concise History, Richard Hollis, Thames & Hudson, 2002
- Graphic Design, Referenced: A Visual Guide to the Language, Applications, and
- Primer of Visual Literacy, MIT Press Ltd, 2020
- Visual Research: An Introduction to Research Methods in Graphic Design, Russell Bestley, Paul McNeil, Bloomsbury Visual Arts, 2022
- World History of Design, Victor Margolin, Bloomsbury Academic, 2017
- Approximating Borders: Artistic Research in Practice, Albert Ádám, Lázár Eszter, Máté Dániel, Nagy Edina, MKE, 2023
- Elmélet és tudomány a művészeti gyakorlatban, MKE, 2024
- David Reinfurt: *A New Program for Graphic Design*. Inventory Press, LA., 2019.
- Schneider Ákos, Az emberközpontú tervezés határai - Spekulatív design és poszthumán állapot, Typotex, 2022
- Anthony Dunne, Fiona Raby, *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming*, MIT, 2013
- Bruce M. Tharp, Stephanie M. Tharp, *Discursive Design: Critical, Speculative, and Alternative Things*, MIT, 2019
- Matt Malpass, *Critical Design in Context: History, Theory, and Practices*, Bloomsbury Academic, 2017

Ajánlott irodalom:

- The Graphic Design Reader, Teal Triggs, Bloomsbury Visual Arts, 2019
- The Book of Books, 500 Years of Graphic Innovation, Mathieu Lommen, Frans A.
- Post-Digital Print, The Mutation of Publishing since 1894, Alessandro Ludovico, Set Margins, 2025
- Tactical Publishing: Using Senses, Software, and Archives in the Twenty-First Century, Alessandro Ludovico, MIT, 2024
- Graphic Design in the Post-Digital Age: A Survey of Practices Fueled by Creative Coding, Demian Conrad, Rob van Leijssen, David Héritier (Eds.), Set Margins, 2023
- Médiatörténeti szöveggyűjtemény, Peternák Miklós, Szegedy-Maszák Zoltán, MKE, 2011
- A kép a médiaművészet korában, Nagy Edina (szerk.), L'Harmattan, 2005

Egyéb információk:

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:
Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:

Feladatleírás - Vizuális kutatás I. mentoráció, MA1**Feladatkiadás:****A kurzus időpontjai:**

Hétfő 10:00 - 12:50

Helyszín:

MA otthontér, Base 001

Téma

A kurzus egy három szemeszteren átívelő, a hallgatók jövőbeni diplomájának lehetséges témáit és saját tervezői érdeklődésük körvonalait körüljáró egyéni kutatási folyamat első szakasza. A kutatási folyamat a későbbi szemeszterek során a Vizuális kutatás II., A vizuális kutatás III., illetve a Tervezés III. kurzusokon folytatódik.

A kurzus nagy hangsúlyt fektet az elméleti és szaktörténeti kutatások lehetőségeinek feltárására, illetve módszereket kínál az elméleti síkon szerzett tapasztalatok gyakorlati kutatásban való felhasználására.