

Kurzusleírás**Konceptuális tervezés****Oktatók:**

Lakner Antal (lakner.antal@mome.hu) (12 alkalom)
Vargha Balázs (vargha.balazs@mome.hu) (12 alkalom)
Jekly Ágnes (jekli.agnes@gmail.com) (12 alkalom)
Gryllus Ábris (gryllus@mome.hu) (első 5 alkalom)

Kód:
M-TG-301

Tantervi hely:
MA

Javasolt félév:
3.

Tanóraszám:
120

Kredit:
15

Egyéni hallgatói munkaóra:
348

Kapcsolt kódok:
—

Típus:
kiegyensúlyozott

Szab.vál?
Nem

Szab.vál. esetén előfeltételek:

Előfeltétel:

Tervezés I.,
Tervezés II.,
Vizuális Kutatás I.,
Vizuális Kutatás II.

A kurzus célja:

- Konceptuális tervezői, alkotói és kutatási módszerek fejlesztése
- Diploma projekt gyakorlati előkutatása A Vizuális Kutatás I., Vizuális Kutatás II. Kurzusokon lefektetett teamtikus alapokra építve

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 terve, 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 (15.000 karakter)
- Prezentáció, amely bemutatja:
 - témakutatást
 - koncepció felépítését
 - tervezési folyamat fázisait
 - kész tervek dokumentációját
- Makett/prototípus bemutatása
- A tervdokumentáció leadása/feltöltése a megadott határidőre és megadott technikai paramétereknek megfelelően
- 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:

- Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, Thomas Lockwood, Allworth Press, New York, 2009
- Graphic Design Theory: Readings from the Field, Helen Armstrong, Princeton Architectural Press, New York, 2009
- Graphic Design Discourse: Evolving Theories, Ideologies, and Process of Visual Communication, Henry Hongmin Kim, Steff Geissbuhler, Princeton Architectural Press, New York, 2018
- Designing For Social Change: Strategies for Community-Based Graphic Design, Andrew Shea, Ellen Lupton, William Drenttel, Princeton Architectural Press, New York, 2012

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

Feladatleírás - Tervezés III. Konceptuális design, diploma előkészítő, MA2

Feladatkiadás:

2024. 09. 03.

A kurzus időpontjai:

Szerda 10:00 - 16:30

Helyszín:

MA otthontér

Téma

// diploma témaválasztás // felkészülés a diplomafolyamatra // koncepciófejlesztés // előkészítő kísérletek

Tartalom

A kurzus szorosan kapcsolódik a diplomához, célja hogy hathatós segítséget, támogatást nyújtson a témaválasztáshoz, valamint a diplomafolyamat gördülékenységéhez és eredményességéhez.

A kurzuson a témaválasztás és a diplomatéma fejlesztése szorosan kapcsolódik a korábban elvégzett Vizuális kutatás I. és Vizuális kutatás II. kurzusokon feltárt kutatási témákhoz és módszertani kísérletekhez.

A kurzus felépítése:

Témaválasztás

A kurzus első négy hete segítséget kíván nyújtani a diploma témaválasztáshoz. Ehhez egyrészt megpróbáljuk közösen megszerezni a Vizuális stúdiumok órákon korábban elért gyakorlati kutatások eredményeit, másrészt inspirációs impulzusokat tervezünk adni, illetve diploma folyamat egészét ismertető, informatív bemutatókat és személyre szabott konzultációs lehetőséget szeretnénk biztosítani.

Koncepciófejlesztés

A további időszak az egyéni koncepciók fejlesztésének időszaka, amit szándékunk szerint differenciáltan, személyre szabottan igyekszünk kezelni annak érdekében, hogy minél hatékonyabban kapcsolódjon a szakdolgozati kutatáshoz, valamint a majdani mestermunka fejlesztéséhez.

Kivitelezés

Az utolsó periódusban a koncepciótervek bemutatásának előkészítése, a kiértékelésre való felkészülés zajlik.

A feladat teljesítése

Témaválasztás

- Egyéni javaslatok saját szakmai preferenciák alapján – min. 3 alternatíva
- A diplomatéma a szakdolgozat és a mestermunka összefüggésében
- Médium meghatározás
- Háttéranyagok felkutatása, elemzése
- Hazai és nemzetközi példák elemző gyűjtése
- Javaslat a témavezető személyére
- Szociális napló
- Vizuális napló
- Kutatási napló

Koncepciófejlesztés

- Szempontrendszerek kialakítása
- Médiumok, vizuális felületek meghatározása
- A koncepció részelemeinek rendszerbe illesztése
- A projekt vizuális karakterének kialakítása

- Vázlat- és látványtervek készítése
- 3. Kivitelezés
- Kiviteli tervek készítése
- Műhelymunka
- Makettek készítése (a koncepció függvényében, médium specifikus anyag, technika felhasználásával)

Ütemezés

Témaválasztás: 09.03.- 10.01

Koncepciófejlesztés: 10.01.-11.09.

Kivitelezés: 11.09.–11.28.. (záróprezentáció: 11. 28.)

Értékelés

Az értékelés a kurzus utolsó napján, a záró prezentációkkal egy időben történik.

Értékelési szempontok:

- // a témakutatás elmélyültsége
- // a koncepció átgondoltsága, felépítése
- // rendszerben gondolkodás
- // a látványtervek és a prezentáció színvonala