

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: **Tipográfia elmélet 2.**

A kurzus oktatója, elérhetősége: Császár Adrienn (csaszar.adrienn@mome.hu)

Kód: B-TG-303	Tantervi hely: BA	Javasolt félév: 3.	Kredit: 5	Tanóraszám: Egyéni hallgatói munkaóra:
Kapcsolt kódok:	Típus: elmélet- orientált	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	

A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):
előfeltétel: Tipográfia elmélet 1.

A kurzus célja és alapelvei:

- Tipográfiai, szövegkezelési, és történeti ismeretek elsajátítása
- A tervezési folyamatokhoz kapcsolódó tervezés-módszertani tudás megszerzése

Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):

Tudás:

- Alapszinten ismeri a tipográfia alapvető kérdéseit, módszereit és eredményeit
- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a tipográfia főbb elméleteiről, alapelveiről
- Ismeri a tipográfia és szövegkezelés alapvető tervezésméleti koncepcióit és múltbéli, illetve kortárs alkalmazási módjait, stílusait
- Általános ismeretekkel rendelkezik az alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel
- Érti a szaknyelvet és a hatékony (írásos, szóbeli és vizuális) szakmai kommunikációt

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.

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

- Átfogó szakmai tudásbázist építünk, elemeire bontható, moduláris, szabadon felhasználható, önálló részekből álló, gyakorlati és elméleti megközelítéssel egyaránt rendelkező témakezelés, mely támogatja a tervezőgrafikai BA tantárgyait és támogatja az évfolyamokra épülő fejlődési pályát.

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

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

- A kurzus szaktörténeti áttekintés és szakelméleti ismeretek feltérképezését (elméleti és gyakorlati szinten) foglalja magába a szemeszter során.
- Az órák heti rendszerességgel, azonos időben kerülnek megtartásra (előadás, szeminárium, tervezési/gyakorlati helyzetek).

Kurzus fókusza és témaköre:

- A kurzus célja annak elsajátítása, hogy a könyv kialakítása és formája nem pusztán esztétikai döntések sorozata, hanem a tartalomból és a használati módból levezetett, szigorú tipográfiai szabályrendszer tudatos alkalmazása. A tantárgy elméleti és gyakorlati blokkjai erre a tipográfiai kontextusra épülnek: A hallgatók a szaktörténeti és szakelméleti alapoktól a könyv anatómiáján és a nyomdatechnológián át jutnak el a mikro- és makrotipográfiai tördelés, szerkesztés és tervezés elvéig. A félév végére a résztvevők képessé válnak tetszőleges tartalmat szakmailag indokolt, gyártható és tipográfiailag következetes kiadvány/könyvtervvé formálni.

A hallgatók tennivalói, feladatai:

- Aktív jelenlét, az órai tematikát érintő kiadott kisebb feladatok elvégzése és bemutatása, kisebb prezentáció készítése.

A tanulás környezete:

- szemináriumi/előadóterem

Értékelés:**Teljesítendő követelmények:**

- Órai jelenlét. (távollét maximum 3 alkalommal). Felkészülés egy témából, az órai tematikát érintő kiadott kisebb feladatok elvégzése és bemutatása, prezentáció készítése, és órai (aktív) jelenlét.

Értékelés szempontja:

- A kiadott feladatok elvégzése és annak átgondolt színvonalára való fókuszáltság.

Az értékelés szempontjai:

- Aktivitás minősége az órai interakciókban, dialógusokban, csoportos és önálló munkákban. A mini kutatási feladat eredetisége, önálló meglátások, gondolatok felmutatása. Verbális és szakmai igényesség és alaposság.

Az érdemjegy kiszámítása:

- Szaktörténet/szakelmélet teszt 20%
- Prezentáció 40%
- Kiadott/gyakorlati feladatok elvégzése 40%

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: A History, Stephen J. Eskilson, Laurence King, 2019
- Graphic Design, Referenced: A Visual Guide to the Language, Applications, and History of Graphic Design, Armin Vit, Bryony Gomez-Palacio, Rockport Publishers, 2011
- Graphic Design Theory (Graphic Design in Context), Meredith Davis, Thames & Hudson, 2012
- World History of Design, Victor Margolin, Bloomsbury Academic, 2017
- Bibliographic, 100 Classic Graphic Design Books, Jason Godfrey, Laurence King, 2009
- Book Design: from the Printing Basics to the Most Impressive Designs
- New Page Design: Layout and Editorial Design
- Grid Systems in Graphic Design: A Visual Communication Manual for Graphic Designers, Typographers and Three Dimensional Designers
- Editorial Design: Digital and Print
- Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, and Students (3rd Edition, Revised and Expanded)
- Graphic Design: The New Basics

Ajánlott irodalom:

- The Book of Books, 500 Years of Graphic Innovation, Mathieu Lommen, Frans A. Janssen, Paul Dijstelberge, Adriaan Plak, Johan de Zoete, Jan Werner, Lesley Monfils, Thames & Hudson, 2012
- Graphic Design before Graphic Designers, The Printer as Designer and Craftsman 1700 - 1914, David Jury, Thames & Hudson, 2012
- The Visual History of Type, Paul McNeil, Laurence King, 2017
- Graphic Design Visionaries, Caroline Roberts, Laurence King, 2015
- Impact 1.0: Design magazines, journals and periodicals [1922–73], Tony Brook & Adrian Shaughnessy [Unit Editions 27] 2018

- Impact 2.0: Design magazines, journals and periodicals [1974–2016], Tony Brook & Adrian Shaughnessy [Unit Editions 28] 2018
- Merz to Emigré and Beyond, Avant-Garde Magazine Design of the Twentieth Century Steven Heller, Phaidon, 2003
- Steven J. Eskilson / Graphic Design, A History / Laurence King Publishing 2007
- Stuart Tolley / The New Simplicity in Graphic Design, Thames and Hudson 2016
- Graphic Design History / Steven Heller and Georgette Ballance
- Graphic Design / 1890 - 1959 / 1960 - 2010 / Tachen
- Sagmeister and Walsh / Beauty / Phaidon, 2018
- Sagmeister / Things I have Learned / Abrams
- Andok Mónika / Digitális média és mindennapi élet , konvergencia, kontextus, közösségi média / L'Harmattan 2016
- Nial Ferguson / Civilizáció - A Nyugat és a többiek / Scolar kiadó, 452 oldal
- Rerum Novarum - Az új dolgok, Új ügyeink / XIII. Leó pápa enciklikája - 1891

Egyéb információk:

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:
csütörtök 10:00-12:00, előzetes egyeztetés szükséges