

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: Kreatív fotográfia 2. / Ember					
A kurzus oktatói, elérhetőségei: Témavezetők: Szombat Éva szombat.eva@mome.hu Máté Balázs					
Kód: B-FT-201	Tantervi hely:		Javasolt félév: 2	Kredit: 10	Tanóraszám: 96 (150) Egyéni hallgatói munkaóra: 75
Kapcsolt kódok:	Típus: szeminárium, gyakorlat, konzultáció		Szab.vál- ként felvehető- e? nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok): előfeltétel: Kreatív fotográfia 1. párhuzamosság: Bevezetés a filmtörténetbe Pszicho					
A kurzus célja és alapelvei: A hallgatók megismerjék és elsajátítsák az emberábrázolás fotográfiai módszereit, valamint tudjanak alapvető szinten olyan fotográfiákat készíteni emberekről, amelyek segítik és/vagy kifejezik egy adott témáról alkotott véleményüket .					
Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák): Tudás: 1) Megismerik az emberek fényképezésénél használható alapvető fotográfiai eljárásokat, anyagokat, módszereket és technikákat 2) Tovább mélyítik és gyakorolják az alkotói munkához szükséges forrásgyűjtés módszereit. 3) Ismeri a digitális utómunka és a digitális képkidolgozás alapvető technikáját. 4) Ismeri az emberek fényképezésénél alkalmazható fotográfiai eljárásokat, anyagokat, módszereket és technikákat. 5) Jártas a portréfotózás alkotói módszertanában, ismeri a portréfotózás műfaját. 6) Alapvető ismeretekkel rendelkezik a portréfényképezéshez kapcsolódó főbb elméletekről, alapelvekről, stíluskorszakokról és irányzatokról, fontosabb alkotásokról. Képesség: 1) Elsajátítják a portréfényképezésnél használt alapvető műtermi eszközök használatát. 2) A kiadott témára és technikára vonatkozó megszerzett ismereteit be tudja építeni az alkotás folyamatába. 3) Képes alap szinten képeket nyomtatni digitálisan .					

- 4) Tudását, intuícióját és ötleteit mint hajtóerőt alkalmazza alkotói koncepciók fejlesztésére.
- 5) Magas szintű személyes tudással, (gyakorlati tapasztalatokkal) rendelkezik a portréfotózás speciális eljárásait illetően, amelyet művészi elképzeléseinek megvalósításában magabiztosan tud alkalmazni.
- 6) A kiadott témáról megszerzett ismereteit tudatosan képes alkalmazni a művészeti koncepciói kidolgozásánál.
- 7) Véleményét szakmai szempontokkal alá tudja támasztani.
- 8) A megszerzett ismereteket be tudja építeni a tervezés és alkotás folyamatába.

Attitűd:

- 1) Kísérletező, rugalmasan képes mérlegelni, vagy dinamikusan változtatni előzetes véleményét **kutatási eredményeinek** tükrében.
- 2) Együtt tud működni csoporttársaival feladatai megoldása során.
- 3) **Önállóan irányít** egyszerű műtermi, fotográfiai szituációkat.
- 4) Nyitott az új ismeretekre, módszerekre, kreatív megvalósítási lehetőségekre.
- 5) Rugalmas, nyitott személyiség.

Autonómia és felelősségvállalás:

- 1) Fejlett szakmai orientációval rendelkezik. Képes szakmai tudását irányított alkotói folyamatokban alkalmazni.
- 2) Hiteles, empátikus véleményalkotásra törekszik.
- 3) Nyitottan és kommunikatíván vesz részt projektekből.

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

- 1) Arcolvasás, sztereotípiák, tulajdonságok megjelenése
- 2) Emberábrázolás története
- 3) Téma megismerési módszerek

Témák:

Délibáb

A fotográfia eredeti célja a valóság bemutatása, megismerése, megőrzése, ugyanakkor már a kezdetektől könnyen manipulálható. Onnantól kezdve, hogy a fotográfia a térbeli, háromdimenziós valóságnak csak egy bekeretezett leképezése, egy kép létrehozása mindig is egy tudatos vagy tudattalan alkotói döntés eredménye, amit még számos más döntés követ. Egy kép tartalma - témája, modellje - is nagyon könnyen el tud rugaszkodni a valóságtól, amit aztán az utólagos manipuláció még hangsúlyosabbá tud tenni. Sztálin politikai bosszút állt a fotók eltüntetett szereplőin, a mai korban a digitális manipuláció már nemcsak az esztétikai hibákat tudja kisatírozni, hanem a mesterséges intelligencia már a semmiből tud modelleket teremteni. Az álhírek világát éljük, ma már bebizonyítanak nekünk mindent, és annak az ellenkezőjét is. A fotóval együtt a valóság is megváltozott, a félév során pedig arra keresünk példákat, hogyan hatottak egymásra. Hogyan változott meg a láttatás, és hogyan tud hazudni a fotográfia, és ezzel hogyan mutatja meg az alapvető igazságot. Ez a kettősség lesz a félév témája.

Feladatok:

A félév során azt fogjuk vizsgálni, és gyakorlati példákon keresztül illusztrálni, hogy mennyi apróságon múlhat egy-egy fotó valóságábrázolása. A félévi feladatok pedig ennek a gyakorlásából fog állni: fények, kompozíció, modellválasztás.

A látszat és a valóság viszonyát tágan lehet értelmezni, de ebben a félévben az emberre és az emberek ábrázolására kell koncentrálni. A lényeg, hogy a portrék a látszat és valóság viszonyát mutassák be: mit mutat magából egy ember, mit mutat a fotós az ember háttéréből, viselkedéséből, személyiségéből.

1. Ego

A feladat abból áll, hogy egy esszenciális képet kell létrehozni az alanyról, amelyben felismerhető, hogy a fotós milyennek látja a személyt. A képnek tükröznie kell a fotóalany valós karakterét, jellemét, jellemvonásait, utalhathok a foglalkozására, kedvenc időtöltésére, családi helyzetére stb.

Mennyiségi követelmények:

Legalább két emberről minimum egy-egy portré

Technikai követelmények:

Mesterséges fények használata szabadban, belső térben. Fontos az alany karakteréhez választott fény jellege (kemény fény, lágy fény, kevert fény). Lehet használni az alany környezetét, kellékeket is.

2. Comp Card

Készítsetek önarcképeket. Legalább 4 különböző önportrét készítsetek, más - más tulajdonságokat kiemelve. Amennyiben az önarckép nem komfortos, készíthettek valaki másról is portrékat. A feladat itt is ugyan az, legalább 4 féle arcát bemutatni az alanyoknak. Semleges környezetben, összpontosítsatok az arckifejezésekre, fényekre, szögekre, stylingot, haját, sminket változtathattok.

Mennyiségi elvárások:

Minimum 4 db különböző személyiségjegyet bemutató kép, ugyanarról a személyről

Technikai követelmények:

Semleges háttér, szabadon választható mesterséges fények, vagy természetes fények használata szabadban, belső térben.

3. Délibáb

A félév harmadik feladata, hogy a kurzus témájához kapcsolódóan kell képeket készíteni. Fókuszban az ember: valós emberek, csoportok, élethelyzetek. Fontos szempont, hogy az elkészült fényképek összességében tükrözzék a fotós véleményét a témában.

Mennyiségi elvárások:

6-8 kép

Órák menete:

A csoport:

1. alkalom: Az összes félévi téma és feladatok ismertetése, megbeszélése, előadás, beszélgetés
2. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
3. alkalom: 2. téma ismertetése, megbeszélése, előadás, beszélgetés
4. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
5. alkalom: 3. téma ismertetése, megbeszélése, előadás, beszélgetés
6. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció

B csoport:

1. alkalom: Az összes félévi téma és feladatok ismertetése, megbeszélése, előadás, beszélgetés
2. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
3. alkalom: 2. téma ismertetése, megbeszélése, előadás, beszélgetés
4. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció
5. alkalom: 3. téma ismertetése, megbeszélése, előadás, beszélgetés
6. alkalom: A feladatra készült képek bemutatása, csoportos konzultáció

FOTÓ-IDŐ-ÉLMÉNY

A hallgatók két egymást követő A és B feladatrészben képanyagokat készítenek, egyéni gyűjtőmunkával kiegészítve. Az első, stúdium jellegű szakaszt narratív, egyéni témafeldolgozás követi.

1: mozgástanulmányok

A fizikai mozgás analízise a fotográfia eszközeivel.

Analitikus feljegyzések, megfigyelések, pillanat és folyamat fotográfiai rögzítése.

Cél: A fotó és mozgóképek tanulmányozása, az időtömörítés és kiterjesztés gyakorlata, a fotó sajátos lehetőségeivel kísérletezve.

Készítendő: Stúdiumok különböző alternatív képi egységekben (fáziskép, folyamatkép, minisorozat, szekvencia, idő panoráma) szerkesztve, az ember szerepeltetésével.

Az első szakaszban minden alkalomra legalább egy stúdium bemutatása majd leadása a követelmény.

2: legenda

Egyszerű történet, valós/fiktív sztori ábrázolása dramatizált képsorozat formájában.

Az első feladatrész formanyelvét használva tematizált, személyes időélmények, feldolgozása, narratív /asszociatív fotósorozatban összeállítva.

Készítendő: heti alkalmakra hozott vázlatok, változatok, a záró prezentációra egy 8-10 képből összeállított fotósorozat.

English:

Creative Photography 2.

A., Mirage (Lecturer: Éva Szombat)

The original goal of photography was to present, examine, and preserving reality, but at the same time, it was easy to manipulate from its very beginning. Starting from the fact that photography is just a framed reproduction of a spatial, three dimensional reality, creating and image is always the result of a conscious or unconscious artistic decision, followed by many. The content, theme, and subject of a photo does not have to be grounded in reality, which can also be enhanced with manipulation in post-production. Joseph Stalin exacted political revenge by removing his enemies from photos, nowadays, digital manipulation can erase aesthetic error, while artificial intelligence can create authentic-seeming images from scratch. We are living in the world of fake news, every can be proved, including its opposite. Both reality and photography has changed in the previous decades, this semester will look at examples of how they interacted with each other. How presentation changed, how photography can lie and thus show basic truths. This dichotomy is the theme of this semester.

1. Ego

This task is about creating an essential portrait. The portrait should present the subject's character, attributes, and qualities, it could reference his or her occupation, hobbies, family relations, etc.

Requirements in quantity:

At least one final portrait each from two subjects

Technical requirements:

Up to the project: portraits can be created in the studio, or outdoor or in an interior, with artificial lights. The choice of light for the subject is important (hard light, soft light, mixed light).

2. Comp Card

You have to make self-portraits, four self-portraits at least, highlighting your different attributes. If you are not comfortable taking pictures of yourself, you can photograph someone else too. In this case, the task remains unchanged, you have to show four different sides of a person. The pictures should be taken in a neutral environment, focus on face, lights, angles. You can tamper with the styling, hair style and make-up.

3. Mirage

The third task of the semester is to take pictures on the main theme of the course Concentrating on people: real people, groups, situations. It is important that the finished pictures show the photographer's opinion on the subject matter.

Requirements in quantity: 6 to 10 photos

B., Time Experience (Lecturer: Imre Drégely)

Students create a photo project called "Time Experience" in two following parts, supplemented by individual research work. The first, study-type stage is followed by narrative, individual theme processing, in the form of pictorial storytelling

1: Motion Studies

Analytical records, observations about human motions and activities, depicting the moment and motion in different photographic units.

Creative visualization of the motion, the practice of time compression and extension in images, experimenting with the specific possibilities of photography.
You have to create photostudies with solo images, and with phase images edited in smaller series, including of human character.
In this stage you have to present at least 1 study for each occasion, with a minimum of 6 studies to be submitted.

2: Legends

Representation of a simple, true/false story in the form of a dramatized series of images. Using the formal language of the first part of the task: processing thematic, personal time experiences, compiling an alternative series of photographs.

Have to complete:

- sketches to present for weekly occasions,
- one series of photos for the final presentation, composed of 8-10 images.

Lessons:

Group A:

- 1st occasion: Introduction, discussion, presentation, discussion of all semester topics and tasks
- 2nd occasion: Presentation of the pictures made for the 1st task, group consultation
- 3rd occasion: Presentation of the pictures made for the 1st task, group consultation
- 4th occasion: introduction, discussion, presentation, discussion of topic 2
- 5th occasion: Presentation of the pictures made for the 2nd task, group consultation
- 6th occasion: Presentation of the pictures made for the 2nd task, group consultation

Group B:

- 1st occasion: Introduction, discussion, presentation, discussion of all semester topics and tasks
- 2nd occasion: Presentation of the pictures made for the 1st task, group consultation
- 3rd occasion: Presentation of the pictures made for the 1st task, group consultation
- 4th occasion: introduction, discussion, presentation, discussion of topic 2
- 5th occasion: Presentation of the pictures made for the 2nd task, group consultation
- 6th occasion: Presentation of the pictures made for the 2nd task, group consultation

Archív feltöltés:

1. A kiértékelésen bemutatott prezentációs pdf feltöltésének módja:

file elnevezés:

szerző neve, alulvonás, év, alulvonás, évszak

Tehát, ha a szerző neve mondjuk Kovács Károly, és idén tavasszal készült, akkor így kell elnevezni:

kovacskaroly_2022_tavas

file kiterjesztés: pdf

2. A kiértékelésen bemutatott képek feltöltésének módja:

file elnevezés:

szerző neve, alulvonás, kurzus cím, alulvonás, sorszám, alulvonás, évszak

Tehát, ha a szerző neve mondjuk Kovács Károly, a kurzus címe: to infinity and beyond és tavasszal készült, akkor így kell elnevezni:

kovacskaroly_lennivagytenni_01_tavas

file kiterjesztés: jpeg 12-es tömörítés

file méret: eredeti méret, rövidebbik oldalán minimum 2000pixel

A tanulás környezete:

Műterem, külső helyszín, online, számítógép terem, otthontér

Értékelés:

A jegybeírás feltétele a képek előírás szerinti, archívumba való feltöltése.

Minden vizsgáztató tanártól az 1., 2. és 3. Feladatok megoldásaira külön ötfokozatú részjegyet kap a kreativitás és művészi teljesítmény szerint.

A végső jegynél a beszámítás aránya: 70%

A témavezető tanártól ötfokozatú részjegyet kap a féléves munkára.

A végső jegynél a beszámítás aránya: 10%

A kurzus a Kreatív fotográfia 2. tárgy része. A kurzus tárgyon belüli értéke: 80%

A kurzust a tárgyon belül meghirdetett valamennyi kurzussal együtt fel kell venni (Bevezetés a filmtörténetbe, Emberek).

Amennyiben a hallgató a többkurzusú tárgy bármely kurzusából elégtelen osztályzatot szerez vagy valamely kurzusát nem teljesíti, az egész tárgy ismétlése szükséges.

Vizsgáztató tanárok:

Drégely Imre

Kopek Gábor

Kudász Gábor Arion

Máté Gábor

Szalontai Ábel

Szombat Éva

Oravecz István

Usher Richard

Értékelés módja:

prezentáció, beszélgetés a munkákról, kiállítás

Az értékelés szempontjai:

Kreativitás, művészi teljesítmény, befektetett munka, fejlődés,

Az érdemjegy kiszámítása : (fenti leírásban olvasható)

Ajánlott irodalom, alkotók:

Egyéb információk:

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:

- *Erasmus tanulmányokat folytatóknak egyéni elbírálás szerint lehetséges beszámítani a KÜLFÖLDÖN ELVÉGZETT KURZUSOKAT*

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín:

Szombat Éva: kedd 16:30-18:30, előzetes egyeztetés alapján

Drégely Imre: kedd 11:00-13:00, előzetes egyeztetés alapján