

DIVAT/TEXTIL/JELMEZTERVEZÉS ÉS KUTATÁS II.

TERVEZÉS

Tantermi
Stúdió, műterem vagy műhely
Külső helyszín
Online

Cím **FUTURE NATURE**

Tervezés

Kódok

Hirdető **Design Intézet**

Kurzus típusa	Kredit	Kontaktóra	Otthoni munkaóra	Tantárgy típusa	Félév	Melyik tantárgy része?
Gyakorlat	15 kredit a teljes tárgy	72		kötelező	2. félév	

Alapadatok

Ajánlás

Ez a kurzus Neked szól, ha szeretnéd megérteni a divat/textilipar és a természet, illetve a klímaváltozás kapcsolatát, ha szeretnéd felkutatni a fenntartható és körforgásos divat/textilipar lehetőségeit, ennek ismeretében pedig megtalálni önálló, egyéni tervezői hangodat, magas szintű vizuális, esztétikai, és formaérzék eléréni, megérteni a szaknyelvet, valamint hatékony (írásos, szóbeli és vizuális) szakmai kommunikáció folytatni, széleskörű tudással és kritikai megértéssel rendelkezni.

Rövid leírás

Egy kortárs divat/textiltervező válasza a klímaváltozásra

Hogyan nézne ki a divatipar, ha kevesebbet gyártanánk?
Tartósság vs. újrahasznosíthatóság: mi a fenntarthatóbb?
Miért nem tudjuk egyszerűen újrahasznosítani a ruhákat?
Valóban fenntarthatóbbak az újrahasznosított anyagokból készült ruhák?
A digitális divat megoldja a fogyasztói társadalom problematikáját és fenntarthatóság kérdéseit?
Mégférhet-e egymás mellett a fenntarthatóság és a profit?
Hogyan készül a poliészter?
Mit jelent egyáltalán a fenntartható divat?
Mi ad reményt a divat jövőjével kapcsolatban?
A divat valójában az önkifejezésről vagy a fogyasztásról szól?
Ha a fogyasztók még mindig nem értik, mi a fast fashion, tudnak-e segíteni a hatásainak minimalizálásában?
Mi lenne, ha a márkák a marketingköltségeiket fenntarthatósági kutatásra és fejlesztésre fordítanák?
A márkák fenntarthatósági jelentése jelent bármit a fogyasztók számára?
Van még a trendeknek létjogosultsága?
Hogyan lehet egy ruhadarab olcsóbb, mint egy szendvics?
Kinek a felelőssége a divatipar rendbetétele?
Miért nem szabad a varrást többé csak női munkának tekinteni?
Miért felelősek a márkák azért, hogy a ruhaipari dolgozóknak megélhetést biztosító bért fizessenek?
A fast fashion osztálykérdés?
Miért van klímaváltozás?

Hiába olvasunk híreket, látunk felkavaró képeket a klímaváltozás káros hatásairól – erdőtüzekről, úszó szemétszigetéről, óriási használatruha hegyekről, szennyezett folyóvizekről, óceánokról és termőföldekről –, ezek ritkán nyújtanak átfogó képet a jelenségről, annak pontos okairól, és arról, hogy mindez milyen hatással van a környezetre és a benne élő emberekre. Ez elsősorban azért probléma, mert ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen folyamatok hevítik a bolygót, akkor érdemi megoldásokkal sem tudunk előállni.

A kurzus célja, hogy eligazítást adjon a divat- és textilipar meghatározó folyamataiban, a hallgatók megismerjék a textilgyártás működési mechanizmusait, kulcsszereplőit, különös tekintettel az ellátási lánc, termelés, alapanyag innováció területeire. A kurzus keretében arra ösztönözzük a hallgatókat, hogy másképp gondolkodjanak a divatról, mint rendszerről, illetve az ökológiáról, illetve az ökológiáról, amely a természet része, fedezzék fel, vizsgálják, értsék meg az élő szervezetek és környezetük közötti kapcsolatokat abban az összetett rendszerben, melyben a tervezőknek,

gyártóknak, a fogyasztóknak, az élőlényeknek, a talajnak, a levegőnek, a víznek, a földeknek és a növényeknek egy harmonikus rendszert kellene alkotnia.

A kurzus során tárgyalt témák:

Az olcsó természet problematikája
 A kapitalista gazdaság és természet viszonya
 A klímaváltozás és a divat/textilipar viszonya
 Fogyasztói szokások
 A divat/textilipar és a természet viszonya
 A fenntartható és körforgásos divat/textilipar lehetőségei

Tervezés és kutatás struktúra design, minta és textil tárgykultúra témakörében. A kutatás során a klímaváltozás és a divat/textil viszonyának vizsgálata, egyéni koncepció meghatározása és kidolgozása.

Eredmény: kollekcio / tárgycsoport / objekt / installáció

Oktató neve	Oktató elérhetősége	BIO	Fogadóóra
Harmati Hedvig	harmati@mome.hu	https://mome.hu/hu/emberek/harmati-hedvig	
Bráda Judit	brada@mome.hu		
Szűcs Edit	szucsedit@mome.hu		
Kele Ildikó	kele.ildiko@mome.hu	www.keleclothing.com www.boostudio.eu	hétfő 10:00-11:00
Hevesi Nóra	hevesin@gmail.com	https://www.facebook.com/share/v/pavniyn2agQtxgV9/?mibextid=KsPBc6&startTimeMs=11000	

Oktatók
Félév menete

A kurzus menete	Órarendi időpontok
hetente 6x40 perc	kedd 13:40-18:00

Alk.	Dátum	Heti tartalom
1	02.13.	Kurzushét
2	02.20.	11:00 - 13:00 Lányi András Ökoetika előadás 13:40 - 18:00 Feladat ismertetése, Mountex bemutatkozó előadás, kérdezz-felelek
3	02.27.	Neža Peterca előadás és workshop www.nezapeterca.com
4	03.05.	Javítósarok bemutatása a MOUNTEX Váci úti üzletében - 2 csoportban
5	03.12.	Koncepció véglegesítése
6	03.19.	KÖKO

7	03.26.	Kollekció tervezése - célcsoport, nem, korosztály, stílus, szezon, alkalom, anyag- és színhasználat
8	04.02.	Kísérletek - alapanyag, minta, struktúra, színvariációk
9	04.09.	Kísérletek - formai kísérletek
10	04.16.	Kísérletek - részletmegoldások
11	04.23.	Kivitelezendő tárgyak/textilek kiválasztása, tervek pontosítása, alapanyag, technológia, részletmegoldások véglegesítése, kalkulációk, kivitelezés kezdete.
12	04.30.	Kivitelezés
13	05.07.	Kivitelezés
14	05.14.	Felkészülési hét - Dokumentáció, prezentáció elkészítése, megbeszélése
15	05.21-24.	Kiértékelés

Követelmények és értékelés

Követelmény, beadandó munka	Értékelés szempontjai	Leadási határidő	Súly az érdemjegyben
<p>Közös Konzultáció</p> <p>Koncepció</p> <ul style="list-style-type: none"> - téma bemutatása, mood board, mind-map - a kollekció koncepciójának szöveges leírása - 2500 karakter 	<ul style="list-style-type: none"> - A hallgatói munka megfelel-e a feladat kiírásnak - A követelmény - darabszám/méret, stb - hiánytalan megléte - A konzultációk látogatása és proaktív részvétel - A feladat megoldásának vizuális színvonala - A szakmai nyitottság, tájékozottság 	03.19.	40%
<p>Kollekció tervezése</p> <ul style="list-style-type: none"> - célok meghatározása - a kollekció pontos, anyagszerű rajzi ábrázolása forma esetén elől-, oldalt- és hátulnézetből. - kísérletek, struktúra-, anyag- és színvariációk - a konzultációk során egyeztetett, kivitelezett tárgy/textil kollekció - a kivitelezett tárgyak/textilek gyártási dokumentációja - a koncepció szöveges leírása - 2500 karakter 	<ul style="list-style-type: none"> - A hallgatói munka megfelel-e a feladat kiírásnak - A követelmény - darabszám/méret, stb - hiánytalan megléte - A konzultációk látogatása és proaktív részvétel - A feladat megoldásának kreatív minősége, egyedisége, innovatív jellege, vizuális színvonala - A szakmai nyitottság, tájékozottság 	05.14.	40%
<p>Prezentáció</p> <ul style="list-style-type: none"> - sketch book - koncepció - tervdokumentáció - tárgydokumentáció - prezentáció tartalma, vizuális megjelenése - kiállítás minősége 	<ul style="list-style-type: none"> - A hallgatói munka megfelel-e a feladat kiírásnak - A követelmény - darabszám/méret, stb. hiánytalan megléte - A konzultációk látogatása és proaktív részvétel - A feladat megoldásának kreatív minősége, egyedisége, innovatív jellege, vizuális színvonala - A szakmai nyitottság, tájékozottság 	05.21-24.	20%

Kötelező
irodalom

Ajánlott
irodalom

Black, Sandy: The Sustainable Fashion Handbook, London: Thames and Hudson, 2012.
Earley, Rebecca: „Upcycling Textiles: Adding Value Through Design” in Hemmings J., ed. The Textile Reader, London – New York: Berg, 2012, 376-386.
McDonough, William and Braungart, Michael: Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, New York: North Point Press, 2003.
Parker, Liz and Dickinson, Marsha: Sustainable Fashion. Labour Behind the Label, 2009.
Adam Geczy, Vicki Karaminas: The End of Fashion, Clothing and Dress in the Age of Globalization, 2018
Yvonne Chouinard and Vincent Stanley: The responsible company, Patagonia Books, 2012.
Tansy E. Hoskins: Stitched Up: The Anti-capitalist Book of Fashion, Pluto Press, 2014
Fashionpedia
The Fashion Business Manual

Online: FORDULAT, 25. szám - KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS KAPITALIZMUS - <http://fordulat.net/?q=huszonotodik>

Tanulási

Tudás	<p>Behatóan ismeri a textil-, jelmez- és divattervezés terén végzett tervezői/alkotói tevékenységek alapjául szolgáló legjelentősebb anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit saját szakmai specializációja terén is. Behatóan ismeri a textil-, jelmez- és divattervezés területéhez kapcsolódó vizuális kommunikációs és prezentációs eszközöket és csatornákat.</p> <p>Érti a textil-, jelmez- és divattervezés filozófiáját. Érti a textil-, jelmez- és divattervezéshez kapcsolódó művészetfilozófiát, természettudományt és technológiát. Biztosan érti, hogy mi a kreativitás és hogyan kell alkalmazni a textil-, jelmez- és divattervezésben megtanult kreatív képességeket más típusú problémák megoldásához</p> <p>Részleteiben érti a textil-, jelmez- és divattervezés kapcsolódó más területek (pl. gazdaság, kultúra, jövőkutatás, ökológia, technológia) alapvető tartalmait és általános elveit. Beható ismeretekkel rendelkezik a textil-, jelmez- és divattervezés szakmaként, illetve a kulturális intézményrendszer részeként való működéséről. Részleteiben is ismeri a művészeti ágára vonatkozó etikai szabályokat és szerzői jogot. Magas szinten érti a projektmenedzsmentet. Mélyrehatóan érti a saját vállalkozás működtetésének (jogi, pénzügyi, kereskedelmi) kérdéseit. Érti a folyamatszervezés, idő- és erőforrás menedzsment alapvetéseit, főbb elemeit, alapvető működését és folyamatát.</p>
-------	--

Képesség	<p>Képes értékelni saját szakmai tevékenységét, szakmai erősségeit, hiányosságait és tudását, kompetenciáit és alkotói, tervezői gyakorlatát folytonosan naprakészen tartja, megújítja, fejleszti. 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. Rendelkezik mindazzal a rutin technikai képességgel, amely lehetővé teszi, hogy önálló tervezői/alkotói/művészi elképzeléseit egyéni módon és szakmai biztonsággal valósítsa meg. A textil-, jelmez- és divattervezés művészeti aspektusaira fókuszál, magas szinten ismeri a kapcsolódó művészeteket és tisztában van a kortárs művészet folyamataival. Hatékonyan kommunikál írásban, szóban, vizuális formákkal, anyanyelvén kívül legalább egy idegen nyelven is. Szakmai tevékenységét, eredményeit nyilvánosság előtt nagy biztonsággal és kompetenciával mutatja be, valamint magas szintű párbeszédet folytat szakmai közösségével, a társszakmák képviselőivel, szakértőkkel, ügyfelekkel, illetve laikus közönséggel a szakterületét érintő komplex témákban anyanyelvén és egy idegen nyelven. A tanulmányai során szerzett tapasztalatokra támaszkodva képes a tudásanyag feldolgozására és kezelésére, valamint a textil-, jelmez- és divattervezés kívül is kifinomult kritikai ítélőképességgel rendelkezik. Képes együtt gondolkodni és alkotni saját szakmai közegeivel. Képes részt venni a textil-, jelmez- és divattervezés társadalmi, kulturális, művészeti, politikai, ökológiai és gazdasági kontextusban elfoglalt pozíciójáról folyó diszkusszióban. Képes kontextusban gondolkodni. Képes a tervezői/alkotói gyakorlat során új megközelítések, tudatosság és széleskörű átlátás kialakítására. Képes nemzetközi kapcsolatokat építeni és együttműködni külföldi munka- vagy diáktársaival szakmai folyamatokban. Különböző hozott tudásokat fogad be és épít be gondolkodásába. Interdiszciplináris alkotóközegben saját szakterületét kompetensen és magas színvonalon képviseli</p> <p>Képes érvényesíteni saját tervezői/alkotói/művészeti tevékenységének végzésére, valamint annak feltételrendszerére, megfelelő körülményeire vonatkozó önálló elvárásait; ennek érdekében hatékonyan, meggyőzően kommunikál. Képes alkalmazni szakterülete etikai normáit. Szakmai álláspontját érvekkel képviseli vitahelyzetekben, együttműködés során képes a konfliktuskezelésre.</p>
Attitűd	<p>Törekszik arra, hogy alkotó módon vegyen részt tervek, művészeti produkciók, önálló alkotások létrehozásában. Kiforrott kritikai érzéssel viszonyul a textil-, jelmez- és divattervezés stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz, a különböző tervezői/alkotói gyakorlatokhoz és eredményekhez. Nyitottság, befogadás jellemzi alkotói/tervezői szemléletmódját. A hagyományos és az új megközelítést hordozó művészeti alkotások, művek társadalmi megismertetésére és megértetésére törekszik. Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket. Aktívan keresi az együttműködést más művészeti ágak/más szakterületek szereplőivel. Társadalmilag érzékeny és elkötelezett tervei, művészeti alkotásai témájának megválasztásában és azok létrehozásában. Szakmája etikai normáit betartja. Nyitottan és tudatosan bővíti szakmagyakorlási és továbbképzési lehetőségeit. Kompetenciáit egy életprogram keretében valósítja meg.</p> <p>Kezdeményezőképtelenség jellemzi, szakmai gesztusaiban provokatív. Megtálat tervezői, alkotói témáival tartósan foglalkozik, értve az idő szerepét az tervezői/alkotói személyiséggé válásban.</p>
Felelősségvállalás	<p>Szakmai önfelfogását az autonómia és önismeret jellemzi. Szakmai identitása egyértelműen kialakult. Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket. Alkotó erő, önállóság, autonómia jellemzi. Önállóan megtervez és menedzsel közepes méretű textil-, jelmez- és divattervezés projekteket. Nagyméretű textil-, jelmez- és divattervezés illetve kutatás-fejlesztési projektek nagyobb részeiért felelősséget vállal a projektcsapat tagjaként. Környezeti tudatossággal végzi tevékenységeit. Saját művészeti koncepciót alkot, amelyet önállóan és professzionálisan valósít meg. Összművészeti, illetve multidiszciplináris tevékenységekben is autonóm módon és felelősen tevékenykedik. Magas szintű autonóm tevékenykedés mellett mások munkájának irányítását is ellátja. Tervezői/alkotói/művészeti projektek-csoportot vezet, a tagokat ösztönzi, tevékenységüket koordinálja új, korábban ismeretlen szituációkban is. Társadalmilag érzékeny és elkötelezett tervei, művészeti alkotásai célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában. Elkötelezett szakmája etikai normái iránt. Alkotói folyamatokban társain túl önmagát is menedzseli. ”</p>

--	--

Felmentés

Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól,
 Felmentés adható egyes kompetenciák megszerzése, feladatok teljesítése alól,
 Más, tevékenységgel egyes feladatok kiválthatók,
 Teljes felmentés adható.

Tantervi
kapcsolatok

Tantárgy	Kapcsolódó kurzusok (párhuzamosságok)	Kurzus érdemjegy aránya a tantárgyban
Jelmeztervezés kutatás és műterem II.	Tervezés	A tervezés jegy duplán számít
	Speciális tervezés	
	Műterem	
Tantárgy	Kapcsolódó kurzusok (párhuzamosságok)	Kurzus érdemjegy aránya a tantárgyban
Divattervezés kutatás és műterem II.	Tervezés	A tervezés jegy duplán számít
	Speciális tervezés	
	Műterem	
Tantárgy	Kapcsolódó kurzusok (párhuzamosságok)	Kurzus érdemjegy aránya a tantárgyban
Textiltervezés kutatás és műterem II.	Tervezés	A tervezés jegy duplán számít
	Speciális tervezés	
	Műterem	

A kurzus előfeltételei	Szabadon választott esetén sajátos előfeltételek:	Szabadon választhatóként felvehető?

Egyéb
információ