

Kurzusleírás (tematika)

Tantárgy neve: Vizuális kutatás 2.

A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i): Balla Dóra, Pilbák Petra

Kód: M-TG-202	Tantervi hely: MA	Javasolt félév: 2.	Kredit: 5	Tanóraszám: 40 Egyéni hallgatói munkaóra: 110
Kapcsolt kódok:	Típus: elmélet- orientált	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	

A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):
előfeltétel: Vizuális kutatás 1.

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
- Tervezőgrafika és határterületei, interdiszciplinaritás

Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):

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), vezetőkkel és felhasználókkal
- Saját szakmája alapelveit képes szakmáján kívüliek számára kifejtetni
- 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:**Teljesítendő követelmények:**

- min. 70% jelenlét, prezentációk, vizsga.

Értékelés módja:

- önálló kutatás, prezentáció

- vizsgamunka

Az értékelés szempontjai:

- aktív jelenlét az órákon
- a prezentációk tartalma, szakmai minősége
- a felkészülés alapossága
- a teszt és vizsga szakmai érdemjegye

Az érdemjegy kiszámítása:

- Prezentációk 50%
- Szakelmélet dolgozat 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: 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

Ajánlott irodalom:

- 2009area: 100 graphic designers, 10 curators, 10 classics, Phaidon, 2005
- area 2: 100 graphic designers, 10 curators, 10 classics, Phaidon, 2008
- Graphic Design Sourcebook: The 100 Best Contemporary Graphic Designers, Charlotte, Peter Fiell, Carlton Books, 2018
- Regular: Graphic Design Today, R. Klanten, Gestalten Verlag, 2009
- The Graphic Design Reader, Teal Triggs, Bloomsbury Visual Arts, 2019
- Poster Town, Contemporary Poster Design from Lucerne, Spector Books, 2017
- One By One : Graphic Designers of the World Today, Jianping He, 2012
- Herb Lubalin: American Graphic Designer 1918—1981, Adrian Shaughnessy, Unit Editions 39
- TD 63–73 (Expanded Edition), Ben Bos, Unit Editions 22
- Paula Scher: Works (concise edition), Tony Brook & Adrian Shaughnessy, Unit Editions 37
- Octavo Redux 1:1 A record of Octavo, journal of typography 1986–1992, Hamish Muir, Mark Holt, Unit Editions
- Wim Crouwel Modernist, Frederique Huygen, Lecturis, 2015
- Typorama: The Graphic Work of Philippe Apeloig, Tini Grass, Thames & Hudson, 2014
- 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

Egyéb információk:

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv: -
részleges beszámítás/elismerés lehetséges

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín: google drive (anyagleadások)