

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve:

Kommunikáció Design

A kurzus oktatói, elérhetőségei:

Császár Adrienn csaszar.adrienn@mome.hu

Nagy István nagy.istvan@mome.hu

Kód: B-TG-202	Tantervi hely: BA	Javasolt félév: 4.	Kredit: 5	Tanóraszám: 48 Egyéni hallgatói munkaóra: 102
Kapcsolt kódok:	Típus: gyakorlat- orientált	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	

A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):
előfeltétel: Kreatív stratégiák 1., Kontextuális design 1.

A kurzus célja:

- Grafikai tervezési alapkészségek megszerzése a kommunikáció design szakmai területein

A kurzus alapelvei:

- Gyakorlati helyzetek
- Probléma-fókuszú megközelítés
- Folyamat-orientált metódusok
- Integráltan beépülő szakmai specifikumok és szakelméleti ismeretek

Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):

Tudás:

- Ismeri a tervezőgrafika alapvető ötletfejlesztési, értékelési és szelekciós módszereit
- Érti az alkotói/tervezői folyamat különböző szakaszait/fázisait és azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói/tervezői munkájában
- Tervezői/alkotó tevékenysége során kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat fejleszt
- Alapszintű szakmai és technikai tudással rendelkezik tervezői/alkotói/ művészi elképzeléseinek megvalósításához
- Ismeri a szakmájában alkalmazott legfontosabb prezentációs eszközöket, stílusokat és csatornákat
- Alapszintű tudással rendelkezik a retorikai formákról, stílusokról
- Alapvető ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága egyes részei, továbbá más művészeti ágak, valamint más szakterületek, kiemelten a gazdasági, egészségügyi és szociális, valamint (info)technológiai szakterületek közötti kapcsolódásokról
- Alapszintű szakmai és technikai tudással rendelkezik tervezői/alkotói/ művészi elképzeléseinek megvalósításához

Képesség:

- Képes a tervezőgrafikai alkotói gyakorlat során tudatos és kreatív munkára, rutin szakmai problémák azonosítására és megoldására
- Megszerzett tudása révén képes a tervezői/alkotói tevékenysége során szociális, kulturális, művészeti, politikai, ökológiai, gazdasági és etikai szempontok integrálására
- Jól-informált véleményt alkot tervezőgrafikai koncepciókról és megoldásokról
- Releváns adatokat gyűjt és interpretál tervezői/alkotói koncepciók fejlesztéséhez
- Hatékonyan képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat
- Ismeretei révén képes az adott tervezői/alkotói folyamathoz megfelelő eszközt, módszert és technológiát alkalmazni terve megvalósításához

- A tanulmányai során szerzett tapasztalatokra támaszkodva képes a tudásanyag analízisére, feldolgozására és kezelésére, valamint képes saját művészeti ágán belül kritikai hozzáállást érvényesíteni

Attitűd:

- Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi vonatkozásairól
- Nyitottan és kommunikatíván vesz részt projektek kialakításában vagy formálásában

Autonómia és felelősségvállalás:

- Önállóan tájékozódik és valósítja meg saját művészeti koncepcióit
- Különböző technikai elvárások szerinti helyzetekben mozgósítja tudását és képességeit
- Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, értékeit

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

- Képi kommunikáció
- Kiadványtervezés
- Illusztráció
- Print alapú infodesign
- Tervezés módszertani alapkérdések
- Print médiumok hatásmechanizmusának sajátosságai
- Print alapú gyártástechnológia
- Desktop Publishing (DTP) alapok

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)
- Szakmai és technikai specifikumok (szeminárium)
- A témával kapcsolatos ismeretbővítés és a szempontrendszer kialakítása (előadás, szeminárium)
- Probléma-térkép és -analízis (konzultáció)
- A tervezési folyamat tudatos felépítése (konzultáció)
- Koncepciófejlesztés (konzultáció)
- Hatáselemzés, teszt fázis (konzultáció)
- Vázlattevé prezentáció (szeminárium)
- Technikai kivitelezés, modellezés, prototípus (műhelymunka)

A hallgatók tennivalói, feladatai:

- Aktív részvétel a szemináriumokon és a konzultációkon
- Önálló felkészülés és kiselőadás egy, a kurzus oktatója által kiadott témával kapcsolatban
- A témakutatás, a koncepció és a tervezési folyamat dokumentálása és bemutatása prezentációs formában
- A tervek szakszerű technikai előkészítése nyomtatásra, modellezésre

A tanulás környezete:

- tanterem
- külső helyszín

- műhely
- digitális labor

Értékelés:

Teljesítendő követelmények:

- Prezentáció, amely bemutatja:
- témakutatást
- koncepció kialakítását
- 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. 60%-án

Értékelés módja:

- szóbeli felelet, prezentáció

Az értékelés szempontjai:

- A kutatási–tervezési–kivitelezési folyamat koherenciája
- A végeredmény funkcionális, esztétikai minősége

Az érdemjegy kiszámítása:

- Folyamat (a teljes design folyamat és a dokumentáció tartalmi színvonala) – 50%
- Produktum (a kész terv, makett/prototípus és a dokumentáció esztétikai minősége) – 50%

Kötelező irodalom:

- Derek Yates, Jessie Price: Communication Design: Insights from the Creative Industries, 2015, Bloomsbury
- Jonathan Baldwin, Lucienne Roberts: Visual Communication - From Theory to Practice, 2006, Bloomsbury
- Gavin Ambrose: Design Thinking for Visual Communication, 2017, Bloomsbury
- Sophie Cure and Aurélien Farina: Graphic Design Play Book - An Exploration of Visual Thinking, 2019, Laurence King
- Josef Müller-Brockmann: Grid systems in graphic design - A visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers, 1996, Niggli

Ajánlott irodalom:

Egyéb információk:

Vendég előadók/óraadók: Köllöd Márton (15 ó.), Bollók Csaba (2 ó.)

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

Feladatleírás

Nonlinear

Kurzus:

Kommunikáció Design

Témavezetők:

Császár Adrienn

Nagy István

Feladatkiadás:

2025. Február 17. 10:00

A kurzus időpontjai:

Hétfő 10:00–12:50

Csütörtök 10:00–12:50

Helyszín:

Grafika Otthontér (+ Nyomda műhely: T_111)

Téma

A kurzus témája, a nonlinearis vonalvezetésű filmművészeti szegmens gazdagságát járja körül, különböző tervezői/grafikai megközelítéseken és műfajokon keresztül.

Tartalom

A nonlinearis filmek olyan alkotások, amelyek nem a hagyományos, lineáris (pl. kronológikus) időrendet követik, hanem különböző idősíkokat, eseményeket, vagy

narratív szálakat kevernek, hogy a nézők különböző perspektívákból láthassák és értelmezhessek a történetet. Az ilyen típusú filmek gyakran kísérleti jellegűek, és lehetőséget adnak a rendezők számára, hogy elvonatkoztassanak a hagyományos narratív struktúráktól. A kurzus során különböző részfeladatokon, és tervezői megközelítéseken keresztül kell feldolgozni a témakört. Cél, hogy a témakutatás és a tervezési folyamatok elmélyítsék a nonlinearis film-narratívák komplexitásának értelmezését, a filmművészet különböző szegmenseiből kiemelt alkotások megismerését/értését, valamint a cselekményben megjelenő érzelmek és filozófiai tartalmak hangsúlyozását, mindez a folyamat pedig a különböző műfajokban tervezett grafikai helyzetekre összpontosítva bontakozzon ki.

A feladatok a kurzus felépítése szerint

02. 17 - 02. 27.

Témakutatás: Feladat, témakör, műfajok, perspektívák feltérképezése és megismerése a témában. Saját megközelítések, impulzusok, gyűjtések, felvetések. Bevezető *előadások és hallgatói prezentációk.*

03. 03 - 03. 17.

Első részfeladat: *Filmplakátok* tervezése. Különböző grafikai eszköztárral és nézőpontból való megközelítésekkel, 3 különböző filmhez.

03. 20 - 04. 10.

Második részfeladat: Egy választott filmhez rövid *opening credits/nyitó szekvencia* készítése, különböző grafikai és tipográfiai helyzetek meghatározása/formálása mentén. *Opcionálisan választható részfeladat az opening credits helyett:* Nonlinear filmfesztivál arculat tervezése.

04. 14 - 05. 08.

Harmadik részfeladat: A megadott filmművészeti műfajra reflektálva (akár egy filmet, annak cselekményét és részleteit, vagy rendezőt + munkásságát, szemléletét kiemelten) de, egy szűkített személyes kutatásra alapozottan –opcionálisan, kísérleti kialakítású– *kiadvány* tervezése és kivitelezése, amely a gyűjtött információk, benyomások feldolgozását, vizuális kifejezését reprezentálja a témában.

A feladatok teljesítése

A kurzus végeredményeit, a részfeladatokra szabott utolsó napokon kell elkészíteni és bemutatni. A teljes időszak három alap szakaszra oszlik, amelyek részteljesítésekkel végződnek:

1. Témakutatás

- + Filmek megtekintése, témakör megismerése
- + Háttéranyagok felkutatása, elemzése
- + Hazai és nemzetközi példák elemző gyűjtése

2. Konceptió tervezés

- + Tartalmi koncepciók kialakítása
- + Médiumok, műfajok és vizuális felületek megismerése, meghatározása
- + A koncepciók rész elemeinek rendszerbe illesztése
- + A különböző projektek vizuális karakterének, válaszainak kialakítása
- = Vázlat- és látványtervek készítése, amelyek bemutatják a projektek teljes koncepcionális felépítését

3. Kivitelezés

- + Kiviteli tervek készítése
- + Műhelymunka
- + Látványtervek

4. Prezentáció

- A tervezési folyamatokat és a eredményeket bemutató prezentációk (kutatás, látványtervek, koncepció, grafikai világ és vizuális összkép/üzenet)

Ütemezés

1. Témakutatás: 02. 17 - 02. 27.

2. Első részfeladat: 03. 03 - 03. 17.

3. Második részfeladat: 03. 20 - 04. 10.

4. Harmadik részfeladat: 04. 14 - 05. 08.

Értékelés

Az értékelés a kurzus részfeladatainak utolsó napjain, prezentációkkal egy időben történik. A részfeladatokra kapott részjegy a teljes kurzus év végi osztályzatába fog beszámítani.

Értékelési szempontok:

// a témakutatás elmélyültsége

// a koncepció átgondoltsága, felépítése

- // vizuális elemek minősége, eredetisége
- // kialakított koncepciók és rendszerek következetes alkalmazása
- // aktív jelenlét a kurzuson
- // látványtervek, makettek és a prezentáció színvonala