

Kurzusleírás (tematika)

Kurzus címe: Illusztráció elmélet 1.				
Kurzus oktató neve és elérhetősége: Révész Emese revesz.emese@teach.mome.hu , emeseart@gmail.com				
Kód: B-TG-207-ill	Kapcsolódó tanterv (szak/szint): BA	A tantárgy helye a tantervben (szemeszter): 2.	Kredit: 5	Tanóraszám: 18 Egyéni hallgatói munkaóra: 132
Kapcsolt kódok:	Típus: szeminárium, előadás	Szab.vál-ként felvehető-e? Nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:	
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok):				
A kurzus célja és alapelvei: A kurzus bevezetést kíván nyújtani az illusztráció elméletébe és történetébe. Körüljárja az illusztrációs grafika típusait, tartalmi és megrendelői szempontjait, az elbeszélés és ábrázolás vizuális, művészettörténeti eszközeit. Felkészít azok magas művészi színvonalon való használatára és kreatív, kortárs újragondolására.				
Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák): <i>Tudás:</i> A hallgatók átfogó ismeretekkel bírnak az illusztráció legfőbb mestereiről, jelenkori irányzatairól és intézményrendszeréről, azon médiumok sajátos elvárásairól és működéséről, amelyek kommunikációjában az illusztráció szerepet játszik. Ismerik a az illusztrációs grafika alapvető ötletfejlesztési, értékelési és szelekciós módszereit. Értik az alkotói/tervezői folyamat különböző szakaszait/fázisait és azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját munkájukban. Ismerik a szakmájukban alkalmazott legfontosabb prezentációs eszközöket, stílusokat és csatornákat. <i>Képesség:</i> A hallgatók képessé válnak a sajátos megrendelői szempontokhoz és az adott médium karakteréhez igazodó, a tartalmat művészi igénnyel kifejező illusztrációk készítésére. Képessé válnak összetett narratívák vagy tudományos ismeretek világos és árnyalt vizuális kifejezésére. <i>Attitűd:</i> A kurzus hallgatói hitelesen képviselik az alkotás, produktum előállítás fejlesztő szerepének jelentőségét. Megfelelően kommunikálnak partnereikkel, alkotásaikat az adott fogyasztói réteg elvárásai és életkori sajátosságai mentén fogalmazzák meg. <i>Autonómia és felelősségvállalás:</i> Tudatosan gondolkodnak alkotásainak társadalmi vonatkozásairól. Nyitottan és kommunikatívan vesznek részt projektek kialakításában vagy formálásában. Önállóan tájékozódnak és valósítják meg saját művészeti koncepciójukat. Különböző technikai elvárások szerinti helyzetekben mozgósítják tudásukat és képességeiket. Elfogadják és hitelesen közvetítik szakterületük társadalmi szerepét, értékeit.				
A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák: I. félév: az illusztráció típusai, szakágai, intézményes szinterei; karakter, mimika, testbeszéd, érzelmek kifejezése; a narratíva vizuális eszköztára; silent book; II. félév: Az illusztráció történetének				

nagymesterei, stiláris változásai a középkortól a kortárs alkotókig; III. félév: kollázs és montázs; kép és szöveg viszonyok; tipográfiai elemek; illusztrációs típusok: irodalmi, mese, fantasy, editorial, divatkép stb.; művészkönyv és underground kísérletek; IV. félév: Korosztályok és típusok, megrendelői és fogyasztói szempontok (mese, vers, segítő könyvek, tabu témák, tudományos kép, archaizálás, szürrealizmus, posztmodern kísérletek.

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

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

- egyes témákat bemutató előadások; hallgatói prezentációk, kiválasztott kortárs művek közös elemzése

A hallgatók tennivalói, feladatai:

- az előadásokon felvetett témák önálló feldolgozása, az elemzett vizuális megoldások tudatos felismerése és aktivizálása saját munkák esetében

A tanulás környezete: (pl. tanterem, stúdió, műterem, külső helyszín, online, vállalati gyakorlat stb.)

- tanterem, alkalmanként kiállítás látogatásokkal

Értékelés:

(Több oktató és oktatónként külön értékelés esetén oktatónként megbontva)

Teljesítendő követelmények:

- aktív részvétel a tanórán, prezentációk

Értékelés módja: (milyen módszerekkel zajlik az értékelés {teszt, szóbeli felelet, gyakorlati demonstráció stb.})

- írásos és szóbeli beszámolók, prezentációk

Az értékelés szempontjai (mi mindent veszünk figyelembe az értékelésben):

- a vizuális eszköztár tudatos elemzése, a történeti folyamatok és kortárs tendenciák differenciált ismerete

Az érdemjegy kiszámítása (az egyes értékelt követelmények eredménye hogyan jelenik meg a végső érdemjegyben? {pl. arányok, pontok, súlyok}):

- aktív részvétel az órákon; az előadásokon elhangzottak interiorizált elsajátítása, aktív használata az alkotói folyamatban

Kötelező irodalom:

- Salisbury, Martin: Children's Picturebooks. The art of visual storytelling. London. Laurence King Publishing, 2012.
- John Harthan: The history of the illustrated book the Western tradition. Thames and Hudson, 1997.
- Doyle, Susan - Grove, Juleen - Sherman, Whitney: History Of Illustration. New York, London, Fairchild Books, 2019.

Ajánlott irodalom:-

- Male, Alan: Illustration. A theoretical and contextual perspective. New Delhi, New York, Sidney, Bloomsbury Fairchild, 2014.

- Salisbury, Martin: 100 great children's picture books / Martin Salisbury. – London : Laurence King Publishing, 2015 .
- Gannon, Rachel: Illustration research methods. London, Bloomsbury Visual Arts, 2021.
- Révész Emese: Mentés másként. Könyvillusztráció tegnaptól mára. Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2020.
- Varga Emőke: Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban. L'Harmattan, Budapest, 2012.
- Martin Salisbury: Drawing for Illustration. Thomas and Hudson, London, 2022

Egyéb információk:

Máshol/korábban szerzett tudás elismerése/ validációs elv:

- *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.*

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín: