

Szakmai ábrázolás és rajzi gondolkodás a tervezési folyamatokban

A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i):

Domokos Mihály, mhldmks2@gmail.com

Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák) A kurzus célja, hogy a hallgatók saját szakterületükre koncentrálnak, fedezzék fel a rajzolás új lehetőségeit, és megtanulják a meglévő rajztudásukat alternatív módon alkalmazni. Az órai feladatok olyan problémákra összpontosítanak, amelyek megoldásában a rajz kiemelt szerepet kap, folyamatos együttműködésben az egyéb tervezői eszközökkel. A kurzus reflektál a párhuzamosan futó tanszéki feladatokra, így a hallgatók az itt szerzett tapasztalatokat beépíthetik saját kutatásaikba és tervezési projektjeikbe. Többek közt cél, hogy a meglévő és újonnan megismert rajzi eszközöket minél hatékonyabban integrálják a saját tervezői gyakorlatukba, valamint olyan módszereket ismerjenek meg, amelyekkel a rajzot eddig nem ismert módon hasznosíthatják. Ezek közé tartoznak a torzításra és absztrakcióra ösztönző feladatok, a virtuális térben (VR) történő rajzolás, a digitális modellezés és analóg rajzolás összekapcsolása, a helyes ábrázolás, valamint a képzeletből és memóriából való rajzolás fejlesztése, a kollektív rajzi feladatok (DrawBot), továbbá a mintatervezési, sziluettformálási és szerkezeti összefüggések felismerését támogató gyakorlatok. Így a kurzus célja nemcsak a rajzi készségek fejlesztése, hanem az is, hogy a hallgatók kibővítsék rajzi eszköztárukat, és a tervezés során sokrétűbben, alkalmazzák azt.

A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák:

Drapéria és test viszonya

- Anyagkarakterek és gyűrődéstípusok
- Öltözékek és ruhadarabok szerkezeti értelmezése
- A drapéria és az emberi test viszonyának vizsgálata
- Drapéria és mozgás megjelenítése

A rajz és a tervezési folyamatok kapcsolata

- Formaépítés, draping: papír- és textilalapú öltözékek makettezése, rajzi értelmezése és fejlesztése
- Mintatervezés: a minta és a test léptékének értelmezése, átértékelése

Memória és képzelet alapú rajzok

- A képzelet- és látvány alapú rajzolás összekapcsolása
- Az arányok torzítása, az emberi testre és az öltözékre fókuszálva
- Optikai és szerkesztett torzítás

Kísérletezés technikákkal:

- Gesztus- és kontúrrajz, technológiai rajz, sziluettrajz, vonalvezetés típusai

Kísérletezés eszközökkel:

- Hagyományos rajzi médiumok megismerése
- A szabadkézi rajz és más médiumok összekapcsolása (tintasugaras nyomtató, szitanyomás, DrawBot)
- VR és analóg rajzolás, valamint a 3D modellezés és az analóg rajz kapcsolatai

Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai:

1. **Bevezetés** – Látás alapú rajzolás: a vonalvezetés feloldása, a kontúrrajzolás alapjai, gyűrődések, figura és a mozdulatok ábrázolása.
2. **Ruha és technológiai rajz** – Az öltözék technológiai megoldásainak elemzése és ábrázolása.
3. **A tudatos torzítás lehetőségei** – Absztrakciós gyakorlatok.
4. **Sziluettek szabad értelmezése** – Szitanyomott és festett foltok alkalmazása a divatillusztrációban.
5. **A látvány szabad értelmezése és továbbgondolása** – A valóság szubjektív, vagy megadott szempontok szerinti ábrázolása.
6. **3D modellezés és analóg rajz összekapcsolása** – A digitális és manuális technikák kombinációja.
7. **Kollektív rajzi gyakorlatok** – Együttműködés ember és ember, valamint ember és rajzrobot között.
8. **Testre vetített minták** – A minták léptékének megismerése és újraértékelése.
9. **Korábbi projektek újraértelmezése** – Új kontextusba helyezés és továbbfejlesztés.

A hallgatók tennivalói, feladatai és az órák menete: A félév során a diákok minden órára feladatokkal készülnek, amelyek segítik az órai munka hatékonyságát. Ilyen típusú feladat lehet a kapcsolódó irodalom tanulmányozása, az adott tematikára vonatkozó vizuális gyűjtés, kapcsolódó példák felkutatása, az eszközök előkészítése, valamint rajzi és tervezői feladatok megoldása.

Minden órára: minimum 12 db jó minőségű A3 vagy B3-as lap (legalább 120 g), sketchbook és a feladatlírásban megjelölt eszközök szükségesek. **A tanulás környezete:** rajzterem

Teljesítendő követelmények, beadandó munkák:

- Sketchbook bemutatása, amely tartalmazza a kiadott feladatokat.
- A közösen kiválasztott munkákat bemutató album szerkesztése. Ahol a elkészült rajzok egyben tekinthetők meg.

A félév célja a következő készségek elsajátítása:

- Kreatív tervezői és vizuális asszociációs készség fejlesztése
- A hallgatók manuális, alkotói és konstruktív készségeinek fejlesztése
- Egyéni rajzi eszköztár bővítése
- Új rajzi gyakorlatok megismerése, amelyek segíthetnek a tervezési folyamatokban
- Tervezői problémamegoldó képesség fejlesztése
- A rajzolás és gondolkodás közötti kapcsolat feltárása és lehetőségeinek megismerése

Ajánlott irodalom és filmek:

Burne Hogarth – *Dynamic Wrinkles and Drapery*, 1992

Famous Artists School – *Costume and Drapery*, Institute of Commercial Art

George Bridgman – *Complete Guide to Drawing from Life*, 1952

Michael Hampton – *Figure Drawing: Design and Invention*, 2010

Michel Lauricella – *Morpho: Clothing Folds and Creases, Anatomy for Artists*, 2022, Rocky Nook

Kimon Nicolaides – *The Natural Way to Draw: A Working Plan for Art Study*, 1969

Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín: megbeszélés szerint a kampuszon