Kurzusleírás (tematika)

Kurzus neve: Formatervező IES 2. - Improvizációs technikák és kreativitás - fejlesztő tréning
A kurzus oktatója/i, elérhetősége(i):Palkovits Nóra palkovits.nora@gmail.com
Kód:M-FR-201-KREATIV-FEJL-TECH	Kapcsolódó tanterv (szak/szint): Formatervező művész MA1	A tantárgy helye a tantervben (szemeszter): tavaszi szemeszter	Kredit:15 kredit (a teljes tantárgy)	Tanóraszám:Egyéni hallgatói munkaóra:
Kapcsolt kódok:	Típus: (szeminárium/előadás/gyakorlat/konzultáció stb.)	Szab.vál-ként felvehető-e?nem	Szab.vál. esetén sajátos előfeltételek:
A kurzus kapcsolatai (előfeltételek, párhuzamosságok): előfeltétel: párhuzamos kurzusok:* M-FR-201-EXP-TERVEZES
* M-FR-201-IPARI-DESIGN
A kurzus célja és alapelvei: A kurzus célja megismerkedni az improvizációs színház alapelvein keresztül a jelen idejű kreatív folyamat és együttműködés sajátosságaival. A kurzus gyakorlatokon keresztül segít elsajátítani az improvizációs színház technikáit és általuk megtapasztalni a spontaneitás állapotát, a felfedezéshez szükséges attitűdöt, és elemezni a sikeres együttműködés interperszonális és intrapszichés komponenseit.
Tanulási eredmények (fejlesztendő szakmai és általános kompetenciák):Tudás:1. Jártas lesz a színpadi improvizációs technikák Keith Johnstone-hoz és Viola Spolinhoz köthető elméleteiben és az improvizációs színház alapelveiben.
2. Saját élményt szerez az elméletekhez kapcsolódó gyakorlatokból.
3. Elemzi és tudatosítja az improvizáció során működtetett és a sikeres együttműködést jellemző interperszonális és intrapszichés tényezőket.
4. Rálátást kap az alkotói és a befogadói folyamat egy specifikus példájára az improvizációs színház jelen idejű narratíva építésén keresztül.

Képesség:1. Fejleszti a kezdeményezőkészségét, és a szabad gondkolkodás képességét.
2. Gyakorolja a lexikális és képességbeli erőforrásainak szabad mozgósítását az adott probléma kreatív megoldása kapcsán.
3. Interperszonális képességét fejleszti a hatékony együttműködés érdekében
4. Aktivizálja a csoportmunkához szükséges rugalmasságot és alkalmazkodó készséget
5. Fejleszti a sokoldalú problémamegoldás képességét

Attitűd:1. Elfogadó és támogató önmagával és partnerével az együttműködésben.
2. Konstruktív a kreatív folyamat kibontakoztatásában.
3. Közelítő attitűddel rendelkezik a kihívások kezelésében.
4. Nyitott és felfedező a probléma megközelítésében, ismeretlen megoldások felkutatásában.
5. Inspiráló és fókuszált a feladat, a közös produktum felépítésében.

Tudás: *“1. Specializált ismeretekkel rendelkezik saját tervezői tevékenysége alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról.**2. Behatóan ismeri a design és formatervezés terén végzett tervezői tevékenységek alapjául szolgáló legjelentősebb anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit.**3. Magas szinten ismeri a kapcsolódó művészeteket és tisztában van a kortárs művészeti világgal.**4. Magas szinten Ismeri a szakmájában alkalmazott legfontosabb prezentációs eszközöket, stílusokat és csatornákat.**5. Ismeretekkel rendelkezik a design és formatervezés főbb elméleteinek, alapelveinek, stíluskorszakainak és irányzatainak, fontosabb alkotásainak részterületeiről.* *7. Érti az analitikus és kritikai gondolkodás szerepét és jelentőségét a szakterületén belül.* *8. Érti a designhoz, az (audio)vizuális művészetekhez és építészethez kapcsolódó művészetfilozófiát, természettudományt és technológiát.**9. Magas szinten érti a kreativitás jelentőségét és szerepét a designban, az (audio)vizuális művészetekben, az építészetben.**10. Részleteiben érti a designhoz kapcsolódó más területek (pl. gazdaság, kultúra, jövőkutatás, ökológia, technológia) alapvető tartalmait és általános elveit.”**(M-FR-201 tantárgy leírása)*Képesség: *“1. 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.* *2. Mind vizuálisan, verbálisan és írott formában magas szinten képes az ötleteit, terveit, elképzeléseit, megoldásait interpretálni.**3. Szakmai tevékenységét, annak eredményeit nemzetközi színvonalon mutatja be ipari szereplőknek, ügyfeleknek, a projektben együttműködő partnereknek, akadémiai közegben vagy laikus közönségnek.**4. Hatékonyan kommunikál írásban, szóban anyanyelvén kívül legalább egy idegen nyelven is.**5. Képes irányítani és fejleszteni saját kreativitását.**6. Önállóan (vagy más kreatív iparági szereplővel együttműködésben) végzett tevékenysége kapcsán képes saját tervezői tevékenységébe más képző- és tervezőművészeti ágak elemeit beemelni;* *7. Az együttműködés során hatékony kommunikációra képes.* *8. Képes nemzetközi kapcsolatokat építeni és együttműködni nemzetközi munka- vagy diáktársaival szakmai folyamatokban.* *9. Különböző hozott tudásokat fogad be és épít be gondolkodásába. ”**(M-FR-201 tantárgy leírása)*Attitűd: *“1. Kritikus, szabad gondolkodás jellemzi.**2. Törekszik szakmai kapcsolatrendszer építésére, ápolására.**3. Nyitottan és tudatosan bővíti szakmagyakorlási és továbbképzési lehetőségeit.”**(M-FR-201 tantárgy leírása)*Autonómia és felelősségvállalás:*“1. Nagyméretű design, illetve kutatás-fejlesztési projektek szakmai részeiért felelősséget vállal a projektcsapat tagjaként vagy szakmai vezetőként.**2. Multidiszciplináris projektekben, tevékenységekben is autonóm módon és felelősen tevékenykedik.”**(M-FR-201 tantárgy leírása)* |
| A kurzus keretében feldolgozandó témakörök, témák: 1. Az improvizáció alapelvei: spontaneitás, elfogadás, kockázatvállalás, támogatás, figyelem
2. Tervezői attitűd, a személyes szinten szükséges hozzáállás jellemzői. Az ismeretlen megoldáshoz fűződő viszony (távolítás, elkerülés, problémafókusz) – a hiba lehetőségének elfogadása.
3. A spontaneitás állapota (fizikai, lelki, kognitív komponensek). A kreatív folyamat sajátosságai. Kiemelten a kreatív folyamatban jelentkező elakadásra.
4. Együttműködés az alkotói folyamatban – inspiráció és támogatás.

„Igen-és” koncepció, mint az improvizáció alapja. 1. Narratíva felépítésének/felfedezéseinek eszközei:
* a probléma mint a narratíva építés eszköze a színpadon
* a hiba/rutintörés mint a narratíva építés eszköze
* karakterek szemén keresztül elbeszélt történetek
1. Külső és belső motiváció a színpadi munkában - “audience-actor-audience”; “actor-actor” “in-actor” dinamikák elemzése.
 |
| Tanulásszervezés/folyamatszervezés sajátosságai: A kurzus menete, az egyes foglalkozások jellege és ütemezésük (több tanár esetén akár a tanári közreműködés megosztását is jelezve:6 különálló alkalmon keresztül ismerik meg az improvizációs színház alapelveit a kurzuson résztvevők. Minden óra saját élményű mozgásos, non-verbális és verbális gyakorlatok egymásra épüléséből áll, melyek egy adott téma köré szerveződnek. Az alkalmak kezdő gyakorlatai minden esetben a spontaneitás, és a támogatói attitűd kialakítását célozzák oldva a résztvevők performatív szorongását. A gyakorlatok tartalmi elemeinek feldolgozását facilitált beszélgetés és elméleti háttér bemutatása szolgálja. Az alkalmak egymásra épülése az improvizált jelenetek színpadra állítására teszi képessé a kurzus résztvevőit.1. Hiba elfogadása - az improvizációhoz szükséges attitűd: elfogadás és támogatás gyakorlása

Elmélet: Keith Johnstone: Improvizáció és színház1. Spontaneitás és együttműködés partnerrel, csoporttal

Elmélet: Viola Spolin színháza; Del Close és a Harold formátum1. Színpadi jelenlét és kapcsolat a nézőkkel
2. Narratíva I. Problémából történet

Elmélet: Commedia dell’arte alapok, Charles Chaplin, Buster Keaton figurái1. Narratíva II. Rutintörés mint a történetépítés motorja

Keith Johnstone és a rendezett improvizáció1. Narratíva III. Karaktermunka

A szereplők precíz ábrázolásán keresztül kibontakozó történetGyakorlati demonstrációA hallgatók tennivalói, feladatai:Aktív jelenlét a kurzus alkalmain, saját élményű tapasztalat szerzése az órák gyakorlati feladataiban való részvétellel.A tanulás környezete: Tanterem, mely nyugodt, szeparált munkakörnyezetet biztosít a tréning során, elegendő teret ad a mozgásos feladatok számára is |
| Értékelés:(Több tanár és tanáronként külön értékelés esetén tanáronként megbontva) Teljesítendő követelmények: aktív jelenlétÉrtékelés módja: gyakorlati demonstráció Az értékelés szempontjai (mi mindent veszünk figyelembe az értékelésben): |
| Az érdemjegy kiszámítása (az egyes értékelt követelmények eredménye hogyan jelenik meg a végső érdemjegyben? {pl. arányok, pontok, súlyok}): 1:1:1 aránybanM-FR-201-EXP-TERVEZES, M-FR-201-IPARI-DESIGN, M-FR-201-IMPRO-TRENING kurzus jegyek átlaga, a kerekítés általános szabályait alkalmazva. |
| Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom:Johnstone, Keith (1993) Impro - Improvizáció és színház. (In: Személyiségfejlesztés VI.)Tatabánya, Közművelődés Háza.Spolin, Viola (1999) Improvisation for theater. Northwestern University Press, Evanston, Illinois.Johnstone, Keith (1999) Improvisation for storytellers. Faber and Faber Limited 3 Queen Square,London.Halpern, C., Close, D., Johnson K. (1994). Truth in comedy. Meriwether Publishing, Denver,Colorado.[Moshavi, Dan (2001) “Yes and...”: Introducing Improvisational Theatre Techniques to the Management Classroom. Montana State University. Volume: 25 issue: 4, page(s): 437-449.](https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/105256290102500408) |
| 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 kiválhatók,*
	+ *teljes felmentés adható.*
 |
| Tanórán kívüli konzultációs időpontok és helyszín: |