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 színház 1. Spontaneitás és együttműködés partnerrel, csoporttal Elmélet: Viola Spolin színháza; Del Close és a Harold formátum 1. Színpadi jelenlét és kapcsolat a nézőkkel 2. Narratíva I. Problémából történet Elmélet: Commedia dell’arte alapok, Charles Chaplin, Buster Keaton figurái 1. Narratíva II. Rutintörés mint a történetépítés motorja Keith Johnstone és a rendezett improvizáció 1. Narratíva III. Karaktermunka A szereplők precíz ábrázolásán keresztül kibontakozó történet Gyakorlati demonstráció A 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 jelenlét Értékelés 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 arányban M-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:				