

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Zajęcia artystyczne I: Ruch w sztukach scenicznych - techniki improwizacji i kompozycji, PG_00179501						
Kierunek studiów	Zarządzanie instytucjami artystycznymi (P)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2024 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu		2025/2026		
Poziom kształcenia	I stopnia - licencjackie		Grupa zajęć		Grupa zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów Grupa zajęć fakultatywnych		
Forma studiów	stacjonarne		Sposób realizacji		na uczelni		
Rok studiów	2		Język wykładowy		angielski		
Semestr studiów	4		Liczba punktów ECTS		2.0		
Profil kształcenia	praktyczny		Forma zaliczenia		zaliczenie		
Jednostka prowadząca	Rektor -> Wydział Filologiczny -> Instytut Anglistyki i Amerykanistyki -> Zakład Badań nad Sztukami Scenicznymi						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr Katarzyna Pastuszek				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu						
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	30
	W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0						
Aktywność studenta i liczba godzin pracy	Aktywność studenta	Udział w zajęciach dydaktycznych, objętych planem studiów		Udział w konsultacjach		Praca własna studenta	RAZEM
	Liczba godzin pracy studenta	30		2.0		18.0	50
Cel przedmiotu	Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta praktycznego i teoretycznego wglądu w podstawowe techniki pracy z ciałem, improwizacji i kompozycji w sztukach scenicznych (ze szczególnym uwzględnieniem teatru fizycznego i nowej choreografii). Celem nauczania przedmiotu jest także nabycie przez studenta umiejętności krytycznego rozumienia ciała jako ośrodka sensoryczno-estetycznej świadomości, a także przedmiotu i podmiotu pracy aktora(-ki)/performera(-ki), poprzez pracę z instrukcjami choreograficznymi i narzędziami improwizacji zaczerpniętymi z teatru fizycznego i nowej choreografii.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[ZIAL3_K06] Jest gotów do uczestnictwa w życiu artystycznym i kulturalnym jako odbiorca, menedżer i artysta, korzystając z różnych jego form; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy oraz własnej odpowiedzialności za jego zachowanie.	Jest gotów do uczestnictwa w życiu artystycznym korzystając z różnych form ekspresji charakterystycznych dla sztuk scenicznych; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy oraz własnej odpowiedzialności za jego zachowanie.	[SK2] prezentacja/projekt/referat/raport [SK6] demonstracja umiejętności praktycznych
	[ZIAL3_K04] Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań, zwłaszcza w wykonywanej działalności menedżerskiej i/lub artystycznej.	Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań, zwłaszcza w wykonywanej działalności menedżerskiej i/lub artystycznej.	[SK1] wypowiedź ustna/rozmowa/dyskusja [SK6] demonstracja umiejętności praktycznych
	[ZIAL3_W05] Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych oraz środków ekspresji i umiejętności warsztatowych dyscyplin artystycznych z zakresu wybranej specjalności właściwej dla kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi.	Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych oraz środków ekspresji i umiejętności warsztatowych charakterystycznych dla sztuk scenicznych.	[SW5] realizacja zadania problemowego
	[ZIAL3_U08] Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w zakresie nauk o sztuce i literaturze, zarządzania instytucjami artystycznymi i kulturalnymi i/lub w działaniach artystycznych.	Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w zakresie nauk o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i opracowywania ruchu scenicznego.	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/dyskusja [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZIAL3_U07] Posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań indywidualnych oraz zespołowych związanych z zarządzaniem instytucjami artystycznymi i kulturalnymi i/lub realizacją projektów artystycznych.	Posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań indywidualnych oraz zespołowych związanych z analizą i opracowywaniem ruchu scenicznego i realizacją projektów artystycznych.	[SU6] demonstracja umiejętności praktycznych [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[ZIAL3_W06] Zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami z zakresu wybranej specjalności właściwej dla kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi; wiedzę tę wykorzystuje w pracy menedżera i/lub w realizacji prac artystycznych.	Zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami z zakresu wybranej specjalności właściwej dla kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi; wiedzę tę wykorzystuje w realizacji prac artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań scenicznych opartych na improwizacji.	[SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/dyskusja [SW2] prezentacja/projekt/referat/raport

Treści przedmiotu	1. Wprowadzenie do technik pracy z ciałem w sztukach performatywnych 2. Teoria improwizacji w teatrze 3. Podstawy analizy ruchu - Labanowska Analiza Ruchu (LMA) 4. Ćwiczenia pogłębiające świadomość ciała oparte na elementach: - tańca współczesnego - psychosomatycznych technik pracy z ciałem (body work) m.in. Body Mind Centering, technika Alexandra, Labanowska Analiza Ruchu (LMA), Ruch autentyczny. 5. Zadania improwizacji przypisane do każdego z bloków warsztatowych (ciało, przestrzeń, obraz, tworzywa ruchu, improwizacja/kompozycja) Program kształcenia w ramach przedmiotu podzielony będzie na pięć głównych bloków powiązanych z głównymi założeniami teoretycznymi takich teoretyków jak Rudolf Laban: 1. ciało, 2. przestrzeń, 3. obraz, 4. tworzywa ruchu, 5. improwizacja/kompozycja. Każdy blok będzie składał się z następujących etapów: 1. Wprowadzenie do głównego tematu bloku (ciało, przestrzeń, obraz, tworzywa ruchu, improwizacja/kompozycja) 2. Rozgrzewka oparta na elementach tańca współczesnego, ćwiczeń siłowych i wzmacniających, techniki animal flow, jogi; 3. Ćwiczenia pogłębiające świadomość ciała oparte na elementach: - japońskiego tańca butō - tańca współczesnego - psychosomatycznych technik pracy z ciałem (body work) m.in. Body Mind Centering, technika Alexandra (kontrola nawyków i zyskiwanie świadomości ciała), Labanowska Analiza Ruchu (LMA), Ruch autentyczny. 4. Zadania improwizacji przypisane do każdego z bloków warsztatowych (ciało, przestrzeń, obraz, tworzywa ruchu, improwizacja/kompozycja) 5. Podsumowanie dyskusja odsyłająca także do literatury przedmiotu udostępnionej studentom. Każdy z powyższych bloków zapewni realizację częściowych celów nauczania przedmiotu, jakimi są m.in.: - pogłębianie świadomości ciała i umiejętność twórczego wykorzystania jego potencjału; - pogłębienie świadomości i umiejętności praktycznego rozumienia relacji między ciałem (ciężar, motoryka, centra energetyczne, etc.) przestrzenią (relacje i formy fizyczne) czasem (trwanie, energia w czasie, flow ruchu) emocjami ruchem (odczuwanie i pamięć kinetyczna) znaczeniami budującymi się w procesie edycji i kompozycji - praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi improwizacji/edycji/kompozycji umożliwiające uczestnikom świadome tworzenie partytur ruchowych do spektakli, mikro-choreografii i mikro-performensów; - rozwijanie kreatywności i spontaniczności; - podnoszenie umiejętności pracy z partnerem i w grupie oraz twórczego współdziałania; - rozwijanie umiejętności krytycznego posługiwanie się ciałem i krytycznej refleksji nad ciałem, jego przedstawieniami, a także możliwością		
Wymagania wstępne i dodatkowe			
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	realizacja projektu artystycznego	51.0%	80.0%
	prezentacja	60.0%	20.0%
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur		
		A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk 2004. Eugenio Barba, Canoe z papieru, Wrocław 2007. Caught Falling: The Confluence of Contact Improvisation, Nancy Stark Smith, and Other Moving Ideas, ed. David Koteen, Nancy Stark Smith, Northampton 2008. Roderyk Lange, Kinetografia Labana, tenże Podręcznik kinetografii, Poznań 1995. Takashi Morishita, Hijikata Tatsumis Notational Butoh. An Innivational Method for Butoh Creation. Tokio: Keio University Art Centre, 2015. Megan V. Nicely, Choreographing the City: Techniques for Urban Walking, Liminalities: A Journal of Performance Studies, 11/2(2015). Karen O'Rourke, Walking and Mapping: Artists as Cartographers, Cambridge 2013. Juhani Pallasmaa, Myśląca dłoń, Warszawa 2015. Katarzyna Pastuszek, Ankoku Butō Hijikaty Tatsumiego teatr ciała-w-kryzysie. Kraków: Universitas, 2014. Ernesto Pujol, Walking Art Practice. Reflections on Socially Engaged Paths, Axminster 2018. Tadeusz Sławek, U-chodzić, Katowice 2015. Amy Sharrocks, Clare Qualmann, WALKING WOMEN A Study Room Guide on women using walking in their practice, London 2017. Mabel E. Todd, The Thinking Body: The Study of the Balancing Forces of Dynamic Man, New York 1959. Richard Shusterman, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, Kraków 2016. Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, red. J. Majewska, Kraków 2013. Taken by Surprise: A Dance Improvisation Reader, ed. Ann Cooper Albright, David Gere, Middletown 2003.	

	Uzupełniająca lista lektur	Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk 2004 Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretna Sztuka Aktora, Słownik Antropologii Teatru, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005. Eric N. Franklin, Świadomość ciała. Wykorzystanie obrazów mentalnych w pedagogice ruchu, Warszawa 2007. Wojciech Klimczyk, Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca, Kraków 2010. Nowy taniec. Rewolucje ciała. Red. Witold Mrozek, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013. Joanna Szymajda, Estetyka tańca współczesnego w Europie po roku 1990, Kraków 2012.
	Adresy eZasobów	
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania	1. Wprowadzenie do technik pracy z ciałem w sztukach performatywnych 2. Teoria improwizacji w teatrze 3. Podstawy analizy ruchu - Labanowska Analiza Ruchu (LMA) 4. Ćwiczenia pogłębiające świadomość ciała oparte na elementach: - tańca współczesnego - psychosomatycznych technik pracy z ciałem (body work) m.in. Body Mind Centering, technika Alexandra, Labanowska Analiza Ruchu (LMA), Ruch autentyczny. 5. Zadania improwizacji przypisane do każdego z bloków warsztatowych (ciało, przestrzeń, obraz, tworzywa ruchu, improwizacja/kompozycja)	
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy	

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.