

KARTA PRZEDMIOTU: Ekologia kreatywności

Poziom studiów	Studia drugiego stopnia		Kod przedmiotu
Kierunek/ specjalność	Kierunek: Taniec Specjalność: Teatr tańca		
Osoba prowadząca przedmiot	dr Jacek Łumiński		
Przypisane efekty uczenia się	Student, który zrealizował przedmiot w zakresie:	Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się	
	WIEDZY zna i rozumie:	T2_W01, T2_W03, T2_W06, T2_W07, T2_W08, T2_W09	
	UMIEJĘTNOŚCI potrafi:	T2_U01, T2_U02, T2_U03, T2_U05, T2_U06, T2_U07, T2_U08, T2_U09, T2_U10, T2_U11, T2_U12	
	KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów:	T2_K01, T2_K02, T2_K03, T2_K04, T2_K05, T2_K06, T2_K07, T2_K08, T2_K09, T2_K11	
Treści programowe	<p>Służy pobudzeniu inspiracji i aktywności twórczej. Kurs bada ludzką kreatywność w odniesieniu do środowiska naturalnego, relacje w życiu społecznym i kulturowym człowieka między percepcją, kreatywnością i umiejętnościami. Ich wspólnym celem jest wyjście poza utarte podejścia w antropologii i badaniach kultury materialnej, które traktują świat zamieszkały jako repozytorium kompletnych obiektów, już obecnych i dostępnych do analizy. Zamiast tego studenci skupiają się na procesach twórczych, które nieustannie powodują powstawanie nowych obiektów, wraz z osobami, w których życie są uwikłane. Kreatywność jest centralnym aspektem ludzkiej egzystencji i podstawą zrozumienia złożonej biospołecznej natury umysłu. Proces kreatywności jest postrzegany, badany i ceniony jako istotny parametr w rozumieniu transformacji człowieka. Przedmiot łączy zagadnienia z pogranicza antropologii i filozofii; angażuje studentów w badanie i rozwiązywanie współczesnych problemów.</p> <p><i>The course explores human creativity in relation to natural settings the relations, in human social and cultural life, between perception, creativity and skill. Their common aim is to move beyond established approaches in anthropology and material culture studies that treat the inhabited world as a repository of complete objects, already present and available for analysis. Instead, these works focus on the creative processes that continually bring these objects into being, along with the persons in whose lives they are entangled. Creativity is a central aspect of human becoming and fundamental to understanding the complex biosocial nature of the mind. The process of creativity is being perceived, studied, and valued as an essential parameter in the examination of change and transformation in human beings.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uświadomienie roli i znaczenia sztuki w społeczeństwie (np. w sferach: tożsamości, kreatywności, odpowiedzialności społecznej, społeczeństwa obywatelskiego) <i>Awareness of the role and importance of art in society (e.g. in the spheres of: identity, creativity, social responsibility, civil society)</i> 2. Uświadomienie Znaczenia technik cielesnych dla zachowania ciągłości kulturowej, tworzenia więzi społecznych, identyfikacji kulturowej, tożsamości itp. <i>Awareness of the importance of bodily techniques for maintaining cultural continuity, creating social bonds, cultural identification, identity, etc.</i> 3. Uświadomienie zmysłowego poznawania świata i kultury, <i>Raising Awareness of sensual cognition of the world and culture</i> 4. Zrozumienie charakteru i zakresu ludzkiej różnorodności i jednolitości, widziane z różnych perspektyw (np. społecznych, kulturowych, ekologicznych). <i>Understanding the nature and extent of human diversity and uniformity as seen from different perspectives (e.g. social, cultural, ecological).</i> 5. Uświadomienie znaczenia ciała w kulturze jako zapisu historycznego i doświadczeń historycznych, <i>Raising Awareness of the importance of the body in culture as a historical record and historical experience</i> 6. Świadomość kontekstu i miejsca sztuk widowiskowych w tym polskiego teatru, polskiej techniki tańca współczesnego wśród cielesnych technik ekspresji; <i>Awareness of the context and place of performing arts, including Polish theatre, Polish contemporary dance technique among bodily expression techniques</i> 7. Umiejętność interpretacji i analizy różnorodnych form cielesnej ekspresji, <i>Ability to interpret and analyze various forms of bodily expression</i> <p>Zrozumienie podstawowych kontekstów dla sztuk widowiskowych, w tym społecznego, kulturowego, gospodarczego i politycznego; podstawowe znaczenia ciała w kulturze; zbudowanie bazy inspiracji twórczych. Rozumienie roli sztuki w społeczeństwie, m.in. jej związków z tożsamością kulturową, budowaniem więzi społecznych, odpowiedzialności, otwartości na zmiany. Rozpoznawanie podstawowych zjawisk kulturowych w najbliższym otoczeniu</p>		

Understanding the fundamental contexts for the performing arts, including social, cultural, economic and political; basic meanings of the body in culture; building a base of creative inspiration. Understanding the role of art in society, incl. its connections with cultural identity, building social bonds, responsibility, openness to changes. Recognition of basic cultural phenomena in the immediate environment

Zagadnienia:

1. Ciało – cielesność – społeczeństwo – ucieleśnienie

Analiza społecznych i teoretycznych mechanizmów zmian, jakie zaszły w zachodnich systemach karnych w czasach nowożytnych, które stały się podstawą współczesnej cywilizacji. Prześledzenie zmian kulturowych, które doprowadziły do dominacji więzienia poprzez ciało i władzę. Ogólna teza Michel'a Foucault'a „wiedza = władza” znajduje wymowną ilustrację w jego analizie przemian systemu karania. Narodziny więzienia wiąże się ze wzrostem poszanowania praw człowieka, gdyż znoszą arbitralność „monarchicznej” kaźni, ale w zamian oplatają całe społeczeństwo systemem wszechobecnego nadzoru. Więzienie jest tylko jego spektakularnym przejawem. Zamiast jednorazowego ataku na ciało skazanego nieustająca obserwacja i podporządkowanie – poddany, który uwolnił się od jednostkowej despotii, popada w sytuację obywatela zniewolonego inaczej: już nie brutalnie i fizycznie, za to dotkliwie dla jego prywatności kontrolowanej przez wszechwiedny i dlatego wszechwładny system.

Analysis of the social and theoretical mechanisms of changes that have taken place in Western penal systems in modern times, which have become the basis of modern civilization. Tracing the cultural changes that led to the domination of the prison through the body and power. The general thesis of the Michel Foucault's "knowledge = power" is meaningfully illustrated in his analysis of changes in the punishment system. The birth of the prison is associated with an increase in respect for human rights, as it abolishes the arbitrariness of the "monarchical" punishment, but instead entangles the entire society with a system of ubiquitous surveillance. Prison is only its spectacular manifestation. Instead of a single attack on the convict's body, constant observation, and subordination - a subject who has freed himself from an individual despotism falls into the situation of a citizen enslaved in a different way: no longer brutally and physically, but painfully for his privacy controlled by an omniscient and therefore omnipotent system.

2. Władza technologii - Panoptyzm, Bio-polityka. Bio-władza, rzadomysłność

Nowoczesne technologie jako narzędzie kontroli i samokontroli. Tym zagadnieniom przyjrzymy się w kontekście teoretycznych założeń Michela Foucaulta. Foucault śledził związki między władzą a wiedzą, tropił mikrofizyki władzy i jej zabójcze działanie dla podmiotu. Władza jest przezroczysta, uwewnętrzniona przez podmiot, który w istocie nie postrzega jej jako zewnętrznego ograniczenia, ale jako serię dobrowolnie podejmowanych przez siebie, dla swego własnego dobra, decyzji. Według Michela Foucaulta kluczowe są: władza panoptyczna i rządomyślność. Zadaniem pierwszej jest przede wszystkim zdobywanie wiedzy o podmiocie, ale także budowanie w świadomości podmiotu przeświadczenia o totalnej widzialności, co prowadzi do samoujarzmania. (Foucault, 1998a: 142). Rządomyślność to władza zindywidualizowana, zakorzeniona w podmiocie i przez ten podmiot nad sobą samym realizowana. Wyznacza możliwe horyzonty działań i ich możliwe, dyskursywne, interpretacje. Jest urządzaniem świata tak, by wytworzyć rzeczywistość społeczną skoncentrowaną na podmiocie i podmiotowości. jednostki). Podmiot jest wolny, sam konstytuuje swoją podmiotowość i sam za nią odpowiada.

Modern technologies as a tool of control and self-control. We will look at these issues in the context of Michel Foucault's theoretical assumptions. Foucault traced the relationship between power and knowledge, traced the microphysics of power and its deadly effect on the subject. Power is transparent, internalized by a subject who does not actually see it as an external constraint, but as a series of voluntarily made decisions for its own good. In this context, the two types of power described by Michel Foucault are crucial: panoptic power and governmentality. The task of the former is primarily to acquire knowledge about the subject, but also to build in the consciousness of the subject the conviction of total visibility, which leads to self-subjugation. (Foucault, 1998a: 142). Governmentality is individualized power, rooted in the subject and exercised by the subject over himself. It sets out possible horizons of activities and their possible discursive interpretations. It is arranging the world in such a way as to create a social reality focused on the subject and subjectivity. units). The subject is free, it constitutes its own subjectivity and is responsible for it.

3. Ciało – zmysły – Euro-centryzm – świat

W świecie zachodnim wyróżniamy pięć podstawowych zmysłów człowieka: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Narządy czuciowe powiązane z każdym zmysłem wysyłają informacje do mózgu, aby pomóc nam zrozumieć i postrzegać otaczający nas świat. Jednak w rzeczywistości istnieją inne ludzkie zmysły oprócz podstawowych pięciu, bez których nie można żyć. Zmysł to system biologiczny wykorzystywany przez organizm do odczuwania, procesu zbierania informacji o świecie poprzez wykrywanie bodźców. Zmysły używane przez organizmy inne niż ludzie są jeszcze bardziej różnorodne i liczne. Podczas czucia narządy zmysłów zbierają różne bodźce (takie jak dźwięk czy zapach) do transdukcji, czyli przekształcenia w formę zrozumiałą dla mózgu. Odczuwanie i percepcja są fundamentalne dla prawie każdego aspektu poznania,

KARTA PRZEDMIOTU: Ekologia kreatywności

	<p>zachowania i myślenia organizmu. Dowiemy się jak wygląda świat zmysłów w innych kulturach poza eurocentrycznych</p> <p><i>In the Western world, there are five basic human senses: touch, sight, hearing, smell, and taste. The sensory organs associated with each sense send information to the brain to help us understand and perceive the world around us. However, there are actually other human senses besides the basic five, without which one cannot live. The sense is the biological system used by the body for sensation, the process of gathering information about the world by detecting stimuli. The senses used by organisms other than humans are even more diverse and numerous. During sensation, the sense organs collect various stimuli (such as sound or smell) for transduction, i.e. transformation into a form understandable for the brain. Feeling and perception are fundamental to almost every aspect of an organism's cognition, behavior, and thinking. We will find out what the world of the senses looks like in other cultures, apart from the Eurocentric ones.</i></p> <p>4. Mit i jego znaczenie w rozwoju ludzkości</p> <p>Mity to święte opowieści, które wyjaśniają świat i doświadczenia człowieka. Mity są dla nas tak samo ważne dzisiaj, jak były dla starożytnych. Mity odpowiadają na ponadczasowe pytania i służą jako kompas dla każdego pokolenia. Istoty ludzkie to istoty poszukujące sensu. (https://www.britannica.com/topic/myth/Functions-of-myth-and-mythology)</p> <p>Jako istoty ludzkie, posiadamy również wyobraźnię, która pozwala nam myśleć i dzięki tym cechom religie i mitologie pojawiały się na scenie ziemskiej od wczesnych dat dziejów. Tak więc wiele dzieł ludzkości opiera się na mitologicznych i religijnych podstawach. W tym kontekście mitologia odgrywa kluczową rolę w ruchach cywilizacyjnych i kulturowych na przestrzeni dziejów. (Fatih Mehmet Berg, the role of mythology as a cultural identity and a cultural heritage: The case of Phrygian Mythology, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816306887)</p> <p>Myths are sacred stories that explain the world and human experiences. Myths are as important to us today as they were to the ancients. Myths answer timeless questions and serve as a compass for each generation. Human beings are meaning-seeking creatures. (https://www.britannica.com/topic/myth/Functions-of-myth-and-mythology)</p> <p>We, as human beings, have also imagination faculty that enables us to think and by means of these characteristics, religions and mythologies have been emerged on the earth stage since the early dates of history. So, many works of the mankind based on mythological and religious backgrounds. Within this context, the mythology has a key role in civilization and cultural movements throughout the history. (Fatih Mehmet Berg, the role of mythology as a cultural identity and a cultural heritage: The case of Phrygian Mythology, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816306887)</p> <p>5. Rola religii w rozwoju ludzkości</p> <p><i>Istnieje wiele powodów, dla których religie odegrały tak znaczącą rolę w definiowaniu kultury społeczeństwa, ale prawdopodobnie najbardziej godnym uwagi z tych powodów jest to, że wiara lub wiara w duchową lub boską moc może nadać sens i znaczenie życiu wielu ludzi. Religia położyła podwaliny pod formalną edukację i system biblioteczny, instytucje uniwersyteckie, podwaliny kulturowe Europy, krajów arabskich i wielu krajów świata. Przyczyniła się także do odkryć naukowych i innowacji technologicznych.</i> <i>There are many reasons why religions have played such a prominent role in defining the culture of a society, but arguably the most notable of these reasons is that a belief or faith in a spiritual or divine power can add meaning and significance to many people's lives. Religion laid the foundations of formal education and library system, university institutions, the cultural foundations of Europe, Arab and numerous countries of the world. It also contributed to scientific discoveries and technological innovations.</i> (Justin A. Smith, Religion as an Element in Civilization, University of Chicago, https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/469851)</p>
Wykaz literatury przedmiotu	<ol style="list-style-type: none"> Simon Shepherd, Theatre, Body and Pleasure, Routledge, 2005 The Smell Culture Reader, edited by Jim Drobnick, Routledge, 2006 Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader, edited by David Howes, Routledge 2004 Susanne K. Langer, Feeling and Form, McMillan Publications Co, 1953 Bryan S. Turner, The Body & Society, Explorations in Social Theory, Sage Publications 1998 The Body. Social Process and Cultural Theory, edited by Mike Featherstone, Mike Hepworth and Bryan S. Turner, Sage Publications, 1991 Marta E. Savigliano, Tango and the Political Economy of Passion, Routledge, 1995 Julie Taylor, Paper Tangos, Duke University Press, 1998 Michel Foucault, Nadzorować i Karać. Narodziny Więzienia, 2020, ISBN 9788365680648 Andrew Strathern, Body Thoughts, University of Michigan Press, 1996 Claude Levi-Strauss, Mit i znaczenie, 2020, ISBN 9788379823994 Why we need radical redefinition of secularism, w.: The Power of Religion in Public Sphere, Judith Butler & Jurgen Habermas. Columbia University Press, 2011 Filmy: <ul style="list-style-type: none"> Brudna gra, Official Secrets (2019), Gavin Hood Czwarta władza/ The Post (2017), Steven Spielberg

	<ul style="list-style-type: none"> • Crime_Kortrijk (2005), Jeremy Xido • Still/Here (2004), Bill T. Jones • Aleph (2021) USA/Chorwacja, Iva Radivojevic • The Undeclared War, UK, TV Series 2022 by Peter Kosminsky • Miłość i Figaro (Falling for Figaro) Australia 2022, dir. Ben Lewin • Tenor, France 2022 dir. Claude Zidi Jr. • Equilibrium, film USA 2003, dir Kurt Wimmer		
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się	Sposoby weryfikacji		
	Zaliczenie bez oceny	Zaliczenie z oceną	Egzamin
	Semestr 1, 2	semestr 3	-
	Kryteria oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się		
	% zrealizowanych treści programowych		
	F	do 39 %	
	E	od 40% do 51 %	
	D	od 52% do 63%	
	C	od 64% do 75%	
	C+	od 76% do 83%	
B	od 84% do 95%		
A	od 96%		
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (w tym uzyskanie zaliczenia w sesji poprawkowej)	forma dyskusji grupowej – umiejętność dyskusowania, oraz: <ul style="list-style-type: none"> ○ słuchania i prezentowania własnych obserwacji w duchu tolerancji i poszanowania (aktywna obecność) 30% - niestandardowe myślenie – poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania pomiędzy poruszonymi zagadnieniami. <i>a form of group discussion - the ability to discuss, listen and present one's own observations in a spirit of tolerance and respect (active presence) 30% - - non-standard thinking - searching for answers to bothering questions betwixt & between the issues raised.</i> ○ Dwa krótkie projekty badawcze i ich prezentacja 40 % <i>Two short research projects and their presentation 40%</i> ○ Krótka Praca artystyczne (ok 5-8 minut) z inspiracji przerobionym materiałem 20% <i>A short artistic work (about 5-8 minutes) inspired by the processed and integrated material 20%</i> ○ Jeden krótki wykład performatywny – one short performative lecture (or lecture-demonstration) ○ Esej – na jedno z wybranych zagadnień 10 % (minimum 8 stron), czcionka 12, odległość między liniami 1,5 <i>An Essay – on one of the selected issues 10% (minimum 8 pages, font size 12, in between lines 1,5</i>		
Podpis			