

Alkotó- műhelyek Hete

A kurzus címe: **Kreatív írás**

A kurzus oktatója: Dr. Bódi Zoltán

A kurzus célja a kreatív szövegalkotáshoz alapvetően fontos szövegtani, grammatikai, stilisztikai, retorikai eszközök megismerése és alkalmazási képessége. A tárgy gyakorlati jellegének köszönhetően helyzetgyakorlatokat, kreatív szövegalkotási és stílusgyakorlatokat végzünk. A kreatív szövegalkotási gyakorlatokon a történetmesélés, az elbeszélői szempontok, a narratíva, a dialógusok, a műfajiság, műfajváltás, a kreatív kifejezőképesség, az érvelés, meggyőzés, manipuláció, az ismeretközlés, a tájékoztatás módszereit gyakoroljuk.

A kurzus címe: **Kortárs olasz és magyar dráma a színpadon**

A kurzus oktatója: Dr. Falussy Lilla

A kortárs olasz és magyar színház elemzése, színházi struktúrák összehasonlítása. Milyen arányban mutatnak be kortárs drámát az olasz és magyar színpadokon? A színházi oktatás hasonlóságai és különbségei, dramaturgi és írói képzések. Kortárs olasz szerzők bemutatása, előadás részletek megtekintése, alkotói műhelyek megismertetése, kiemelném Emma Dante színházi univerzumát. Ebben felhasználnám saját, Trendek a kortárs olasz drámában c. könyvemet. Problémák és hasonlóságok a két színházi világban.

A kurzus címe: **Valóság és fikció - filmes esettanulmány**

A kurzus oktatója: Lukácsy György és Nagy Anikó Mária

Esettanulmányunk egy élő alkotói folyamatba enged betekintést. Milyen újszerű mozgóképes párbeszéd alakulhat ki egy megtörtént eset és annak játékfilmes megvalósítása között? Az 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója című film éppen készül, az alkotás dilemmáit osztja meg a rendező és a forgatókönyvíró a workshop résztvevőivel. Közös gondolkodásra hívjuk a hallgatókat.

A kurzus címe: **Újságírói kompetenciafejlesztés**

A kurzus oktatója: Erhardt Ágoston

A kurzus célja egyfajta önismereti út. A hallgatók kívülről tekintenek önmagukra, kapcsolataikra. Mindennek célja, hogy a hallgatót megtanítsuk fókuszálni azokra a tulajdonságokra, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jó újságíró, televíziós szakember legyen az illető.

A kurzus címe: **Csináljunk Mozit! - improvizáció, történet, film**

A kurzus oktatója: Szekeres Csaba

A kurzus célja egy jelenet, vagy jelenet-szekvencia létrehozása, minimalista eszközökkel, műfaji megkötöttségek nélkül (horror, thriller, vígjáték, slapstick, western, auteur cinema, etc.). A kurzus a kreatív filmkészítési szándék, ill. a használható filmötlet felfedezésétől indul, és annak jelenet szintű kibontásán át a megvalósítás lehetőségeinek improvizatív végiggondolásáig, megvalósításáig terjed. Így a résztvevők kreatív és improvizációs technikák segítségével az alapötletből karaktereket hoznak létre, akiket életre keltve rögtönzések segítségével tökéletesítenek. Az így megszülető karakterek egy jelenet erejéig életre kelnek. A jelenetet rögzítjük, és a kurzus végén levetítjük. A kurzus a vetítést követően egy elemző beszélgetéssel zárul, ahol rögzítjük a tapasztalatokat.

Alkotó- műhelyek Hete

A kurzus címe: **Van képünk hozzá**

A kurzus oktatója: Zilahy Tamás

Első bejelentett lakásunk, az altamirai barlang óta képpel és képben élünk. Fokozottan igaz ez, amióta másfél milliárdan hordunk a zsebünkben képalkotásra alkamas eszközt. A mi dolgunk, hogy kezünk és szellemünk nyomán a kép tudatossá váljon, különös tekintettel a mozgóképre, amely mindig valamilyen cél szolgálatában áll.

Három kamera, három éles kés metsz ki egy-egy szeletet a valóságból, hogy meghaladja az eizensteini tételt, miszerint nem csak $1+1=3$, hanem $1+1+1=4$.

A kurzus címe: **Film-e a videó – film-e a film? Avagy mi a film: MŰ-alkotás, vagy technikai küzdősport?**

A kurzus oktatója: Dénes Zoltán

Ha már a Filmművészeti Egyetemen vagyunk, jogosan merül fel a kérdés: mi a film? Különböző szempontrendszerek szerint, művészeti, műfaji és technikai megközelítésből: mi a film? Film, videó és még ezenkívül rengeteg szakkifejezés, amik eltávolodtak eredeti jelentésüktől és mindenki mást gondol a tartalmukról. Kötetlen beszélgetés a hallgatókkal arról, hogy kinek, mit jelent a szó: film.

A kurzus címe: **Négy fal között Kosztolányi Dezsővel**

A kurzus oktatója: Dr. Győrei Zsolt

Kosztolányi Dezső hosszú utat járt be első kötetétől (Négy fal között, 1907) olyan sikereken át, mint A szegény kisgyermek panaszai vagy a Bús férfi panaszai, a Számadás utolsó, összegző verseiig. A kurzus arra tesz kísérletet, hogy egyszerre összefüggéseiben és változásaiban mutassa be a magyar költészet egyik legizgalmasabb és legszerethetőbb lírai életművét, nagy színészeink versmondásaival gazdagítva az előadó mondandóját.

A kurzus címe: **Sztanyiszlavszkij és a jóga**

A kurzus oktatója: Dr. Szirtes Balázs

A kurzus gyakorlati foglalkozás (laza ruházat és lehetőség szerint jóga-, vagy más sportmatrac szükséges!), zárásaként a feladatok által ott megtapasztalt élmények megbeszélésével. Egy speciális jógaóráról van szó, ahol a belső (mentális gyakorlás) és külső technikák (mozgásos és légzőgyakorlatok) segítségével ideális alkotói állapotba hozhatjuk magunkat. Minden alkotóművésznek, de elsősorban is színművészeknek kiváló testi és mentális fejlesztő-módszer ez, melynek jelentőségét már a nagy orosz színházi teoretikus és alkotó, Konsztantyin Szergejevics Sztanyiszlavszkij is felismerte.

A kurzus címe: **Miért lett rossz a film hangja? (pedig mi jót akartunk!)**

A kurzus oktatója: Madaras Attila

Miért lett rossz a film hangja? (pedig mi jót akartunk!) A forgatás és az utómunka egyszerűen elkerülhető buktatói. Hogyan lehet jó a film hangja, mit tehetünk érte, ki tud az alkotóknak segíteni? Rövid beszélgetés a gyakran, akár tévedésből elkövetett hibák elkerülése érdekében. Nem elsősorban csak a "hangosoknak" hanem mindenkinek!

Alkotó- műhelyek Hete

A kurzus címe: **Casting irányelvek/tippek**

A kurzus oktatója: Ewa Brodzka

"A casting director egy film vagy sorozat szereposztásának szerzője vagy társszerzője. A szereposztási igazgató egy alkotó, aki a szereposztás eredeti koncepcióján keresztül társalkotó a film víziójában. A színészek kiválasztásával megteremtjük a forgatókönyvben leírt világot. Ennek a világnak és szereplőgárdájának összhangban kell lennie az érzékenységünkkel, a film művészi víziójával, de a rendező és a producer koncepciójával is. A szereposztási rendezők készítik el a film hőseire vonatkozó javaslatokat. A szereposztás az első lépés a hősök megformálásának folyamatában. Minden film más és más, és különálló műalkotásként kezelni. Ezért a szereposztást minden alkalommal újonnan, a „semmitől” választják ki. A szereposztás rendezése a képzelet megtestesítője. Amikor először olvasunk egy forgatókönyvet, elkezdjük elképzelni a benne leírt szereplőket. Kezdenek arcot kapni, és először válnak valódi emberré. A színészek kiválasztásával kiteljesítjük a forgatókönyvben leírt világot. A film sikere nagymértékben függ ezektől a választásoktól. A szereplőgárda a karakterek összetétele A színészek tehetségükön és képességeiken kívül személyiségükkel, érzékenységükkel, karaktererősségükkel és megjelenésükkel is rendelkeznek. Néhány sajátos, csak rájuk jellemző tulajdonsággal is rendelkeznek. A szereposztás megalkotásakor számos tényezőt kell figyelembe vennünk, hogy az hiteles és egységes legyen. Minden szerepet megfelelően ki kell alakítani. Attól függően, hogy a film cselekménye milyen korban játszódik, ezek lehetnek erkölcsi, kulturális vagy vallási tényezők. A megfelelő szereposztáshoz ismernünk kell a történelmi korszakot, amelyben a karakter játszódik, és el kell tudnunk képzelni az adott korszak háttérében. Ezért olyan lenyűgöző munka ez. A meghallgatások általában az első alkalom, amikor a színész teste, tehetsége és képzelőereje összeütközik a szereposztási rendező érzékenységével és tudásával. Ahogy minden filmrendező más-más filmet készít ugyanabból a forgatókönyvből, úgy minden casting director is más-más szereposztást hoz létre, mert a saját érzelmein keresztül szűri meg. Néha két színész létrehoz egy ""harmadik értéket"". Ez azt jelenti, hogy erőt adnak a filmhez. A kapcsolatuk miatt a történet érdekessé válik a néző számára. De néha, amikor valami rosszul sül el, közömbösek maradunk a történetük iránt. A szereposztás megalkotása hosszú, fontos és nagyon egyéni folyamat. - Hogyan kell összeállítani a szereposztást? - Hogyan készülünk fel a meghallgatásra? Hogyan készítsünk promóciós anyagokat, demókat és önfelvételeket? - tanácsok a SZÍNÉSZEK számára!!!"

A kurzus címe: **Mi vagyunk a történetmesélők**

A kurzus oktatója: Marek Brodzki

"1. előadás: Történetmesélők vagyunk

Rendezés. Szellemi szorongás. A rendezés művészi folyamata, amelyet a filmes projektben részt vevő művészek képzeletének és kreatív potenciáljának kombinációjaként tekintenek. A nagyszerű rendezésnek nincs egyszerű receptje. De van néhány szempont az eszközökről, és a tapasztalataimról - amelyeket meg fogok osztani veletek. Mindannyiútoknak - filmkészítőknek, rendezőknek, operatőröknek, színészeknek - meg kell találnotok a saját alkotói utatokat. Hogyan használjátok ezt az alkotást a TÖRTÉNETMONDÁSRA. Senki sem taníthatja meg, hogyan kell rendezni vagy nagyszerű filmet készíteni, de van néhány alapvető szabály, amely még az ókorból származik, és amelyről szeretnék beszélni. Ezeknek az eszközöknek a megértése támogathatja a KÉPZELETED. - „Staging”. Varázslatos tér a kamerád előtt- hogyan teljesítsd ki. Mit jelent a ""színpadra állítás"". Több mint 30 éves tapasztalatom alapján szeretném elmondani, hogyan gondolkodj a színpadra állításról, hogyan irányítsd a statisztákat, hogyan teremts hihető tevékenységet, ami a színészeid háttérét képezi. Saját munkáimra fogok alapozni, Spielberg ""Schindler listájától"", Roman Polanski ""Zongorista"" című filmjéig.

2. előadás: Hősök

(színész-rendező kapcsolat)

A rendező felelőssége és előjoga, hogy elmesélje a történetet. Ez azt jelenti, hogy meg kell találni a forgatókönyv szerkezetét, és úgy kell beállítani az eseményeket, hogy azok meglepőek és elkerülhetetlenek legyenek - majd a

Alkotó- műhelyek Hete

színésznek rendre utasításokat kell adni, hogy akciói és reakciói megvilágítsák és létrehozzák ezeket az eseményeket. A színészek felelőssége és előjoga az, hogy az utasításokat követve és a forgatókönyv követelményeinek eleget téve valóságghú viselkedést hozzanak létre. A színésznek és a rendezőnek tiszteletben kell tartania egymás alkotói területét. - Hogyan kell a színészeket irányítani? A színészek rendezése a képzelet játékként fogható fel. A dolog, amely néha fájdalmas, gyakran frusztráló, mégis hihetetlenül izgalmas kapcsolat színész és rendező között. Mikor kezdjük el a megfelelő kapcsolat kiépítését? Mennyire fontos a bizalom a művészek között, és hogyan lehet ezt elérni. - Egy karakter felépítése. Egy hős megteremtése. Alapvető eszközök a színészek rendezésében. Miért kell egy rendezőnek kerülnie az általános és eredményes rendezést - a melléknevek és magyarázatok használatának, az aktív igék helyett."

A kurzus címe: **Személyesség és történetmesélés a kortárs magyar dokumentumfilmben**

A kurzus oktatója: Stóhr Lóránt

Milyen hagyományt hozott magával a magyar dokumentumfilm a rendszerváltás időszakában? Hogyan befolyásolták a nemzetközi tendenciák a magyar dokumentumfilmet? Mennyire hatotta át a történetmesélés és a látványosság igénye az ezredforduló után született alkotásokat? Milyen új módszerek, megközelítések, stílusok jelentek meg az elmúlt két évtized magyar dokumentumfilmjében? Hogyan őrzi kritikai szellemét a magyar iskola a kommercializálódás veszélyei ellenére? A filmrészletekkel illusztrált előadás során ezekre a kérdésekre keressük a választ.

A kurzus címe: **Arisztotelész a forgatókönyvben**

A kurzus oktatója: Szabó Csilla

Milyen kapcsolat van a dramaturgia, azaz elmélet, és a gyakorlat, például egy vizsgafilm forgatókönyve között? Hogyan válnak az ókor vagy a romantika esztétikai kiindulópontjai egy mai történet organikus részeivé, a képi kompozíciókat és a vágást is meghatározó tényezőkké? Hogyan „készül” a hős és a katarzis, mitől válik egy karakter, illetve maga a film tragikussá vagy komikussá? A foglalkozáson ezt a folyamatot követjük egy konkrét példa, Derzsi Mátás másodéves mesterszakos rendező hallgató Csókot kaptam az ördögtől című vizsgafilm-forgatókönyvének az érdeklődőkkel közös elemzése által nyomon.

A kurzus címe: **Mozgás tréning**

A kurzus oktatója: Szent-Ivány Kinga

A testtudat, fizikai kondíció, állóképesség fejlesztése jógaeszközök segítségével. Megismertetni a fizikai jelenlét lehetőségeivel. Mozgáskoordináció és fizikai képességek fejlesztése. A test részeinek, izomzatának tudatosítása és kontrollált irányítása. Az izomzat differenciálása és differenciált használata. A test alkalmassá tétele különböző érzelmi állapotok és helyzetek megjelenítésére. A mozgásban fellelhető szabadságérzet megtapasztaltatása. A testtartás, a testhelyzet, a helyváltoztatás eszközrendszere, alkalmazásának alapismeretei. Megismerni, a test részeinek mozgáslehetőségeit. Kialakítani a színészi tevékenységhez szükséges önfegyelmet, a rendszeres mozgás igényét.

Igény: Mozgásra alkalmas ruha, zokni.

Alkotó- műhelyek Hete

A kurzus címe: **Színészi bemelegítő gyakorlatok a megszólaláshoz**

A kurzus oktatója: Funtek Frigyes

Csoportos bebeszélés egy kis elmélettel kiegészítve. Bemelegítő, koncentrációs gyakorlatok az improvizációk megközelítése sok mozgáson keresztül.

A kurzus címe: **Személyesség és történetmesélés a kortárs magyar dokumentumfilmben**

A kurzus oktatója: Hegedűs D. Géza

"Hogyan tanuljunk szöveget.

Hogyan bánjunk az anyaggal, hogyan szedjük szét s hogyan rakjuk újra össze, hogyan strukturáljuk, hogyan fragmentáljuk, hogyan építkezünk motívumtól motívumig, gondolattól gondolatig, ponttól pontig, hogy ne a szöveg rángasson minket, hanem a színész bánjon tudatosan az anyaggal.

Vers

Nagy László- Búcsúzik a lovacska

Próza

Nádas Péter- Saját halál (részletek)- (Egy infarktus története)

Dráma

Moliére- Úrhatnám polgár (Parti Nagy Lajos fordítása)

Jourdain úr és a filozófus jelenete

Jourdain úr és a felesége jelenete

A kurzus címe: **Klasszikusok újratöltve**

A kurzus oktatója: Dr. Timár András

Mindig izgalmas feladat, hogy a jelenben hogyan értelmezzünk újra klasszikus műveket.

Szemináriumi foglalkozásunkon arról beszélgetünk, hogyan lehet „leporolni” Árgirus kalandos históriáját Vörösmarty romantikus Csongor és Tündéjén, illetve Balázs Béla brutális Mosolygó Tündér Ilonáján keresztül. Az Erő velünk lesz, minden érdeklődőt szeretettel várok.

A kurzus címe: **Beszédtechnikai gyakorlatok**

A kurzus oktatója: Papp Márta

A kurzus 3 alkalomból áll, de lehet 1-1 alkalmat is választani az érdeklődésnek megfelelően. A beszédtechnika kevésbé ismert területeivel foglalkozunk, érdekes lehet bármilyen szakon hallgatóknak. Csoportos ritmusgyakorlatok a hadarás és lepletés javítására. Ezt az alkalmat főként színész hallgatóknak ajánlom, kérem hozzanak tréningruhát. Hallási figyelmen alapuló játékok Örkény István: Óbudai ikrek című írása felhasználásával.

Alkotó- műhelyek Hete

A kurzus címe: **Külső mozgás belső mozgássá való átalakítása. Testközpontok felfedezése és alkalmazása.**

A kurzus oktatója: Sorbán Csaba

Előképzettséget nem igénylő gyakorlati kurzus. Mihail Csehov színészképzési technikái nyomán a résztvevők megtapasztalhatják az impulzus alapú, testen belüli mozgások intenzitását. A testközpontok felfedezése és az azokra épülő mozgásrendszer elsajátítása lehetőséget nyit a művészi test, mint metakommunikációs eszköz fejlesztésére. Kényelmes mozgásruha és cipő ajánlott.

A kurzus címe: **Milyen lesz a magyar színházi és filmes kultúra tíz év múlva?**

A kurzus oktatója: Lajos Sándor

A Színház- és Filmművészeti Egyetem tananyagában az adott szakmák „technológiájáról” és főleg távoli múltjáról van szó. Pedig bármilyen szakra is jár valaki, tudnia kell, hogy miért csinálja ő ezt az egészet. Szánjunk másfél órát a közös gondolkodásra erről! Felvázolom a közeli múltat, aminek szemtanúja, sőt részese voltam. Vitaindítóként beszélek a jelenről, hogy milyen tendenciákat látok.

A kurzus címe: **Hang és Design**

A kurzus oktatója: Janca Ákos

Bevezető a Sound Design világába. Hangtani alapismeretek, kreatív hangzástervezés. A beszédhang és feldolgozási lehetőségei. Hangszintézis, effektusok, hangillúziók.

A kurzus címe: **Bonnie és Clyde Kifulladásig**

A kurzus oktatója: Kovács Ágnes

Az előadás során a Hollywoodi Reneszánsz műfajképeinek változásait, azon belül is a gengszterműfaj átalakulását követjük nyomon. A gengszterműfaj újrahangolásának áttekintésére a korszak nyitódarabjaként is számontartott, Arthur Penn: Bonnie és Clyde (1967) című filmjének elemzésén keresztül kerül sor. A műfaji revizionizmus hatóerőinek bemutatásának fókuszában az európai keresztkapcsolatok állnak. Végigvesszük, hogy a klasszikus gengszterfilm milyen hatást gyakorolt a francia új hullám alkotásaira, majd utóbbi hogyan hatott vissza a Hollywoodi Reneszánsz témába vágó darabjaira. Jelen esetben a Kifulladásig (1960) a Bonnie és Clyde-ra.

A kurzus címe: **Kaszkadőr ismeretek**

A kurzus oktatója: Lezsák Levente

A kurzus célja, hogy a résztvevők megtapasztalják mindazon kompetenciákat, amelyek szükségesek egy színésznek ahhoz, hogy mind színházi, mind show, mind pedig filmes környezetben képesek legyenek magas szakmai színvonalon, biztonságosan helyt állni a szerepükkel összefüggő akciójelenetekben, illetve minden olyan szituációban, amely fokozott sérülésveszéllyel járhat, amely különleges technikai felkészültséget és ismeretanyagot igényel. Továbbá egyéni és csoportos kompetenciák és attitűdök fejlesztésének fontossága, amelyek általánosságban segítik a színészt a színházi és filmes munkafolyamatban, a karakterformálásban, bővítik színművészi eszköztárát, javítják a test - tudatosságot, hozzájárulnak az egészséges önképhez, ugyanakkor magabiztosságot adnak olyan szituációkban, amelyek a hétköznapitól eltérő veszélyességük folytán az általánosságban vett komfortzónán kívül helyezkednek el.

Igény: Mozgásra alkalmas ruha, sportcipő.

Alkotó- műhelyek Hete

A kurzus címe: **Virtuális helyszínek tervezési folyamata**

A kurzus oktatója: Horváth Ákos

Amiről szó lesz: A film és a Puzzle Adventure típusú játékok kapcsolata. A digitális tervező stúdió felépítése, munkamegosztása. A helyszínek digitális tervezési módszerei, fázisai, tapasztalatai példákon keresztül.