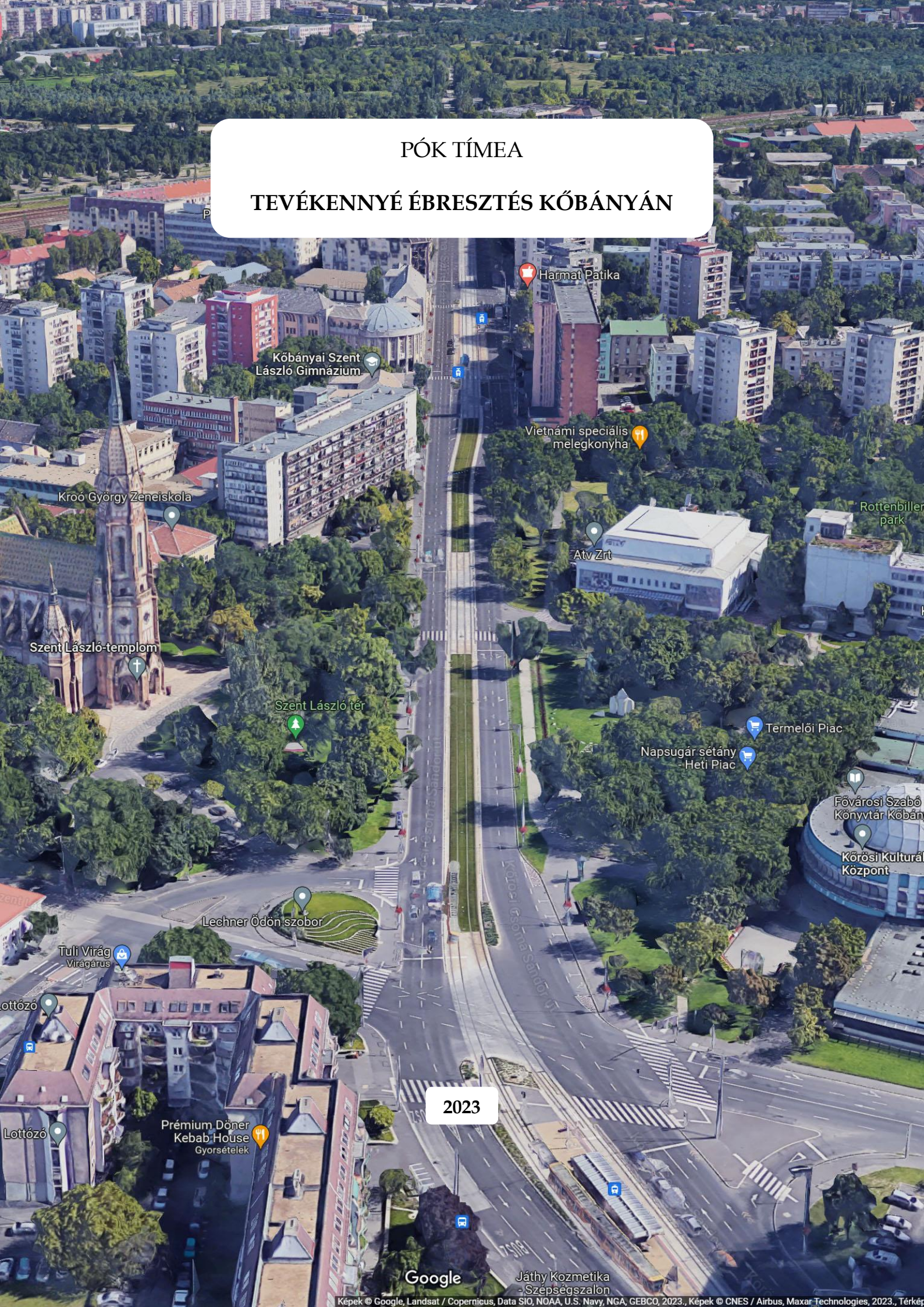
PÓK TÍMEA

TEVÉKENNYÉ ÉBRESZTÉS KŐBÁNYÁN



2023

PÓK TÍMEA | Szakmai bemutatkozás

Szobrász, rajz és művészettörténet szakos tanári diplomát szereztem 2006-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Egyetemista éveim alatt elvégeztem egy három éves felnőtt színészképzést. 2015-ben az MKE Tanárképző Tanszékén letettem a gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgát. 2015-2020 között Mányoki Endre Szókép íróiskolájába jártam. 2017-ben Pedagógus II minősítést szereztem. 2020-ban elnyertem a „Kiváló versenyfelkészítő" díjat. **2020 óta az MKE Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója vagyok**. 2022-ben a BLOSSOM című projekttel szerepeltem **a documenta15** kiállításon. 2023-ban elnyertem a **MROE Primavera** Fiatal Rajzpedagógus Díját. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszékén vagyok óraadó.

2016-2020 között szerepet vállaltam az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport munkájában, a Moholy - Nagy Vizuális Modulok: A 21. századi képi nyelv tanítása című kutatásban, ahol a kortárs képzőművészet modul (a középiskolás korosztálynak írt program) kidolgozásával, és a hozzá kapcsolódó tanítási gyakorlat módszertani kialakításával foglalkoztam. Olyan kreatív mintafeladatsorokat hoztam létre, melyek kifejezetten az empatikus képességek fejlesztését hivatottak támogatni. Szerkesztettünk egy 500 oldalas kézikönyvet, melyben kiemelkedő szerepem volt: KÉZIKÖNYV A VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSHOZ IV. A középiskolásoknak szóló pedagógiai program mellett a TENDENCIÁK A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETBEN - Válogatás a 21. században készült kortárs művekből című fejezetet is én írtam.
http://vizualiskultura.elte.hu/sites/default/files/announcement/4_kortars_kepzomuveszet_tanitasa_compressed.pdf

2011 óta tanítok a Kőbányai Szent László Gimnáziumban. Öt éven át vezettem a Géniusz Tehetséggondozó Program művészeti műhelyét. A 2013-ban nyertem a ***TÁMOP*** *„Tehetséghidak Program"* kiemelt projekt Gazdagító Programpár pályázatán. Ennek keretében 25 diákot juttattam el kortárs kiállításokra és más kulturális eseményekre. Szinte minden résztvevő művészeti pályán folytatta a tanulmányait. Diákjaim rendszeres kiállítók és látogatók a Deák 17 Galéria tárlatain. (Facebook, likeok, szelfik - köztünk élő társas magány, 2016, Virtuális ikonok, 2017, Hétköznapi szuperhősök, 2018, Last words, 2020) Sok országos és nemzetközi pályázaton és kiállításon megfordulunk.

TEVÉKENNYÉ ÉBRESZTÉS KŐBÁNYÁN

ELŐZMÉNYEK | Tanári hitvallásom

"Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése." (Weöres)[1]

Tanári tevékenységemet áthatja a gondoskodás. A diákokat folyamatosan olyan alkotó helyzetekbe segítem, melyekben felszabadulhatnak és kibontakozhatnak. Igyekszem megszabadítani őket a korlátozó elképzeléseiktől. Gondoskodom róla, hogy tapasztalják; számtalan út adódik az értékteremtésre, a játékra és a kapcsolódásra alkotás közben. **Kortárs művekkel ismertetem meg őket**, és a hagyományos alkotói módszerek mellett konceptuális megközelítésekkel is foglalkozunk. A ma nyelvén megszólaló, és a jelenre reflektáló kortárs művészetet kortárs szemléletben tanítom.

PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉS | A középiskolások felszabadítása

A serdülő identitásválságba kerül, de a változásokkal megnő a szellemi készenléte is. A hozzá hasonlókkal él intenzív lelki életet, **ezért igyekszem közösségi szinten is közelebb segíteni egymáshoz a diákokat.**

Egyre több fiatal szorong és függő *(Dr. Máté Gábor)*[2]. Leterheltek, sok a tanulnivaló, de ők is csak a szabad gyermeki állapotban kreatívak, **így elsődleges feladatom felszabadítani őket.** Rengeteget teszek azért, hogy az érzelmeiket és az energiáikat megfelelő mederbe tereljem. Kreatív feladatokkal segítem őket, hogy csökkenjen a szorongásuk, plusz energiához jussanak, és új perspektívák nyíljanak meg előttük. „Jó gyakorlataimban" felszabadítóan hatnak a személyes aktualizálás számára alkalmat teremtő játékok, **amelyekben a legtöbbet mutathatnak meg belső világukból.** Ezek a megnyilatkozások erősítik az önbizalmat és a közösséget, mint például a **Védett gyermekkor** című projekt, mellyel 2021-ben pályáztam az Art Transfer-díjra.

[1] Weöres Sándor: A teljesség felé, 1945
[2] Zaya és Maurizio Benazzo: A trauma bölcsessége c. filmben Dr. Máté Gábor, 2021

| Tevékennyé ébresztés

Az órákon olyan légkört biztosítok, ahol bátran megnyílhatnak. Védett közegben tapasztalhatják meg az önkifejezés felszabaditó erejét, miközben közelebb juthatnak az őket foglalkozható kérdések megválaszolásához. Új utak keresésére bátorítom őket, megvitatjuk az ötleteket és közösen értékeljük a bennük fellelhető lehetőségeket.

„Jó gyakorlataim" a kortárs jelenségekre való nyitottságra nevelnek; miközben az **alkotófolyamat társadalmi problémákra is érzékenyíti őket**. Pl. a **pszichológiai immunitással** kapcsolatos kutatások kimutatták, hogy **kihívásokat jelentő feladatokon keresztül minden PI összetevő fejleszthető, így az empátia is** (*Bredács, 2018*).[3]

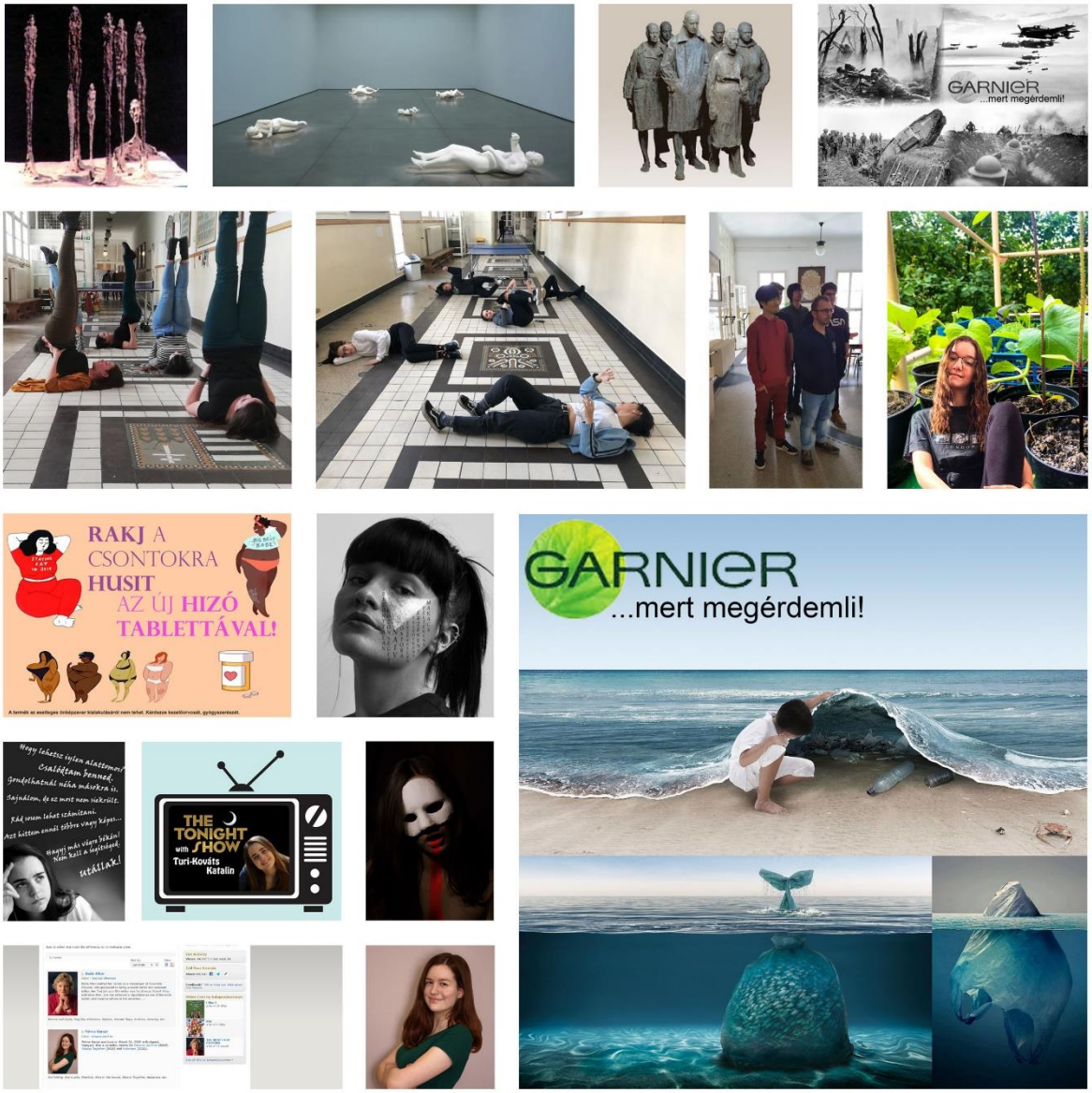
Találkozunk alkotókkal, tartok beszámolókat hazai és nemzetközi képzőművészeti eseményekről. **Megismertetem őket az alkotói metódusok gazdag tárházával, hogy kiszabaduljanak a manualitás és a realista ábrázolás hegemóniája alól, és a számtalan megközelítési mód között megtalálják azt, melyben belső tartalmaikat artikulálni képesek.**

Fejlesztő munkám az alkotás terébe hívja az összes megszerzett tudást és érdeklődési területet. Ez a nyitottság segíti a tanulókat abban, hogy ráleljenek egyéni céljaikra és a tágan értelmezett vizuális kultúra tárgykörhöz differenciált utakon kapcsolódjanak**,** hogy mindenki **magából építkezve hívja életre „a saját hangját", ami elvehetetlen tőle.**

[3] Bredács Alice: A pszichológiai immunitás és a megküzdő képesség fejlesztése a művészetpedagógia eszközeivel: problémák és lehetőségek, 2018

MUNKAFOLYAMAT | a gondoskodás projektjei

2020 tavaszán az MTA-ELTE kutatás záró félévében megvalósuló „jó gyakorlataim" a **gondoskodás és az öngondoskodás témakörökön keresztül kapcsolódtak a kortárs képzőművészethez.** *(projekt leírások a bemutatkozásban található linken)*

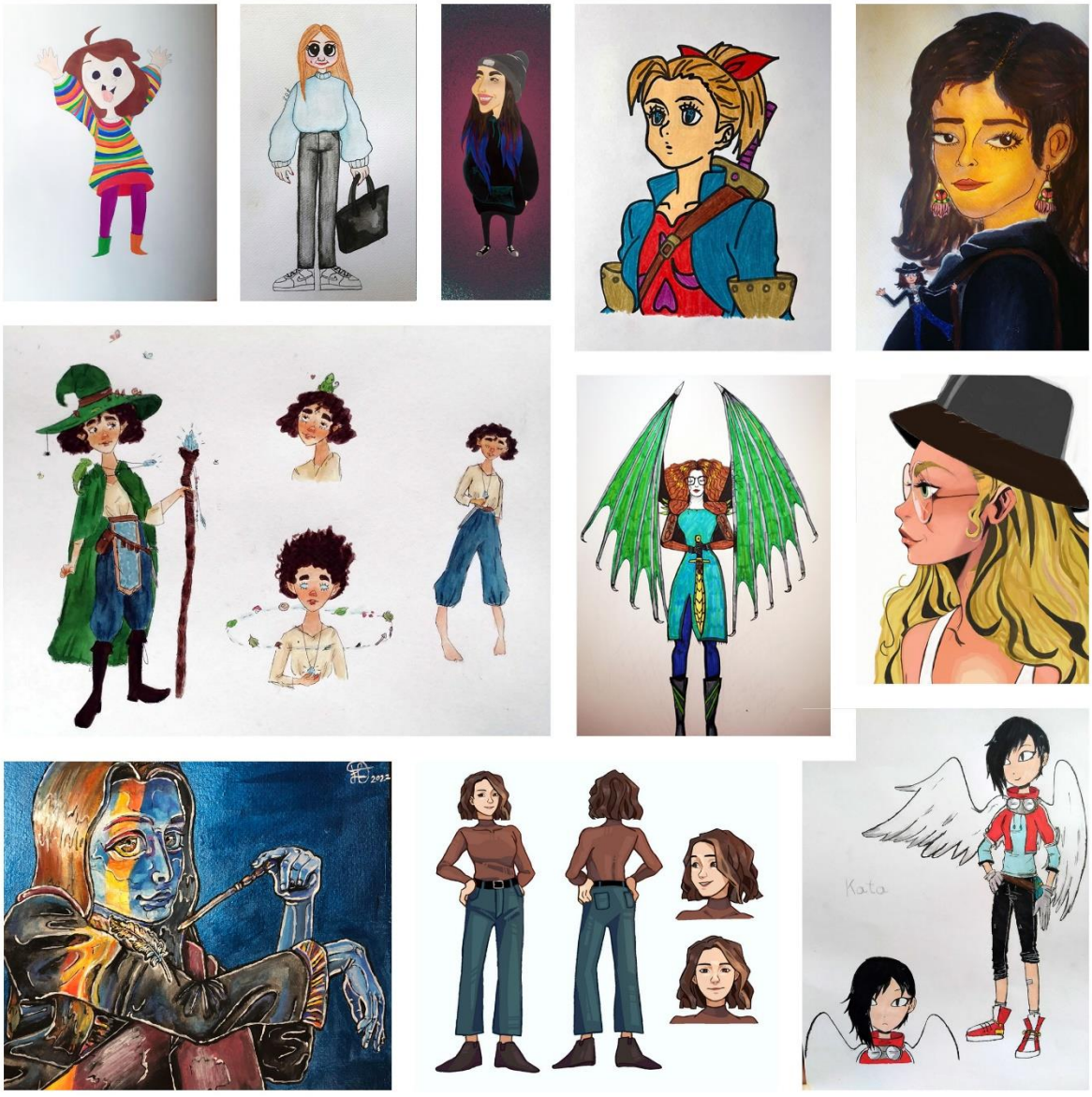


MTA-ELTE KUTATÁS 2020 tavasz "jó gyakorlatok"

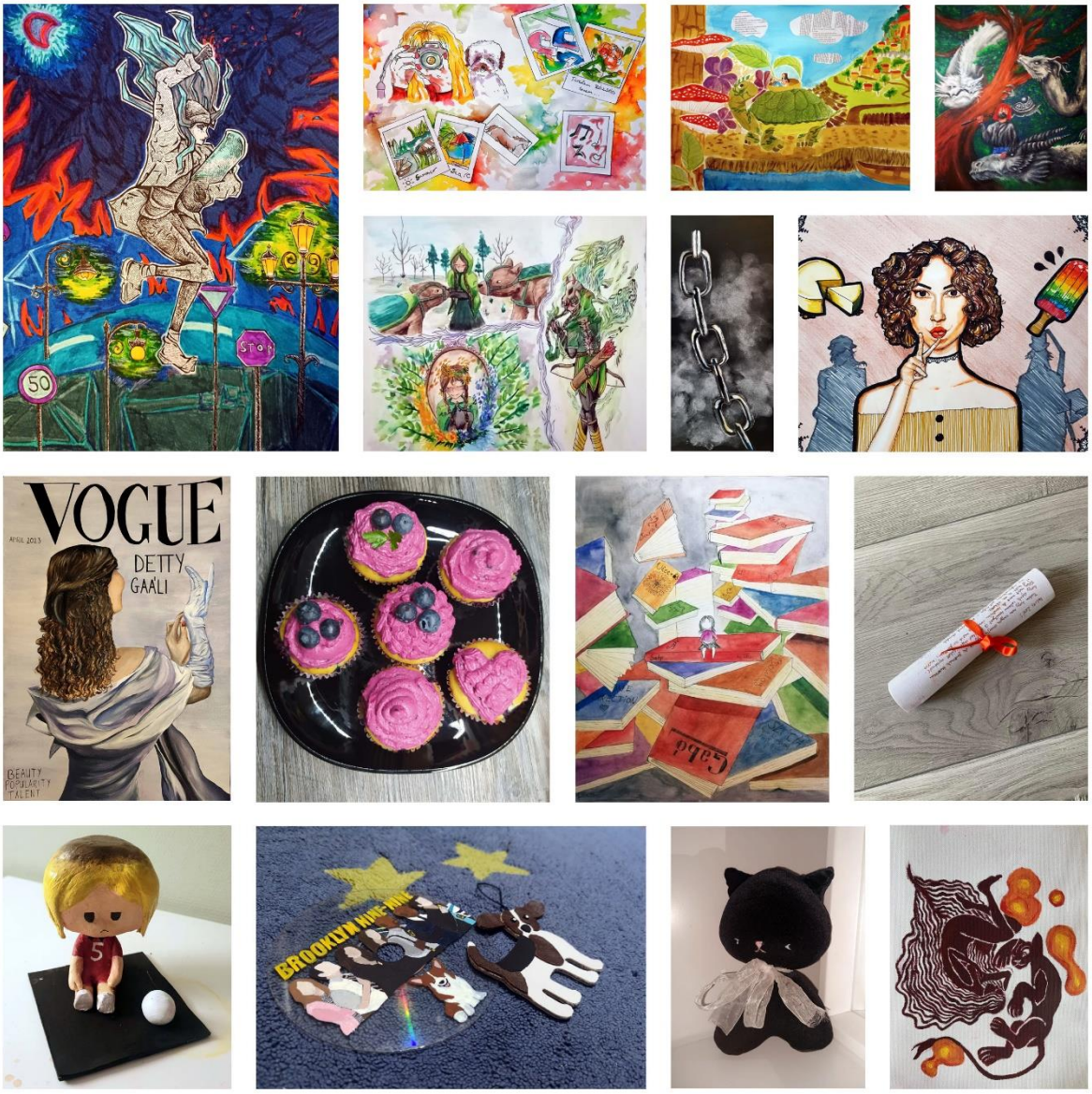
2020-ban a lélekgondozás szándékával, kiírtam egy iskolai pályázatot **Belső tavasz címmel**. A diákok több művészeti ágban is készítettek alkotásokat a karanténban.

Belső tavasz művészeti pályázat 2020

2020-2023 között kiviteleztünk két „jó gyakorlatot”. **A szociometriában egymástól legtávolabb eső diákok páros alkotótevékenység útján közeledtek egymáshoz**, ami a közösségek megerősödéséhez vezetett. A 9-es osztályokban **mesefigurát rajzoltak egymásról,** a 10-es rajzos csoportban **alkotást készítettek egymásnak, egymásról.**



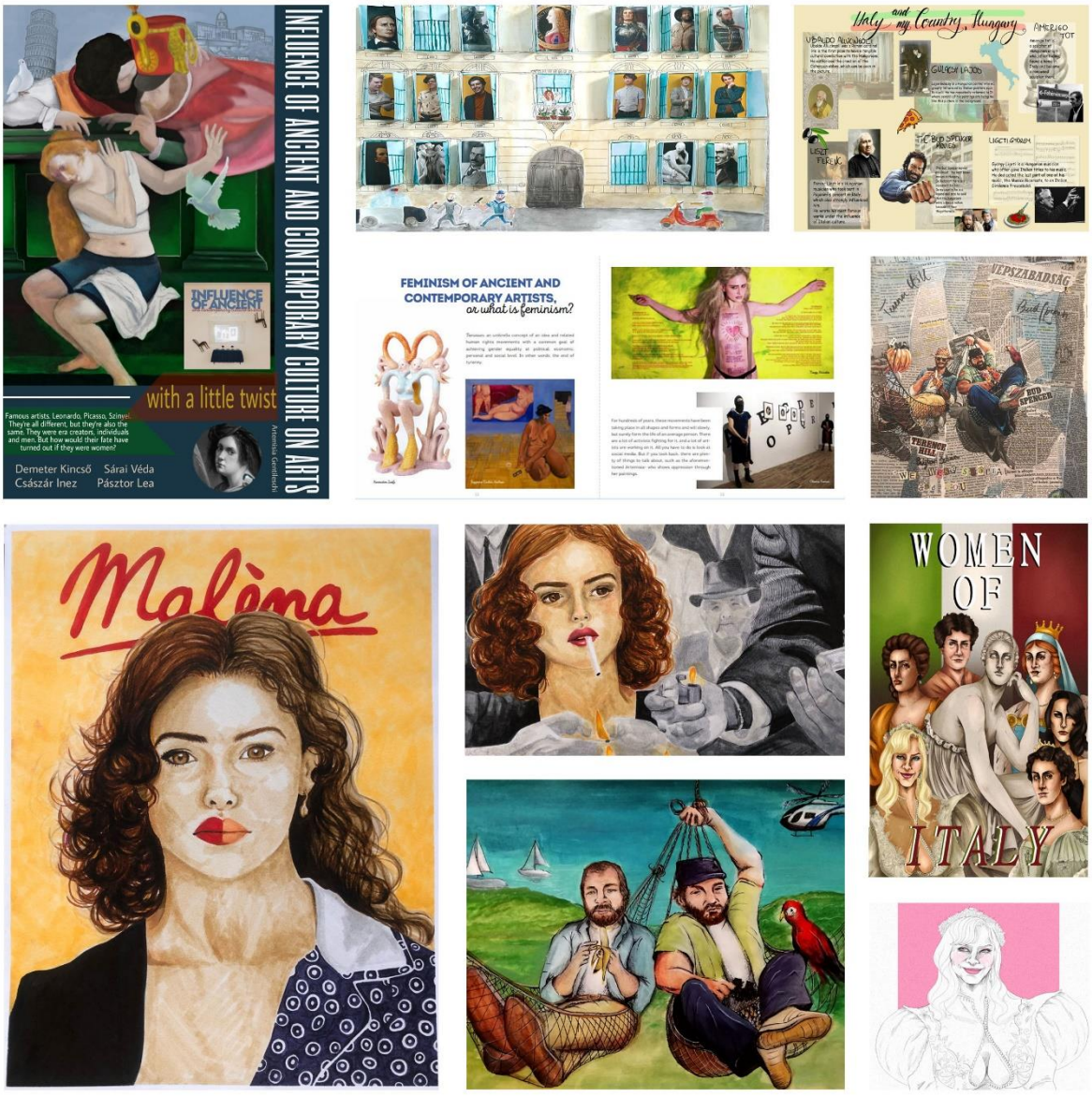
Mesekarakterek egymásról



Alkotás neked, rólad

2021–ben kidolgoztam az altamurai **nemzetközi** *(kontinenseken átívelő)* **diáktalálkozó művészeti pályázatának tematikáját. A nemzetek közötti kapcsolatok ápolására irányítottam a figyelmet.** A PAPER PROJECT kategóriában induló csapatoknak be kellett mutatniuk, hogyan hatott az olasz kultúra hazájuk kultúrájára. Parafrázist, plakátot, digitális újságot és werkfilmet kellett készíteniük az alkotófolyamatról.

Az egyik nyertes csapat werkfilmje:
https://www.youtube.com/watch?v=XMOhtWCswdc&ab_channel=KIncs%C5%91Demeter



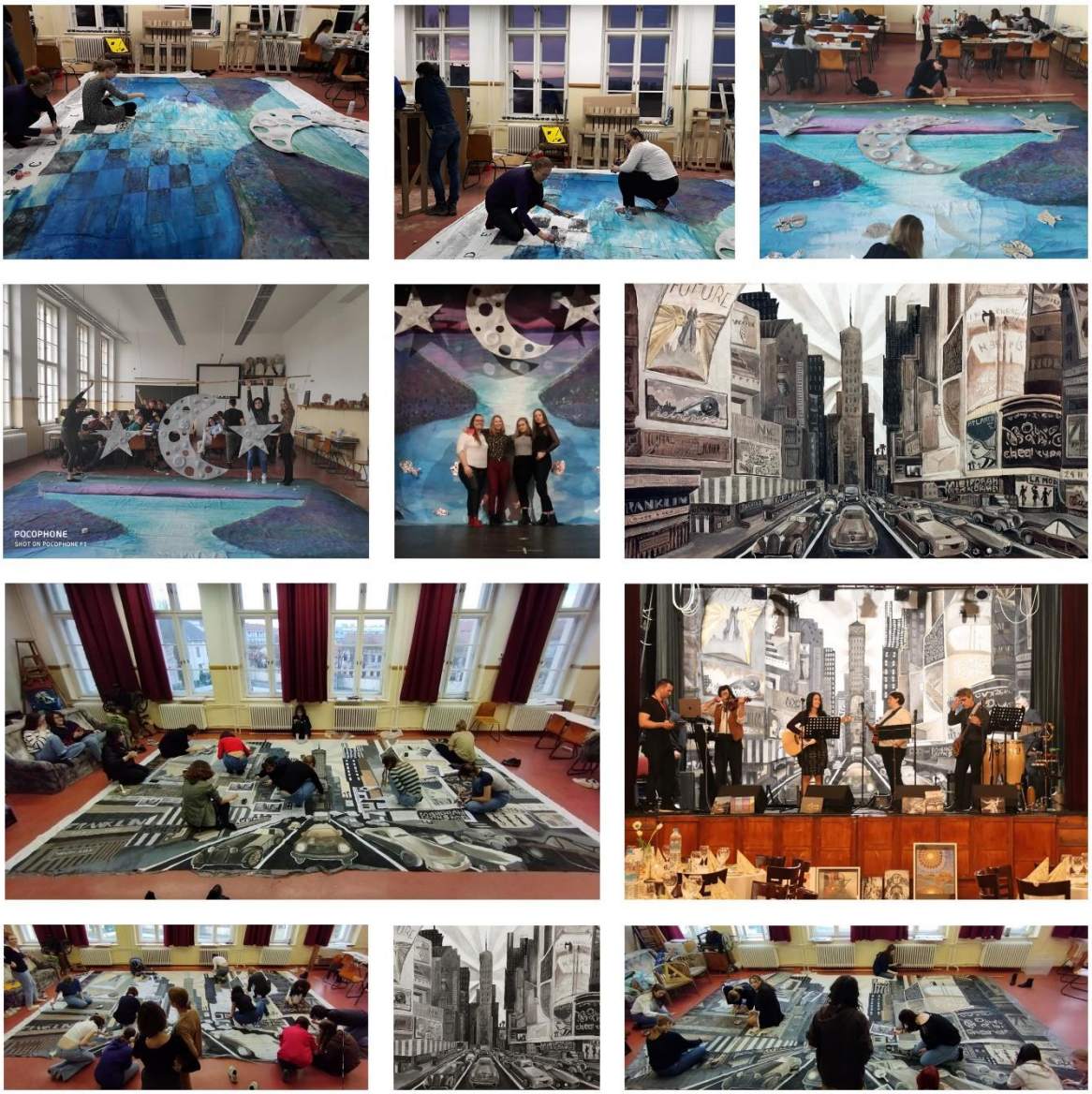
Altamura: nemzetközi művészeti pályázat 2021-2022

2021 júniusában létrehoztam egy **Pop-up *kiállítást*** *(The 2021 International Arts Education Week – UNESCO alkalmából),* ahol bárki kitehette a karanténban készült műveit. A témaválasztás színes volt, erőteljesen leképezte a popkultúra hatásait. *https://www.youtube.com/watch?v=TUxsrMjfT84&ab_channel=kov%C3%A1csjulcsi*

A documenta15-re készült Blossom projekt *(tavaly pályáztam vele az Art Transferre)* **is kapcsolódik a gondoskodáshoz.** Felvételek és beszámolók dokumentálják a teljes folyamatot. Volt diákjaimmal **a gyerekekről szóló mesekönyv utómunkálatain dolgozunk**. *https://drive.google.com/drive/folders/1SfGPxYxrGgMFjgmN_jW3AqaknBXNGrkW*

BLOSSOM PROJECT 2022

2022 és 23 elején a Szülők Báljára díszletet és műveket készítettünk a rajz tagozatos diákokkal, hogy anyagi támogatást gyűjtsünk az iskola tanulóinak táboroztatásához.



Szülők Jótékonysági Bálja 2020 és 2023

2023 tavaszán Petőfi 200. születésnapja alkalmából illusztrációs pályázatot és kiállítást szerveztem a gimnáziumban, **kollektív örökségünk ápolása céljából.**

Petőfi illusztrációs pályázat 2023

Júniusban felkeresett a Kőbányai Képzőművészek Egyesülete és **Földényi Krisztina** a Hölgyfeszt című projektjével. Felkért, hogy készítsünk egy szecessziós kaput, art deco ihletésű divatterveket és egy divatbemutatót a Kőbánya 150. születésnapját ünneplő rendezvényre. Kihívás volt a diákokkal való nyári kapcsolattartás, de páran aktivitást mutattak. **Kiszely Melinda** kollégám is csatlakozott hozzánk, egyre több dologra vállalkoztunk.

Szeptemberben több mint 80 diák közreműködésével megvalósult a Hölgyfeszt, ahol a saját díszletünk előtt léptünk színpadra. Minden szépségideál és társadalmi szerep felülíródott. Több generáció kooperatív tevékenységének művészi erejével találkozott az utca embere.

A divatbemutató dokumentációja:
https://www.youtube.com/watch?v=FxNatp900W0&ab_channel=Orsolya-Sz%C3%A9kely%C3%81bel

A gondoskodás igazán az öltözőben mutatta meg magát. ***A résztvevők beszámoltak róla, mely helyzetekben élték meg a gondoskodás aspektusait:***
https://docs.google.com/document/d/1malCQG29Ydj5HtPwYkcU20odZ65OEZmeL5uG06OrNWc/edit

Hölgyfeszt: előkészületek az öltözőben (Falcz Zsófia tanítványom képei)

Hölgyfeszt és Divatbemutató az utcán (Falcz Zsófia tanítványom képei)

ÖSSZEGZÉS

A legtöbb projekt önerőből jött létre, elsősorban újrahasznosítottunk, a rendelkezésre álló anyagokat és eszközöket alkalmaztuk. *(kivéve a Blossom, részben a Hölgyfeszt)* A diákjaim alkotótevékenysége sokoldalú és egyedi. **Számomra az a legnagyobb siker, hogy ki merik, és ki is tudják fejezni a belső tartalmaikat.**

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK | Integratív nevelési módszerem

Három művészeti területen *(képzőművészet, előadóművészet, írás)* rendelkezem mérvadó tapasztalattal, és nevelési módszerem is három pilléren nyugszik. Ezek **a figyelem aktiválása, a jelenlét ereje és a bevonás vagy kapcsolódás.** Célkitűzéseim fókuszában olyan vizuális nevelés áll, melyben **fontos szerephez jut a szociális érzékenyítés, az önkifejezés csatornaváltással, a pszichológiai immunitás erősítése, a kooperatív munka, az élménypedagógia, a projektmunka, mint csapatjáték és a szerepjáték.**

Kortárs művészeti „közegben" a valóság és a lehetséges valóság kérdésköreivel foglalkozunk. Objektív megfigyelések után, **a figyelem irányításával** gondolkodási folyamatokat indítunk el. **A kommunikáció egyre több csatornáját kapcsoljuk be** egyéni, páros és csoportos feladatokban is. Hidat építünk a szubjektum és a külvilág között. Változatos önkifejezési formák és **„nyitott feladatok" biztosítják, hogy a diákok vizuális képességrendszerének eddig az iskolai környezetben kevésbé használt összetevői is megnyilvánuljanak**.

Egymásra épülő **„jó gyakorlataimban" a fokozatosság elve érvényesül**, a folyamat a tervezés, a formába öntés és a kísérletezés metódusának mentén alakul. **Nagy hangsúlyt fektetek a reális önértékelés és az önismeret fejlesztésére.**

„Az önismerettel együtt sajátítjuk el a társismeretet."[4]

Az interdiszciplináris és intermediális szemlélet mind a kortárs képzőművészetben, mind pedagógiai munkámban jelen van. Sokszor teremtek **szituatív és performatív helyzetek**. Használunk dokumentációs és storytelling módszereket is. A témák feldolgozása gyakran egészül ki szöveggel. A látvány utáni rajzolást és a koncepció mentén alakuló kreatív tevékenységet egyaránt támogatom.

Szakirodalom

Kárpáti Andrea: A kamaszok vizuális nyelve. Akadémia Kiadó, Budapest, 2007
Paul Ginnis: Tanítási és tanulási receptkönyv. Az izgalmas és élvezetes tanulás eszközei. Alexandra Kiadó, Pécs, 2018
Nicolas Bourriaud: Radikáns* A globalizáció esztétikája, Gyökerek. A posztmodern ész kritikája, TÉR-ELMÉLET-KULTÚRA. Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjtemény, ELTE BTK, Budapest, 2019, 147-175. old.
Gyarmati Éva: Pszichomeditáció. Móra Könyvkiadó, Budapest, 2019
Csikszentmihályi Mihály: A fejlődés útjai. A harmadik évezred pszichológiája. (Ebből: Összefogás a jövőért). Open Books Kiadó, Budapest, 2021

[4] Orvos Tóth Noémi: https://www.youtube.com/watch?v=-B6xZBSj_jY&t=1s&ab_channel=FriderikuszPodcast (utolsó megtekintés: 2023.10.17.)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS LINKEK

A **BLOSSOM** projektről bővebb képanyag, a diákok beszámolói és számos szöveg elérhető még az alábbi drive mappában:
https://drive.google.com/drive/folders/15k0iV7F19WvUvdAEFWXKrlwPhNzojIkJ?usp=sharing

A BLOSSOM projekt diákok által működtetett **Instagram** oldala:
https://www.instagram.com/blossomprojekt/

A BLOSSOM projektről készült **angol nyelvű online kiadványunk** az alábbi linken:
https://drive.google.com/file/d/1HrVBZwilsO1lGi2vse5dnBFBqF-9rzUu/view

Az első találkozások után készült videó linkje:
https://drive.google.com/file/d/129p_Bqi34OfVlOI7QMMlQV0mctRoSHFt/view?usp=sharing

Dreams of our flowers c. videó, melyben **a gyermekekkel készült riportok is elhangzanak**: **https://www.youtube.com/watch?v=HcL5GeevS9c&feature=youtu.be**

A pedagógiai célkitűzés részhez kapcsolódó linkek:

Protected Childhood projekt (2019) werkfilmje:
https://www.youtube.com/watch?v=s1cYuicjxnk&feature=youtu.be

Protected Childhood projekt (2019) egyik bemutatkozó kisfilmje - Laura és Szatyor:
https://www.youtube.com/watch?v=pAQtaAnOQm8