

Teză de abilitare

De la balet la performance coregrafic – un parcurs profesional

Rezumat

Coregrafia reprezintă pentru mine un *summum* de activități, dar și un *modus vivendi* – am pornit de la studiul tehnicii baletului la profesia de balerină, de la pedagogul dedicat la cercetătorul ambițios, de la teoreticianul estetizant la practicianul pasionat. În acest sens, activitatea mea profesională s-a structurat pe trei direcții de cercetare și de acțiune practică: informare corporală, percepția asupra istoriei dansului, standardizarea tehnicilor de dans și transpunerea lor scenică.

Teza pe care am alcătuit-o în vederea obținerii atestatului de abilitare în specializarea coregrafie, cuprinde trei secțiuni:

În prima secțiune – Realizări științifice, profesionale, academice – am prezentat activitatea didactică și profesională, cu referiri concrete și documentate la elaborarea primului tratat de dans clasic în limba română, prima teză de doctorat cu tematică coregrafică din România și alte lucrări publicate. Performanța și creația artistică este relevată de festivalurile naționale și internaționale la care am participat, de spectacolele coregrafice pe care le-am realizat, plecând de la rigurozitatea baletului și ajungând – prin studiu aprofundat de tehnică și limbaj corporal – la deplina libertate de expresie a *performance*-ului coregrafic actual.

Managementul grupelor de studenți și al intereselor lor de studiu constituie un proiect mereu nou de dezvoltare a activității academice proprii. Practica predării este o inepuizabilă sursă de cercetare, astfel că dezvoltarea carierei mele universitare se va axa pe cercetarea continuă a strategiilor didactice prin care să-i ajut pe studenți să-și descopere vocația și să-și dorească progresul profesional.

Proiectele inter- și trans- disciplinare, dar și cursurile, *masterclasses*, conferințele naționale și internaționale la care am participat, sau pe care le-am organizat, atestă faptul că doresc să fiu mereu în pas cu dezvoltarea domeniului specialității, atât în mediul artistic, cât și în cel academic.

Scena coregrafică națională – sistemul instituțional, repertoriul contemporan, înnoirea mijloacelor de expresie coregrafică – și învățământul coregrafic românesc au fost obiectul unor studii, analize critice și cercetări științifice și metodologice, pe care le-am prezentat la simpozioane naționale și internaționale din domeniul artelor spectacolului muzical.

Cea de-a doua secțiune cuprinde planurile de evoluție și dezvoltare a carierei, concretizate în proiecte de cercetare științifică/artistică/pedagogică; proiecte de colaborare la nivel academic cu alte instituții similare din țară și străinătate, proiecte profesionale multidisciplinare.

A treia secțiune prezintă referințele bibliografice asociate conținutului primelor două secțiuni.

Prin studiul și analiza fenomenului coregrafic, prin cercetarea metodologică, prin practica predării dansului, am căutat mereu să pun la dispoziția artiștilor dansatori de azi noi modalități de a evolua, o perspectivă științifică amplă, care să depășească barierele artistice și culturale impuse coregrafiei.

Summary

Choreography represents to me a summa of activities, as well as a *Modus Vivendi* – from a ballet student to a ballerina; from a dedicated teacher to the ambitious researcher; from esthetic theoretician to the passionate practitioner. In this respect, my professional activity was structured on three directions of research and practice: in-forming corporality, the perception over dance history, the standardization of dance techniques and their scenic transpositions.

My thesis is structured on three sections:

The first section – scientific, professional and academic achievements – is a survey of my didactic and professional activity, with concrete and documented references about the first Romanian analytical study of classical dance, which I wrote, the first doctorate thesis with choreographic subject in Romania, and other published works such as: *Body and Technology in Contemporary Dance Composition*, *Re-inventing Strategies for Today Dance Teaching*, and others.

Artistic performance and creation is pointed out by the participation in many national and international dance and music festivals, by the choreographic performances I created, from the strictness of ballet to the total liberty of expression of today dance performance – a route full of deep study of techniques and body language.

Management of students' groups and of their interest in study always was a new project of my own academic development. Teaching is an inexhaustible source of research, so my academic career will have a central axis – to discover the best strategies in order to help students to find their own vocation and to want their professional progress.

All my inter- and trans-disciplinary projects, my courses and master-classes, all the conferences I participated of, or I co-organized are pointed out the fact that I always wish to be informed by the achievements of my specific domain, artistically and academic.

The national choreographic scene – the institutional system, the contemporary repertoire, newest means of choreographic expression – and the system of choreographic education in Romania were the subjects of many studies, researches and analytical surveys which I presented to many national and international symposiums in the domain of musical performing arts (*From ballet to choreography – a theoretical route for dance performance*, the Symposium of International Festival *Viva Vox: "Music, Management and Media – a timeless competition"*, Cluj-Napoca, 2012 – mentioning just one from many other titles).

The second section included the plans for evolution and development of my career, such as: research projects, academic collaboration projects with similar institutions from Romania and abroad, multi-disciplinary projects.

The third section includes the bibliographic references.

By studying and analyzing the choreographic phenomenon, through my methodological research, and through my teaching practice, I always try to offer to the dancers today new possibilities to evolve, a wide scientific perspective which could break the artistic and cultural hindrance of choreography.