

Lista de lucrări Portofoliul de activități

Lucrări relevante (din ultimii 10 ani)

1. *Concepte tehnice în studiul dansului clasic*, editura MediaMusica, 2010 (vol I) și 2012 (vol II) – primul tratat de dans clasic în limba română
2. *Mitos. Cultures. Performance de percuție și dans* – coregrafia și regia, proiect în colaborare cu Mircea Ardelean (Elveția) și Constantin Rîpă (România) și realizat cu sprijinul clasei de percuție AMGD și al *Asociației ProHelvetia*, finalizat cu un spectacol pe scena Studioului de concerte AMGD, Cluj, (30.11.2012 - 23.04. 2013)
3. *Singing through dance* – coregrafia și regia, colaborare cu Bigg Dimm a Band (conducerea muzicală: Răzvan Metea), Sala Studio, AMGD, 4.12.2013
4. *Re-inventing Strategies for Today Dance Teaching*, în volumul Simpozionului din cadrul *European Festival of Ballet Schools, Grand Assemble*, 2015, ISBN 978-606-93888-1-5
5. *Corporalitate și tehnologie în compoziția coregrafică a secolului XXI/ Body and Technology in Contemporary Dance Composition* – în volumul Tehnologii Informatice și de Comunicație în Domeniul Muzical/ ICT in Musical Field, vol. VII, nr.1/2016, ISSN 2067-9408 – indexat BDI
6. *Explorarea limbajului corporal în dansul tehnologic* – în volumul Tehnologii Informatice și de Comunicație în Domeniul Muzical/ ICT in Musical Field, vol. VIII, nr.1/2018, ISSN 2067-9408 – indexat ERICH⁺ (în articol am analizat spectacolul *Diverse Dimensions*, pe care l-am prezentat în cadrul Festivalului Internațional Elektro Arts 2017)
7. *Dynamic of the scenic image in dance performance*, în volumul Congresului Internațional de Muzicologie, ediția a 4-a, Timișoara, 2018, ISSN 2285 – 6269 – Indexat BDI
8. *Sacre du printemps* (muzica: I. Stravinski) –coregrafia și regia, spectacol aniversar, la împlinirea a 20 ani de învățământ superior coregrafic în AMGD (sala Studio, 18.01.2019)
9. *Cântecul Isoldei* (muzica și versurile I. Cibișescu-Duran) –coregrafia și regia, spectacol de teatru-dans, Sala Studio, AMGD, 17.05.2019
10. *Lettres sur la danse et sur les ballets – choreomusicology in theory and practice*, în volumul *Music Cognition*, nr.1/2019 ISSN 2601-3193, papers presented at the Music

Teza de doctorat
Metamorfoza gestului simbolic în tehnică corporală
(2001)

Conducător științific: prof.univ.dr. Terenyi Eduard

Lucrarea de doctorat este o analiză coreologică a dansului în sens evolutiv, istoric. Am analizat fenomenul dansului în toate domeniile și manifestările lui – atât ca necesitate naturală, instinctivă a omului, cât și ca necesitate spirituală.

În prima parte, am examinat dansul în perspectiva antropologiei culturale, evoluția gestului ca simbol și limbaj și semnificația magico-religioasă a dansului primitiv.

Dansul este perceput în preistorie ca o acțiune specială, expresivă, ritmică, accentuată, care are propriul înțeles, propria putere, cu alte cuvinte, este un act magic. În dansul preistoric accentul cade mai ales pe ritm și mai puțin pe linia corporală sau pe postură, există o „coregrafie” incipientă, dar se pune accentul pe mișcarea corporală vitală, robustă – dansul este o rugăciune a picioarelor. Executate de cei mai performanți membri ai comunității, exercițiile ritmice și gesturile strict imitative se transformă, cu timpul, în simboluri formale, expresie a spiritului conștient și creator.

Partea a doua cuprinde o analiză a relației dansului cu cultura umanității, detaliind caracteristicile existențiale, sensul social și funcțiile culturale ale dansului în diferite epoci istorice.

Începând cu antichitatea, dansul se dedublează într-unul destinat, ca și mai înainte, săvârșirii solemne a cultului specific, și în altul practicat în desfătări laice – din acest punct de vedere sunt analizate dansurile marilor culturi antice, medievale și renaștentiste. Baletul, care se naște și se fundamentează ca artă scenică în perioada clasicismului, este analizat ca tehnică artistică specifică, dar și ca spectacol cu legi proprii, valabile până azi.

Atitudinea corporală, linia, postura și gesturile sunt apreciate atât pentru semnificația cât și pentru frumusețea lor. Religios sau laic, dansul devine o structură de mișcări în care rolul conducător îl are arta, ca tehnică și interpretare.

Dansul scenic, înțeles ca discurs structurat artistic în timp și spațiu, este analizat – în partea a treia – prin prisma organizării mișcării corpului uman conform unor principii și norme specifice, în relație cu alte elemente integrate spectacolului coregrafic, precum muzica, scenografia, costumele, eclerajul, argumentul literar.

Această lucrare se constituie și ca o pledoarie posibilă pentru considerarea coregrafiei ca artă autonomă specifică, relevând capacitatea dansului de a semnifica prin sugestie, de a îndeplini o funcție culturală.

Lista publicațiilor

Articole, eseuri, cronici de spectacol

- *Eliminare?Tranziție?Inovație?* – revista *Balet 1/97*, Iași, 1997
- *Dansatori fără frontiere* – revista *Dans Festival 1/98*, Iași, 1998
- *Utopica putere a dansului clasic*, ziarul *Adevărul de Cluj*, anul IX, nr.1946, 12-13 aprilie 1997
- *Orice este dans*, ziarul *Monitorul*, nr. 238, 9 oct. 1998, Iași
- *Dans festival- prima revistă a artei dansului contemporan românesc* – ziarul *Adevărul de Cluj*, anul IX, nr.2260, 27 aprilie, 1998
- *Stelele de mâine* – ziarul *Adevărul de Cluj*, anul IX, nr.2566, 26 aprilie 1999

Studii și articole apărute în volume de conferință naționale

- *Exercițiile de la bară – cadru al formării și dezvoltării competențelor tehnice specifice dansului clasic*, în volumul conferinței „Artă și Educație”, 2010, ISSN 2068-0694
- *Ceaikovski-Petipa, creatorii epocii de aur a baletului*, în volumul Simpozionului Național de Muzicologie *Mondomusica 2010: Romantismul muzical*, 2010, ISSN 2068-4746
- *Utopia reformei învățământului coregrafic românesc*, în volumul *Trecut, prezent și viitor în învățământul preuniversitar vocațional artistic. Simpozion național*, 2011, ISBN 978-973-53-0509-3

Studii și articole apărute în volume de conferință internaționale, la edituri recunoscute CNCISIS, respectiv indexate BDI sau ISI

- *Re-inventing Strategies for Today Dance Teaching*, în volumul Simpozionului din cadrul *European Festival of Ballet Schools, Grand Assemble*, 2015, ISBN 978-606-93888-1-5
- *La fille mal gardee – Balet. Educație. Transdisciplinaritate* – în volumul *European Festival of ballet Schools Grand Assemble*, 2016, ISBN 978-606-93888-2-2
- *Corporalitate și tehnologie în compoziția coregrafică a secolului XXI/ Body and Technology in Contemporary Dance Composition* – în volumul *Tehnologii Informatice și de Comunicație în Domeniul Muzical/ ICT in Musical Field*, vol. VII, nr.1/2016, ISSN 2067-9408
- *Explorarea limbajului corporal în dansul tehnologic* – în volumul *Tehnologii Informatice și de Comunicație în Domeniul Muzical/ ICT in Musical Field*, vol. VIII, nr.1/2018, ISSN 2067-9408
- *Dynamic of the scenic image in dance performance*, în volumul *Congresului Internațional de Muzicologie*, ediția a 4-a, Timișoara, 2018, ISSN 2285 – 6269

- *Lettres sur la danse et sur les ballets – choreomusicology in theory and practice*, în volumul *Music Cognition*, nr.1/2019 ISSN 2601-3193, papers presented at the Music Cognition Symposium from the Art & Education National Conference with International Participation, AMGD, editura MediaMusica, 2019

Cărți de specialitate

- *Concepte tehnice în studiul dansului clasic* (volumul I, ISBN 978-973-1910-54-3), editura MediaMusica Cluj, 2010
- *Concepte tehnice în studiul dansului clasic* (volumul II, ISBN 978-606-645-002-7) editura MediaMusica Cluj, 2012

Suporturi de curs

- *Didactica specialității Artele spectacolului muzical*, Biblioteca AMGD, Inv. 212289/2015
- *Practica pedagogică Artele spectacolului muzical*, Biblioteca AMGD, Inv. 212290/2015
- *Dezvoltări în didactica specialității Artele spectacolului muzical, Practica pedagogică*, Biblioteca AMGD, Inv. 212291/2015
- *Dezvoltări în didactica specialității Artele spectacolului muzical, Nivelul II/de aprofundare*, Biblioteca AMGD, Inv. 212292/2015
- *Course musical Theatre Direction* (coautor: Ina Hudea), Biblioteca AMGD, Inv. 213621/2016
- *Opera class course* (coautor: Marius Budoiu), Biblioteca AMGD, Inv. 213622/2016
- *Course Acting – Stage Motion*, Biblioteca AMGD, Inv. 213624/2016
- *Tehnici coregrafice* (Anul I), Biblioteca AMGD, Inv. 216282/2019
- *Tehnici coregrafice* (anul II), Biblioteca AMGD, Inv. 216285/2019

Portofoliul de activități artistice

ACTIVITATE DE MAESTRU DE BALET/COREGRAF:

-Concursuri și festivaluri:

- în străinătate:

- Concursul Internațional de Balet *Prix de Lausanne*, Elveția, 1999
- Turneu cu 3 spectacole în Austria (Linz și Gallneukirchen) coregraf, repertoriu de balet clasic și modern, 5-16. 04. 1999
- Concursul Internațional *Europaballett St. Pölten*, Austria, 2000
- *International Young Festival*, Italia, 5 spectacole (Ferriere, Salsomaggiore, Bazzano, Farrini, San Giorgio), coregraf, repertoriu de dans clasic și contemporan, 11- 26.07.2002

- Turneu cu un spectacol coregrafic în Danemarca (*Kulturskole*, Esbjerg), repertoriu de dans clasic, 19-26.04.2006
- Coregraf și regizor artistic al spectacolului *The Evening Star*, prezentat la Festivalul Internațional *Theatre-Language-Symphony*, Graz, Austria, 25-30.01.2009

-în România:

- Concursul Național de Balet „*Oleg Danovski*”, 7-15.06.1995, Constanța
- Concursul Național de Balet „*Oleg Danovski*”, 12-17.06.1997, Constanța
- Spectacolul de preselecție pentru Festivalul Internațional *Eurovision Young Dancers*, 13-15.03.2003, București
- *Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan*, Sibiu, 11-14.06.2009
- *Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan*, Sibiu, 17-19.06.2010
- *Diverse Dimensions* în cadrul Festivalului Internațional *Elektro Arts*, 12.05.2017, Cluj
- *Triptic* (m. A. Pop) și *Poem coregrafic* (m. S. Toduță) – în cadrul Festivalului Internațional „*Sigismund Toduță*”, 11.05.2018, Cluj
- *Geometria ecoului*, în cadrul Festivalului Internațional *Elektro Arts*, 25.05.2018, Cluj

- Compoziții coregrafice proprii în *Recitalurile de dans* ale elevilor Liceului de Coregrafie Cluj:

- 5.12. 1993 *Polka pizzicatto*, Opera Română Cluj
- 29.11. 1994 *Valsul prietenelor*, Opera Română Cluj
- 5.03. 1997 *Ostentație*, Opera Română Cluj
- 17.03. 1997 *Jocul; Ragtime*, Opera Română Cluj
- 5.12. 1997 *Dans Spaniol*, Opera Română Cluj
- 20.03. 1998 *Alter Ego*, Opera Maghiară Cluj
- 16.11. 1998 *Gavota Amarilys*, Opera Română Cluj
- 15.02. 1999 *Dansul orelor*, Opera Română Cluj
- 13.03. 2000 *Polka Bufa*, Opera Română Cluj
- 22.04. 2000 *Gala de balet*, Opera Română Cluj
- 26.11. 2001 *Armonie improbabilă*, Opera Maghiară Cluj
- 22.11. 2002 *Cadeții*, Opera Română Cluj
- 5.12. 2003 *Aripi*, Opera Română Cluj
- 30.12. 2005 *In pași de vals*, la *Balul Operei*, Opera Română Cluj
- 15.12. 2006 *Oameni de zăpadă*, Opera Română Cluj
- 8.06. 2008 *Studiu*, Opera Română Cluj
- 15.11. 2009 *Pas de trois*, Opera Română Cluj

- Spectacole integrale, cosemnatară a coregrafiei și regiei artistice:

- *Coppelia*, Opera Română Cluj, 3.12. 1991
- *Coppelia*, Opera Română Cluj, 21.04. 2002

- *Balul absolvenților*, Opera Română Cluj, 28.05. 2003
- *Seară de Balet*, în parteneriat cu Yoko Ballet Academy, Japonia, Opera Română Cluj, 27.03.2011

-Coregrafii din opere:

- *Don Giovanni* (Mozart), regia Emil Strugaru, Opera Română Cluj, 2014
- *Nunta lui Figaro* (Mozart), regia Anca Mihuț , Opera Română Cluj, 2015
- *Bărbierul din Sevilla* (Rosini), regia Anca Mihuț, AMGD, Cluj, 2017
- *Nunta lui Figaro* (Mozart), regia Tiberius Simu, Festivalul Operelor Independente, Iași, 2018

-Prestații cu programe diferite, realizate în condiții de vizibilitate regională sau locală/
Spectacole realizate cu studenții:

- *ArtContrast*, coregraf și interpretă, AMGD, Cluj, 25.02. 1992
- *Recital de dans*, coregraf, Casa de Cultură a Studenților Cluj, 4.06. 1996
- Spectacol de balet: *Puppenfee*, interpretă și coregrafă a solistei, Linz, Austria, 1.07. 2000
- *Recital coregrafic* – coregraf și regizor artistic, AMGD, Cluj, 10.02.2002
- *Seară de balet* – coregraf și regizor artistic, AMGD, Cluj, 25.05.2002
- *Recital de dans*, Esbjerg , Danemarca, coregraf, repertoriu de dans clasic, 19-26.04. 2006
- *Seară de Balet*, coregraf, Casa de Cultură a Sindicatelor Sibiu, 7.03.2008
- *În așteptarea lui Moș Crăciun*, coregraf, Casa de Cultură a Studenților Cluj, 6.12.2009
- *Galamusor*, coregraf, Casa de Cultură a Sindicatelor Miercurea-Ciuc, 29.04.2010
- *Postmodern Dance Vision*, coregraf și regizor, AMGD,6.06. 2012
- *Mitos. Cultures. Performance de percuție și dans*, scenariul, coregrafia și regia, AMGD, 23.04.2013
- *Singing through Dance*, AMGD, coregraf și regizor, 4.12.2013
- *Caută o reacție*, coregraf, Spațiu Reactor, Cluj, 21.03. 2014
- *Dans fără subiect*, AMGD, coregraf și regizor, 29.05.2014
- *WinterJazz music and dance*, coregraf și regizor, AMGD, 17.12.2014
- *Martha Graham Dance Project*, coregraf și regizor, AMGD, 21.05.2015
- *Colocvii...coregrafice*, scenariul, coregrafia și regia, AMGD, 04.04.2016
- *Dansul Baroc între ieri și azi*, AMGD, coregraf și regizor, 13.05.2016
- *Studiu de tehnică și limbaj corporal*, coregraf și regizor, AMGD, 17.11.2016
- *Sacre du printemps*, coregraf și regizor, AMGD, 18.01.2019
- *Cântecul Isoldei*, scenariul, coregrafia și regia, AMGD, 17.05.2019
- *Cântecul unei vieți*, scenariul, coregrafia și regia , AMGD, 31.05.2019

-Cursuri, masterclass-uri, conferințe susținute în alte instituții de profil sau în cadrul unor manifestări de profil din țară / străinătate:

- Curs Internațional de Dans – *Terpsichore 96*, Cluj, 1996 (curs de dans clasic; participanți din Canada, Italia, România)
- Masterclass de dans clasic – Balletschulle Dance 2000, Linz, Austria, 2000
- Masterclass de dans clasic/ Metoda Vaganova – EOS Danza, Livorno, Italia, 2012
- Maraton de improvizație coregrafică, în colaborare cu FTT, UBB, Cluj, Spațiu Reactor, 2013
- *Duratele sunetelor prin dans*, atelier didactic „muzica prin mișcare” susținut la Conferința Națională „Artă și Educație”, Cluj, 2014, în colaborare cu Colegiul Național „G. Coșbuc” (elevii clasei aIVa A, învățătoare: Anca Turdășan)
- *Colocvii...coregrafice*, atelier de regie și dramaturgie coregrafică (*Evgheni Oneghin - de la Pușkin la Ceaikovski*) în cadrul proiectului *InterArtes* (colaboratori: Facultatea de Litere a UBB, Universitatea de Arte Vizuale, Liceul de Coregrafie „O. Stroia”, C.N. „E. Racoviță”), Cluj-Napoca, 2016
- *La fille mal gardee*, masterclass de compoziție coregrafică, susținut la Festivalul European al Școlilor de Balet „Grand Assemble”, Cluj, 2016
- Atelier de didactică coregrafică – în colaborare cu Liceul de Coregrafie „O. Stroia”, (ecelele clasei a VIa, prof. Luminița Toader și studentele Ciubotariu Smaranda și Lupaș Roberta, anul 3 ASM), în cadrul Conferinței Naționale *Artă și Educație* Cluj, 2019