

**MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ
ȘCOALA DOCTORALĂ**

TEZĂ DE ABILITARE

**TEORIA PRACTICII ȘI PRACTICA TEORIEI
ÎNTRU CUVÂNT ȘI EXPERIMENT**

-rezumat-

Candidată:

CONF. UNIV. DR. DANIELA LEMNARU

2017

REZUMAT

Teza de abilitare pe care doresc s-o propun se intitulează **TEORIA PRACTICII ȘI PRACTICA TEORIEI. Între cuvânt și experiment** și aduce în lumină realizările mele profesionale și științifice ulterioare obținerii titlului de Doctor în domeniul Teatru cât și planul de evoluție și dezvoltare a carierei universitare și artistice.

Teza descrie și argumentează o activitate pedagogică și de cercetare științifică care se regăsește în domeniul Teatru și artele spectacolului. Și pentru că în acest domeniu este dificil să vorbim despre unilateralitate și puritate, genurile, structurile, constituțiile amestecându-se, determinându-se, completându-se, putem spune că avem în vedere o inevitabilă intersectare a disciplinelor puse în discuție, care împreună formează o viziune mai amplă, clară, a fenomenului teatral. De altfel această interdisciplinaritate este proprie, specifică și benefică artei teatrului, dovedindu-se a fi roditoare, creatoare și în același timp inevitabilă.

Arta teatrului este, cum se știe, o artă colectivă, care se inspiră, hrănește și (se)folosește celelalte arte -dans, pictură, arhitectură etc.- constituindu-se în final într-o artă autonomă, de sine stătătoare. Vom regăsi în această lucrare unghiuri diferite, aparținând diferitelor discipline sau direcții, cum ar fi Istoria teatrului românesc și universal, Estetică, Teatologie, Critică literară, Eseistică, Spectacologie, Hermeneutică etc.

Lucrarea prezentată are la bază realizări proprii în aria domeniului didactic, academic dar și științific și este structurată astfel:

I. **Realizări științifice și profesionale**, cu accent pe:

1. Formarea profesională, care cuprinde traseul ascendent parcurs în vederea obținerii diplomelor de studii:

1989- obținerea diplomei de Bacalaureat, Liceul teoretic A.I.Cuza, Huși

1997- obținerea diplomei de Licență în Artele spectacolului la Academia de Artă Teatrală, Târgu-Mureș, specializarea Actor

2006- obținerea diplomei de Doctor în domeniul Teatru, Universitatea Națională de Artă și Cinematografie I.L.Caragiale, București

2009- obținerea diplomei de Master în Arta regizorului în teatrul contemporan, specializarea Regizor, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

2. Activitatea didactică, cu accent pe:

- grade universitare și funcții îndeplinite
- discipline predate în învățământul universitar
- activitatea/prestigiul în cadrul spațiului universitar
- experiență îteruniversitară națională și internațională

3. Activitatea științifică și artistică, având în vedere

- Participarea manifestări științifice naționale și internaționale
- Participarea la evenimente de profil la nivel național și internațional (festivaluri, workshopuri, ateliere, conferințe, master-class-uri, dezbateri etc.)

4. Lucrări publicate

- Volume de autor
- Articole în publicații științifice

II. Planul de evoluție și dezvoltare a carierei profesionale, științifice și academic. Direcții de cercetare / predare / aplicații practice și moduri posibile de acțiune pentru punerea în practică a acestora

Așadar cariera mea universitară a început în anul 2001 când prin concurs am ocupat postul de preparator al Institutului de Artă Teatrală din Târgu-Mureș, pe atunci (2001-2004). Tot prin concurs, am parcurs etapele următoare: 2004-2006- asistent universitar, 2006-2012- lector universitar dr. iar din 2012 până în prezent conferențiar universitar dr. la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș. Tot din anul 2012 până în prezent dețin funcția de Director al Departamentului de Teatru și Arte Vizuale al aceleași universități.

În toți acești ani am avut șansa de a lucra cu generațiile de studenți într-un mod eficient și constructiv, în sensul că am lucrat împreună în toți cei trei ani de studii de licență, iar apoi la masterat. Această continuitate a unui proces formativ a contribuit pe de o parte la o parcurgere și dezvoltare temeinică a cunoștințelor și sarcinilor pe care le aveau de rezolvat studenții, iar pe de alta la parcurgerea unui proces de predare/formare/exersare în ceea ce privește arta de a preda/comunica, indispensabilă oricărui pedagog. Acest lucru nu a împiedicat faptul ca aceștia să aibă parte de-a lungul acestor ani de experiențe teatrale diferite, de tipuri diferite, cu oameni

diferiți. A fost și este o experiență cu rezultate favorabile verificate în timp: acest amestec de siguranță, previzibilitate (în sens pozitiv), timp pentru tot și toate, dat de profesorul tutore și experiențele cu alți oameni de teatru, cu alte metode, alte scopuri, alte perspective, construiesc un student-actor pregătit pentru provocările care-l așteaptă în teatru.

În decursul acestor aproape douăzeci de ani de pedagogie, disciplinele de bază pe care le-am predate au fost: *Arta actorului*, *Improvizație scenică*, *Arta actorului de teatru muzical*, *Introducere în arta actorului* (la nivel licență- Artele spectacolului, specializările actorie, regie, coregrafie), *Atelier de creație teatrală* (la nivel licență- Artele spectacolului, specializările actorie, regie), *Interpretarea caracterelor dramatice în condițiile spectacolului public* (la nivel masterat- Artele spectacolului, specializarea actorie), *Elaborarea textului de spectacol* (la nivel masterat- Artele spectacolului, specializarea Teatrologie. Impresariat artistic), *Analiza procesului scenic* (la nivel licență- Artele spectacolului, specializarea actorie), *Atelier de regie* (la nivel licență- Artele spectacolului, specializarea actorie), iar de câțiva ani, de când Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic mi-a solicitat să predau la nivel licență, specializările actorie, regie, coregrafie, scenografie, predau și disciplina *Didactica specialității*, în fiecare semestru II al anilor II. Mai menționez orele pe care le am în cadrul Școlii Doctorale, făcând parte din Comisia de îndrumare a acestora. De-a lungul anilor am coordonat peste 30 de lucrări de licență și disertație, am participat în calitate de referent oficial sau președinte al comisiei la susțineri publice ale tezelor de doctorat, am participat în calitate de membru la concursuri pentru posturi didactice, atât în universitatea în care activez, cât și în alte universități din țară.

Începând cu anul 2012, în calitate de Director al Departamentului de Teatru și Arte Vizuale, am coordonat și contribuit direct la activități precum:

- Întocmirea orarului
- Planificarea examenelor
- Organizarea manifestărilor artistice (având și calitatea de membru în Comisia pentru programe artistice)
- Organizarea reprezentațiilor studenților în turnee, festivaluri
- Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și propuneri pentru comisiile de concurs
- Prezidarea ședințelor de Departament și elaborarea unui proiect privind strategia de promovare a universității

- Întocmire ROF (2016)
- Realizarea de proiecte și programe în domeniul creației și cercetării teatrale cu instituții de profil din țară și străinătate
- Colaborarea la realizarea dosarelor de evaluare și acreditate a universității a diferitelor programe de studii
- Colaborarea la realizarea procesului de evaluare instituțională
- Colaborarea la întocmirea dosarului în vederea începerii unei noi specializări la nivelul studiilor masterale- *Arta actorului de teatru muzical* (2017)
- Participarea la sesiuni de comunicări în domeniul învățământului artistic
- Organizarea concursurilor pentru obținerea gradului I și II în învățământul preuniversitar

În ceea ce privește experiența interuniversitară, aş aminti colaborarea cu universitatea Dunărea de Jos- Galați, Facultatea de Teatru, în cadrul căreia am predat un semestru la anul II masterat, specializarea *Arta actorului de teatru muzical*, disciplinele *Arta actorului de teatru muzical* și *Regia spectacolului de de teatru muzical*, având ca finalitate realizarea spectacolului muzical *Fantasticii*, scenariul și versurile Tom Jones, muzica Harvey Schmidt. Această colaborare s-a materializat în urma unui proiect de cercetare și creație artistică al primului Acord de cooperare între R.P.China și o țară membră a Uniunii Europene (România) în domeniul învățământului superior- prin Academia Centrală de Dramă din Beijing și Univ.Dunărea de Jos, Galați, cu aplicabilitate asupra teatrului muzical (proiect cu finanțare națională și internațională, sub egida UNESCO). Dincolo de aceasta, m-am implicat activ în toate proiectele care au vizat colaborarea universității noastre cu alte universități, în realizarea de evenimente, spectacole, festivaluri (amintesc Festivalul Studio- Târgu-Mureș, schimburi de experiență cu Universitatea G.Enescu- Iași, cu universitatea Ovidius- Constanța, cu Edinburgh's Telford College, prin realizarea unor workshop-uri de improvizație conduse de Scott Johnson- Scoția, colaborarea devenind o tradiție încă din anul 2008, cu universitatea de Petrol și Gaze- Ploiești etc.).

Activitatea didactică a mers în paralel cu activitatea științifică și artistică, aceste dimensiuni făcând parte din formarea oricărui artist, om de teatru și cu atât mai mult atunci când este implicat într-un sistem de formare profesională cu impact asupra viitoarelor generații intelectuale.

Activitatea artistică este concretizată prin **rolurile interpretate în spectacolele publice** (2016- ADMINISTRATOAREA, ASISTENTA SOCIALĂ- „Întoarcerea acasă”, de Miha Mazzini, Teatrul Studio, regia Oana Leahu, Târgu-Mureș, spectacol lectură în cadrul Proiectului european PopDrama, 2007- GEESCHE- „Cofee?...Tee?...Me?”, adaptare după R.W.Fassbinder și A.P.Cehov, regia Alina Hiristea, Teatrul Mihai Popescu, Târgoviște, 2006- SOȚIA- „Edmond”, de David Mamet, regia Cristi Juncu, TEATRU 74, Târgu-Mureș, 2005- ANNA- „Ispita”, de Patrik Marber, regia Dan Țopa, TEATRU 74, Târgu-Mureș, 2003- ELVIRA- „Baby-sitter”, de Rene de Obaldia, regia Radu Olăreanu, Sala Studio, Univ. de Artă Teatrală, Târgu-Mureș, 2001- ZAMFIRA- „Gaițele”, de Al.Kirițescu, regia Daniela Lemnaru, Teatrul Studio, Târgu-Mureș, 1998- DOMNIȚA- „Domnița nebănuitelor trepte”, regia Dan Glasu, Teatrul Național, Târgu-Mureș, 1998- LOLA- „Cazul Popescu”, de M.Ștefănescu, regia Călin Florian, Teatrul Național, Târgu-Mureș, 1998- CHYNTIA- „Totul în grădină”, de E.Albee, regia C-tin Anatol, Teatrul Național, Târgu-Mureș, 1998- Rol secundar- „Cher amour”, de V.Haim, regia Dan Glasu, Teatrul National, Targu-Mures, 1997- ELVIRA- „Baby-sitter”, de Rene de Obaldia, regia C-tin Doljan, Teatrul Național, Târgu-Mureș, 1997- MAMA- „Invitație la castel”, de Jean Anouilh, regia C-tin Doljan, Univ. de Artă Teatrală, Târgu-Mureș), prin **spectacolele regizate** (2017- Spectacolul „DRAGOSTE ÎN PATRU TABLOURI”, de Lukas Barfuss, Teatrul Studio, Târgu-Mureș, 2015- Spectacolul „FĂRĂ ECHIVOC sau ANDREEA: FIȘĂ DE PERSONAJ”, adaptare după texte din dramaturgia lui D.Solomon, Teatrul Studio, Târgu-Mureș, 2015- Spectacolul-recital „A CĂZUT O FRUNZĂ ÎN CALEA TA”, Teatrul Studio (Foaier), Târgu-Mureș, 2015 – Spectacolul „FANTASTICII”, de Tom Jones, Teatrul Studio, Univ. Dunărea de Jos, Galați, 2015 – Spectacolul-recital „AU ÎNNEBUNIT SALCĂMIL..”, Teatrul Studio (Foaier), Târgu-Mureș, 2013 – Spectacolul „DESCULȚ ÎN PARC”, de Neil Simon, Teatrul Studio, Târgu-Mureș, 2013 – Spectacolul „DACĂ TE NAȘTI LUNI, PROBABIL VEI MURI ÎNTR-O VINERI”, de George Ștefan, Teatrul Studio, Târgu-Mureș, 2012- Spectacolul „CLINICA”, de Adrian Lustig,Teatrul Studio, Târgu-Mureș, 2012- Spectacolul „IADUL ESTE AMINTIREA FĂRĂ PUTEREA DE A MAI SCHIMBA CEVA”, de Jonas Gardell, Teatrul Studio, Târgu-Mureș, 2011- Spectacolul „GAIȚELE”, de A.Kirițescu, Teatrul Studio, Târgu-Mureș, 2010- Spectacolul „ÎNTOARCEREA DE ACASĂ”, DE S.Caraman, Casa Teatrulescu, Craiova, 2010- Spectacolul „BANCH SEAT”, de Neil la Butte, spectacol independent, 2009- Spectacolul „ÎNTOARCEREA

DE ACASĂ”, de S.Caraman, Teatrul Ariel, Sala Underground, Târgu-Mureș, 2009- Spectacolul „ULTIMA ȘANSĂ”, de Mihail Zadornov, Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște), prin **scenarii dramatice și adaptări pentru spectacole de teatru** (2015- FĂRĂ ECHIVOC sau ANDREEA: FIȘĂ DE PERSONAJ, după texte ale lui D.Solomon, 2012- NEVINO VATUL, după Fritz Hochwalder, 2013- DACĂ TE NAȘTI LUNI, PROBABIL VEI MURI ÎNTR-O VINERI, după G.Ștefan), prin **workshopurile susținute** (2017- Workshop de improvizație cu titlul *Inițiere în teatru*, în cadrul Festivalului Internațional de teatru *Scena ca o stradă*, Teatrul de Vest, Reșița, 2017- Workshop cu titlul *Împreună pentru educație. Jocul și joaca*, în cadrul Taberei de vară, Poiana Brașov, 2017- Workshop cu titlul *Educație prin improvizație*, în cadrul Săptămânii altfel, Liceul C.R.Vivu din Teaca, 2015-2016- 4 Workshop-uri de actorie și improvizație cu titlul *Improvizația- factor vital al artei actorului*, susținut la Casa de Cultură Dumitru Sopen cu trupa Thalia, Gilău, 2014-2015-2016-2017- Workshop-uri de improvizație în cadrul *Porților deschise* ale Universității de Arte din Târgu-Mureș și a săptămânii *Școala altfel* a diferitelor instituții de învățământ din oraș și județ -atelieri susținute cu elevii Liceului Pedagogic, Liceului de Artă, Colegiul Național Unirea și altele din Târgu-Mureș; cu elevii Liceului de Artă *Haricleea Darcle* din Brăila), prin **participarea la festivaluri și evenimente de profil**, naționale și internaționale- atelieri, conferințe, sesiuni de dialog, master class-uri.

Activitatea științifică este valorificată prin publicarea până în prezent a două volume de unic autor: ***Fascinația căutării*** Incursiuni în procesul creației regizorale, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-973-757-667-5, ***Expresii teatrale între cunoaștere și căutare*** Eseuri interpretative , Editura Risoprint, Cluj- Napoca, 2017, ISBN 978-973-53-2096-6 urmând ca ***Teoria practicii și practica teoriei*** Ghid de cultură teatrală pentru studenții actori, Editura Risoprint, Cluj- Napoca, 2017, ISBN 978-973-53-2020-1, să apară foarte curând, fiind într-o etapă finală de lucru.

Alături de acestea se adaugă **articolele publicate** în revistele de specialitate, **lucrări și comunicări susținute în cadrul conferințelor de științe teatrale**, la nivel național și internațional. Acestea vor fi numite și argumentate în secțiunea dedicată acestui segment.

Contribuțiile științifice relevante în domeniul artei spectacolului sunt incluse în toate cele trei cărți care au la bază studiul început prin teza de doctorat cu titlul *Actorul și procedeele comunicării scenice* și care ulterior a fost îmbogățită și dezvoltată, concretizându-se în cele trei

volume având în centrul analizei arta actorului privită din perspective multiple, artă care are ca obiect și subiect ființa umană.

În ceea ce privește **planul de evoluție și dezvoltare a carierei profesionale, științifice, academice. Direcții de cercetare / predare / aplicații practice și moduri probabile de acțiune pentru punerea în practică acestora**, am în vedere trei direcții: activitatea didactică, activitatea artistică și cea de cercetare. Cu riscul de a fi previzibilă, constat că aceste trei direcții sunt totuși cele esențiale pentru exercitarea cât mai adecvată, adaptată și performativ calitativă a activității de predare și formare într-un sistem universitar.