

MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ
FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

TEZĂ DE ABILITARE

METODE ALE KINETICII TEATRALE. RELAȚIA DINTRE CORP ȘI ROSTIRE.

REZUMAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ

CONF. UNIV. DR. ARDELEAN IOAN IULIU

TÂRGU-MUREȘ

2024

Rezumat: *Metode ale kineticii teatrale. Relația dintre corp și rostire*

Am propus această temă pentru teza de abilitare în urma unui proces de dezvoltare atât pe plan artistic, cât și științific. În lucrarea de față, intenționez să explorez alchimia mișcării corporale și valențele sonore ale cuvântului în dinamica teatrală a secolului XX. Studiul intitulat: *Metode ale kineticii teatrale. Relația dintre corp și rostire* are trei direcții principale, fiecare dintre acestea având o importanță distinctă și un potențial considerabil pentru dezvoltarea și formarea studenților de la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș-Facultatea de Arte în Limba Română-Departamentul de teatru. Lucrarea este compusă din trei capitole și patruzeci și patru de subcapitole.

În primul capitol voi încerca să pun în pagină importanța legăturii dintre corp și rostire în relație cu următoarele elemente: *Comunicarea non-verbală și expresia corporală, Expresia facială, Grimasa și Masca, Gestul, Postura și Mișcările corpului, Contactul vizual, Vocea actorului, Distanța fizică sau Spațiului scenic, Integrarea rostirii cu expresia corporală, Crearea personajelor autentice și Inovarea artistică*. De asemenea, voi face și o revizitare analitică a realizărilor profesionale, care cuprinde atât contribuțiile artistice în diverse producții teatrale, cât și implicarea în activități pedagogice și în cercetare științifică.

Această parte a lucrării va evidenția nu doar calitatea și diversitatea experienței mele profesionale, ci și evoluția și inovațiile aduse în domeniul teatrului și artelor spectacolului prin intermediul acestor activități. Aceste contribuții sunt rezultatul unei cercetări și experiențe extinse în teatru și studii academice. De asemenea, voi evidenția colaborarea cu diferiți regizori și actori pentru a crea spectacole care au pus accentul pe expresivitatea fizică și integrarea acesteia cu rostirea pentru a transmite mesaje și emoții complexe. O importanță deosebită pentru acest demers o au experimentele la care am participat folosind formele non-convenționale de teatru, cum ar fi teatrul fizic, teatrul experimental și teatrul de improvizație, pentru a investiga modurile în care corpul poate fi folosit ca mijloc de expresie dramatică. Pentru a crea spectacole care îmbină elementele *kineticii* cu rostirea într-o formă artistică și coerentă, colaborarea interdisciplinară cu artiști din diferite domenii, inclusiv dans, teatru, muzică și arte vizuale este foarte importantă.

Ultimul subcapitol este dedicat publicării lucrărilor științifice în reviste de specialitate și voi prezenta rezultatele cercetărilor mele la conferințe naționale și internaționale, contribuind astfel la diseminarea cunoștințelor acumulate de-a lungul carierei mele artistice și științifice.

A doua direcție propusă vizează un studiu detaliat al conceptului de *metodă* în teatrul secolului XX, îmbinat cu explorarea unor teme specifice care au captat interesul meu. În acest capitol voi încerca să evidențiez evoluția termenului *metodă*, subliniind schimbările semantice și contextuale în care acesta a fost utilizat.

De asemenea, voi examina modul în care acest concept a fost definit și utilizat de către teoreticieni și practicieni în diverse curente artistice și mișcări teatrale; voi investiga contribuțiile diferitelor mișcări teatrale și școli de gândire în definirea și aplicarea conceptului de *metodă* în procesul creativ și în interpretarea scenică; voi căuta să dezvălui modalitățile în care diferitele înțelegeri ale *metodei* au influențat practica teatrală și interpretarea artistică. În cele din urmă, voi analiza impactul influențelor culturale, sociale și politice asupra concepției despre *metodă* în teatrul secolului XX, modul în care acesta a evoluat în timp și voi oferi perspective noi asupra influenței *metodei* asupra practicii teatrale contemporane.

Această analiză va oferi o înțelegere mai profundă a modului în care *metoda* a fost înțeleasă, perpetuată și aplicată pe parcursul secolului XX.

A treia direcție, și probabil cea mai provocatoare, explorează impactul culturii digitale asupra mișcării teatrale și adaptarea metodelor tradiționale în era tehnologică. Această parte a lucrării va cerceta limitele dintre teatru, viață și *performance* în contextul influenței tehnologice, evidențiind modul în care tehnologiile digitale pot îmbogăți sau transforma practica teatrală. De asemenea, voi analiza influența mișcării corporale și-a dansului asupra rostirii cuvântului în teatru.

Voi investiga modul în care cultura digitală și beneficiile tehnologiei influențează practica teatrală contemporană și modul în care actorii interacționează cu spațiul scenic și cu publicul. Vor fi explorate adaptările și inovațiile metodologice în teatrul contemporan pentru a integra tehnologia în procesul creativ și în producțiile scenice. În plus, voi analiza modul în care tehnicile de mișcare corporală și dansul pot influența și îmbunătăți capacitatea actorilor de a-și utiliza vocea pentru a transmite emoții și mesaje într-un mod mai autentic și expresiv. Această temă propusă va examina legăturile dintre mișcarea corporală și expresia vocală în interpretarea scenică.

În cele din urmă voi încerca să definesc conceptul de audiție într-un context teatral și digital. Voi explora procesul de audiție în teatrul contemporan, concentrându-mă pe modul în care practicile de audiție pot fi îmbunătățite pentru a promova diversitatea și incluziunea în industria teatrală. Voi investiga strategiile și metodele utilizate în selecția și evaluarea actorilor pentru diverse roluri și producții, luând în considerare aspecte de reprezentare culturală, etnică și de gen.

Aceste trei direcții de cercetare și explorare artistică nu numai că au contribuit la dezvoltarea mea profesională, dar vor servi și drept fundament pentru viitoare cercetări în activitatea mea de predare și îndrumare a studenților de la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, la toate nivelele de învățământ universitar. Prin aceste demersuri, îmi propun să încurajez inovarea, creativitatea și adaptabilitatea în domeniul teatrului și artelor spectacolului, pregătind astfel viitoarele generații de profesioniști în acest domeniu într-un mod complet și sustenabil. Consider că tema aleasă este crucială în contextul evoluției artei teatrale contemporane. Relația dintre *corp* și *rostire* transcende sfera pur teatrală și devine o zonă de cercetare interdisciplinară relevantă, implicând aspecte psihologice, sociologice și chiar neurologice.

Într-o societate dominată de comunicare digitală și de medii vizuale, accentul pe rostire și pe exprimarea fizică devine tot mai crucial pentru a transmite mesaje cu autenticitate și impact emoțional. Teatrul, *ca formă de artă vie*, este o platformă ideală pentru explorarea acestor aspecte, deoarece pune în prim-plan interacțiunea directă dintre actor și public, cu toate nuanțele și subtilitățile pe care corpul și vocea actorului le pot exprima.

Așadar, într-o epocă în care diversitatea și incluziunea sunt priorități sociale și culturale, este esențial să înțelegem cum diferitele corpuri și voci pot interacționa și pot comunica în moduri variate și autentice. Prin explorarea relației dintre corp și rostire în teatru, putem descoperi modalități noi și inovatoare de a prezenta și de a interpreta povești, oferind astfel un spațiu inclusiv și reprezentativ pentru toate vocile și corpurile.

Consider că tema propusă are potențialul de a aduce contribuții semnificative la dezvoltarea practicii teatrale contemporane, oferind nu doar o înțelegere mai profundă a relației dintre corp și rostire în contextul *kineticii* teatrale, ci și instrumente și metode practice pentru a explora și a exprima această relație în moduri inovatoare și captivante. Prin urmare, investigarea acestei teme în cadrul unei teze de abilitare, cred eu, poate aduce beneficii academice și artistice considerabile.