

MASTER
ARTA ACTORULUI

Anul II

Istoria culturii și mentalităților

Spectacologie

Atelier de creație și cercetare teatrală

Arta teatrului muzical

Portofoliul actorului

Expresivitatea și măiestria vorbirii

Tehnică și producție de teatru

Stagiu de practică

Stagiu de elaborare dizertație

MASTER
ARTA ACTORULUI

ANUL II

ISTORIA CULTURII ȘI MENTALITĂȚILOR

NUMĂR CREDITE: 4-4

AN / SEMESTRU: an II , sem. I și II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 S

NUMĂR DE SĂPTĂMĂNI: 26

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de sinteză

OBIECTIVE: Disciplina urmărește formarea unei capacități clare de analiză a memoriei culturale, a reprezentărilor colective și a valorilor care definesc mentalitățile unei epoci. Cursul dezvoltă competențe de interpretare a tradițiilor, ritualurilor și simbolurilor care influențează comportamentele și modelele de gândire ale comunităților. Studenții învață să identifice mecanismele prin care culturile transmit și transformă modele, norme și ierarhii de sens. Se acordă atenție raportului dintre schimbările tehnologice și evoluția mentalităților, precum și modului în care aceste transformări generează noi practici culturale. Cursul analizează formarea și modificarea canoanelor, dinamica modernității și apariția noilor paradigme interpretative. Un obiectiv central îl constituie dezvoltarea unei gândiri critice capabile să lege procese istorice, practici culturale și imaginar social.

CONȚINUT CURS: Memorie culturală, patrimoniu și identitate colectivă; Rituri, practici și reprezentări; Mentalități economice; Corp, gen și sexualitate în istoria mentalităților; Cultura emoțiilor; Modernitate, avangardă, postmodernitate: paradigme și rupturi; Migrații, memorii diasporice și cosmopolitisme; Canoane alternative în istoria culturii; Public Humanities: cum circulă ideile în spațiul public contemporan; Medii, tehnologii și schimbarea mentalităților: tipar, cinema, digital; Metodologii avansate în istoria mentalităților; Cultura științei și imaginarul tehnologic; Istorie globală și transferuri culturale; Religie și secularizare în spațiul european; Estetici ale modernismului târziu; Cultura dreptului și imaginarul justiției; Digital humanities: metode corpus și vizualizare; Istorie culturală, comunicare academică și spațiul public; Urbanitate, patrimoniu și peisaj cultural; Naționalism, cosmopolitism și identități hibride.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: 1. Geert Hofstede, *Culturi și organizații. Softul mental*, Editura Humanitas, București, 2012.

2. Aries, Philippe, Duby, Georges (coord.), *Istoria vieții private*, vol -X, București, Editura Meridiane, 1992-1997.

3. Berger, Peter, Luckmann, Thomas, *Construirea socială a realității*, București, Editura Univers, 1999.

4. Huizinga, Johann, *Amurgul Evului Mediu*, București, Editura Univers, 1972 (reed. Humanitas, 2004).

5. Ofrim, Alexandru, *Farmecul discret al patinei și alte mici istorii culturale*, București, Editura Humanitas, 2019.

6. Braudel, Fernand, *Gramatica civilizațiilor*, vol -II, București, Editura Meridiane, 1994.

SPECTACOLOGIE

NUMĂR CREDITE: 4-4

AN / SEMESTRU: an II , sem. I și II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 S

NUMĂR DE SĂPTĂMĂNI: 26

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de sinteză

OBIECTIVE: Dobândirea unui vocabular profesionist și a unui set de concepte esențiale pentru analiza artelor spectacolului. Formarea competențelor de interpretare, analiză și evaluare critică a spectacolului, atât din perspectivă diacronică, cât și sincronică. Dezvoltarea gândirii analitice, comparative, a spiritului critic și a capacității de a formula judecăți estetice și teoretice argumentate. Familiarizarea cu instrumente și metode contemporane de analiză spectacologică, inclusiv abordarea cu multiple puncte de vedere (shifting viewpoint) și criteriile comparatiste relevante.

CONȚINUT CURS:

1. Introducere în spectacologie. Analiza de spectacol; 2. Scriitorul, Actorul, Regizorul, Spectatorul. Cultura materială a actorului; 3. Spectacolul de teatru în Antichitate. Ritual și divertisment; 4. Teatrul japonez. Nō, Kyogen, Kabuki; 5. Teatrul în Europa romană și creștină. 6. Spectacologia Renașterii italiene: Commedia dell'arte – fenomen unic; 7. Elemente de spectacol în teatrul elisabetan; 8. Poetica teatrală – preliminarii. André Antoine, Constantin Stanislavski. Gordon Craig, Vsevolod Meyerhold. Adolphe Appia. Jaques Dalcroze; 9. Teorii teatrale și poetici regizorale I. Antonin Artaud. Brecht; 10. Teorii teatrale și poetici regizorale II. Giorgio Strehler. Grotowski; 11. Teorii teatrale și poetici regizorale III. Peter Brook. Eugenio Barba; 12. Teorii teatrale și poetici regizorale IV. Declan Donnellan; 13. Teatrul-dans I. Pina Bausch; 14. Teatrul-dans II. Dimitris Papaioannou; 15. Spectacolul de circ. Fenomenul Cirque du Soleil; 16. Repere spectacologice moderne. Performance-ul. Teatrul Ambiental; 17. Teatrul experimental contemporan; 18. Companiile de teatru create de regizori. Jerzy Grotowski și Teatrul Laborator; 19. Companiile de teatru. Teatrul de francez avangardă. Ariane Mnouchkine și Théâtre du Soleil; 20. Teatrul-imagine I. Tadeusz Kantor, Robert Wilson; 21. Teatrul-imagine II. Silviu Purcărete; 22. Teatrul-imagine III Robert Lepage; 23. Regizori cheie ai secolului 20. Thomas Ostermeier; 24. Regizori cheie ai secolului 20. Andrei Șerban; 25. Regizori cheie ai secolului 20. la Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova; 26. Abordare postmodernă. Noile media și teatrul secolului XXI.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE:

1. Adolphe Appia, Opera de artă vie, traducere de Elena Drăgușin Popescu, Editura Unitext, București, 2000.
2. Antonin Artaud, Teatrul și dublul său, traducere de Voichița Sasu și Diana Tihu-Suciu, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 1997.
3. Paul Allain & Jen Harvie, Ghidul Routledge de teatru și performance, traducere de Cristina Modreanu și Ilinca Tamara Todoruț, Editura Nemira, București, 2012.
4. George Banu, Ultimul sfert de secol teatral – o panoramă subiectivă, traducere de Delia Voicu, Editura Paralela 45, 2003.
5. George Banu și Mihaela Tonitza-Iordache, Arta Teatrului, Editura Enciclopedică Română, București, 2004.
6. George Banu, Peter Brook. Spre teatrul formelor simple, Editura Polirom, 2006.
7. George Banu, Scena supravegheată – de la Shakespeare la Genet, traducere de Delia Voicu, Editura Unitext & Polirom, 2007.
8. George Banu, Dincolo de rol sau Actorul nesupus, traducere de Delia Voicu, Editura Nemira, 2008.
9. George Banu, Spatele Omului – pictură și teatru, traducere de Ileana Littera, Editura Nemira, București, 2008.
10. George Banu, Repetițiile și teatrul reînnoit – secolul regiei, traducere de Mirella Nedelcu-Patureau, Editura Nemira, București, 2009.
11. George Banu, Teatrul de artă, o tradiție modernă, traducere de Mirella Nedelcu-Patureau, Editura Nemira, București, 2010.
12. Eugenio Barba, O canoe de hârtie – tratat de antropologie teatrală, traducere de Liliana Alexandrescu, Editura Unitext, București, 2003.
13. Eugenio Barba, Teatru – singurătate, meșteșug, revoltă, traducere de Doina Condrea Derer, Editura Nemira, București, 2010.
14. Eugenio Barba & Nicola Savarese, Cele cinci continente ale teatrului: fapte și legende din cultura materială a actorului, traducere din limba italiană de Vlad Russo, Editura Nemira, Buc., 2018.
15. David Barnett, Brecht in practice. Theatre, Theory and Performance, Bloomsbury, London, 2015.

ATELIER DE CREAȚIE ȘI CERCETARE TEATRALĂ

NUMĂR CREDITE: 5-4

AN / SEMESTRU: an II , sem. I și II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 3 L; 1C, 1L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 26

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de aprofundare

OBIECTIVE:

Dezvoltarea capacității studenților de a crea, interpreta și analiza spectacole teatrale inovatoare, prin integrarea cunoștințelor teoretice, a abilităților practice și a unei abordări reflexive și critice.

- Înțelegerea aprofundată a teoriilor și practicilor teatrale

contemporane: dobândirea de cunoștințe solide despre principalele curente și abordări din teatrul contemporan, precum și despre metodologiile de cercetare specifice domeniului;

- Dezvoltarea capacității de analiză critică a spectacolelor teatrale, din perspective estetice, dramaturgice, regizorale și actoricești;

- Cunoașterea și aplicarea unor metodologii de cercetare în teatru, pentru explorarea temelor relevante pentru creația și interpretarea teatrală.

CONȚINUTCURS:

Introducere în creația și cercetarea teatrală;

Tehnici și metode de creație teatrală;

Metode și instrumente de cercetare teatrală;

Dezvoltarea unui proiect de creație și cercetare teatrală;

Revizuire / recapitulare / retur de atelier;

Modul 1 – Context teoretic și poziționare artistică;

Modul 2 – Structura și dramaturgia spectacolului-manifest;

Modul 3 – Reflecție critică, documentare și portofoliu.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE:

1. Artaud, Antonin, Teatrul și dublul său, trad. Voichița Sasu, Diana Tihu-Suciu, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 1997.
2. Banu, George; Tonitza-Iordache, Mihaela, Arta Teatrului, Ed. Enciclopedică Română, București, 2004.
3. Brecht, Bertolt, Scrieri despre teatru, trad. Corina Jiva, Ed. Univers, București, 1977.
4. Brook, Peter, Spațiul gol, trad. Monica Andronescu, Editura Nemira, București, 2023.
5. Chekhov, Michael, Gânduri pentru actor. Despre tehnica actoriei, trad. Crista Bilciu, Oana Bogzaru, Editura Nemira, București, 2017.
6. Chubbuck, Ivana, Puterea actorului, Editura Quality Books, București, 2008.
7. Donnellan, Declan, Actorul și spațiu, trad. Carmen Stanciu, Ed. Fundația Camil Petrescu, București, 2024.
8. Grotowski, Jerzy, Spre un teatru sărac, trad. George Banu, Mirella Nedelcu-Patureanu, Editura Unitext, București, 1998.
9. Stanislavski, Konstantin Sergheevici, Munca actorului cu sine însuși, vol. I–II, trad. Raluca Rădulescu, Editura Nemira, București, 2013.

ARTA TEATRULUI MUZICAL

NUMĂR CREDITE: 4-4

AN / SEMESTRU: an II , sem. I și II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 26

TIPUL DISCIPLINEI: de sinteză, obligatorie

OBIECTIVE:

Familiarizarea studenților cu elementele de bază ale tehnicii vocale, muzicalității, înțelegerii muzicale și interpretării repertoriului de operetă/musical. Adaptarea

întinderii vocale, a rezistenței și flexibilității vocale cerințelor muzicii de musical. Formarea unei gândiri muzicale complexe, bazată pe dezvoltarea expresivității vocale și scenice și pe realizarea unor conexiuni interdisciplinare. Antrenarea dicțiunii, alternarea vocii cântate cu cea vorbită. Antrenamentul fizic care să permită executarea cu ușurință a numerelor de dans, adesea prezente în producțiile de musical.

CONȚINUT CURS:

Rolul cântărețului-actor în spectacolul de operetă/musical. Construcția personajului de operetă/musical. Utilizarea lavalierii în spectacolul de musical. Adaptarea tehnicii vocale la cântul cu lavalieră. Controlul sunetului în boxe în spectacolul de musical. Exprimarea prin voce a sentimentelor. Nuanțele afective. Studiul specificului libretelor de operetă/musical. Exerciții de alternare a textului cântat cu cel vorbit. Arta actorului de musical. Rolurile de musical. Studiarea de texte extrase din libretele unor spectacole de operetă. Studiarea de texte extrase din libretele unor spectacole de musical. Nuanțarea artistică. Intonația expresivă. Studiarea de texte extrase din libretele unor spectacole de musical. Aprofundarea dimensiunii timp-spațiu, prin asimilarea conștientă a unor elemente interdisciplinare (muzică, declamație, dans).

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare; examen

BIBLIOGRAFIE:

1. Balk, H. Wesley The Complete Singer-Actor: Training for Music Theatre, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1978.
2. Gavazzeni, G. La musica e il teatro. Ed. Nischi-Lischi, Pisa, 1954.
3. Mackinlay, Sterling. Origin and development of light opera. Hutchinson & Co. London, 1927.
4. Rotaru, Dana. Actorul de Musical sau Tripla Amenințare. UNATC Press, București, 2017.

PORTOFOLIUL ACTORULUI

NUMĂR CREDITE: 5-4

AN / SEMESTRU: an II , sem. I și II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 26

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de sinteză

OBIECTIVE: Familiarizarea studenților cu noțiuni aprofundate de joc scenic. Cunoașterea și înțelegerea funcției monologului în spațiul scenic. Explicarea și interpretarea personajului în funcție de extratext. Cunoașterea principalelor tendințe în domeniul artei scenice contemporane.

CONȚINUT CURS: Aprofundarea noțiunilor de tehnică în arta actorului contemporan. Documentarea în ceea ce privește ritmul și atmosfera spectacolului contemporan. Cunoașterea tehnicilor de creare a unui oneman show. Descoperirea noilor tendințe în jocul scenic contemporan pentru realizarea unui material scurt de prezentat în audii.

Psihologia receptorului, descoperirea noilor timpuri de realizare a unui material destinat jocului scenic într-un performance.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare - examen

BIBLIOGRAFIE:

1. Banu, George, Teatrul de artă o tradiție modernă, Ed. Nemira, București, 2010200.
2. Banu, George, Reformele teatrului în secolul reînnoirii, Ed. Nemira, București, 2011201.
3. Barba, Eugenio, Teatru singurătate, meșteșug, revoltă, trad. Condrea Derer, Ed. Nemira, București, 2010.
4. Chekhov, Mikhaïl, L'imagination créatrice de l'acteur, Ed. Pygmalion, Paris, 1995.
5. Brook, Peter — Spațiul gol, Ed. Unitext, București, 1995
6. Grotowski, Jerzy — Spre un teatru sărac, Ed. Unitext, București, 1998.
7. Stanislavski, Konstantin — Munca actorului cu sine însuși, Ed. Nemira, București, 2014.
8. Adler, Stella — Arta de a interpreta, Ed. Nemira, București, 2019.
9. Hagen, Uta — Respect for Acting, Wiley, New York, 2008
10. Chubbuck, Ivana — The Power of the Actor, Gotham Books, New York, 2004.
11. Barba, Eugenio & Savarese — Lexiconul actorului. Antropologia teatrului, Ed. Nemira, București, 2011.
12. Manovich, Lev — The Language of New Media, MIT Press, Cambridge, 2001.

EXPRESIVITATEA ȘI MĂESTRIA VORBIRII

NUMĂR CREDITE: 4

AN / SEMESTRU: an II , sem. I

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: opțională, de aprofundare

OBIECTIVE:

Disciplina este structurată două componente fundamentale: Tehnica rostirii scenice (la curs) și Arta vorbirii (la lucrări practice). O voce penetrantă, profesionistă, se dezvoltă și se formează în timp și cu multă trudă, acribie, devoțiune și răbdare. Obiectivul imperativ este atingerea parametrilor unei voci profesioniste. O voce expresivă bazată pe binomul dicție-impostație.

CONȚINUT CURS:

1. Instrumentul vital al artei rostirii retorice: cuvântul și sensurile lui; 2. Denotații. Conotații. Mijloace artistice specifice; 3. Analiza textului dramatic; 4. Corectitudinea și suplețea în rostire; 5. Rafinament, variație stilistică, ambitus; 6. Rezistența actorului masterand la efort vocal prelungit; 7. Materializarea în jocul scenic a didascaliilor propuse de cursant, de coordonatorul cursului ori de autorul dramatic, prin ingeniozitatea cu care se trece de la un

cuvânt la altul, de la un sens la altul, felul în care construiesc și se produc efecte și surprize; 8. Principiile esențiale ale jocului actoricesc în viziunea camilpetresciană; 9. Potentarea dimensiunilor textului retoric prin intermediul artei vorbirii scenice; 10. Joc „încărcat” - joc „descărcat”; 11. Exploatarea adecvată a ambitusului vocal coroborat cu registrele vocale și ritmurile rostirii, pauze active semnificative; 12. Ritmuri.

13. Limbaj non-verbal; 14. Gestualitate, corporalitate.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE:

1. Quintilian — *Arta oratorică*, București, Ed. Minerva, București, 1974.
2. DIMA, Cella — *De la vorbire la elocință* — Ed. Albatros, București 1982.
3. FILIPAȘ ZAHARIA, Elena – *Retorică și semnificație*, Ed. Paideia, 1993.
4. COVĂTARIU, Valeria — *Vocea, vorbirea, dicțiunea pentru actori și redactori din mass-media* – ITI, Catedra UNESCO, Studii teatrale nr. 4/2003.
5. Aristotel — *Retorica*, Ed. IRI, București, 2004.

TEHNICĂ ȘI PRODUCȚIE DE TEATRU

NUMĂR CREDITE: 4

AN / SEMESTRU: an II , sem. II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 12

TIPUL DISCIPLINEI: opțională, de sinteză

OBIECTIVE: Cursul are ca obiectiv cunoașterea mecanismelor, instrumentelor și practicilor economice dublate de cele culturale în cel mai deosebit, unic și neobișnuit domeniu economic – teatrul. Însușirea coordonării manageriale a proiectului, cu aplicabilitate în teatru. Cunoașterea principiilor și a funcțiilor managementului cultural. Dezvoltarea gândirii economice în artă și producție cultural-teatrală. Înțelegerea premiselor ofertei care anticipează cererea. Dezvoltarea capacității de transpunere a unei idei artistice în proiect teatral.

CONȚINUTCURS:

Personalitatea artiștilor. Caracterul relațional al legăturilor interumane în producția de teatru. Veniturile teatrului: venit brut, venitul net și profitul net. Frecvența spectatorilor ca factor economic. Aspecte ale rentabilității activității culturale teatrale. Surse de finanțare a activităților artistice. Crearea graficului de lucru. Executarea unor estimări precise privind planificarea. Identificarea receptării critice.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE:

1. Mochal, Tom și Jeff, „Lecții de management de proiect”, ed. Codecs, 2006.
2. Newton, Richard, „Managerul de proiect – Măiestrie în livrarea proiectelor”, ed. Codecs, 2006.

3. Constantinescu Dan Anghel, Ungureanu Ana-Maria, Pridie Adelina, „Managementul proiectelor”, Ed. Semne’94, București, 2001.

4. Szuder A. „Managementul Proiectelor. Ghid pentru elaborare și managementul proiectelor europene”, ed. Bren, București 2001.

5. Purnus A., „Evaluarea programelor sociale”, Editura Expert, București, 1999.

6. Raynal S., „Proiect 4.0 în managementul proiectelor cu aplicații”, Editura Tehnică, 1997.

7. David I. Cleland, „Project management: strategic design and implementation” 3rd ed., McGraw-Hill, USA, 1999.

STAGIU DE PRACTICĂ

NUMĂR CREDITE: 4

AN / SEMESTRU: an II , sem. I

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 2P

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: de aprofundare, obligatorie

OBIECTIVE: Cunoașterea și înțelegerea adecvată a activității din centrul de practică; explicarea și interpretarea acțiunilor specifice în contexte bine definite; reflecția critică și constructivă în asimilarea normelor ce reglementează activitatea instituției de practică.

CONȚINUT: Culegerea și sistematizarea datelor importante privitoare la domeniul și specificul activității partenerului de practică. Detalierea misiunii, organizării, structurii programului instituției partener. Studiarea documentelor care întemeiază, reglementează și susțin activitatea instituției partener. Studiarea documentelor care întemeiază, reglementează și susțin activitatea instituției. Asistarea la activități specifice derulate de către tutore sau personalul instituției. Participarea la instruktajul realizat de tutore privind exigențele și dificultățile practicării de către studenți a activităților specifice. Stabilirea împreună cu tutorele a tematicii de cercetare. Structurarea unei prezentări a Materialului de cercetare. Documentarea și esențializarea datelor pentru proiectul de practică profesională a studenților. Realizarea unui raport de sinteză a propriei activități în centrul de practică și susținerea lui în vederea evaluării de către tutore.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE: Poate fi cerută/recomandată de tutorele de practică.

STAGIU DE ELABORARE A LUCRĂRII DE DISERTAȚIE

NUMAR CREDITE: 6

SEMESTRU: sem. II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 4P

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 2

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de sinteză

OBIECTIVELE CURSULUI: Stagiul presupune îndrumarea studenților în elaborarea disertației de către coordonator prin documentarea în biblioteci și consultarea bibliografiei de specialitate.

CONTINUT: Elaborarea și finalizarea lucrării conform planului stabilit, a Bibliografiei de specialitate și în conformitate cu normele de redactare a disertației.

LIMBA DE PREDARE: română

FORMA DE VERIFICARE: verificare

BIBLIOGRAFIE:

Bibliografia disertației

Ghid de redactare a disertației