R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
Universitatea din Craiova
FACULTATEA DE LITERE/DEPARTAMENTUL ARTE ŞI MEDIA
Craiova, Str. Transilvaniei, nr. 3, 200585,
tel: ....., fax: ....e-mail: teatrumuzica@gmail.com

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior	Universitatea din Craiova
1.2. Facultatea	De Litere
1.3. Departamentul	Arte și Media
1.4. Domeniul de studii	Teatru și Artele Spectacolului
1.5. Ciclul de studii universitare	Master
1.6. Forma de organizare	IF
1.7. Programul de studii	TEATRU LABORATOR (LMN)

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei			**Metode de cercetare artistică (practice-as-research) D10LMN103**				
2.2. Titularul activităţilor de curs			Lect.univ.dr. Alina Mangra				
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator			conf.univ.dr. Romanița Ionescu				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	1	2.6. Tipul de evaluare	E	2.7. Regimul disciplinei	DF/DOB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru a activităţilor didactice)

3.1. Numărul de ore pe săptămână	2	din care: 3.2 curs	1	3.3. seminar/laborator	1
3.4. Total ore din planul de învăţământ	28	din care: 3.5 curs	14	3.6. seminar/laborator	14
Distribuţia fondului de timp - ore/sapt.					
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe					16
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren					14
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri					14
Tutoriat					4
Examinări					2
Elaborare proiecte de cercetare artistică practice as research					18
Alte activitați: jurnal reflexiv, portofoliu de cercetare, prezentări					4
3.7. Total ore studiu individual					72
3.8. Total ore pe semestru					100
3.9. Numărul de credite					4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	

4.2. de competenţe	**1. Competenţe profesionale.** a. Elaborarea și implementarea unor concepte artistice originale în domeniul artelor spectacolului, prin utilizarea metodelor co ntemporane de crea cercetare artistică și experiment scenic. b. Analizarea, interpretarea și valorificarea critică a textelor dramatice, a materialelor performative și a proceselor de produ cție artistică, în relați teoriile și practicile actuale ale teatrului. c. Proiectarea, coordonarea și realizarea de spectacole, performance-uri, intervenții comunitare, instalații performative și produse cultu interdisciplinare, utilizând resurse artistice, tehnice și digitale specifice. d. Aplicarea metodologiilor de cercetare artistică și a abordărilor de tip practice-as-research în investigarea, documentarea și dezvoltarea proces creative. e. Integrarea tehnologiilor digitale și a noilor medii, inclusiv video, multimedia, realitate augmentată, realitate virtuală și video-mapping conceperea și realizarea proiectelor scenice. f. Dezvoltarea și implementarea proiectelor culturale și educaționale, inclusiv identificarea surselor de finanțare, elaborarea aplicațiilor de finan și gestionarea resurselor necesare. g. Evaluarea impactului artistic, cultural, educațional și social al proiectelor performative și formularea unor strategii de de zvoltare și sustenabilit h. Construirea și gestionarea unui portofoliu artistic și profesional relevant pentru inserția pe piața muncii și pentru dezvoltarea unei carier domeniul artelor spectacolului. **2. Competenţe transversale.** a. Exercitarea responsabilă a rolurilor profesionale în contexte artistice, educaționale și comunitare, cu respectarea principii lor etice, deontologic a valorilor culturale. b. Lucrul eficient în echipe interdisciplinare și multiculturale, prin asumarea de roluri de coordonare, colaborare, facilitare și mediere. c. Comunicarea adecvată a ideilor, conceptelor și rezultatelor artistice către categorii diverse de public, parteneri instituționali, organizații cultu și comunități. d. Gestionarea autonomă a procesului de învățare și de dezvoltare profesională continuă, prin reflecție critică, autoevaluare și adaptare la schimbă din sectorul cultural și creativ. e. Manifestarea gândirii critice, a spiritului inovator și a capacității de inițiere a unor proiecte cu relevanță artistică, edu cațională și socială. f. Promovarea dialogului intercultural, a incluziunii, a accesibilității și a participării comunitare prin intermediul practicilor artistice și performat

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului	Respect și buna măsură în relațiile profesionale
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului	Echipamente multimedia. Activitățile presupun utilizarea de resurse bibliografice și digitale.

6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie parcurgerea și promovarea disciplinei

Cunoștințe	Cunoaște aprofundat teoriile contemporane ale artelor spectacolului, conceptele de laborator teatral, dramaturgie scenică, compoziție regizorală și intervenție performativă. Cunoaște metodologii avansate de cercetare artistică, cercetare-prin-practică, cercetare-acțiune, documentare de proces și evaluare reflexivă.
Aptitudini (Abilități)	Analizează critic texte dramatice, materiale performative și contexte socio-culturale, formulând premise conceptuale pentru proiecte teatrale și performative. Proiectează și realizează demersuri de cercetare artistică, utilizând jurnalul reflexiv, analiza procesului, documentarea de teren și instrumentele de evaluare calitativă.
Responsabilități și autonomie	Își asumă autonom decizii de documentare, analiză și conceptualizare, în acord cu exigențele profesionale ale domeniului. Gestionează independent procese complexe de cercetare și își fundamentează argumentat opțiunile artistice și metodologice.

7. Conţinuturi

7.1. CURS	Modalitatea de desfășurare	Metode de predare	Fond de timp alocat (ore)
1. **Practice-as-Research: concepte, principii și particularități ale cercetării prin practică**	Față în față	Interactiv și aplicativ, repetiții, observație și analiză, feedback formativ continuu	1 oră

artistică			
2. **Relația dintre cercetarea artistică, procesul de creație și dezvoltarea conceptului artistic**	Față în față	Interactiv și aplicativ, repetiții, observație și analiză, feedback formativ continuu	1 Oră
3. **Cercetarea artistică participativă și relația artist–comunitate**	Față în față	Interactiv și aplicativ, repetiții, observație și analiză, feedback formativ continuu	1 Oră
4. **Metode de documentare, observație și colectare a materialului artistic**	Față în față	Interactiv și aplicativ, repetiții, observație și analiză, feedback formativ continuu	1 Oră
5. **Cercetarea prin experiment artistic: corp, spațiu, imagine, sunet și materialitate**	Față în față	Interactiv și aplicativ, repetiții, observație și analiză, feedback formativ continuu	2 Ore
6. **Dezvoltarea conceptului artistic și a conceptului vizual prin metode Practice-as-Research**	Față în față	Interactiv și aplicativ, repetiții, observație și analiză, feedback formativ continuu	1 oră
7. **Metode de analiză și reflecție asupra procesului creativ**	Față în față	Interactiv și aplicativ, repetiții, observație și analiză, feedback formativ continuu	2 ore
8. **Jurnalul de cercetare, documentarea procesului și construirea portofoliului artistic**	Față în față	Interactiv și aplicativ, repetiții, observație și analiză, feedback formativ continuu	3 Ore
9. **Cercetarea colaborativă și metode de lucru interdisciplinar între artiști**	Față în față	Interactiv și aplicativ, repetiții, observație și analiză, feedback formativ continuu	1 Oră
10. **Metode de conducere și facilitare a procesului creativ colectiv**	Față în față	Interactiv și aplicativ, repetiții, observație și analiză, feedback formativ continuu	1 oră

Bibliografie:

1. **Nelson, Robin** (2022), *Practice as Research in the Arts (and Beyond): Principles, Processes, Contexts, Achievements*, Palgrave Macmillan, Cham.
2. **Barrett, Estelle; Bolt, Barbara** (eds.) (2010), *Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry*, I.B. Tauris, London.
3. **Allegue, Ludivine; Jones, Simon; Kershaw, Baz; Piccini, Angela** (eds.) (2009), *Practice-as-Research in Performance and Screen*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
4. **Arlander, Annette; Barton, Bruce; Dreyer-Lude, Melanie; Spatz, Ben** (eds.) (2018), *Performance as Research: Knowledge, Methods, Impact*, Routledge, London/New York.
5. **Smith, Hazel; Dean, Roger T.** (eds.) (2009), *Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts*, Edinburgh University Press.

7.2. Seminar/laborator	Modalitatea de desfășurare	Metode de predare	Fond de timp alocat (ore)
1. **Exerciții de identificare a unei probleme și formulare a unei metode de cercetare artistică**	Față în față	Ateliere practice, exerciții individuale și de grup	2 ore

2.	**Experimentarea unor metode de cercetare prin corp, mișcare, voce și improvizație**	Față în față	Ateliere practice, exerciții individuale și de grup	1 oră
3	**Exerciții de observație artistică și transformarea observației în material scenic/vizual**	Față în față	Ateliere practice, exerciții individuale și de grup	1 oră
4	**Colectarea, selecția și transformarea materialului documentar în material artistic**	Față în față	Ateliere practice, exerciții individuale și de grup	1 oră
5	**Laborator de dezvoltare a conceptului artistic și vizual pornind de la o metodă de cercetare**	Față în față	Ateliere practice, exerciții individuale și de grup	2 ore
6	**Experimentarea relației dintre spațiu, obiect, imagine, sunet și acțiune în procesul de cercetare**	Față în față	Ateliere practice, exerciții individuale și de grup	1 oră
7	**Realizarea și utilizarea jurnalului de cercetare artistică**	Față în față	Ateliere practice, exerciții individuale și de grup	1 oră
8	**Exerciții de analiză reflexivă și documentare a etapelor procesului creativ**	Față în față	Ateliere practice, exerciții individuale și de grup	1 oră
9	**Laborator de creație colaborativă și distribuire a rolurilor în echipa artistică**	Față în față	Ateliere practice, exerciții individuale și de grup	3 oră
10	**Prezentarea, testarea și evaluarea proiectelor de cercetare artistică prin practică – feedback, reflecție și revizuire**	Față în față	Ateliere practice, exerciții individuale și de grup	1 oră

Bibliografie:

1. **McNiff, Shaun** (2013), *Art as Research: Opportunities and Challenges*, Intellect, Bristol.
2. **Sullivan, Graeme** (2010), *Art Practice as Research: Inquiry in Visual Arts*, 2nd ed., SAGE, Thousand Oaks.
3. **Freeman, John** (ed.) (2010), *Blood, Sweat and Theory: Research through Practice in Performance*, Libri Publishing, Faringdon.
4. **Belliveau, George; Lea, Graham W.** (eds.) (2016), *Research-based Theatre: An Artistic Methodology*, Intellect, Bristol.
5. **Collins, Hilary** (2018), *Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries*, Bloomsbury Academic, London.

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile disciplinei sunt corelate cu așteptările angajatorilor și cu cerințele actuale ale domeniului artistic prin dezvoltarea capacității studenților de a utiliza practica artistică drept metodă de cercetare, de a formula întrebări și obiective de cercetare, de a planifica și documenta procese creative și de a analiza critic rezultatele obținute.
Disciplina urmărește dezvoltarea unor competențe relevante pentru activitatea profesională în domeniul artelor spectacolului și al industriilor creative, precum: cercetarea și documentarea procesului artistic, identificarea și utilizarea unor metode adecvate de investigare artistică, experimentarea și testarea unor soluții creative, colaborarea în cadrul echipelor artistice, reflectarea critică asupra propriei practici și comunicarea rezultatelor cercetării prin mijloace artistice și academice.
Conținuturile disciplinei răspund, de asemenea, cerințelor ocupaționale asociate domeniului artistic, inclusiv celor formulate în cadrul ESCO pentru activități precum cercetarea și dezvoltarea conceptelor artistice, planificarea și realizarea proiectelor artistice, documentarea procesului de creație, colaborarea cu alți profesioniști și adaptarea practicii artistice la contexte și obiective diverse.
Prin caracterul aplicativ al seminarelor, studenții sunt familiarizați cu procese de cercetare bazate pe experiment, observație, practică reflexivă, documentare și analiză, competențe transferabile în proiecte teatrale, performative și interdisciplinare, precum și în contexte de cercetare artistică și dezvoltare de proiecte culturale.
Astfel, disciplina contribuie la formarea unui profesionist capabil să integreze cercetarea în procesul de creație, să argumenteze opțiunile artistice, să lucreze colaborativ și să valorifice rezultatele cercetării în dezvoltarea unor proiecte artistice relevante pentru mediul profesional și cultural contemporan.

9. Evaluare

Tip activitate	9.1. Criterii de evaluare	9.2. Metode de evaluare	9.3. Pondere din nota finală
9.4. Curs	Înțelegerea conceptelor și metodelor de cercetare artistică	Evaluare săptămânală a temelor de lucru, însușirea limbajului artistic specific	20%
	Formularea și alegerea metodelor, experimentarea și documentarea	verificare bazată pe crearea unui jurnal de lucru	50%
9.5. Seminar/laborator	Aplicarea metodelor de cercetare prin exerciții și experimente practice	Evaluare săptămânală și aprecierea exercițiului scenic în funcție de instrumentele obținute	10%
	Capacitatea de analiza și reflecție asupra propriei practici artistice	Evaluare în examen a originalității procedeelor folosite	20%
9.6. Standard minim de performanţă			50%
Proiect artistic în care să demonstreze integrarea unei metode de cercetare în procesul de lucru.			

Data completării
18.09.2026

Titular de disciplină,
lect.univ.dr. Alina Mangra

Semnătura titularului
……

Data avizării în departament
……..

Director de departament,
……

Semnătura directorului de departament,
……