

Instruire în metodologia dansului—Debrecen—Csokonai forum 2023.

Material metodologic

Limbajul dansului este limbajul universal al mișcării, care, prin însăși natura sa, ajută la construirea unei rețele de legături între diferite domenii ale dansului și culturii. Apariția și aprofundarea sa ca mijloc de comunicare joacă un rol decisiv în procesele interculturale de cooperare și dans. Este o disciplină artistică care exprimă specificitățile și culturile națiunilor, iar metodele sale de predare și sistemele sale competitive au un impact asupra educației și dezvoltării inteligenței emoționale. Evenimentele profesionale, sociale și culturale care reunesc artiști și profesioniști din regiune sunt de o importanță deosebită, deoarece joacă un rol complementar în consolidarea identității profesionale, a cooperării și a dezvoltării.

Prezența dansului în teatrul Csokonai a devenit o tradiție, care contribuie în mare măsură la construirea comunităților locale prin dezvoltarea profesională și prin relația și percepția diferitelor grupuri sociale. Programul nostru își propune să promoveze o dezvoltare profesională care să ofere grupurilor de dans, dansatorilor, coregrafilor și profesorilor de dans din regiune o formare care să îi îmbogățească pe participanții noștri cu noi soluții și practici metodologice. Scopul formării în domeniul Metodologiei dansului în regiune este de a oferi participanților noi metode și instrumente pentru a preda și promova în mod eficient diferitele domenii ale dansului într-un mod modern și complex, creând o platformă în regiune care va redefini rolul dansului în regiune, atât în interiorul, cât și în afara granițelor. Programul a jucat un rol semnificativ în formarea profesorilor de dans, a coregrafilor și a dansatorilor din companiile de amatori și profesioniste, consolidând forța comunității, coeziunea și rădăcinile comune.

Scopul formării este de a prezenta o pregătire metodologică și de mișcare care să inspire profesorii de dans și profesioniștii din regiune. Pe lângă formarea metodologică în domeniul dansului, a fost important ca aceștia să experimenteze dezvoltarea încrederii în sine și a inteligenței emoționale prin intermediul antrenamentului de mișcare, dezvoltarea pozitivă a unei relații cu comunitatea, capacitatea de a face față stresului și utilizarea cunoștințelor în beneficiul

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

lor și al colegilor lor. Să învețe cum să dezvolte empatia, adaptabilitatea, cooperarea și capacitatea de a învăța unii de la alții.

Programul Debrecen este o inițiativă majoră, deosebit de importantă la nivel regional. Inițiativa a sprijinit promovarea și prezentarea diversității și a caracterului distinctiv al culturii maghiare a dansului în Ungaria și în afara granițelor sale.

Formarea în Metodologia Dansului a avut loc de 15 ori (4 sesiuni / 4 ore), de 2 ori cu vorbitori de limba română și de 13 ori cu vorbitori de limba maghiară. Programul a fost frecventat de participanți maghiari, din România, situația de sănătate din cauza restricțiilor, ocupația și distanța au făcut foarte dificilă participarea. Dansul este punctul central al programului, dar temele programului au oferit un cadru metodologic larg în genurile de spectacol. Pe lângă diferitele segmente ale dansului, au existat și dezvoltare personală, dramă, teatru, improvizație, învățare de la sine și de la egal la egal, toate acestea fiind părți esențiale ale dezvoltării în orice domeniu al artei. În majoritatea programelor, mai ales pe măsură ce programele metodologice au progresat, s-a dezvoltat o comunitate care se cunoaște bine.

O mare varietate de stiluri, tehnici și genuri au fost explorate în cursul coordonării programului. Vorbitorii naționali și internaționali invitați au putut oferi participanților informații, metode și abordări care i-au ajutat să își reînnoiască cunoștințele profesionale, să își sistematizeze activitatea și să își mențină contactele profesionale.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Formare în metodologia dansului Debrecen

Experți	Subiect	Număr de persoane	Data
István Pálosi	Arta mișcării ca tradiție vie a dansului modern maghiar -Orchestetică- Arta mișcării	13 persoane	2021.09.18.
Kozma Gábor Viktor	Metodologia Suzuki de formare a actorilor- Instrumente pentru formare sistematică: metoda Suzuki și atelierul Viewpoints	8 persoane	2021.09.19.
Cristian Jurcut-Renata Csaszar Jurcut	Caracteristicile stilistice ale dansului de salon, figurile, rolul de lider și contactul fizic între parteneri- Bachata-Salsa	11 persoane	2021.10.16.
Katalin Lőrinc	Tehnica Graham și metodologia dansului modern și conexiunile sale.	19 persoane	2021.10.16.
Eszter Gál	Corpul ca experiență trăită: de unde vine mișcarea, ce te mișcă și ce se află dincolo de mișcare	24 de persoane	2021.10.17.
Béla Földi	Poetica ars a profesiei de dansator profesionist	17 persoane	2021.11.27.
Tamás Szalay	Procesul de creare a unui spectacol de teatru-dans	10 persoane	2021.11.28.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Péter Lévai	Dezvoltarea creativității în educația în domeniul dansului- a face dansul jucăuș	10 persoane	2021.11.28.
Cosma Levente Lennon	Competiția ca factor de motivare în educația dansului	17 persoane	2021.12.04.
Réka Szabó	Personalitate în prezență, vorbire și mișcare	12 persoane	2021.12.04.
Fedor Zita	Rolul și competențele unui lider, formarea de echipe și cooperarea eficientă	12 persoane	2022.11.27.
Imre Gelányi	Drama în educația dansului	10 persoane	2022.12.03.
Adrienn	Deconstruirea corpului - reconstrucția cadrului de mișcare, spațiu și muzică. Așteptările, convențiile și tabuurile spectatorilor. Practică și teorie de ansamblu.	22 de persoane	2023.02.26.
Tamás Bakó	Tendențele dansului contemporan- așa cum le vedem noi	13 persoane	2021.04.28.
Iván Angelus	Tendențe în dans- așa cum le vedeți voi	19 persoane	2023.04.29

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

1. Arta mișcării ca tradiție vie a dansului modern maghiar - Orchestetica - Arta mișcării

Raportor: István Pálosi

2021. 09. 18.

Număr de persoane: 11

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori

Curriculum vitae:

Artist al mișcării, coregraf, profesor, director al Societății Maghiare de Artă a Mișcării, curator al Fundației Orkestika. Studentă a Academiei Maghiare de Dans - MTF (1982-1991), bursieră MAPA la Berlin (1995), la Universitatea Folkwang din Essen (1997-1998) și la MTF Modern Dance Pedagogy BA (2001-2005). Între 2011 și 2013 a fost profesoară de mișcare la Clubul de Dans Berczik Sára Buda și maestru de balet și profesor de dans modern la Liceul Reformat Balázs Győző, iar între 2015 și 2017 a fost maestru de balet și profesor de dans modern la Liceul Tehnic BTS. Din 2017 profesor de dans la Liceul Profesional Nemes Nagy Ágnes, din 2019 profesor de dans la Universitatea de Kinetoterapie Semmelweis. Și-a început cariera de dansatoare în grupul de copii al Ansamblului de dans Vasas (1979) și a continuat ca solistă pentru copii la Teatrul Erkel. Între 1994-1995 a fost dansatoare la Teatrul de Mișcare Orkestika. Cu scopul de a păstra și dezvolta arta mișcării, a fondat Școala de Orkestice Duncan-Dienes (1997), MOHA-Movement Artists' House (1997, fostul Studio of Moving Arts) și Societatea Maghiară de Arte în Mișcare (1995), împreună cu Márk Fenyves. Este director al programelor Fundației Orkestice (1999) și director al Festivalului Internațional de Dans Solo Duo. În 2017 va primi Crucea de Argint a Meritului Maghiar pentru activitatea sa artistică și didactică din ultimii 25 de ani.

Subiect:

MOZDULATMkunst - care se referă atât la corp, cât și la spirit - urmărește frumusețea,

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

sănătatea și umanitatea. Este recomandat TUTUROR celor care doresc să învețe mișcarea și nu să o imite. Cursurile se bazează pe studiul potențialului natural al mișcării umane, folosind sistemul și metoda Dienes și Berczik. Scopul nostru este de a stăpâni mișcarea conștientă prin explorarea spațiului, timpului, forței și expresiei

Rolul său în cadrul programului:

Un ”TÁNCHUNGARIKUM” modern cu o tradiție de 100 de ani. O formă de dans și de mișcare care pune în mișcare energii străvechi, este clasică și estetică și solicită întreaga persoană. Un stil de viață-filosofie-modalitate și practică în același timp. Ceea ce o face unică este faptul că folosim nu doar mișcările, ci și filosofia din spatele lor, ne putem privi pe noi înșine și pe ceilalți în mod diferit, putem să facem să curgă energiile, să experimentăm și să eliberăm emoțiile și trăirile, să experimentăm plenitudinea funcției. Scufundați în ea, putem experimenta frumusețea, bunătatea, sănătatea și naturalețea, acea stare originală-ancestrală pe care o putem numi plenitudine. Putem fi prezenți în ACUM, în momentul prezent, devenind astfel NOI înșine. Dr. Valeria Dienes este dezvoltatorul unui sistem de mișcare teoretico-științific numit ORCHESTRA. Ea a umplut un gol cultural vechi de secole în Europa prin redescoperirea sistemelor corpului și sufletului. Metoda ei de lucru este observarea, desfășurarea, împlinirea și activarea individului.

Tematică:

Lucrăm cu o combinație de mișcări armonice și organice care au fost transmise din generație în generație timp de sute de ani, pe o varietate de muzică și uneori fără muzică. Materialul de mișcare amintește de elemente cunoscute din artele marțiale orientale și alte mișcări de dans, iar funcția și practica sa au, de asemenea, elemente din metodele terapeutice și yoga. O practică obișnuită este utilizarea diferitelor obiecte materiale (discuri, voaluri, mingi, bețe) pentru a ajuta mișcările să fie funcționale. Clasa poate fi intensă, chiar meditativă, de interiorizare, creativă, atunci când puterea creativă din noi poate fi dezlănțuită, sau performativă, când putem învăța să ne însușim ACUM.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Rezumat:

Elementele metodologice pot fi încorporate direct în sistemul sau metoda de mișcare predată sau învățată în prezent, cum ar fi tehnica la sol, practica voalului, exerciții de centrare, exerciții de interior și exterior, mișcări în spirală, izolări și rotații, tehnici de respirație, exerciții de ritm. Elementele de mișcare învățate pot fi încorporate în procesul de predare și, în cadrul acestuia, în sesiunile de încălzire și de antrenament, precum și în tehnica de rotație de conducere a cuplului de dans de societate. Concepte tipice utilizate în cadrul antrenamentului în artele mișcării: respirație, conștientizare, concentrare, eliberare, suplețe, dinamică. Exercițiile sunt direct transferabile la stilul de dans și la antrenamentul practicat. Ele ajută la utilizarea a ceea ce au învățat în cadrul antrenamentului pentru a îmbunătăți gestionarea talentelor și eficiența antrenamentului. Ethosul, formularea și abordarea a ceea ce a fost învățat, indică într-o nouă direcție spre importanța conștientizării, profesionalismului și a istoriei dansului.

Pentru cine este?

Acest curs de dans este recomandat și sigur pentru toată lumea, la toate vârstele. Poate fi începută oricând și nu necesită o pregătire prealabilă. Este la fel pentru profesioniști și amatori, dar cei profesioniști vor merge mai departe. Cele trei beneficii individuale ale sale sunt prevenirea, menținerea naturală a stării (fitness) și capacitatea de autovindecare (reabilitare). Prin intermediul său, fiecare poate deveni un vindecător și un împlinitor al propriei persoane, în mod inconștient, prin bucuria și energia mișcării. Poate fi folosit pentru a pregăti și completa orice stil de dans.

”Evenimentele profesionale, sociale și culturale precum cel organizat de Teatrul Csokonai, ca o nișă de formare în metodologia dansului, sunt întotdeauna importante. Este extraordinar că dansul modern maghiar, cu o tradiție de 111 ani, a reușit să ajungă în această regiune: arta mișcării ca gen, filozofie, pedagogie reformatoare și metodă de dans. Este nevoie de multe astfel de ocazii în Ungaria și dincolo de granițele noastre pentru a prezenta și promova diversitatea, unicitatea și caracterul distinctiv al culturii maghiare.” István Pálosi

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

2. Metodologia Suzuki de formare a actorilor - Instrumentele de formare sistematică: metoda Suzuki și atelierul Viewpoints

Raportor: Viktor Kozma Gábor

2021. 09. 19.

Număr de persoane: 8 persoane (10 candidați, 2 absenți pe motiv de boală)

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori

Curriculum vitae:

Născută la Budapesta în 1990, a studiat la Academia Maghiară de Arte Frumoase din Pesta între 2009 și 2012, iar în 2012 a trecut cu succes examenul de admitere la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, pe care a absolvit-o în 2017 cu un master în actorie și educație actoricească. În 2017 și-a continuat studiile la Școala Doctorală a Universității. Tema ei de cercetare a fost studiul logicii formării actorilor. Este laureat al programului de burse al Academiei Maghiare de Arte 2018-2021 și a primit bursa de excelență Alumni Programme Excellence Scholarship Programme 2021. Din 2019, este asistent universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În 2022, a obținut titlul de doctor Summa Cum Laude la Universitatea de Artă și Design din Târgu Mureș. Este actor freelancer, trainer de actori și doctorand. A absolvit Universitatea de Arte din Târgu Mureș. În prezent este student la Școala Doctorală a Universității din Mesteacăn, unde cercetarea sa este o analiză comparativă a diferitelor metode de formare psihofizică a actorului. Este membră a Companiei Internaționale Suzuki din Toga și bursieră a programului de burse MMA 2018-2021. Codirector artistic al companiei Șansa Vânătorului. Actor, formator, doctorand, asistent universitar la BBTE, co-director artistic al companiei de teatru Șansa Vânătorului. În 2021, în colaborare cu Asociația Culturală Létra, a creat primul Forum Internațional al Atelierelor de Teatru, unde au avut loc și masterclass-uri cu artiști de la OTP Gardzienice și Compania SITI. În 2022, a primit Premiul de Excelență al BBTE pentru rezultatele sale didactice.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Subiect:

Scopul metodei Suzuki de formare a actorilor este de a permite cursantului să își pună întregul potențial psihofizic în slujba situației scenice, să poată depăși blocajele mentale sau fizice care pot apărea și să atingă un nivel ideal de pregătire în care să poată lucra în mod liber și creativ. Cu Viewpoints, participanții pot obține sprijinul de care au nevoie pentru o improvizație fizică eliberată. Prin intermediul tehnicii, căutăm, de asemenea, să răspundem la întrebarea ce activități practice servesc la antrenamentul și pregătirea zilnică, obișnuită, a interpretului.

Rolul său în cadrul programului:

În cadrul acestui atelier, vom analiza ce instrumente au la dispoziție artiștii pentru a se antrena zilnic; cum se pot aduce pe ei înșiși în starea lor cea mai activă; ce strategii de adaptare sunt disponibile pentru a depăși blocajele; cum comunicarea activă cu elementele spațiului și timpului ne poate ascuți simțurile și ne poate modela deciziile; cum să ne antrenăm în permanență ”mușchii vigilenței” și cum îi ajută acest lucru pe artiști.

Tematică:

Prin metoda Suzuki, antrenorul lucrează la eliberarea energiilor nefolosite ale corpului, la creșterea expresivității și la eliminarea inhibițiilor, creând o stare ideală de pregătire. Antrenorul lucrează simultan cu elementul său, cu centrul corpului, cu respirația și cu energia corporală sau ”animală”. În timp ce execută acțiuni fizice active și adesea oboseitoare, cursantul trebuie să fie în contact permanent cu imaginea sa interioară, cu viziunea sa interioară, cu o situație dramatică pe care și-o imaginează. Conținutul interior al acțiunilor este determinat de conexiunea activă cu imaginea interioară. Exercițiile pot include vocalizarea, vorbirea și cântatul. Tehnica Viewpoints se bazează pe o abordare non-ierarhică, un joc-experiment liber cu elementele de spațiu și timp. Ea distinge șase elemente: spațiu, formă, timp, emoție, mișcare și poveste. În timpul exercițiilor, cursantul învață să își direcționeze cu precizie atenția, ceea ce deschide posibilitatea unor alegeri inovatoare și creative în situații de improvizație.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Rezumat:

Metoda Suzuki de formare a actorilor oferă instrumentele necesare pentru a antrena întregul sistem psihofizic. Antrenarea punctului de vedere deschide o gamă largă de perspective în dansul de grup. Elementele de mișcare învățate sunt cele mai aplicabile la improvizație. Metoda Suzuki subliniază importanța atenției, a perseverenței, a execuției precise și a concentrării.

Pentru cine este?

Ce instrumente sunt disponibile pentru ca actorul să se antreneze zilnic? Cum să mențină îmbunătățirea continuă și autocunoașterea? Cum poate dezvolta comunicarea activă cu elementele spațiului și timpului să ne ascute simțurile și să ne modeleze alegerile? Cum pot fi antrenări continue ”mușchii vigilenței” și cum îl ajută acest lucru pe actor? Cum influențează actul de a privi și de a privi prezența scenică a interpretului? Aceste întrebări și altele similare vor fi abordate pe parcursul cursului. Scopul este de a crea o practică sistematică care să le permită actorilor să depășească limitele realismului psihologic japonez (shingeki), care să creeze o corporalitate unitară în cadrul companiei și care să ajute la epurarea corpului de urmele confortului cotidian modern, astfel încât corpul să poată funcționa în întregime în situația de comunicare.

”Programul de formare Dance Methodology din Debrecen este o inițiativă excelentă și ambițioasă. Este deosebit de semnificativă la nivel regional, dar și la nivel național și central-european. Formarea continuă și extinderea ocazională a cunoștințelor metodologice pot conduce practicienii profesioniști sau semi-profesioniști la o înțelegere mai profundă a artei și a creației dintr-o perspectivă mai largă. Programul este denumit având ca punct central dansul, iar organizatorii au lărgit cadrul metodologic pentru a include o gamă mai largă de genuri de spectacol. În viitor, ar putea fi avut în vedere un atelier cu mai multă structură și durată, oferind eventual o gamă mai largă de opțiuni pentru cei interesați, care ar putea oferi, de asemenea, un cadru pentru o prezentare mai detaliată a metodologiilor.” Viktor Kozma Gábor

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

3. Caracteristicile stilistice și figurile de stil ale Salsa și Bachata, rolul conducerii și contactul fizic între parteneri.

Speaker: Cristian Jurcut și Împăratul Jurcut

2021. 10. 16.

Număr de persoane: 19

Participanți: dansatori, educatori de dans, profesori de dans

Curriculum vitae:

Ei sunt fondatorii și instructorii uneia dintre cele mai mari școli de dans din județul Bihor, clubul de dans Feeling Dance din Oradea. Sunt membri ai Federației Române de Dans Sportiv și Salsa & Bachata, al cărei președinte este în prezent Cristian Jurcut. Mai întâi, ca sportivi activi, au fost campioni naționali, iar mai apoi, cu o experiență de peste 15 ani, au activat ca instructori, obținând numeroase premii la nivel național. În ultimii 10 ani au fost implicați în numeroase evenimente de dans, inclusiv în organizarea multor concursuri.

Subiect:

În prima parte a prelegerii, va fi prezentată salsa Los Angeles, cu accent pe: zecimalele salsa Los Angeles (caracteristicile sale, trăsăturile sale distinctive în comparație cu alte stiluri de salsa) și figurile sale (vor fi prezentate 3-4 figuri tipice), rolul contactului fizic între parteneri. În cea de-a doua parte a prezentării, va fi introdusă bachata, cu accent deosebit pe: caracteristicile stilului bachata (caracteristicile sale) și figurile sale (3-4 figuri tipice) și rolul contactului fizic între parteneri.

Rolul său în cadrul programului:

În Africa se găsesc cele mai multe dintre adevăratele dansuri latino-americane. Acestea se caracterizează prin accentul pus pe izolarea părților corpului în mișcare, spre deosebire

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

de dansurile europene, unde mișcarea pornește din centrul corpului. Apariția dansurilor latino-americane în Europa a fost vizibilă în anii 1920 și la începutul anilor 1930. Descoperirea a avut loc abia după cel de-al Doilea Război Mondial, în anii 1950. Schimbările față de stilul englezesc, care fusese norma până atunci, au constat în faptul că dansul deschis era conturat, fără contact corporal sau cu un contact limitat cu corpul și cu un accent principal pe mișcările șoldurilor și ale bazinului.

Tematică:

Rolul reținerii la distanță (deschise) și utilizarea acesteia. Rolul și utilizarea unei menghine apropiate (închise) - conducere și urmărire. Rolul bărbatului în calitate de conducător (transmiterea semnalelor și sincronizarea acestora). Rolul femeii în calitate de urmăritor (recunoașterea semnalelor și devenirea unui conducător). Pregătirea mișcărilor corpului. Influența vitezei asupra amplitudinii mișcărilor. Influența izolării corpului asupra conducerii și fluidității mișcărilor.

”Unde conduc eu și unde reacționează ea”

Rezumat:

Clasa este structurată foarte precis și amănunțit, de la nivel începător până la nivel profesionist. Exercițiile de pre-rotatie pot fi încorporate pentru toate genurile de dans. A oferit o nouă direcție metodologică, completând și consolidând metodele deja cunoscute. Pentru o tehnică și o creație artistică mai profundă, este necesar să se extindă ocazional cunoștințele metodologice pentru a vedea dezvoltarea și potențialul artei într-un spectru mai larg.

Pentru cine este?

Clasa de dans va oferi informații noi pentru toți cei interesați de acest gen de dans, care sunt implicați în mod regulat în acest gen și care au pregătirea corespunzătoare. Dansurile latino sunt predate unei game foarte largi de persoane de vârste diferite și, prin urmare, au un rol

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

proeminent în formarea ulterioară. Genul apare în paleta educației profesionale și de amatori în domeniul dansului, cu o gamă largă de interese.

”În opinia mea, evenimentul a fost foarte bine organizat. Compania potrivită, locația potrivită și numeroasele persoane entuziaste prezente au ridicat atmosfera. Sugestia mea este ca mai multe evenimente de acest gen să fie organizate cu participanți din mai multe țări, deoarece fiecare noutate poate însemna un progres în lumea dansului și nu în ultimul rând dezvoltarea cunoștințelor și a prietenilor. Jurcut Cristian”

4. Probleme didactice actuale în predarea tehnicilor de dans modern;

sau: Paradigmele de predare ale lui Graham, (Limón, Horton, Cunningham și diferitele tehnici de dans Jazz) în spațiul de utilizare a creației de dans contemporan.

Raportor: Dr. Katalin Lőrinc

2021. 10. 16.

Număr de persoane:

Participanți: dansatori, educatori de dans, profesori de dans

Curriculum vitae:

Părinții ei au fost [György Lőrinc](#) (1917-1996), coregraf, și [Zsuzsa Merényi](#) (1925-1990), maestru de balet. Lőrz György Lőrz György (n. 1932-1925), născut în 1934, a fost student la [Institutul de Stat de Balet](#) între anii 1968-1977. În perioada 1977-1978 a studiat la Mudra Art Studio din [Bruxelles](#). Din 1978 până în 1981 a fost solistă a Baletului Cullberg din [Stockholm](#). În perioada 1979-1981 a fost studentă la Școala de Dans Contemporan din [Londra](#). În perioada 1981-1984 a fost membră a [Teatrului Național din Pécs](#). În perioada 1984-1987 a fost solistă la Tanztheater Wien (Teatrul de Dans din Viena) sub conducerea lui Liz KIng. Din 1986, predă

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

cursuri la Academia Maghiară de Dans. În perioada 1988-1997 a lucrat ca liber profesionistă. Între 1989-1991 a fost profesor invitat la Conservatorul din Luxemburg, iar între 1992-1997 a fost artist invitat la [Teatrul Petőfi din Veszprém](#). Între 1996-1997 a absolvit Școala de Jurnalism [MÚOSZ](#). Între 1997-2008 a fost profesor adjunct la [Academia Maghiară de Dans](#), iar din 2015 este lector universitar. În perioada 2001-2006 a fost director artistic al Școlii de Dans și Arte Plastice din Győr. Între 2005-2009 a fost artistă invitată a Companiei Fortedanse, iar din 2006 este profesoară la [Colegiul de Dans Contemporan din Budapesta](#). 2010-2015 Șefă a Grupului de Mișcare al Departamentului de Dezvoltare a Competențelor din cadrul Universității [de Artă Teatrală și Cinematografică](#). În 2014, își va primi doctoratul la aceeași universitate. Joacă în proiecte independente de teatru-dans și, din 2011, în proiecte independente de improvizație.

Subiect:

Ce au urmărit aceste tehnici la momentul creării lor (în secolul XX) și ce pot urmări în spațiul educațional de astăzi - cum le aplicăm în prezent? De ce are nevoie corpul/mintea care învață dansul și cum poate educația modernă a dansului să servească acest lucru? Orice lucru pe care participanții îl pot avea în minte în acest domeniu.

Rolul său în cadrul programului:

Martha Graham, unul dintre primii amuzanți ai dansului, pe urmele căruia s-a reînnoit utilizarea corpului și, mai ales, predarea acestuia. După baletul clasic, ea introduce un sistem de tehnici de mișcare care poate fi predat pe scară largă. Gravitație, respirație, inițiere senzuală/emoțională a mișcării, spirale și impulsuri: toată puterea dramatică. Esența Tehnicii Graham constă în munca de bază. Sistemul său s-a născut din analiza propriilor sale lucrări coregrafice. A vrut să arate realul, realul din dansurile sale. A dansat desculț și a prezentat pe scenă ceea ce majoritatea oamenilor tind să uite când merg la teatru.

Tematică:

În timpul unui interviu introductiv informal, se evaluează trecutul, interesele și activi-

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

tățile participanților prezenți; se pun întrebări. Scurtă prezentare a istoriei dansului, a educației în domeniul dansului, cu accent pe tehnica Graham (L.K.). Bazele didactice: ce să predai mai întâi? (axa corpului, observarea proporțiilor și a posturii propriului corp, centrul de greutate și ”găsirea” centrului corpului L.K.): aici sunt inițiate observațiile și experimentele participanților asupra propriului corp. Exemple prin elemente ale tehnicii Graham (exercițiu). exerciții interactive de realizare/învățare/corecții (activitate în perechi, în grupuri mici). Prelucrare orală: punerea de întrebări (format interactiv, de discuție).

Rezumat:

Momentul exact va fi stabilit în funcție de nevoile celor prezenți la momentul și locul respectiv. Principiul de predare la toate nivelurile și pentru toate categoriile de public: adaptarea materialului pregătit la nevoile specifice ale publicului țintă. Nu este vorba de a preda o paradigmă: este vorba de a învăța împreună, de a găsi împreună calea, de a împărtăși soluții, precum și întrebări și îndoieli. El a fost primul care a aplicat încălzirea la sol, adică primul lucru care trebuie făcut este încălzirea trunchiului (coloana vertebrală, centrul corpului) ca sursă a mișcării în pozițiile așezat și întins. În acest fel, se încălzesc și membrele fără sarcină și a fost primul care a pornit în mod conștient de la mecanismul respirației. Odată cu expirația, energiile se concentrează în centrul corpului (în zona imediat sub ombilic). Aceasta este contracția. Prelungirea și neutralizarea ei reprezintă eliberarea. Este important să se joace în mod conștient cu greutatea, care este un element inovator al tehnicii. Graviția este invocată în tehnică, chiar și atunci când este subliniată lupta împotriva ei.

Pentru cine este recomandat:

Dansul modern a devenit un gen larg răspândit în lumea dansului și este, în general, inclus în programul de pregătire al majorității studiourilor de dans. Dansul modern oferă oportunitatea de a dezvolta și extinde diferite tehnici de dans, astfel încât toate domeniile de mișcare pot găsi forme și sisteme de mișcare care pot fi folosite pentru a îmbunătăți pregătirea.

”Am reușit să îmi desfășor sesiunea în condiții excelente de organizare și calitate și îi

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

felicită pe organizatorii/dirijorii momentului (mă refer aici la Péter Gemza, care, în mod clar, a ținut la această cauză). Lucrările s-au desfășurat într-o atmosferă foarte bună și, deși îmi lipsea cu desăvârșire publicul țintă românesc, ne-am ”înțeles” în așa fel încât pe mulți dintre participanți îi cunoșteam deja bine, de mult timp, și pentru care metodele pe care le-am introdus nu erau noi (întrucât le învățasem de la mine înainte, unele dintre ele cu zeci de ani mai devreme), dar le-am adaptat pe parcurs, astfel încât să pot evidenția și pentru ei aspecte noi. La finalul sesiunii, discuția a oferit un feedback pozitiv și a transmis, de asemenea, necesitatea unor astfel de ocazii: actorii din domeniu sunt însetați de cunoaștere, de învățarea unor aspecte noi și inedite, iar ei văd programul ca pe o confirmare și o îmbogățire a propriei lor activități și a muncii lor.” Dr. Katalin Lőrincz

5. Corpul ca experiență trăită: de unde vine mișcarea, ce te mișcă și ce este dincolo de mișcare? Conștientizarea corpului, eliberare, improvizație de contact

Raportor: Eszter Gál

2021. 10. 17.

Număr de persoane: 11

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori

Curriculum vitae:

artist de dans, coregraf, profesor de dans, conferențiar la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică. Profesor certificat Skinner Releasing Technique. Predă tehnici de relaxare și conștientizare corporală, anatomie experiențială, improvizație, contact improvizație și compoziție de peste 25 de ani. Își creează propriile coregrafii din 1993 și realizează în mod regulat improvizații de grup și solo în țară și în străinătate. Din 1998 este invitat regulat ca profesor la cursuri de măiestrie, instituții și festivaluri internaționale din străinătate. Fondator al Asociației de utilitate publică ArtMan Movement Therapy Art, membru și co-director al Ansamblului

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Tánceánia. Director artistic al Festivalului Internațional de Improvizație Kontakt Budapesta din 2002 până în 2015 și unul dintre profesorii și organizatorii obișnuiți ai Atelierului Kontakt Budapesta din 2004. Unul dintre principalii organizatori ai celui de-al 15-lea și al 30-lea ECI-TE (European Contact Improvisation Improvisation Teachers Exchange). A fost implicată în mai multe proiecte internaționale (PORCH, Ponderosa Tanzland, IDOCDE, LEAP, REFLEX Europe). Este unul dintre fondatorii, cercetător și coordonator de proiect al IDOCDE (International Documentation of Contemporary Dance Education www.idocde.net) din 2013-2018. Activitatea sa artistică și pedagogică a fost influențată de Eva Karczag, Mary Overlie, Yoshiko Chuma, Mark Tompkins, Keith Hennessy, Stephanie Skura, Nita Little, Benoit Lachambre și Peter Pleyer, printre alții.

Subiect:

Skinner's Relaxation Technique (SRT) este o tehnică de dans somatic care combină dezvoltarea mișcării și procesul creativ. Improvizația de contact este o formă de dans în duet, o tehnică de mișcare și un instrument creativ. Dansul este un proces experimental, de explorare, în care doi parteneri în mișcare se conectează prin atingere și își concentrează atenția unul asupra celuilalt, asupra simțului gravitației și asupra solului prin intermediul suprafeței de atingere.

Rolul său în cadrul programului:

În timpul procesului de învățare, munca de conștientizare a corpului are un rol important în experiența și practica mișcării. Aceasta se bazează pe atenția acordată corpului, senzațiilor corporale și mișcării. Aceste exerciții permit corpului să urmărească și să perceapă schimbările din starea sa fizică. Observarea și experiența încep cu percepția propriului corp și a mișcării. Exerciții simple ajută la găsirea concentrării, de exemplu, respirația, observarea greutateii corporale, mersul, transferul sau preluarea greutateii corporale, ținerea, aplecarea și susținerea. Este prezentată experiența directă a corpului: greutate, echilibru, direcție, participarea părților corpului, relații de simetrie, relația cu spațiul, forță, ritm, viteză, formă, direcție-viteză, experimentarea spațiului exterior și interior al corpului.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Tematică:

În cadrul atelierului vom discuta și vom experimenta împreună munca de conștientizare corporală ca metodă de abordare a educației în dans. Dintre sistemele de conștientizare corporală sau sistemele somatice, accentul va fi pus pe tehnica Skinner Releasing și pe abordarea somatică a formei de dans de cuplu contact improvizație. Discuția noastră despre metodele oferite de aceste două tehnici de mișcare se va baza pe propria experiență prin mișcare a participanților la atelier, informată de o prezentare generală a contextului teoretic. Răspunsurile la întrebările date temei și la cele care vor apărea pe parcursul atelierului vor fi căutate atât prin mișcare, cât și prin mijloace verbale reflexive.

Rezumat:

Scopul spectacolului este de a dezvolta conștientizarea și percepția corpului, de a separa și de a amesteca mișcările active și pasive. Unele dintre exerciții pot fi transformate în jocuri, făcându-le astfel accesibile unei categorii de vârstă mai largi.

În timp ce ne observăm corpul și modul în care ne mișcăm, în funcție de concentrarea atenției, putem obține, de asemenea, noi calități ale experienței de mișcare și putem descoperi noi puncte de conexiune. Este important să ne desprindem de stereotipuri și, recunoscându-le, să găsim noi calități ale mișcării. Prin munca de conștientizare corporală, vocabularul nostru de mișcare se extinde și ne ajută să intrăm mai mult în contact cu propriul corp, percepția noastră se dezvoltă, extinzându-se pentru a include spațiul, colegii noștri, evenimentele și acțiunile din jurul nostru. Munca de conștientizare corporală pregătește corpul pentru experiențe, întâlniri, înțelegeri și împăimântare.

Pe cine recomandăm:

Mișcarea este percepția corpului care stă la baza vieții noastre de zi cu zi. Cunoașterea noastră reciprocă și experiența noastră despre lume pot fi abordate prin intermediul experiențelor corporale. Posibilitatea libertății de mișcare creează puncte de legătură cu noi înșine, cu

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

partenerii noștri și cu mediul înconjurător. Apare o experiență de autodescoperire, care conduce spre cunoașterea de sine. Mișcarea comună și coordonarea creează posibilitatea de a ne asculta unul pe celălalt și de a ne mișca într-un mod structurat.

6. Poetica ars a profesiei de dansator profesionist

Raportor: Béla Földi

2021. 11. 27.

Număr de persoane: 11

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori

Curriculum vitae:

Și-a început studiile de balet clasic și dans de jazz la Budapesta, iar mai târziu și-a continuat studiile în toată Europa. A lucrat ca studentă și ca dansatoare cu Raza Hammadi, Séan Curran, Glenn van der Hof, Neel Verdoorn, Marie-Laure Tarneaud, Amir Kolben, Josepf Tmim, Vassili Sulich, Krisztina De Chatel și mulți alți dansatori și profesori renumiți. Folosindu-se de studiile sale, ea îmbină elemente de balet clasic, jazz și tehnica Limón cu o aromă unică în cursurile sale de dans modern. Pe parcursul activității sale, mulți dintre elevii ei au devenit atât de performanți încât au primit premii de stat și alte premii profesionale, cum ar fi Dóra Barta, Zoltán Fodor, Oktávia Szigeti - Artist de Merit și Gyula Harangozó - câștigători ai premiilor. În prezent, Béla Földi este profesor adjunct la Universitatea Maghiară de Artă a Dansului. Timp de mai multe decenii a fost profesor al cursului de formare a profesorilor de dans modern-contemporan, care este un curs de formare profesională a profesorilor din cadrul Asociației Naționale a Profesorilor de Dans și este acreditat de minister. Prin activitatea sa de profesor de artă, contribuie la promovarea unei activități artistice de calitate în domeniul educației publice și pentru beneficiarii serviciilor culturale de bază. Pe lângă activitatea de profesor de artă, este directorul fondator și creatorul Teatrului de Dans din Budapesta, înființat în urmă

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

cu mai bine de 25 de ani, și a obținut un mare succes în Ungaria și pe plan internațional prin creațiile sale și prin munca de înaltă calitate a dansatorilor săi. Acest lucru a fost recunoscut prin premii profesionale, cum ar fi Premiul publicului la Festivalul de dans, precum și prin premii personale, cum ar fi Crucea de argint a Ordinului de Merit al Republicii Ungare, Premiul Gyula Harangozó, Premiul Endre Jeszenszky, Premiul Creatorul anului, Premiul Bonis Bona, Crucea Ordinului de Merit al Ungariei și Crucea Ordinului de Merit al Republicii Ungare.

Subiect:

Tehnica de bază a jazzului artistic este jazzul ca Matt Mattox, care arată infinitatea și moliciunea corpului prin mișcări lungi, alungite din centrul corpului. Se caracterizează prin schimbări dinamice, viraje și salturi dinamice și pasionale. Creat de Raza Hammadi (Ballet Jazz Art de Paris). Stilul este prezent în Ungaria de 25 de ani, iar elevul lui Hammadi, Béla Földi (Budapest Dance Theatre), este principalul exponent, care dezvoltă constant tehnica pentru a răspunde nevoilor dansului contemporan.

Rolul său în cadrul programului:

Acesta ține cont, în propria sa pregătire fizică, de legile fizice ale efectelor și contra-efectelor energetice dintre corpul fizic uman și energiile care pot fi manipulate. Ține cont de raționamentul anatomic și maximizează versatilitatea și potențialul dansatorului. Acesta este motivul pentru care metoda sa este foarte eficientă și produce rezultate remarcabile în domeniul educației dansului.

Tematică:

Participanții învață tehnici de rotație, combinații de sărituri, utilizarea conștientă a corpului, mișcări de izolare din centrul corpului, care sunt folosite pentru a crea coregrafii. Tehnica excelează în dezvoltarea coordonării și a condiționării, a flexibilității și a rezistenței fizice. Combină izolarea policentrică cu lumea mișcării din baletul clasic și diverse tehnici de dans modern (Limón, Graham) și alte motive de mișcare din dansul contemporan (floor work, con-

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

tact). În comparație cu dansul de jazz mai vechi, accentul este pus pe fluiditate, cursivitate și moliciune. Dansul de jazz îi oferă dansatorului libertate, improvizație și posibilitatea de a se exprima prin mișcările sale în funcție de propria personalitate.

Rezumat:

Să înțeleg sufletul muzicii și să comunic gândurile mele celor care sunt curioși în legătură cu ea - fie că sunt studenți sau spectatori. Este un dar cultural și o imagine de situație faptul că limbajul și valorile formale ale baletului clasic reprezintă încă un segment dominant al vocabularului meu de dans. De-a lungul anilor, munca lui Raza Hammadî, în special, a modelat formarea de bază care încă se mai găsește la Budapest Dance Theatre. Legat de aceasta este interpretarea și aplicarea multor alți maeștri și tehnici de renume mondial pe care le-am învățat. Până în prezent, cred că arta dansului este o amprentă exactă a comunicării verbale. Cu un vocabular bogat, o minte deschisă, un fizic, un spirit și un suflet versatile, poți deveni un artist versatil al dansului. Până în ziua de azi, încă mai cred că există o componentă calitativă și cantitativă a profesiei, de-a lungul liniilor anatomice și fizice. Cred că ființele umane sunt capabile de schimbare și, în cadrul acesteia, de o dezvoltare pozitivă constantă. Lucrez cu aceste principii în dans de peste 45 de ani.

Pentru cine este recomandat:

Datorită complexității sale, antrenamentul rezultă dezvoltă coordonarea și forța dansatorilor într-un mod complex și este la fel de potrivit pentru antrenarea persoanelor care încep să danseze. Mișcările create de tehnicile de izolare, care mișcă fiecare parte a corpului independent de cealaltă, necesită un nivel ridicat de concentrare din partea dansatorului, dezvoltând astfel conștiința corpului.

”Formarea este importantă și esențială pentru profesia noastră în ansamblu și pentru regiune în special. Sunt foarte mulțumit și respectuos față de colegii care se preocupă de acest segment al artei dansului la un nivel înalt. Aceste tipuri de cursuri și schimburi de idei fac să avanseze cultura și vă încurajez să continuați în orice fel puteți și aș fi bucuros să particip la

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

o activitate comună cu dumneavoastră data viitoare când va fi nevoie de mine. Forța orașului Debrecen în regiune este incontestabilă, iar impactul său cultural în zona sa de influență este indispensabil, reprezentând valori care transcend granițele.” Béla Földi

7. Procesul de creare a unui spectacol de teatru-dans

Raportor: Tamás Szalay

2021. 11. 28.

Număr de persoane: 11

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori

Curriculum vitae:

Miklós Bánffy, Endre Jeszenszky, Lyra, laureat al Premiului Național și al Premiului pentru întreaga carieră, artist de dans, profesor de dans, coregraf, regizor, dramaturg, deținător al Crucii de Merit a Ordinului Maghiar de Merit.⁴⁰ A început să predea în urmă cu 10 ani, din care timp de 10 ani a fost șeful fondator și profesor al Secției de Artă a Dansului din cadrul Școlii Centrului Educațional pentru Arte Apáczai din Pécs, iar din 1991 a devenit șeful fondator și profesor al Secției de Artă a Dansului cu durata de 8 ani din cadrul Școlii Primare nr. 1 ANK din Pécs. Pe baza activității sale pedagogice de succes, este unul dintre editorii și autorii curriculumului programului de educație de bază în domeniul dansului introdus în 1998. Timp de aproape 20 de ani, a predat coregrafie și compoziție în cadrul cursului Modern-Contemporary Group Leader. A fost implicat în fondarea și dezvoltarea curriculumului pedagogic al mai multor școli de artă. Este invitată cu regularitate în juriul unor festivaluri și concursuri de dans. Timp de 30 de ani a fost organizatoarea și directoarea artistică a festivalurilor și concursurilor de dans organizate de Asociația Națională a Profesorilor de Dans. Vicepreședinte al asociației. Secretar executiv al Asociației artiștilor maghiari din domeniul dansului, care reprezintă profesia de dansator profesionist de 13 ani. Membru public neacademic al Academiei Maghiare de

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Arte. În ultimele decenii a lucrat nu numai ca profesor de dans, ci și ca interpret, dansator și coregraf activ. A regizat și coregrafiat 51 de producții de teatru-dans în țară și în străinătate și a fost implicat în alte producții în calitate de dramaturg și asistent de regie. Mulți dintre elevii săi au devenit membri ai celor mai prestigioase companii de dans naționale și internaționale (Baletul Pécs, Baletul Național Maghiar, Baletul Contemporan Szeged, Compania Frenák Pál, Baletul Regal Suedez, Baletul Operei din Lyon, Dogtroep Amsterdam).

Subiect:

Cum nașterea unei idei se transformă - prin mai multe etape - într-o adevărată punere în scenă. Care sunt pașii importanți și indispensabili la care trebuie să se acorde atenție, astfel încât producția rezultată să poată oferi o experiență teatrală reală și de calitate pentru public și, bineînțeles, pentru interpreți.

Rolul său în cadrul programului:

Rezumatul teoretic și exercițiile au fost concepute pentru a le permite participanților să învețe despre diferitele faze ale procesului creativ, să le încerce pe propriile corpuri și să le poată utiliza în cel mai util mod.

Tematică:

caracteristici compoziționale și formale în crearea unei coregrafii: -formele spațiale ale compoziției, formele, traseele de schimbare a formei și a formei și durata lor, diviziunile numerice, numărul de voci în planul spațial al dansului, pozițiile spațiale și motivele mișcării spațiale, direcțiile de deplasare, planurile spațiale și direcțiile frontale, distanțele în cadrul formelor, motivul de bază, variația (variațiile), caracteristicile dinamice, plastice și ritmice ale dansului. Conținut tehnic: Gradul de dificultate, numărul de elemente tehnice, calitatea execuției mișcărilor și a elementelor tehnice, puritatea tehnică, expresia mesajului, structura coregrafiei/spectacolului, structura compozițională, structura coregrafiei, utilizarea spațiului scenic, planuri, adecvarea la vârstă a tehnicii de dans, adecvarea la vârstă a muzicii alese, unitatea dintre muzică și coregra-

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

fie, identitatea dintre conținut și formă, muzicalitate, conținut dramaturgic, mesaj, formulare, mesaj, formulare, utilizarea, armonia și bunul gust al măștii, picturii, costumului, culorilor, instrumentelor, obiectelor, utilizarea muzicii și coregrafiei, adecvat vârstei, crearea spațiului, vestimentația - utilizarea decorului, armonizarea, utilizarea conștientă a spațiului, utilizarea decorului (lumini, Utilizarea trăsăturilor stilistice compoziționale și a elementelor tehnice adecvate naturii muzicii, relaționarea adecvată a motivelor (conexiuni), structura dramaturgică, pos-turi de deschidere și închidere compuse, închidere dramaturgică.

Rezumat:

Formarea s-a axat pe posibilitățile și formele de coregrafie și compoziție. Scopul rezumatului teoretic și al exercițiilor a fost acela de a-i familiariza pe participanți cu diferitele faze ale procesului de creație, de a le încerca pe propriul corp și de a le putea folosi în practică în modul cel mai util. A fost important pentru ei să experimenteze că nu există o soluție greșită dacă aceasta este în armonie cu muzica, că mișcările și secvențele de mișcări pot fi legate organic. Ei au putut să încerce ce înseamnă descompunerea spațială a unei compoziții în funcție de diferite aspecte și apoi modul în care mișcările dansatorilor, chiar și executate în succesiune, interacționează diferit. Dansatorii și profesorii de dans care au participat au putut ieși din zona lor de confort, unde au putut deschide un nou mod de a coregrafia și vor fi mai încrezători în crearea unor compoziții mai serioase și în utilizarea muzicii în viitor.

Pe cine recomandăm:

Prezentarea se concentrează asupra creației de spectacole prezentate de companii de dans neprofesionale - deși procesul de creație este aproape identic cu producțiile mai scurte sau mai lungi create și prezentate de studenții neprofesioniști în domeniul dansului în domeniul public sau în școlile de artă.

”Cred că este foarte important că acest program a fost realizat, pentru că cei 15 lec-tori invitați, atât din țară, cât și din străinătate, au reușit să aducă noi informații, metode și abordări pentru dansatorii și profesorii de dans participanți, pentru care nu au fost nevoiți să

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

se deplaseze, să plătească costurile de deplasare sau să plătească cazarea, dar unde au fost folosite noile cunoștințe. Această formă de formare este importantă deoarece este o modalitate de a menține contactele profesionale, de a reînnoi și sistematiza cunoștințele profesionale, ceea ce este esențial pentru dezvoltare și inspirație continuă.” Tamás Szalay

8. Dezvoltarea creativității în educația dansului - Să facem dansul jucăuș

Cum să mergi... O abordare metodologică a pedagogiei constructive a dansului popular în educația dansului

Raportor :Péter Lévai

2021. 11. 28.

Număr de persoane: 11

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori

Curriculum vitae:

Universitatea Maghiară de Artă a Dansului, profesor universitar, profesor specializat în metodologia dansului popular, dezvoltator de pedagogie a mișcării. În 1979 a început ca dansator popular profesionist în cadrul Ansamblului Folcloric de Stat Maghiar, apoi a lucrat ca dansator profesionist în cadrul Ansamblului de Dans de Cameră Kodály și al Ansamblului de Dans de Stat din Budapesta. Încă din tinerețe, a lucrat nu numai ca dansator, ci și ca profesor de dans, și a lucrat și continuă să lucreze în mod regulat ca interpret și profesor pe trei continente din afara Ungariei. a absolvit Academia Maghiară de Dans în 1996 cu o diplomă în predarea dansului popular, iar în 2011 și-a finalizat masteratul. Lucrează la Universitatea de Dans din 1998. În 2003, a absolvit Universitatea din Debrecen cu o specializare în pedagogie, iar în 2008 și-a finalizat doctoratul în educație la ELTE. Predă în mod regulat cursuri de toate vârstele, de la învățământul primar la cel superior, în aproape toate zonele țării. Timp de șase ani, a fost pre-

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

ședinta Consiliului de certificare profesională pentru școlile primare de artă. A publicat și continuă să publice pe larg despre potențialul de dezvoltare al dansului popular și despre integrarea formelor simple de predare în sistemele pedagogice. A fost implicată în transformarea formării în domeniul dansului și în prezent lucrează ca formator metodologic de profesori, coordonator de management al talentelor și de formare de mentori în formarea profesorilor.

Subiect:

Scopul principal al programului pedagogic este de a introduce lumea jocurilor și dansurilor populare maghiare prin învățarea prin mișcare. Scopul principal al programului este de a face din lumea jocurilor populare maghiare și a dansului popular o valoare în viața copiilor. Specificitatea metodei este transmiterea indirectă, bazată pe experiență, a acestor domenii. Metoda poate fi aplicată cu succes în toate mediile în care accentul nu este pus pe încurajarea copiilor și tinerilor (vârsta pubertății timpurii) să se prezinte pe scenă cât mai repede, ci pe dezvoltarea culturii lor de mișcare, pe joacă și pe cunoașterea reciprocă.

Rolul său în cadrul programului:

Prin experiențe empirice, practicanții și studenții metodei învață elementele jocurilor și dansurilor populare tradiționale, formele, locurile de activitate și funcțiile acestora. Metoda se caracterizează printr-o abordare analitică, care structurează, descompune și apoi integrează motivele, legile ritmice și structurale ale dansului popular maghiar, asigurând astfel cel mai profund nivel de cunoaștere și posibilitatea unei reale stăpâniri. Metoda ”Așa se merge...” se bazează pe experiența bucurăoasă a jocului și a dansului, precedată de o pregătire pedagogică conștientă. Scopul său principal este de a transforma aceste aspecte ale culturii maghiare în valori în lumea copiilor, oferind în același timp o gamă largă de coeficienți, cum ar fi dezvoltarea abilităților și deprinderilor sau chiar extinderea cunoștințelor.

Tematică:

Copiii încep să învețe cu cele mai simple patru forme de sprijin (”secvența picioarelor”)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

și formele ritmice ale dansului popular maghiar, care sunt variate cu un număr mare de instrumente diferite care nu le sunt străine copiilor, dar care generează joc de mișcare. Culorile și formele (triunghiul, dreptunghiul, cercul, steaua, lăleaua) sunt ușor de înțeles de către copii și aceștia își dau seama foarte repede de variabilitatea oferită de sistemul de reguli, dar, în același timp, nu numai că este posibil să se ridice la un nivel înalt realizarea ideilor individuale, dar copiii învață și să interpreteze produsele celorlalți, să ”vadă” în lumea ideilor celorlalți, ceea ce duce la o dezvoltare mare și pozitivă a simțului lor estetic, a evaluării individuale și de către colegi și a simțului mișcării.

Rezumat:

În timpul predării metodei, nu numai jocurile de mișcare și dansurile populare maghiare formează baza cunoștințelor, ci și învățarea jocurilor dramatice de dezvoltare a mișcării (Mizerák 2013, 2014, 2016), dezvoltarea tehnică, scrierea mișcării (Balogh 2013), etnografia-folclor, jocurile populare pentru copii și extinderea cunoștințelor de muzică populară sunt necesare pentru ca profesorul să poată transmite copiilor așteptările de mai sus într-un mod credibil și sensibil. Acest proces indirect, pe termen lung, care se concentrează pe trăsături specifice vârstei, se reflectă, de exemplu, în jocurile cu reguli, care oferă experiență în ceea ce privește cooperarea, respectarea regulilor și respectarea sarcinilor. Astfel de oportunități de învățare sunt, de asemenea, oferite de diverse jocuri de mișcare și sarcini de dans, care, pe lângă dezvoltarea abilităților de mișcare, includ și rolul comunicării non-verbale și al gândirii logice și strategice.

Celor cărora le recomandăm :

Datorită simplității și ușurinței de înțelegere a metodei, beneficiarii experimentează rapid experiența de a crea prin mișcare, dar aceste mișcări și combinații de mișcări sunt, de asemenea, parte integrantă a jocurilor și dansurilor populare maghiare. Din acest motiv, metoda oferă o tranziție aproape imperceptibilă între experiența jocurilor și elementele de bază ale învățării dansului. Metoda se concentrează simultan pe dezvoltarea armoniei mișcărilor, pe înțelegerea și aplicarea conceptelor muzicale de bază (tempo, pulsație, bătaie, ritm), precum și

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

pe coeziunea grupului și acceptarea realizărilor individuale, dar cu respectarea și necesitatea de a respecta legile comunității.

”Spectacolele din program au reflectat cu fidelitate intenția organizatorilor: să atragă atenția asupra faptului că mișcările umane sunt factori comunicativi importanți, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al esteticii. Conținutul mișcărilor este o piatră de hotar în conștientizarea și controlul acțiunilor și, prin urmare, în comunicarea estetică - adică vizuală - a corpului uman.

și cognitive - așteptări și încorporări în viața de zi cu zi.” Peter Lévai

9. Competiția ca factor de motivare în educația dansului

Interpret: Cosma Levi Lennon

2021. 12. 04.

Număr de persoane: 11

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori

Curriculum vitae:

A absolvit UNATC cu o diplomă în coregrafie și artele spectacolului. Director al UDO România, președinte al Asociației ”The Wings Of” și director al International Elite Hip Hop International Games. Coregraf, colaborator al unor școli de dans din România și din alte țări, invitat, concurent și colaborator al mai multor emisiuni TV din România. Organizator și Master-Teacher a peste 100 de workshop-uri în România și în alte țări. Organizator de workshop-uri cu invitați de renume, de ex. Ateliere cu profesori invitați de renume din România, Italia, Ungaria, SUA, Noua Zeelandă, Jamaica, Anglia, Olanda. Organizator de turnee cu coregrafi renumiți din SUA, Italia și Ungaria. Organizator și colaborator al mai multor festivaluri, concursuri și evenimente de marcă care au contribuit la dezvoltarea comunității românești de dans, cum

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

ar fi Congresul Național de Dans, webinar de dans pentru părinți, interviuri cu artiști renumiți ai dansului românesc și nu numai, cursuri de licență pentru profesori de dans, cursuri oficiale pentru obținerea licenței de arbitru. Arbitru internațional de elită, singurul român care a fost invitat să arbitreze de șapte ori la Campionatele Mondiale de Hip Hop din Las Vegas, San Diego și Phoenix, la cinci dintre acestea participând activ. Se află printre primii 5 arbitri internaționali de elită Hip Hop la nivel mondial. A fost invitat să arbitreze în România, Ungaria, Portugalia, Italia, Olanda, Olanda, Bulgaria, Grecia, SUA, Cehia, Austria și alte țări. Arbitru la festivaluri și concursuri locale și naționale din România. Dansatoare, și-a început cariera în domeniul dansului sportiv, din 1991 până în 2003 a fost dansatoare de bal și dansatoare profesionistă. La începutul anilor 2000, folosind termenul de Modern Dance, a înființat M&Q Dance Crew, cu membrii căruia a dansat până în 2008, când echipa s-a desființat.

Subiect:

Ce înseamnă să concurezi și să te pregătești pentru competiții? Structura coregrafiei pentru concursuri. Modalitățile și nivelurile de predare și coregrafie a dansului de stradă într-o lecție completă. Structura de bază a structurii pedagogice și diferitele tipuri de abordări în funcție de subsecțiunile: introducere, încălzire, instruire, concluzie.

Rolul său în cadrul programului:

Problemele legate de competiție și contestație sunt întotdeauna cruciale în domeniul educației în domeniul dansului. Concursurile sunt văzute ca o motivație, o experiență comună, un stimulent moral, o modalitate de a face față diferitelor situații de victorie și de înfrângere. Pregătirea pentru concursuri ridică multe întrebări cu privire la modul de pregătire a coregrafiilor, la aspectele care vor determina calitatea spectacolului.

Tematică:

Prezentarea teoretică a subiectului se va baza pe vârstă, stil de dans, nivel de îndemânare, context social, motivație/obiectiv, număr de participanți, atelier/formare/coregrafie, colabo-

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

rare. Subsecțiunile ulterioare ale lecției de dans: motivație, corecție, exemple, întâlniri. Prezentare practică a temei: stretching, cardio, prezentare, demonstrație, repetare, realizare, corecție, detalieri, finalizare. Finalul sau încheierea antrenamentului, a cursului/laboratorului include o relaxare, un exercițiu de întindere și/sau un discurs motivațional sau un rezumat al antreneamentelor.

Rezumat:

Planul de lecție structurat cu precizie și fără probleme prezintă în mod cuprinzător sistemul și metodologia diferitelor materiale tehnice. Sistemul se bazează pe elemente care pot fi folosite în orice alt stil de dans. O trecere în revistă a coregrafiei și a sistemelor de concurs vă va ajuta să pregătiți coregrafia de concurs și să interpretați regulile de concurs.

Pe cine recomandăm:

În viața școlilor de dans sunt prezente diverse competiții, așa că este important ca toată lumea să se provoace pe sine, să își depășească zona de confort, pe lângă faptul că se distrează. Sistemul de antrenament și structura coreografiilor oferă sprijin și informații pentru o pregătire de succes a concursurilor.

10. Personalitate, auto-reflecție și fragilitate în prezența, vorbirea și mișcarea scenică

Raportor: Szabó Réka

2021. 12. 04.

Număr de persoane: 11

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori, actori

Curriculum vitae:

Născut la 18 ianuarie 1969 la Budapesta. A absolvit matematică și informatică la ELTE.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

A început să danseze la vârsta de 16 ani, după patru ani de cortegiu. Multă vreme dansul a fost pentru el doar un hobby. Momentul de cotitură a venit în 1994, când Rui Horta l-a selectat pentru a face parte din echipa - aproape exclusiv crema scenei de dans contemporan din Ungaria de la acea vreme - cu care a coregrafiat dansul său maghiar. Din 1995 a activat și ca creator pe scena de dans contemporan, iar din 2002 conduce ansamblul Tünet, una dintre cele mai importante companii de teatru și dans contemporan din Ungaria de astăzi. În munca sa, Réka Szabó se bazează pe personalitatea, creativitatea și reflecția participanților. Echipa caută în mod constant noi modalități de exprimare. Spectacolele lor sunt în același timp provocatoare, dramatice, copilărești și eliberatoare. Ei cred în puterea vindecătoare a umorului și a personalității și că, dacă sapă suficient de adânc, pot ajunge la omul comun. În ultimii 20 de ani, compania a creat nenumărate spectacole, a efectuat turnee în Europa și America și a câștigat numeroase premii la festivaluri și alte premii. În 2019, au prezentat în premieră documentarul de lung metraj *The Euphoria of Existence*, regizat de Réka Szabó, care urmărește procesul de repetiție al spectacolului lor *Sóvirág*. Filmul a câștigat Marele Premiu al competiției de documentare la Festivalul de Film de la Locarno, categoria A, apoi Premiul pentru Drepturile Omului la Sarajevo, și a fost proiectat la multe alte festivaluri prestigioase din întreaga lume, câștigând numeroase premii în ultimii doi ani.

Subiect:

Începuturile interpretului în dansul contemporan au dus la spectacole și filme de genuri neclasificabile alături de colegii săi artiști. Direcția de interes centrată pe teatrul subiectiv determină modul în care personalitatea interpreților, destinele și poveștile lor pot fi analizate din privat și transformate într-un personaj, o prezență scenică ce devine universală și afectează pe toată lumea. Trebuie căutată linia subțire în care prezența scenică rămâne vulnerabilă, își pierde armura protectoare, dar nu devine vulnerabilă. Experiența de a se dezvălui pe scenă - atunci când are loc într-un mediu sigur - este eliberatoare și terapeutică atât pentru interpret, cât și pentru public.

Rolul său în cadrul programului:

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Psihologul Péter Popper a spus odată: dacă am umbla cu toții prin lume cu un bilet lipit pe frunte, pe care ar fi scrise cele mai dragi secrete și cele mai mari temeri ale noastre, am fi surprinși să aflăm câte alte bilete ar conține ceea ce păstrăm, îngropat adânc în noi. Experiența este că trupurile noastre și mișcările noastre spun o poveste complexă despre cine suntem.

Tematică:

După o scurtă încălzire, vă puteți angaja în exerciții și jocuri de bază, inspirate, legate de spațiu, mișcare, vorbire, sunet, corpul ca suprafață de proiecție și atenția paralelă. Scopul este de a pune în dialog experiențele și gândirea creativă și performativă a grupului. Un curs bazat pe observație, experiență, discuție și împărtășire.

Rezumat:

Interacțiunile bazate pe experiență corporală și interacțiunile orientate spre probleme/conversații contribuie la menținerea participanților activi. Utilizarea corpului și experiența de a fi (în) corp sunt prelucrate în cadrul sarcinilor creative. Alături de matricile de mișcare delimitate, este prezent și mecanismul autonom de acțiune. Cutia de instrumente a performance-ului este extinsă cu procese de mișcare, creative și de producție.

Pe cine recomandăm:

Experiența este una de explorare a propriei mișcări, de găsim a unor modalități individuale de exprimare, de experimentare a corpului, a sunetului și a spațiului, oferind tuturor o perspectivă interesantă într-o lume unică de text, sunet, mișcare, umor și ironie.

”Dansul, exprimarea cu corpul, care este unul dintre cele mai de bază, importante și vindecătoare lucruri, este o inițiativă foarte importantă, așa că orice educație care ajunge, mai ales în regiunile rurale, este foarte importantă. Oameni foarte diferiți, în mare parte curioși, deschiși, dornici de informații, din medii foarte diferite, au putut să gândească, să participe și să împărtășească împreună folosind mișcarea ca mijloc de exprimare. Ieșirea din propria

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

carapace este din ce în ce mai dificilă în zilele noastre - aceasta a fost o astfel de ocazie în care fiecare și-a putut depăși propriile limite. Deoarece programul se adresează educatorilor - cunoștințele și informațiile pe care le dobândesc în urma acestuia se răsfâng și trăiesc în moduri individuale, astfel încât impactul programului este mult mai mare decât numărul de persoane care au ajuns acolo.” Réka Szabó

11. Rolul și competențele unui lider, formarea de echipe și cooperarea eficientă

Raportor: Fedor Zita

2022. 11. 27.

Număr de persoane: 11

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori

Curriculum vitae:

Născută la 19.05.1979 în Nyíregyháza, Ungaria Psiholog, profesor de psihologie, traducător, terapeut de relaxare, psiholog clinic și de sănătate mintală pentru adulți, hipnoterapeut integrativ, terapeut de metamorfoze. Experiența sa profesională include: psiholog școlar la Școala primară și gimnaziul Eötvös József Eötvös din cadrul Colegiului din Nyíregyháza, Centrul pentru protecția familiei și a copilului din Nyíregyháza, Activități psihologice (consiliere psihologică, management de caz individual, formare), Spitalul de psihiatrie al municipalității județene Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nagykálló, psiholog, psiholog clinician (activitate de psihodiagnostic, terapii de suport, management de grup), DE-OEC Facultatea de Științe ale Sănătății, Nyíregyháza, Formator de cadre didactice în asistență socială, asistență medicală, asistență medicală, asistență medicală (Psihologia dezvoltării, Relații de ajutorare, Introducere în psihologie, Dezvoltarea comunicării, Dezvoltarea personalității etc. DE-OEC Institutul de Științe Comportamentale, Profesor principal în formarea psihologiei clinice. În prezent, psiholog clinician la Spitalele Județene Szabolcs-Szatmár-Bereg și la Spitalul Universitar de În-

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

vățământ, Spitalul Sántha Kálmán (activități de psihodiagnostic și terapie).

Subiect:

Consolidarea echipei se bazează pe dezvoltarea abilităților de conducere, iar consolidarea echipei începe cu angajamentul liderilor. Cele mai importante și necesare competențe de conducere în comportamentul de lider, care sunt esențiale pentru formarea echipei și cooperare, sunt: competențe organizatorice, competențe de luare a deciziilor, competențe de comunicare, competențe de stabilire a relațiilor, gestionarea timpului/energiei, fiabilitate, loialitate, competențe de delegare, competențe de gestionare a conflictelor, competențe de afirmare, competențe de rezolvare a problemelor, precum și auto-reflecție și dezvoltarea acestor competențe în timpul elementelor de formare.

Rolul său în cadrul programului:

Sunt necesare diferite intervenții în diferite etape de dezvoltare a unei echipe: atunci când se formează o echipă nouă, cel mai important lucru este ca membrii echipei să se cunoască și să se concentreze asupra sarcinilor de grup. După aceea, se stabilesc relațiile de putere în cadrul echipei, fiecare își caută locul și pot apărea conflicte. Apoi, echipa începe să se unească, mergând în aceeași direcție. Performanțele unei echipe depind în mare măsură de abilitățile de conducere ale liderilor săi și de capacitatea acestora de a gestiona eficient munca în comun.

Tematică:

În cadrul formării noastre, după reflecția asupra subiectelor menționate mai sus, familiarizarea cu principalele concepte, auto-reflecția asupra abilităților existente, se dezvoltă conștiința de sine prin jocuri experiențiale, folosind mijloace verbale și non-verbale. Trainingul este structurat cu elemente de terapie prin mișcare, terapie prin povești și art-terapie, adaptate la componența și nevoile grupului. Abordarea este experiențială și centrată pe experiență, cu multă experiență de primă mână prin joc. Există posibilitatea de a discuta despre dificultățile de

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

leadership ale membrilor grupului, de a dezvolta alternative de acțiune. Metode: verbală, picturală și kinestezică, la procesare se adaugă elemente de terapie prin povești, ceea ce produce o conștientizare de sine, care se reflectă în exerciții prin limbajul corpului în mișcare.

Rezumat:

Principalul rezultat al consolidării echipei este că membrii echipei lucrează mai bine împreună și eficiența crește. Există trei factori de bază care definesc o echipă: dorințe comune, obiective specifice și reguli clare. Acestea se referă la modul în care echipa lucrează împreună, la modul în care ia decizii, rezolvă probleme și face schimb de informații. Echipele au nevoie, de asemenea, de competențe pentru a funcționa eficient, cum ar fi abilitățile de comunicare și de luare a deciziilor. În timpul exercițiilor de consolidare a echipei, pot apărea conflicte între indivizi. Procesul începe cu identificarea conflictului, în care părțile implicate clarifică, numesc și identifică rădăcina conflictului și punctele de conflict în cadrul cooperării. Ulterior, pot fi introduse exerciții care consolidează strategiile de gestionare a conflictelor prin cooperare.

Pe cine recomandăm:

Scopul principal al formării a fost acela de a oferi oportunități de dezvoltare pentru liderii grupurilor de dans în ceea ce privește rolurile și competențele de conducere. În timpul exercițiilor, aceștia pot vorbi despre problemele lor legate de conducerea grupului, despre conflictele intragrup, despre dificultățile legate de situațiile de luare a deciziilor, pot aborda în mod activ și reflexiv dificultățile celorlalți, pot găsi un teren comun și își pot oferi reciproc înțelegere și reflecție emoțională.

”Beneficiul practic al programului a fost acela că reprezentanții și liderii diferitelor stiluri de dans au putut să se familiarizeze cu munca și funcționarea celorlalți, să experimenteze dificultățile cu care se confruntă ceilalți și să obțină idei despre cum să rezolve situațiile în propriul lor mod de a conduce grupuri. Dificultățile împărtășite au oferit o bază bună pentru comunicare și i-au făcut pe membri să fie mai deschiși la a învăța despre munca celorlalți, sens

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

în care această serie de programe are un rol valoros de jucat. La finalul grupului, membrii și-au exprimat dorința de a participa la inițiative și grupuri similare în viitor.” Zita Fedor

12. Dramaturgia în educația dansului

Raportor: Imre Gelányi

2022. 12. 03.

Număr de persoane: 11

Participanți: profesor de dans, profesor de dans, dansator, coregraf, interpret de teatru de stradă

CV.:

S-a născut la 19.06.1967 la Debrecen. Și-a început cariera ca actor copil la Teatrul pentru copii Alföld din Debrecen și mai târziu la Teatrul Csokonai din Debrecen (actor copil). A absolvit ca actor II la Asociația Camerei Actorilor MASZK și apoi la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Educație Teatrală. Lucrează în mod regulat cu regizorul Szabolcs Hajdu în filme și spectacole de teatru. Printre rolurile sale principale se numără: Actor de teatru, Actor de teatru, Actor de teatru, Actor de teatru, Actor de teatru, Actor de teatru. Prezent cu regularitate la festivaluri naționale și internaționale Întâlnirea Euroregională de Teatru Timișoara- TEST FEST, Festivalul Internațional de Teatru Interferențe- Cluj-Napoca, Festivalul Internațional Regional de Teatru Contemporan Desiré Central Station- Subotica, Festivalul Mill- Orom, dráMA - Festivalul de Teatru Contemporan din Odorheiu Secuiesc, Întâlnirea Națională de Teatru Pécs, Festivalul Ördögkatlan, Festivalul Deszka, Festivalul Bánkitó. Roluri importante în televiziune și film. Actor în Visul unei nopți de vară, Necropolis, Burlesque, Căsuța Mielului, Afacerile Maceras, Tamara, Palma Albă, Bibliothèque Pascal, Ernellá's la casa lupilor, Pool, Resurecția, Steaua de la balcon, Cea mai proastă zi din viața mea, Sorry,

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Theodora, Satul nostru mic, Doctorul Balaton, Ziua lui Kalman, Unu la sută indian.

Publicații: Experimente- Moving World 2014/2-3 (povestire)- Șapte locuri- Moving World 2014/9 (povestire)- Szemjon Grivics- Moving World 2016/5 (povestire)

Subiect:

Scopul este de a încerca să le ofere participanților o perioadă relativ scurtă de timp în care să poată folosi și aplica cunoștințele de metodologie pedagogică a teatrului. Alegerea temei, încercând să evite generalizarea și schematizarea, s-a bazat pe experiențe concrete, tangibile ale familiei, mai degrabă decât pe concepte mari și abstracte.

Rolul său în cadrul programului:

Dansul și teatrul reprezintă o activitate de educație artistică experiențială care promovează înțelegerea, comunicarea și cooperarea cu colegii și, prin urmare, este o parte esențială a educației în domeniul dansului. Căutăm o formă de activitate care utilizează instrumentele de dans și teatru într-un mod specific și care explorează atributele unei teme date.

Tematică:

Pe parcursul sesiunii, prin jocuri de situație, participanții vor experimenta interdependența și corelația dintre dans și teatru și tensiunea care rezultă din acestea.

Metoda face ca desfășurarea temei să fie mai experiențială, mai tangibilă și mai "palpabilă" și ține cont de legile teatrale de bază și de libertatea de creație. Modulul pune probleme într-un mod țintit, creând situații conflictuale și condiții "artificiale" care facilitează înțelegerea și identificarea.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Rezumat:

Sesiunea se concentrează pe familie, cu frumusețea, defectele, visele, dorințele și oportunitățile sale. Am încercat să vorbim despre noi înșine: dorințele, îndoielile și anxietățile noastre, viața de zi cu zi, familia, frații și părinții. Când am vorbit despre noi înșine, am vorbit și despre multe alte lucruri. Concluzia este următoarea: nu suntem speciali în niciun fel, problemele noastre sunt similare, lucrurile sunt peste tot în jurul nostru, trebuie doar să ne agățăm de ele și să le spunem cumva. Am dat o formă unei activități care folosește în felul său instrumentele dramaturgiei, dansului și teatrului și care explorează atributele familiei.

Pe cine recomandăm:

Jocul de teatru este unul dintre instrumentele pedagogiei dramatice care îi ajută pe participanți să își dezvolte conștiința de sine și să dezvolte o relație cu colegii lor și cu lumea. În plus față de rolul său motivant și de dezvoltare, este un instrument educațional important. În domeniul educației pentru dans și mișcare, joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea caracterului interpretului și în realizarea unei prezențe scenice încrezătoare și autentice.

”Sesiunea a arătat că avem cunoștințe utile și practice pe care să ni le transmitem unii altora, iar jocurile de situație au oferit soluții inspirate și creative. Merită cu siguranță să luăm în considerare necesitatea unor sesiuni similare în mod regulat în viitor, pentru a ”agita lucrurile” și pentru a-i atrage pe participanți să exploreze noi căi, ceea ce ar putea duce chiar la o producție comună mai mare.” Imre Gelányi

13. Deconstruirea corpului - reconstruirea cadrului de mișcare, spațiu și muzică. Așteptările, convențiile și tabuurile publicului. Practica și teoria generală

Raportor: Adrienn Hód

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

2023. 02. 26.

Număr de persoane: 11

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori

Curriculum vitae:

Angajat ca coregraf în spectacole de teatru, filme de lung metraj, reclame și alte spectacole. Pe lângă activitatea sa de creație, predă în mod regulat cursuri de improvizație la Colegiul de Dans Contemporan din Budapesta și susține ateliere pentru piesele Hodworks. Profilul ei principal este mișcarea experimentală și dansul contemporan. În 1997 a absolvit singura școală de dans contemporan din Ungaria (Budapest Dance School), iar în 2014 a absolvit Colegiul de Dans Contemporan din Budapesta ca profesor. În același an, a primit o bursă din partea programului Research into the Unknown al Fundației Workshop, iar în 2011 a coprodus Basse danse cu Grand Theater Groningen. În 2014 va produce The Conditions of Mortality. În 2014, este participantă la programul de schimburi artistice Philadelphia Dance Exchange. Basse danse, în 2012, Pirkad, în 2014, și The Conditions of Mortality, în 2015, au fost selectate printre cele mai remarcabile 20 de spectacole de dans contemporan ale anului de către rețeaua internațională Aerowaves. În 2014, a coregrafiat materialul de mișcare pentru filmul Son of Saul (regia László Nemes Jeles Nemes), care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 2016. Lucrarea sa a fost distinsă cu Premiul Zoltán Imre în 2016. Lucrările sale au fost nominalizate de nouă ori la Premiul Lábán, cu Basse danse în 2011, Pirkad în 2014, Grace în 2016 și Soloists în 2017.

Subiect:

O explorare radicală a corpului și o căutare a unor forme extreme de exprimare emoțională și lingvistică. Scopul este de a experimenta povești personale și reprezentări performative, de a împinge limitele corpului, de a explora noi teritorii, Scena este un teren de joacă, o serie de experimente în care semnele sunt eliberate de semnificațiile lor prestabilite. Cum să devenim

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

capabili să nu observăm - să ascultăm în interior, un fel de stare de meditație în care auzim ce se întâmplă în exterior, dar nu reacționăm și încercăm să rămânem în această stare.

Rolul său în cadrul programului:

Căutarea de noi forme de dans și principii dramaturgice, explorând cu îndrăzneală potențialul dansului contemporan. Apariția unor lucrări creative folosind instrumente de improvizare de către participanți în legătură cu spectacolele Hodworks. Prezența este primordială în cadrul experimentelor, în care spectatorul și performerul sunt amândoi prezenți independent de prezența lor și a celuilalt.

Tematică:

Exercițiile sunt caracterizate de mișcare experimentală, dans contemporan Un mod de lucru improvizatoric, deschis, bazat pe explorare, în care am lăsat spațiu și timp pentru jocuri care să ne ajute să ne cunoaștem, să explorăm capacitățile de mișcare fizică ale fiecăruia. Scopul este de a îndrăzni participanții să lucreze unii cu alții și ca toată lumea să interacționeze cu toată lumea. Găsirea unor instrumente cu o concentrare internă care nu sunt orientate spre exterior și care pot fi observate și conectate în mod sensibil, făcând astfel vizibil faptul că ceva se întâmplă în interior. Prin observarea rolurilor interpreților și spectatorilor, se inițiază un experiment spre înțelegerea rolurilor. Conștiința dansatorului este punctul central, simțind spectatorul și observând ceea ce i se întâmplă. Spectatorul observă performerul care are un impact clar asupra sa. Această situație față în față este extrem de interesantă în simplitatea ei. Ceea ce fac eu ca performer are un efect în exterior, iar modul în care sunt prezent ca spectator mă face să mă gândesc.

Rezumat:

Scopul este de a implica participanții într-o serie de experimente. Prin combinarea diferitelor tehnici de mișcare, este posibil să se analizeze ce se întâmplă în spațiu din exterior, cum încep lucrurile să ne vorbească și cum le răspundem. Printr-o sarcină simplă, deschidem

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

o poartă, intrăm într-o lume despre care nu știm ce este. din această descoperire, încercăm să aducem ceva pe scenă, care se dezvăluie prin intermediul dansatorului. Un spectacol pe care îl înțeleg, îl simt sau îl savurez, sau ambele.

Pe cine recomandăm:

Oferă perspective interesante pentru oamenii care sunt și ei curioși de lumea care se ridică din interiorul lor în fața unei sarcini simple. Nu muncă, ci împreună, o călătorie din care se pot face impresii și se poate crea un spectacol. Există atât de multe semnificații și straturi în dans, astfel încât acesta este o suprafață excelentă pentru comunicare.

”Întotdeauna îi îndrum să lucreze împreună pentru a se întâlni cu ei înșiși, cu propriile alegeri, cu stările și sentimentele lor zilnice. Nu le reprimăți sau nu le arătați altceva, ci întoarceți-le și transformați ceea ce au în ceva productiv, transformați-l în energie, în formă. Cred că dacă simt puterea acestui lucru, că nu sunt reprimăți de ceva, ci sunt capabili să construiască din orice, atunci simt puterea creativă din ei înșiși. Trebuie să am grijă să păstrez mediul potrivit pentru asta. Potențialul există în oameni pentru a înțelege și a-și schimba propriile acțiuni, aceste resurse pot fi deblocate, trebuie doar să creezi mediul psihologic stimulativ potrivit.”
Adrienn Beaver

14. Tendințele dansului contemporan - așa cum le vedem noi

Raportor: Tamás Bakó

2023. 04. 28.

Număr de persoane: 11

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Curriculum vitae:

Dansator, coregraf, profesor BKTF Basic Training in Contemporary Dance (BA) Tamás construiește atelierul pe bazele formării și compoziției de dans contemporan, precum și pe contact dance, în funcție de nevoile și posibilitățile locului, situației și participanților. Tamás Bakó a fost elev al Școlii de Dans din Budapesta între 1992 și 1995, iar în prezent este dansator, profesor și coregraf. Este șeful cursului de licență în dans contemporan de la Colegiul de Dans Contemporan din Budapesta. A fost membru al mai multor ansambluri străine și maghiare, printre care Ivo Ismael, Marco Santi, Adrienn Hód, Gábor Goda și alții, și a participat la numeroase producții și proiecte independente în calitate de dansator și coregraf. Este maestru principal de dans contemporan la Școala de Dans din Budapesta și maestru invitat la alte școli profesionale de dans contemporan, precum SEAD / Salzburg, P.A.R.T.S. / Bruxelles, Manufacture HES-SO / Lausanne.

Subiect:

Colegiul de Dans Contemporan din Budapesta lucrează la dezvoltarea artelor spectacolului bazat pe mișcare, în special a culturii dansului contemporan, din 2004, împreună cu instituțiile care l-au precedat din 1979. Artele creative profesionale, forumurile profesionale pentru dans, formarea profesională și de amatori în domeniul dansului, viziunea dansului și dansul în sine: elemente diferite, dar la fel de importante ale culturii dansului. Acest concept se reflectă și în cursurile de formare.

Rolul său în cadrul programului:

Colegiul de Dans Contemporan din Budapesta lucrează la dezvoltarea artelor spectacolului bazat pe mișcare, în special a culturii dansului contemporan, din 2004, împreună cu instituțiile care l-au precedat din 1979. În cadrul programului ne concentrăm pe întreg și nu pe părți.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Dansul contemporan este o practică și un sistem conceptual complex. Ca atare, este abordat din mai multe direcții.

Tematică:

Transformăm propriile noastre experiențe de mișcare într-un set de instrumente pentru dansul nostru. Prin exerciții și sarcini de antrenament, dobândim experiență prin observarea în profunzime a corpului, prin încorporarea în dans a experiențelor vizuale, anatomice și conștiente ale propriului nostru corp și ale corpului uman în general. Reunim rezultatele tehnicilor tradiționale de dans și ale altor sisteme de mișcare pentru dansul contemporan. Experimentăm cu diferite jocuri și metode.

Rezumat:

Construirea pe baze simple este comună tuturor sectoarelor și nivelurilor de dans. Dansul este momentul în care o persoană, de obicei fără cuvinte, organizează spațiul, timpul, propriile forțe și forțele naturii în slujba realizării de conexiuni. În acest dans, gravitația și anatomia/personalitatea dansatorului reprezintă punctul de plecare. Mișcările tricotate, antrenamentul sau improvizația de contact sunt la fel de mult în slujba extinderii cunoașterii de sine și a cunoștințelor ”materiale” ca și improvizația sau învățarea și interpretarea compoziției. Cursurile lui Tamás și Iván nu sunt direct legate, dar sunt complementare. Ei explorează aceeași temă din unghiuri diferite și cu mijloace diferite. Ei lucrează la dezvoltarea unui set de instrumente pentru crearea de rețele Curiozitatea, și nu pregătirea prealabilă, este esențială pentru o colaborare eficientă.

Pe cine recomandăm:

Este o informație importantă pentru managementul talentelor și pentru orientarea în carieră, pentru a-i face pe oameni să conștientizeze posibilitățile de a continua studiile. Prezentarea va oferi o perspectivă asupra sistemului de formare și a abordării educaționale a Colegiului de Dans Contemporan din Budapesta.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

15. Tendințe în materie de dans - așa cum le vedeți dumneavoastră

Raportor: Iván Angelus

2023.04.29.

Număr de persoane: 11

Participanți: educatori de dans, profesori de dans, dansatori

Iván Angelus este implicat în dans și teatru-dans din 1979: dansează, regizează și predă. Până în iunie 2023, el este responsabil pentru următoarele domenii:

- strategia pedagogică și artistică -
predarea creativității viitorilor dansatori profesioniști
- formarea profesorilor
- sprijinirea viitorilor lideri ai colegiului.

Ateliere de predare

- Creativitate (9, Rozmár Bál, Impromptu, Forrás, Inter Arma...) - Crearea de programe de formare la nivel inferior, secundar și terțiar - [Scrisul7](#)

ABONARE-Lista de [lucrări](#)

Filmul preferat

în care am jucat: [1945](#)

- Am regizat: [film de spionaj/teste - 2014](#)
- despre mine: [film portret' 1988](#)

EDUCAȚIE ȘI LIMBI: Doctorat - Educație, Masterat - Profesor de dans contemporan

Diplomă universitară - Istorie și spaniolă

Cursuri de

profesor

- Biblioteconomie, Herbalism, Specialist în ciuperci

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Limbi de predare: engleză, maghiară

Nivel avansat: engleză, spaniolă

Comunicare: germană, rusă, franceză, italiană

Subiect:

Există multe mișcări de dans care conviețuiesc astăzi, nu ar trebui să concurăm cu ele, ci să înțelegem pe ce se bazează fiecare, care sunt punctele sale forte, ce îi lipsește, ce amenințări întâmpină și ce oportunități de dezvoltare are.

Din punct de vedere pedagogic, practica și teoria integrate reprezintă noua oportunitate și provocare, iar el se bazează pe participanți pentru a o dezvolta.

Rolul său în cadrul programului:

Oferă perspective practice și teoretice pentru toți cei interesați de instrumentele moderne și alternativele de formare ale dansului contemporan. Setul său de instrumente eficiente include un sistem specific de gândire și abordare, comunicare și motivare, metode de predare și învățare.

Tematică:

Lecția începe cu o încălzire individuală, urmată de unul sau două studii introductive executate individual. O formă de practică și creație independentă este o modalitate valoroasă de a obține rezultate. Leitmotivul principal al exercițiilor solo și de grup este prezentarea generală a sistemelor de tehnică de dans în termeni de dinamică spațio-temporală. Sunt posibile exerciții improvizate pe muzică și fără muzică. Privirea de ansamblu teoretică acoperă, de asemenea, sistemele de mișcare, metodologia și antrenamentul.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

Rezumat:

Principalul instrument al dansatorului este corpul său, de care sunt legate sentimente și experiențe complexe. El are o mare conștientizare și simțire a corpului său, pe care îl conștientizează prin exerciții, experiențe și este capabil să se raporteze la fizicalitatea sa. Combinația dintre experiența inconștientă, experiența complexă a dansului, cunoștințele anatomice, experiența antrenamentelor și a practicii asigură exprimarea fără probleme a atitudinii dansatorului în creație și în practica de performanță.

Pe cine recomandăm:

Conține o multitudine de informații pentru oricine este interesat de un sistem complex de educație și de moduri de gândire, predare și învățare. Abordarea dezvoltării personale a artistului se face din punctul de vedere al corpului și al personalității.

”Experiența mea și feedback-ul pe care l-am primit arată că nu dansul, ci experiența dansului îi interesează cu adevărat pe toți. Este important să ai o călătorie plăcută, dar este și mai important să ajungi undeva.” Iván Angelus

Experiența cursului de formare în domeniul Metodologiei dansului a arătat că actorii din regiune sunt foarte deschiși la noi cunoștințe și aspecte noi. Aceștia văd programul ca pe o îmbogățire și o validare a propriilor lor activități și activități. Între vorbitori și participanți s-a stabilit o rețea foarte diversă de contacte umane și profesionale, iar dezvoltarea acestor contacte și prietenii duc la o muncă comună foarte eficientă și la inspirație pe termen lung. Participanții au învățat diferite metodologii de dans, indiferent de genul lor, care, atunci când sunt integrate în munca lor, formează baza unei metode de predare și creație complexe și multifacetate. Practicarea împreună și gândirea comună au oferit o multitudine de informații despre ei înșiși și despre ceilalți. Participanții au dobândit o perspectivă asupra muncii și dificultăților celorlalți și s-au

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

ajutat reciproc în rezolvarea problemelor și în dezvoltarea profesională. Schimbul a deschis noi drumuri între ei și a dus la noi contacte și rețele profesionale. Este foarte important să dezvoltăm și să sprijinim cooperarea, deoarece puterea comunității mobilizează întotdeauna o mare energie. Scopul nostru este de a aduce noi aspecte ale metodelor deja introduse în activitatea viitoare a participanților. De asemenea, participanții la program au avut ocazia să învețe și să încerce diferite faze ale procesului creativ în timpul exercițiilor. Experiența a fost că participanții au îndrăznit să iasă din zona lor de confort, ceea ce ar putea duce la un orizont mai larg în viitor, permițându-le să folosească mișcarea și metodologia în mod creativ. La finalul prezentărilor, o discuție a oferit participanților un cadru pentru a oferi feedback cu privire la ceea ce s-a spus și la experiențele lor. Aceștia au putut pune întrebări, ceea ce i-a ajutat să înțeleagă, să proceseze și să învețe unii de la alții. Pe lângă metodologia dansului, obiectivul principal al formării este de a oferi o parte din prelegeri cu dezvoltarea rolurilor de conducere și a competențelor pentru liderii grupurilor de dans și coregrafii. Prelegerile din cadrul formării în metodologia dansului sunt interconectate în mod complex. Leadershipul, teatrul în educația dansului, deconstrucția corpului, sesiunile de practică și elementele metodologice ale tendințelor dansului contemporan pot fi folosite într-un mod complex și interconectat.

Programul a fost un amestec de diferite grupe de vârstă, bărbați și femei, astfel încât cooperarea și comunicarea în cadrul grupului a fost importantă pentru a lucra eficient.

Pe baza feedback-ului nostru, ar putea fi important să se ia în considerare un atelier mai structurat și mai lung pentru continuarea programului, oferind, eventual, o gamă mai largă de opțiuni celor interesați.

Ar putea fi utilă organizarea cursurilor sub forma unui program de exerciții, tutoriale și sesiuni de degustare, în cazul în care este posibil să se acorde vorbitorilor un interval de timp care să permită o prezentare mai detaliată a metodologiilor în timpul programelor.

”Munca mea are ca scop să îi învăț pe oameni să recunoască, să înțeleagă și să schimbe obiceiurile care afectează în primul rând mișcarea și postura. Îi învăț pe interpreți să descopere mișcări mai productive, echilibru și expresivitate și să regăsească drumul înapoi la mișcările lor naturale, de fapt, le prezint reacțiile și gesturile mentale și fizice contraproductive prin exerciții de conștientizare corporală. Practic improvizația de mișcare de mulți ani, în care

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)

curiozitatea mă menține în permanență atentă la modul în care corpul meu se mișcă. Jocul dramatic a fost un teritoriu neexplorat pentru mine în cadrul pregătirii avansate, așa că am exersat cu accent pe mișcarea (comunicarea) de moment. Jocurile dramatice care se bazează și pe gesturi din viața de zi cu zi pot, în simplitatea lor, să ofere o modalitate excelentă de a lucra cu teme într-un cadru didactic (școlar). La urma urmei, cu toții ne exprimăm - inconștient sau nu, cu sau fără dorința de a comunica - prin gesturi. Prin urmare, le cer elevilor mei să noteze fraze din pronunția și expresiile oamenilor care merg pe stradă, care vorbesc într-o cafenea. Materialul colectat de către studenți a fost prelucrat în exerciții situaționale cu mișcare și text. Am reușit să le ilustrez în mod explicit studenților impactul mișcărilor asupra emoțiilor și a posturii. Așadar, a fost o plăcere deosebită pentru mine să combin exercițiile de conștientizare corporală în situații dramatice.”

”Földessy Nikoletta -Alexander technique”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)