

РЕЗЮМЕ

от гл. ас. д-р Маргарита Емилова Божилова-Андонова,
на представените като хабилитационен труд дейности,
авторски продукти и теоретични разработки,
за заемане на академичната длъжност "Доцент"

В настоящия конкурс кандидатствам с дейности от моя професионален и педагогически опит.

1. Реализирани авторски продукти в областта на изкуствата:

ЖЕНАТА - невербален танцов филм. Сценарист, режисьор, изпълнител на главната роля: Маргарита Божилова-Андонова; оператор: Красимир Андонов; музика: Валерия Крачунова; монтаж: Аманда Санчес. Ролите се изпълняват от студенти от специалността: Театър на движението - Пантомима (НАТФИЗ "Кр. Сарафов"). ЖЕНАТА получава наградата в раздела: Best New Media, на фестивала: Women's Only Entertainment Film Festival - 2017, САЩ. Филмът е селектиран на 8 международни кинофестивала: "Златната Роза"- 2016, България; SOSE International Film Festival - Content is Woman", 2016г., Армения; Word of Women Film Fair Middle East - 2017, Дубай; Female Filmmakers Film Festival - 2017, САЩ, In kino veritas -2017, България; So Independent Film Festival - 2017, България; Aesthetica short film festival, 2017, САЩ; Women's Only Entertainment Film Festival - 2017, САЩ.

Премиерата на филма "Жената" се състоя в "Дом на киното" на 16.12.2016 г. с любезното съдействие на Христо Христов и инициативата на Дома на киното: "Обяснение в любов".

Филмът е бил част и от "Контраплан" - платформа за късо кино: прожекции и дискусии, 2017г. - Център за култура и дебат "Червената къща".

Филмът е включен в категорията българско експериментално кино, основано на танцово-изпълнителското изкуство.

Чрез жестовете, знаците, символите, цветовете, танца и музиката, филмът разказва за пътя на жената към себе си. За преминаването ѝ през кризите на осъзнаването и новото намиране на женската си самоличност. За различните архетипни лица на любовта, събрани в жената. За стихии в женската душа, които възвръщат и сътворяват живота ѝ.

БЪЛГАРСКА МИСТЕРИЯ е театрална постановка. Либретото: проф. д-р Станислав Семерджиев, режисьор д-р Маргарита Божилова, музика: доц. д-р Валерия Крачунова и Георги Андреев; сценография: д-р Петя Караджова. В постановката участват студенти от Театър на движението - Пантомима (НАТФИЗ "Кр. Сарафов", 2019-2021).

БЪЛГАРСКА МИСТЕРИЯ получава наградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата 2019-2020 - в областта на "Фолклорни и сценични изкуства".

БЪЛГАРСКА МИСТЕРИЯ е селектирана и участвала в театралния фестивал "Нова българска драма" - Шумен 2021

Либретото на "Българска мистерия" е изградено върху основата на българския фолклор и разказва по нов начин легендата за враждането на сянката на любимата в строеж, за да пребъде навеки. Това е разказ за мисията на личността, за лутането между доброто и злото, между призванието и желанията, между „трябва“ и „искам“. Изградена е със средствата на: пластическата изразност на тялото и жеста; народните танци; съвременните

танцови техники; пантомимата; акробатиката; сценичния бой; мултимедия и театър на сенките.

НАДЕЖДА е филм за живота и творчеството на големия български режисьор и театрален педагог - проф. Надежда Сейкова, единствената жена ректор на ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов". Сценарист, режисьор, водещ и съ-продуцент на филма: Маргарита Божилова-Андонова, оператор: Красимир Андонов, монтаж: Аманда Санчес; музика: Валерия Качунова; звук: Георги Пенков. (2021).

2. Научно-изследователска дейност:

"Тялото - паралели между драматичния театър и театъра на движението" е публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Издателство: Фосфорус, С. 2021, ISBN: 978-954-90338-8-5

"Тялото - паралели между драматичния театър и театъра на движението" е изследване на отношението към тялото през призмата на културния контекст на историческите епохи: от праисторията до хипермодернизма. Проследяват се философските възгледи за тялото през идеите, заложили в източната и западната философия, и е обърнато внимание на проблема тяло-душа във философската антропология.

В труда особено място се отделя на тялото през погледа на творците в театъра: от Константин Сергеевич Станиславски - Михаил Чехов - Всеволод Мейерхолд - Александър Таиров - ФЕКС - през френската реформа в първенството на тялото: Стария гълъбарник, Картела на четиримата и Антонен Арто - до създателите на съвременната пантомима: Етиен Декру, Жан-Луи Баро и Марсел Марсо. В изследването се правят паралели не само между драматичния театър и театъра на движението, но и между театъра и киното. Обръща се внимание и на влиянието на Великия Ням върху театралното изкуство, както и на влиянието на театъра върху постмодерния живот.

В *"Тялото - паралели между драматичния театър и театъра на движението"* е разгледано и тялото от гледна точка на психологията - обърнато е и специално внимание на Телесния Аз като неделима част от цялостния човешки Аз. И като заключение от обстойното изследване на тялото се достига до обобщен философски образ на емблематичното актьорско тяло.

В труда се разглеждат и специфичните особености на театъра на движението, като се акцентира и върху базисните истини, конструирани от проф. д-р Александър Илиев, както и върху ролята на импровизационния подход и работата с цветовете в работния процес. Трудът завършва с изследване върху цветовете като семиотичен код в постановките на театъра на движението в Театър НАТФИЗ "Кр. Сарафов" и е приложена практическа част с упражнения, апробирана със студентите от Театър на движението - Пантомима към НАТФИЗ "Кр. Сарафов".

Телесният Аз и цветовата сетивност, Пластическото възпитание на актьора през 21 век. Нови посоки и тенденции. Движение и арт терапия в пластическото образование, НАТФИЗ, С.2019, ISBN 978-619-9000-2-1

Изследването е направено на базата на влиянието на цветовете върху актьорските сетива. Апробирано е със студентите от "Театър на движението - Пантомима". В него се проследява как цветовете влияят върху Телесния Аз на студента и как променят неговата психо-физическа настройка. Как се променят жестовете и движенията на участниците под въздействието цветовете и как това въздействие рефлектира върху характера, амплитудата,

скоростта на движението, което води до промяна на емоционалното състояние на студента.

Движетието и думите. Всичко е език, Гласът средство за въздействие, НАТФИЗ и Издателство Фабер, С.2020, ISBN 978-619-00-1117-0

В изследването е обобщен начинът на работата върху взаимовръзката “думи” и “движение” със студентите от “Театър на движението - Пантомима”. Апробирано е как думите и движението са в постоянна зависимост едни от други. И как се използват думите в пантомимата като основа за действието.

Цветовете в живота и в театъра, Годишник на НАТФИЗ -2014, НАТФИЗ, С.2014, ISSN 1314-0760

В изследването се проследява ролята на цветовете като един от главните компоненти в спектаклите на “Театъра на движението - Пантомима” на сцената на Театър НАТФИЗ. Обстойно са разгледани знаковите значения на цветовете, влияещи върху сетивните възприятия на публиката в спектаклите: “Възкресение” на проф. д-р Александър Илиев; “Училище за щастие” и “Усмивката на Кармен” на доц. Александра Хонг.

3. Учебна дейност: майсторски класове и уъркшопи:

Проведение са майсторски класове по Пантомима, Сценично движение и Театър на движението в контекста на международните мероприятия:

“Пантомима - създаване на друга реалност” в XXII Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”, 2017г.

“Пластическата изразност на актьора” - във Высшая Школа деятелей сценического искусства, Москва, 2018г.

“Пантомима” в XXVIII Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”, 2019г.

“Поставянето на българска драматургия по методите на движенческия театър” - Варшавски университет, 2019г.

4. Освен приложените задължителни материали за кандидатстване прилагам и списък с допълнителни представления, конференции, статии, роли и проекти, в които съм участвала, откакто съм защитила дисертационния си труд към НАТФИЗ, 2015.

Режисьор на невербални филми - съчетание на киноестетиката с движенческата естетика със студентите от “Театър на движението - Пантомима”:

“Не излизай”, 2020 (сценарий - Маргарита Божилова-Андонова);

“Пиано за двама”, 2021 (сценарий - проф. д-р Ал. Илиев).

Обучителни програми - себеактуализация:

Магистратура по “Позитивна психология” към Пловдивския Университет “Паисий Хилендарски”;

Завършила специализация по Yoga and Meditation for Educators: be a Great Teacher, be your Best Self, Florence, Italy 2021, Erasmus+

Завършила специализиран курс за инструктор по Айенгар йога към “Mater Natura”, 2018;

Завършила специализиран курс по “Техники и принципи на саморегулацията на психологическото и психическото здраве” към EAST EUROPEAN ARTS THERAPY ASSOCIATION, Москва, 2020;

Участие в международното събитие „Art4Diplomacy – изкуство за дипломация“. Събитието събра акредитираните дипломатически мисии в България – Палестина, Индонезия, Япония, Мароко, Индия, Куба, Азербайджан, Пакистан, Мексико, Южен Судан, Иран, Кипър, Руанда, Камерун и Уганда, София, 2020;

Специализация по “Пантомима”, “Mater Natura”;

Завършила курс по: “Диагностика на психо-физическото състояние на актьора”, EAST EUROPEAN ARTS THERAPY ASSOCIATION, 2018;

Специализация по “Документална режисура”, НАТФИЗ,

Участие в уъркшопи - “SAFest” Civica Academia d’Arte Dramatica “Niko Pepe” Udine, Италия и “Mater Natura”, – “Niko Pepe” Udine, Италия – 2016г.;

Завършила курс по “Движенческа и гласова Арт терапия”, EAST EUROPEAN ARTS THERAPY ASSOCIATION, 2016, Москва;

Завършила специализация по “Основи на сценичното движение”, НАТФИЗ, 2010

Обучителни програми-ръководител:

“Пантомима и йога практики в обучението на движенческия театър”, RESAD, Мадрид, Erasmus+, 2019г.,

Ръководител на театрален проект към “Твоят час” към Националната Природо-Математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”, 2018 г.

Ментор на „Студентските практики“: „Монтаж на танцово представление”-2016; „Тялото като Експресия”-2015; „Знаци на тялото”-2015; “Пиано за двама”-2021

НАТФИЗ:

Член на Факултетния Съвет към Факултет Сценични изкуства от 2021;

Участие в проекти на НАТФИЗ: „Тематични полета”(2015), „Усъвършенстване”(2013), “Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текст и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства”;

Член на “Етичната комисия” от 2020;

Академичен наставник по проекта “Студентски практики” от 2016.

Жури в:

“XXVII Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”, SID UNESCO, 2019г.

“XXII Международен фестивал на изкуствата “Утринна Звезда”, SID UNESCO, 2017г.

Участие в Конференции:

“Addiction and Culture: Addiction in the Dance Theatre”, MALTEPE University, Турция, 2014г.

“Втори филологически форум за студенти към “Софийски университет “Св. Св. Климент Охридски” - доклад на тема: “Сценичният език на театъра на движението”, 2016 г.

Международна Конференция “50 години катедра “Сценично движение”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, доклад на тема: “Телесният аз и цветовата сетивност.”, 2017г.

“70 години катедра “Сценично движение”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, доклад на тема: “Думите и движението-всичко е език”, 2019г.

Участие в онлайн международна конференция по “Арт терапия”, Москва, 2020г.;

Участие в международната конференция: “Светът в криза: Политика и медийни отражения” - ЮЗУ Благоевград - 29.01.2021

Публикации:

“Йога техника в обучение по пантомима”, 2020г. в сборник към Научно-практическата конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков
ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ.

Сценарии - “Жената” в “Мълчана вода” - сборник със сценарии за пантомима, Издателство: “Фосфорус”, НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, С. 2020, ISBN 978-954-90338-5-4.

“Сценичният език на театъра на движението”, Център за семиотични и културни изследвания, 2016 г.

“Актьорското тяло – книга, вдъхновена от философията”, Център за семиотични и културни изследвания, 2015;

Режисьор на театрални представления:

Режисьор и сценарист на театралното представление „Смехоранска Енклопедия”, в зала две на НДК, 2016 г

Сценарист на танцовото представление на “Академия “Ела”, 2016 г.

Участие във филми:

“Вездесъщият” - реж. Илиян Джевелеков, 2017

“По стечение на обстоятелствата”, реж. Петер Чивийски, 2019

“Пепел срещу слънцето”, реж. Бо Калинов, 2020

“Майка”, реж. Виктория Николова, 2018

“Първа любов”, реж. Моника Иванова, 2017

Участие в танцово-пантомимните постановки:

“Mater Natura” (2017) - реж. проф. д-р Александър Илиев;

“Чайката Джонатан” (1994) - реж. доц. Александра Хонг;

“Рулетката” (1992) - реж. доц. Александра Хонг.