

Авторска справка

от гл. ас. д-р Александър Манджуков

на представената художествено-творческа дейност, изследователска и преподавателска дейност за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по Танцов театър в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, обявен в ДВ, бр.91/ 15.11.2022 г.

Съгласно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, представям резюме на художествено-творческата дейност за съответствие с националните минимални изисквания и изискванията на НАТФИЗ за заемане на академичната длъжност “доцент”:

Художествено-творческа дейност

1. Ромео и Жулиета

Спектакълът “Ромео и Жулиета” на режисьорката Анастасия Събева се отличава с представяне на Шекспировата трагедия между магическия реализъм и игрови театър. Структурата и формулата, която задава режисьорката позволява създаването и структурирането на няколко метафизични образа изградени през хореографията в спектакъла. Непрекъснатото отскачане от игра в нереалност поражда сценичен момент, който да отключи и зареди емоционално следващия етап на спектакъла.

Основни сцени за изграждане на движенческата цялост на спектакъла представляват: първоначалната вражда между две семейства представен посредством сценичен бой;

музикално-танцова “покана” за бала; срещата на Ромео и Жулиета на бала; боят - убийството на Меркуцио, Сцената “Чучулига - Славей” - представена като метафора на танц със смъртта, Погребално шествие превърнало се в своеобразен “пир на живота”. Всяка сцена е решена през ключ от абстрактност на танцовите елементи към телесно изживяване от актьорите като асоциация на конкретния момент и майсторството на артистите. В допълнение работата като хореограф не се изчерпва само с големите движенческа сцени реализирани в спектакъла, а и с активно движенческо и танцово участие в изграждането на всяка сцена.

2. Майсторът и Маргарита

Драматизацията на Николай Поляков - “Майсторът и Маргарита” по Булгаков отваря поле за изграждане на два големи метафизични сцени в спектакъла: “полетът на Маргарита” и “Балът на мъртвите”. В сценичния разказ хореографската работа има за цел да ги изгради като контраст на реализма и театралността представени в хода на сценичното действие до съответния момент.

Полетът на Маргарита е ключова сцена реализирана през лексика на съвременния танц, където се случва и символичното убийство на критика Латунски. Свободата и екстазът на Маргарита са изведени през редица сложни и екстремни танцови елемента. От друга страна “балът на мъртвите” е като своеобразна кулминация на спектакъла, в която се изгражда контрапункт на предходната сцена на свобода и летеж. Целта е да се подчертае безпомощността и омерзението на Маргарита и господството на Воланд. В процеса на създаването на спектакъла е осъществена и работа по изграждането на физическото присъствие на Воланд, както и други малки невербални етюда.

3. “Помниш ли, когато...”

Авторският спектакъл на кандидата е резултат от взаимна работа със солистите на Арабеск - Виктория Петрова и Васил Дипчиков и с асистент Велислава Дипчикова в независим проект. Спектакълът представлява малки кратки миниатюри на различни значими любовни истории взети от опита ни като хора. Той е интимен, личен и на места представя изповед на артистите за сетивността и усещането към теми като любов, загуба, ценност и цел. Търсени са пет контрастиращи и разнородни подхода за представяне и изграждане на отделните истории, през пет различни танцови техники, с цел открояване на телесната емоция като драматично живеене на сцената. Работата по създаването на сценичната реализация породила сблъсък между танцовата подготовка на артистите и театралната естетика, в която бяха поставени. Разработен по време на Ковид - пандемията представя и отразява едни от най-значимите проблеми в света на интимността - от двама души, които не могат да се докоснат физически до пълното сливане, от преграда на една плоскост към танц в непрекъснат целувка. Работата представя различен и новаторски хореографски и танцов език, който е представен през експресията на телата на артистите. Камерното представяне откроява и се фокусира върху ролята на тялото и обособяването на тялото като значим носител на основната проблематика на конкретен персонаж.

Академична и преподавателска дейност

- През периода като преподавател в Натфиз от 2009 г, като асистент на проф. д-р Петя Цветкова натрупах преподавателски опит и усъвършенствах педагогически практики и подходи. Работа ми с различни театрални трупи и разнопосочни проекти с професионални артисти подпомогна

да обогатя и да обновя педагогическия си подход и методика с различни класове от специалността Танцов театър.

- Разработвах заедно с ръководител специалност Театър на движението - Танцов театър учебни програми и учебни планове на специалността. Преподавател по Танцов синтез в специалност Театър на движението - танцов театър, както и Съвременни танцови техники, Модерни танцови техники, Техники и подходи на поддръжките в танцовия театър, Техника на джаз танца, Танцово структуриране както в специалност Театър на движението - Танцов театър, така и в специалност Актьорство за драматичен театър.
- Създадени са следните дипломни спектакли с клас Театър на движението - танцов театър: “Стъклена приказка” -2014г., “Пепелище” - 2020г., “Дъх разстояние” - 2022г.
- Хореография и пластика на следните дипломни с клас АДТ: “Говори ми” - клас доц. Веселин Ранков; “Антигона” - клас доц. Веселин Ранков; “Солунските съзаклятници” - клас проф. д-р Пенко Господинов; “Карнавална нощ” - клас проф. Здравко Митков;
- Притежавам магистърска степен по специалността Театрално изкуство придобита в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” 2012 г.
- През години съм участвал в академичният живот на Академията като член на катедра “Сценично движение”, катедра “Драматичен театър”, член на ОС на академията в квотата на нехабилитираните преподаватели; член на репертоарен съвет.
- Участие в конференция “Skopje whispers, screams and dramatizations” 2021г. Конференция на преподавателите от театралните висши училища в рамките на фестивала “Щурм унд Дранг” Скопие, Македония
- Провел съм три международни уоркшопа - два от тях в TAI academy - Мадрид, Испания, един в университет Малтепе - Истанбул, Турция. Както и един уоркшоп със студенти от фестивала “Сцена на края на града”, гр. Хасково.

Участия в национални и международни фестивали

- Участие на спектакъла “Пепелище” постановка Александър Манджуков на международен фестивал “Щурм унд Дранг” - Скопие, Македония - 2021г.
- Участие на спектакъла “Дъх разстояние” - автори и постановка Петя Цветкова и Александър Манджуков в рамките на международен фестивал FIST - Пирод, Сърбия - 2022г.
- През 2013г. Съм участвал и във фестивала за алтернативно изкуство Dimanche Rouge в Хелзинки, Финландия с пърформанса “Аз-а-мен”

Научна дейност

- Защитих успешно докторска дисертация на тема : “Сценични практики от танцовия театър на 20-ти век и приложението им в обучението на съвременния актьор”. В труда се изследват значими практики от съвременния европейски Танцов театър като се правят релации към обучението в НАТФИЗ. И като резултат е изграден самостоятелен модул за обучение в специалността с комплекс от упражнения.

Публикации:

- 2016 “Аспекти на обучението по танцов театър, извлечени от сценичната практика на Пина Бауш” - статия публикувана. 2016 -

<https://www.cssc-bg.com/e-library/library-humanitas/phd-post/mandjukov-phd-2016>

- 2016 участие във Втория международен филологически форум за студенти и докторанти, София, 17-20 ноември 2016 г. с доклад на тема “Аспекти на обучението по танцов театър, извлечени от сценичната практика на Пина Бауш”
- 2017 “Принципът на „повторение” в съвременните сценични практики на танцовия театър като отражение на древния ритуал и използването му в академичното обучение по „Танцов театър“ - статия публикувана. 2017 годишник НАТФИЗ “Кр. Сарафов” с. 22–30. 2021

Приноси:

1. Актуализиране и модернизиране на методическата и педагогическата работа в Натфиз - специалност Театър на движението - Танцов театър, както и дисциплините “Съвременни танцови техники” и “Модерни танцови техники” в специалност Актьорство за драматичен театър.
2. Обучение на квалифицирани кадри в сферата на танцовия театър, съвременния танц и пърформанс, които заемат достойно място на независимата сцена в България и Европа. Напринер: Ана-Мария Недкова - в Лондон, Англия, Стефани Ханджийска - Англия, Велсилава Дипчикова, Яница Атанасова, Стефан Вучов (Арабеск), Наско Николчов (Арабеск), Мартин Спасов, София Георгиева, Дорина Пунчева, Ина Гергинова и др.
3. Осъвременяване и интегриране на прийоми и подходи от танцовия театър за драматично представление в българския театър.
4. Специфична работа с актьорското тяло в отлитане отвъд физическите възможности на съвременния актьор, която да работи за идеята - тотален актьор в съвременния български спектакъл.