

CUPRINS

REZUMAT.....	4
ABSTRACT.....	7
I. REALIZĂȚI ARTISTICE, ȘTIINȚIFICE ȘI DIDACTICE.....	10
I.1. Parcursul și activitatea artistică predoctorală.....	11
I.2 Parcursul universitar până la obținerea titlului de Doctor în muzică	16
I. 3 Teza de doctorat.....	17
I. 4 Activitatea interpretativă postdoctorală.....	21
I. 5 Activitatea didactică postdoctorală.....	24
1.5.1 Rezultatele activității didactice.....	30
1.5.2 Participări la festivaluri.....	32
1.5.3 Spectacole, concerte, alte evenimente.....	33
1.5.4 Activități extracurriculare.....	38
I.6 Activitatea științifică și de cercetare.....	40
1.6.1 Volume publicate.....	43
1.6.2 Articole publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor manifestări științifice internaționale.....	45
1.6.3 Congrese, conferințe și simpozioane.....	47
1.6.4 Workshop-uri, Ateliere Muzicale.....	49
1.6.5 Coordonarea lucrărilor de licență și disertație.....	50
1.6.6 Recunoaștere profesională	51
1.6.7 Înregistrări pe suport ale prestațiilor interpretative.....	52
II. PROPUNERE DE DEZVOLTARE A CARIEREI PROFESIONALE.....	54
REFERINȚE	
BIBLIOGRAFICE.....	59
ANEXA I Roluri interpretate.....	64
ANEXA II Repertoriul vocal – simfonic	66
ANEXA III Spectacole, concerte, recitaluri.....	67
ANEXA IV Recitaluri în formații de <i>duo</i> și <i>trio</i>	100
ANEXA V Coordonare lucrări de licență și disertație	103

REZUMAT

Teza de abilitare cu titlul *Autenticitate și originalitate în interpretarea și didactica vocală* prezintă itinerariul activității mele profesionale pre- și postdoctorale din trei perspective: activitatea artistică, activitatea didactică și activitatea de cercetare, precum și o expunere a planului de evoluție și dezvoltare a carierei artistice, academice și științifice.

Prima parte a tezei prezintă formarea, dezvoltarea și evoluția propriei cariere artistice, didactice și științifice, fiind structurată astfel:

Capitolul I l-am dedicat parcursului formării mele profesionale în perioada studiilor la Academia de Arte „George Enescu“ Iași și realizărilor profesionale artistice în calitate de solist vocal, cu referire la spectacole și roluri interpretate, concerte și recitaluri, premii, turnee și colaborări.

În capitolul al II-lea am prezentat traseul meu universitar predoctoral și implicațiile și responsabilitățile ce revin profesorului de canto.

În cel de-al treilea capitol am expus pe scurt principiile capitole ale *Tezei de doctorat* cu titlul *Valențe expresive ale coloraturii vocii de sopran în operele lui Rossini, Bellini și Donizetti*, elaborată și finalizată sub eminenta îndrumare a domnului prof. univ. dr. Gheorghe Duțică. Demersul acestei cercetări este legat de aprofundarea modalităților de diversificare a expresivității vocale oferite de aplicarea principiilor și caracteristicilor specifice genului *bel-canto* la compozitorii menționați.

Următorul capitolul (IV) cuprinde o descriere a activităților artistice pe care le-am desfășurat în perioada postdoctorală în calitate de interpret, menționând principalele roluri în spectacolele de operă, operetă, participările la festivaluri și recitalurile susținute pe scene din țară și străinătate.

Activitatea didactică postdoctorală alcătuiește capitolul V, în care am înfățișat pe scurt avansarea pe postul de lector și apoi conferențiar universitar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ Iași, și principalele preocupări și obiective pe care le am ca și profesor de canto.

În acest capitol am insistat foarte mult asupra importanței pe care o acord tehnicii vocale în formarea și dezvoltarea tinerilor. Tehnica vocală se dobândește în primii ani de facultate, de aceea este important să găsim și să valorificăm profunzimea naturii cu care a fost înzestrat studentul.

Am prezentat rezultatele activității didactice amintind premiile obținute de către studenți, recitalurile și spectacolele pe care le-am coordonat, cât și participările la festivaluri sau alte evenimente.

Am menționat o serie de activități extracurriculare pe care le-am desfășurat în mediul universitar și în afara acestuia: participări în comisii de specialitate, membru în diverse jurii la concursuri, referend oficial în comisii de susținere a tezelor doctorale, membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice.

Programul *ERASMUS + Students and Teachers Mobility* mi-a înlesnit posibilitatea susținerii unui *Masterclass* de canto la Conservatorio di Musica „Luisa D'Annunzio“ din Pescara, Italia, axat în principal pe *Particularitățile interpretative ale muzicii vocale românești*¹.

În capitolul VI am arătat realizările științifice materializate prin publicarea a două volume extrase din teza de doctorat: *Gioachino Rossini – simbol al inaugurării romantismului italian* și *Vincenzo Bellini – creatorul melodiei cantabile* și un *Curs de canto - Fiziologia și funcționalitatea aparatului vocal* (asupra fiziologiei și determinării corticale a funcționalității aparatului fonator), am menționat articolele apărute în diverse reviste și volume și o listă a participărilor la congrese, conferințe, simpozioane și workshop-uri.

În prezent activitatea mea științifică este concentrată asupra unui important proiect care se derulează alături de două personalități medicale de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ Iași - Prof. univ. dr. Sebastian Cozma (la disciplina ORL, Coordonatorul Compartimentului *Audiologie și Vestibulogie* la Spitalul Clinic de Recuperare Iași, Președinte al Societății Române de Audiologie și Patologie a Comunicării) și domnul Lect. univ. dr. Valeriu Marius Hînganu (medic primar chirurgie generală, medic chirurg Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon“ Iași).

Acest demers științific s-a născut din dorința de a complini latura interpretativă prin abordarea complexă a fenomenului științific al fonației în cânt și se datorează ineficienței reprezentării a resurselor didactice dedicate acestui palier.

Cercetarea științifică pe care o derulăm se desfășoară cu participarea studenților la stabilirea protocoalelor de studiu și are ca scop următoarele:

- Endoscopia și videostroboscopia laringiană;
- Înregistrarea vocii - spectrograma vocală;

¹ La Conservatorio di Musica „Luisa D'Annunzio“ din Pescara, în cadrul programului Erasmus+ *Students and Teachers Mobility* am susținut și un recital intitulat *La magia della musica vocale Rumena* la data de 5 decembrie 2017.

- Aerofonia;
- Evaluarea adaptării funcției respiratorii la efortul de fonație;
- Fonetrie calitativă și cantitativă;
- Diagnosticarea unor eventuale patologii.

Performanțele și interpretările artistice sunt relevate și de participările la realizarea a numeroase spectacole în calitate de solist invitat pe toate scenele de operă din țară, prin colaborările efectuate timp de peste 20 de ani în străinătate, prin participările la diverse festivaluri, prin obținerea de premii și distincții importante, prin prezența în diverse jurii și comisii de concurs.

Cea de-a doua secțiune a tezei cuprinde un plan de dezvoltare și evoluție a carierei profesionale care se va derula în continuare pe trei direcții: didactic, științific și artistic. Consider că aceste trei direcții sunt esențiale și indisolubile pentru valorificarea adecvată și performanță a activității didactice în sistemul universitar.

Am menționat principalele propuneri instituționale și academice pe care voi continua să le realizez și să le aprofundez în cariera didactică, științifică și artistică, implicarea în vederea dezvoltării și susținerii mediului academic.

Ultima secțiune se referă la referințele bibliografice esențiale care au stat la baza activității didactice, de cercetare, artistice și a sintezei concretizate prin această teză de abilitare.

Bazându-mă pe experiența profesională artistică, didactică și științifică intenționez să valorific cunoștințele acumulate și îmi exprim încrederea în capacitatea de a coordona viitorii doctoranzi și de a contribui la optimizarea și internaționalizarea universității noastre.

ABSTRACT

The present Habilitation Thesis named *The Authenticity and Originality in Vocal Interpretation and Didactics* summarizes the itinerary of my pre- and postdoctoral professional work from three perspectives: artistic, didactic and research activity, being as well a presentation of the evolution and development plan for my artistic, academic and scientific career.

The first part of the thesis presents the formation, development and evolution of my own artistic, didactic and scientific career, and it is structured as follows:

Chapter I is dedicated to my professional training during the studies at the „George Enescu” University of Arts from Iași and to my professional artistic achievements as vocalist, with specific reference to performances and rendered roles, concerts and recitals, prizes, tours and collaborations.

In Chapter II I presented my pre-doctoral academic path and also the implications and responsibilities rest on a Canto Professor.

In the third chapter I briefly outlined the main chapters of my *Ph.D. Thesis* entitled „*Expressive valences of the soprano voice coloratura in the works of Rossini, Bellini and Donizetti*”, elaborated and finalized under the eminent mentoring of Mr. Gheorghe Duțică, Ph.D., University Professor. The approach of this research aims to deepen and broaden the ways of diversifying the vocal expressiveness offered by the application of the *bel-canto* specific principles and characteristics to the mentioned composers.

The next chapter (the IVth) contains a description of the artistic activities performed during the post-doctoral period as an interpreter, mentioning the main roles in opera performances, operetta, participation in festivals and recitals on stages from the country and abroad.

The post-doctoral didactic activity compiles chapter V, in which I briefly presented my career advancement as Lecturer and then as Associate Professor at the „George Enescu” National University of Arts in Iasi, as well as the main concerns and objectives I have as a Canto Professor.

In this chapter, I have insisted very much on the importance I give to vocal techniques in the process of formation and development of young students. The voice technique is

acquired in the first years of college, so it is important to find and make maximum use of the nature talent with which the student was gifted.

Teaching activity results are presented by listing the awards received by the students taken under my mentoring, the recitals and performances that I coordinated, as well as the participation in various festivals and events.

There are also mentioned a series of extracurricular activities carried out in and out of the university, namely: participation in specialized committees, membership in various juries in competitions, referee in doctoral dissertation committees, and member in competition committees for occupation of teaching positions.

Through the *ERASMUS + Students and Teachers Mobility* program I had the opportunity of teaching a *Canto Masterclass* at Conservatorio di Musica „Luisa D'Annunzio“ in Pescara, Italy, focusing mainly on the *Interpretative features of the Romanian vocal music*².

In Chapter VI, I have shown the scientific achievements materialized by publishing two volumes extracted from the Doctorate Thesis: *Gioachino Rossini - a symbol of the inauguration of Italian romanticism* and *Vincenzo Bellini - the creator of the cantabile song*, a Canto Course - *Physiology and Functionality of the Vocal Apparatus* (regarding physiology and cortical determination of the phonatory apparatus functionality), then mentioning the articles published in various magazines and volumes together with a list of attendance at congresses, conferences, symposiums and workshops.

At present, my scientific activity is focused on an important project developed alongside with two medical personalities from the University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa” Iași: Sebastian Cozma, Physician, Associate Professor (Otorhinolaryngology discipline, Coordinator of the Audio-Vestibulogy Department at the Clinical Recovery Hospital Iasi, President of the Romanian Society of Audiology and Pathology of Communication) and Valeriu Marius Hînganu, Physician, Associate Professor (General Surgery Senior Physician, „St. Spiridon“ Clinical County Hospital of Emergency Iași).

This scientific approach arose out of the desire to comprehend the interpretative aspect by complex addressing the scientific phenomenon of chant phonation, as being due to the inefficient representation of the teaching resources dedicated to this level.

² Also, at Conservatorio di Musica “Luisa D'Annunzio” in Pescara, within the *ERASMUS + Students and Teachers Mobility* program, I performed a recital called *La magia della musica vocale Rumena*, on December 5th 2017

The scientific research is conducted with the participation of students to establish the study protocols and it is centred on the followings:

- Laryngeal endoscopy and videostroboscopy;
- Voice recording - Speech Spectrum;
- Aerophony;
- Assessment for the adaptation of respiratory function to phonation effort;
- Qualitative and quantitative phonometry;
- Diagnosing possible pathologies.

Artistic achievements and performings are also revealed by own participations in numerous performances as a guest soloist on all opera scenes in the country, through collaborations for over 20 years abroad, participation in various festivals, important awards and distinctions, by appointment as member of various juries and contest committees.

The second part of the thesis includes a Career Development Plan and a Career Evolution Plan, which will continue to be carried out in three directions: didactic, scientific and artistic. I consider that these three directions are essential and indispensable for the proper and efficient use of the didactic activity in the university system.

There are mentioned the main institutional and academic proposals that I will continue to achieve and deepen in my didactic, scientific and artistic career, my involvement in the development and support of the academic environment.

The last section refers to the essential bibliographical references that have been the basis of the didactic, research and artistic activity, as well as of the synthesis materialized in the present habilitation thesis.

Based on my artistic, didactic and scientific professional experience, I intend to capitalize the knowledge gained and I do express the confidence in my ability to coordinate future PhD students and contribute to the optimization and internationalization of our university.