

Arta vocală ca provocare a carierei mele

Teză de abilitare

REZUMAT

Conf.Univ.Dr.Ramona Eremia Coman

ARTA VOCALĂ a fost pentru mine o preocupare constantă, a fost o linie de forță care a marcat evoluția carierei mele profesionale pe cele trei paliere de activitate: interpretarea vocală, didactica artei vocale, precum și cercetarea științifică asupra interpretării artistice și asupra pedagogiei artei cântului.

Date fiind dificultățile cu care m-am confruntat pe parcursul carierei mele, pe scenă, în sala de curs, în activitatea de cercetare, pot spune că *arta vocală a fost o provocare permanentă* în cariera mea profesională, care m-a determinat să caut și să găsesc cele mai bune răspunsuri la problemele cu care m-am confruntat în cele trei domenii de activitate.

Cele trei paliere au fiecare câte un specific propriu, dar de fapt ele au un trunchi comun și anume: *vocea cântată*. Între cele trei domenii de activitate a existat mereu o interacțiune, un feedback pozitiv care m-a ajutat să mă dezvolt în permanență în decursul celor 32 de ani de carieră dedicată artei vocale.

Teza de abilitare cu titlul *Arta vocală ca provocare a carierei mele* prezintă formarea, dezvoltarea, și evoluția carierei mele în domeniul artistic, didactic, științific și managerial, cu un accent pus pe perioada post-doctorală (2007-2021)

Lucrarea este structurată în două părți.

În Partea I a tezei este prezentat parcursul carierei mele în trecut și în prezent, insistând cu precădere asupra activității din perioada de după obținerea titlului de Doctor în Muzică.

În Partea a II-a a tezei am prezentat un plan de evoluție și dezvoltare a carierei mele profesionale în viitor.

Prima parte a Tezei de Abilitare este împărțită la rândul ei în trei capitole.

Capitolul I este dedicat unei prezentări succinte a activității mele din perioada de dinainte de obținere a titlului de Doctor în Muzică. Este vorba despre o activitate complexă, desfășurată pe parcursul a 17 ani, în perioada 1991 – 2007. Am prezentat câteva dintre

spectacolele, concertele vocal – simfonice, recitalurile pe care le-am susținut și care au devenit în timp, borne importante ale evoluției mele artistice. Am enumerat premiile pe care le-am obținut la Concursurile Naționale, dar și Internaționale la care am participat, precum și personalitățile artistice cu care am lucrat în decursul acestor ani și care mi-au marcat prima parte a carierei.

Simultan cu debutul artistic, am început și activitatea didactică și de aceea am consemnat și premiile obținute de către studenții pregătiți de mine, precum și unele spectacole și concerte pe care le-am pregătit împreună.

Capitolul II este dedicat prezentării câtorva idei de bază din Teza de Doctorat (2007) care a avut un rol important în evoluția ulterioară a activității mele în domeniul didactic și al cercetării științifice.

Lucrarea a fost finalizată în 2006 sub eminenta îndrumare a prof. univ. Dr. Valentin Timaru.

În Teza de Doctorat am evidențiat faptul că Tratatul de Canto al lui **Tosi, Mancini, Garcia, Husson**, conține principiile fundamentale care stau la baza metodelor de educare a vocii și în prezent. Am subliniat faptul că sopranele de coloratură , sunt în prezent principalele reprezentante ale *belcantoului ornamental* , prezent în operele marilor compozitori de operă **W. A. Mozart, V. Bellini, G. Donizetti, G. Rossini**.

Cred că operele create de marii compozitori de operă, modul în care au folosit ei vocea umană, tratatele de canto, tehnica vocală descoperită de către marii cântăreți ai lumii reprezintă echivalentul descoperirilor din știință .Si ele, aceste mari creații și descoperiri din domeniul artei lirice , au îmbogățit decisiv cultura și civilizația umană.

Capitolul III al Tezei de Abilitare este dedicat activității mele din perioada post – doctorală (2007 – 2021) și descrie principalele direcții de dezvoltare în domeniul artistic și didactic Am prezentat de asemenea munca mea de organizare și gestionare a activității didactice, eforturile mele din domeniul cercetării științifice, cât și activitatea de coordonare a unor echipe de cercetare în domeniul artei cântului.

Am explicat impactul pe care l-a avut munca la Teza de Doctorat asupra evoluției carierei mele didactice și științifice. Am enumerat aici articolele științifice pe care le-am publicat în diverse reviste, cărțile pe care le-am scris, precum și participările mele la diverse simpozioane dedicate artei cântului, unde am descris fenomenul cântului, așa cum este el prezentat de cercetările recente din domeniul medicinei, ciberneticii, fizicii dar și din observațiile mele personale.

Am prezentat principalele preocupări și obiective pe care le-am avut în vedere, în calitate de profesor de Canto, după obținerea gradului de Conferențiar universitar.

Am enumerat spectacolele, concertele vocal – simfonice, recitalurile pe care le-am susținut în această perioadă (2007 -2021), atât eu cât și studenții mei. Am analizat principalele preocupări și obiective pe care le-am avut în vedere, ca profesor de Canto, în această perioadă.

Am prezentat rezultatele activității didactice post – doctorale, enumerând premiile pe care le-au obținut studenții pregătiți de mine, precum și recitalurile și spectacolele pe care le-am realizat împreună.

Un subcapitol este dedicat lucrărilor de licență și de dizertație pe care le-am coordonat, activității mele de referent la Teza de Doctorat, sau participării mele în Juri de Concurs, sau la diferite Cursuri de Măiestrie. Activitatea managerială este prezentată , la rândul ei într-un alt subcapitol.

Partea a II-a a Tezei de Abilitare prezintă un plan de dezvoltare și evoluție a carierei mele profesionale în viitor. Ea se va desfășura în continuare în domeniile de activitate menționate până acum, cu un accent pus pe activitatea în domeniul didactic, managerial și al cercetării științifice.

Bazându-mă pe experiența profesională complexă acumulată pe parcursul a 32 de ani de activitate artistică, didactică, științifică și managerială îmi exprim încrederea în capacitatea mea de a coordona viitorii doctoranzi, contribuind astfel la evoluția și dezvoltarea mediului academic de la A.N.M.G.D. din Cluj-Napoca.