

**ACADEMIA DE MUZICĂ GHEORGHE DIMA
CLUJ-NAPOCA**

REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE

*Tratatele de pedagogie vocală, importanța și
necesitatea studierii lor în învățământul superior de cânt*

**Autor: Prof. univ. dr. Ioan ARDELEAN
Universitatea Ovidius din Constanța,
Facultatea de Arte**

Cluj-Napoca 2017

REZUMAT

Prezenta teză de abilitare, intitulată *Tratatele de pedagogie vocală, importanța și necesitatea studierii lor în învățământul superior de cânt*, este alcătuită din două mari secțiuni: una care cuprinde realizările mele de până acum, cu referire la rezultate din cercetarea doctorală și postdoctorală și o alta, în care am prefigurat un plan de carieră pentru viitorii ani de activitate didactică și artistică.

Prima secțiune cuprinde trei capitole, în primul am vorbit despre formarea mea muzicală din perioada studiilor de teologie, în al doilea, despre studiile de canto și activitatea profesională din acest domeniu, iar în al treilea, al cărui titlu coincide cu cel al prezentei teze, am analizat importanța și necesitatea studierii tratatelor de pedagogie vocală în învățământul superior de cânt. El este alcătuit din patru subcapitole.

În primul dintre acestea, *Vocea - instrument de comunicare*, am vorbit despre instrumentul pe care omul îl folosește pentru comunicare, pentru transmiterea de informații prin intermediul limbajului.

În subcapitolele *Cântul - scurtă incursiune istorică și Coordonatele istorice privind pedagogia vocală, personalități reprezentative*, am prezentat evoluția educării vocii în decursul timpului, tratate de pedagogie a cântului și principiile fundamentale, norme de bază pe care se întemeiază arta vocală. Arta cântului evoluează în mod constant. Astăzi, când omenirea se bucură de o varietate de muzică și cânt mai mare decât în toate timpurile, constatăm faptul că fără îndoială arta vocală este vie și continuă să se dezvolte.

În subcapitolul *Importanța și necesitatea studierii tratatelor de pedagogie vocală pentru învățământul superior de cânt contemporan* am arătat faptul că cercetarea științifică în domeniul artei vocale este un proces analitic, critic, de cunoaștere și are drept scop explicarea, înțelegerea, optimizarea și inovarea activității de instruire și educare, apelând mai întâi la o explorare teoretică și mai apoi la o aplicare practică a relațiilor funcționale și cauzale dintre conceptele pedagogice și actul artistic și că pedagogia cântului din secolele trecute, conceptele pedagogice belcantiste, sunt bază pentru învățământul contemporan, în final ajungându-se la noi seturi complexe de procese și argumente privind metodologiile formative și creative a ceea ce numim orientare, optimizare, inovare, prospectare la nivelul teoriei și practicii vocale.

Textele pe care le-am inserat își propun să pună în evidență stadiul cercetărilor de teorie și practică în muzica vocală, dar și noutatea și originalitatea demersului analitic. În corelație cu acestea se înscrie și activitatea didactică și elaborarea de cursuri și seminarii cu

o tematică similară, căci introducerea de noi cursuri în Planurile de învățământ, conținuturi alcătuite conform Fișei disciplinelor, potrivit bibliografiei la zi, cuprinzând cele mai importante contribuții științifice în domeniu, dar și traducerile, complementare cursurilor, sunt sursă pentru progres în muzica vocală, dar și de creare a unei baze de date și bibliografice în limba română. În cadrul cursurilor privind istoria vocalității și tehnicii vocale am căutat să ating noțiuni esențiale ale domeniului, prin prezentări teoretice de calitate, prin ilustrări sugestive și relativ cu un conținut amplu.

Obiectivele urmărite au fost: crearea unei baze de date asupra istoriei și metodelor de perfecționare în muzica vocală; adaptarea la noile surse de cercetare teoretică în domeniu; crearea și dezvoltarea capacității de corelare a cunoștințelor din diverse domenii, muzicale sau nu; dezvoltarea vitezei de asimilare și a capacității de sinteză a informațiilor.

Precizez faptul că întreaga experiență profesională și de cercetare este probată prin comunicări la conferințe și simpozioane naționale și internaționale, spectacole cu impact internațional și național, cărți și articole de specialitate, precum și burse și proiecte de cercetare științifică sau creație artistică. Într-un procent majoritar, toate aceste contribuții au fost făcute publice și validate la nivel academic, fiind publicate în limbile engleză și română.

În secțiunea a doua, numită *Plan de evoluție și dezvoltare a propriei cariere profesionale, științifice și academice*, ce cuprinde patru capitole, dedicate studiului muzicii vocale, cercetării istoriei vocalității prin editarea unor cursuri - Istoria muzicii vocale, Epistemologia și Istoria tehnicii vocale și a vocalității, Vocalitate și tehnică vocală în școlile naționale de cânt - și tehnicii vocale, tratatelor și volumelor de studii teoretice, ce-și propune introducerea în circulație a unor opere vocal-pedagogice de mare importanță culturală și muzicală din secolul al XIX-Lea, aparținând reprezentanților celor două mari școli de canto: Garcia și Lamperti, organizării anuale a unei tabere intitulată *Atelier de artă lirică la Marea Neagră* și activității solistice în teatre de operă și filarmonici din țară și străinătate, menționez principalele direcții de cercetare științifică și creație artistică pe care doresc să le continui, să le aprofundez, dar și modalitățile în care îmi propun să mă implic în dezvoltarea și susținerea mediului academic.

Teza de abilitare se încheie cu principalele referințe bibliografice, care susțin și augmentază temele expuse în cadrul capitolelor anterioare, material bibliografic ce reflectă domeniile de cercetare și preocupările mele din ultimii aproximativ cincisprezece ani.