

PROPUNERE DE DEZVOLTARE A CARIEREI

Subsemnata Silvia Albu Nagy, doctorand al Școlii Doctorale "Sigismund Toduță" din cadrul Academiei Naționale de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, candidată pentru postul de asistent universitar, în cadrul Universității Creștine Partium, Facultatea de Litere și Arte, Departamentul de Arte, Interpretare Muzicală – Canto, prezintă următorul proiect de dezvoltare a carierei universitare.

Am absolvit cursurile Universității Naționale de Muzică din București – Facultatea de Interpretare Muzicală Canto în anul 2006, ca șefă de promoție, cu media 9,98, la clasa doamnei profesor Georgeta Stoleriu. Tot în această perioadă am absolvit și cursurile Departamentului pentru pregătirea personalului didactic iar în anul 2008 am obținut Diploma de Master în Artă Vocală din partea aceleiași universități, cu media 9,86, cu lucrarea de disertație "Subretele în creația de operă a lui Wolfgang Amadeus Mozart".

Din 2022 sunt doctorandă la Școala Doctorală "Sigismund Toduță" din cadrul Academiei de Muzică "Gh. Dima" din Cluj-Napoca, având-o ca și coordonator științific pe prof. univ. dr. Nelida Nedelcuț. Lucrarea mea de doctorat are ca și subiect reperele tehnice și interpretative în creația de musical a lui George Gershwin.

Cântul a reprezentat dintotdeauna una din cele mai profunde forme de expresie a trăirilor umane, fiind potrivit lui Liviu Comes, ca și vorbirea de altfel, o manifestare fundamentală a ființei umane, actul ce dă glas unui șir infinit de stări, emoții, trăiri, frământări, până acolo că el poate schimba lumea, după cum Ludwig van Beethoven argumenta, și a cărei transcendență George Enescu o numea oglinda sufletului omenesc.

Din multitudinea genurilor de artă existente, muzica este una dintre cele mai apropiate de universul interior al omului, ea însoțindu-ne pe parcursul întregii vieți. De la momentul apariției, și pînă astăzi, ca de milenii, muzica se include ca element inherent în viața societății, în conștiința și natura omului. Ea reprezintă o prezență constantă în conștiința și natura omului, acompaniind istoria civilizației umane în perioadele de mari avânturi, precum și în cele de declin.

Totodată, muzica este o punte autentică de comunicare între oameni și între popoare, pentru că așa cum afirma și marele compozitor Joseph Haydn, putem spune că muzica “vorbește” o limbă universală!

- ACTIVITATE DIDACTICĂ

Deși în aparență simplu, cântatul ar putea fi considerat unul din cele mai complexe, mistuitoare, eliberatoare, înălțătoare și dificile manifestări. Ca și interpret vocal, marea mea dorință a fost aceea de a-mi cunoaște, dezvolta și face auzită vocea în plinătatea ei expresivă. Când spun acest lucru mă refer la cunoașterea profundă a adevăratului meu potențial vocal, dar mai ales la a-mi conduce vocea după bunul meu plac, evitând posibila situație în care expresia mea muzicală să fie condusă sau limitată de ea însăși, toate acestea fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul și sănătatea aparatului meu fonator.

În pofida destoiniciei și aptitudinilor mele muzicale, trebuie să că m-a urmărit adesea un sentiment de îndoială în interpretarea mea, sentiment al cărui singur beneficiu fiind acela al unei autocritici constructive, autocritică prin a cărei forțe am reușit să transform semnul întrebării într-unul al exclamării.

Primii ani de studiu de canto clasic au fost marcați de numeroase probleme tehnice, (tehnicalități regăsite în viața oricărui artist la început de carieră) cauzate de tensiuni la nivelul articulației temporo-mandibulare și a zonei occipitale, tensiuni ai articulatorilor precum și probleme posturale generate de afecțiuni ale coloanei vertebrale, fapt ce mi-a modelat profund perspectiva din care mă raportează până în ziua de azi la cânt, atât ca și interpret vocal dar mai ales ca și pedagog.

Problemele de tehnică vocală își pun adânc amprenta asupra interpretării, limitând capacitatea de exprimare a intențiilor musicale, fapt ce generează necesitatea unei constante reîntoarceri la geneza studiului cântului.

O analiză în retrospectivă a elementelor de bază ale acestuia, surprinde prin faptul că soluția la dificultățile tehnice se regăsește adesea în gesturi simple precum corectarea posturii, a inspirației, atacului de sunet, al intenției de frazare, ajustări la nivelul dicției sau a modului de articulare a consoanelor.

Din acest motiv, consider că este esențială o constantă revizuire și autoevaluare a elementelor constitutive ce stau la baza unei bune tehnici vocale precum postura, respirația, tensiune/relaxare musculară și a intenției de proiectare a vocii.

Activitatea mea didactică și de cercetare a fost și este motivată de dorința întâmpinării problemelor vocale în scopul depășirii și rezolvării acestora. Cântărețul este într-o oarecare măsură un atlet al vocii, iar mesajul interpretativ al acestuia capătă contur și poate fi transmis publicului atunci când se pornește de la o bună pregătire vocală din punct de vedere tehnic cât și o continuă implicare mentală și emoțională.

Pasiunea și curiozitatea în ceea ce privește vocea umană m-au determinat ca după terminarea cursurilor de Master în Interpretare Vocală ale Universității Naționale de Muzică din București să caut cursuri, specializări ce abordau partea medicală, biologică și de asemeni

terapeutică ale acesteia. Am început să devin tot mai conștientă de necesitatea de a avea acces la cât mai multe informații legate de o bună igienă vocală, în special în rândul celor care exercită profesii cu un nivel ridicat de uz vocal, precum și a formării profesioniștilor în domeniul recuperării vocale.

La recomandările terapeutului Norman Bowman, pe care am avut ocazia să îl cunosc la un masterclass susținut de acesta la Cluj-Napoca, am urmat cursurile post-universitare de *Intervenții Logopedice În Tulburări Ale Vocii* ale renumitei Universități Ramon Llull Blanquerna din Barcelona.

După absolvirea cursurilor universitare, pe parcursul celor zece ani pe care i-am petrecut în Barcelona am avut șansa de a colabora în calitate de terapeut vocal cu două din cele mai importante și cunoscute foniatre din Spania, pioniere în domeniul diagnosticării și tratării problemelor vocale, doamnele doctor Cristina Arias Marsal și Tatiana Botella Arias.

Șansa de a putea asista la consultațiile pacienților Clinicii Foniatrice Arias Botella, diagnosticați cu diferite patologii vocale, intervențiile chirurgicale pe care le-am putut urmări în direct la *Clinica Ntra. Sra del Remei* din Barcelona, precum și cursurile postuniversitare de *Fonochirurgie în cazurile de voci profesioniste în cadrul Journees de la Therapeutique de la Voix de l'Institut Portman* din Lyon, mi-au deschis o nouă direcție ca și terapeut vocal, în paralel cu cea de pedagog și interpret muzical.

În aceeași ordine de idei, la București, în 2019, participând la *Simpozionul Național Vocea ta contează*, ediția a VI-a, cu tema: *Tulburări de voce și deglutiție-evoluție și performanță*, am reconstientizat nevoia cercetării și a expertizei în domeniul vocii, a comunicării și a colaborării dintre experții medicali și cei academici în vederea prevenirii, diagnosticării și tratării problemelor vocale ale profesioniștilor vocii și nu numai.

Luând parte la cursurile postuniversitare de *Fonochirurgie în cazurile de voci profesionale* în cadrul *Journees de la Therapeutique de la Voix de l'Institut Portman* din Lyon, îmi amintesc una din concluziile unui colocviu, referitoare la rolul și implicația profesorului de canto în procesul de recuperare al unui pacient diagnosticat cu o disfonie, și anume: calitatea sa de specialist al vocii, ce conferă capacitatea de a diferenția între gesturile vocale și respiratorii, face dintr-un profesor de canto, candidatul ideal pentru rolul de terapeut vocal.

Procesul de creație și cel de interpretare poate fi profund emoțional. O astfel de trăire, pretinde o sensibilitate lăuntrică aparte în a cărei vulnerabilitate și onestitate deplină sentimentele iau o formă de comunicare ce pot reprezenta concomitent și un instrument terapeutic. Astfel, muzica devine un spațiu de explorare a sentimentelor și trăirilor lăuntrice de altfel greu de exprimat verbal. Mai mult, educația muzicală poate spori empatia și sensibilitatea. Prin cântatul în culturi sau contexte istorice sau sociale diferite, studenții capătă o mai amplă perspectivă asupra experiențelor și emoțiilor celorlalți.

Această expunere le extinde înțelegerea emoțională și culturală, stimulând un sentiment de conexiune și empatie față de oameni din medii și vârste diferite, muzica în sine având puterea de a crea punți, fiind o armă puternică împotriva excluziunii sociale.

De-a lungul activității mele didactice am avut ocazia de a lucra cu toate categoriile de vârstă. Între anii 2009 și 2010, am fost profesor-stagiar de canto și pian la școala de muzică *Crina Mardare Music Experience* și profesoară de muzică la grădinițele *Griviței, Universității și Eroii Revoluției* din București.

În vara anului 2010 am fost profesor de canto la tabăra de vară "*Aventurile Muzicii*", organizată pentru adolescenți și tineri la Vatra Dornei, iar între anii 2012 și 2014 am activat ca și vocal coach, pe probleme de tehnică vocală, al *Corului Gospel* din Sant Cugat (cor alcătuit din aproximativ 80 de membri, cu vârste cuprinse între 30 și 85 de ani), precum și al corului

Gospel Tic din Barcelona. Concomitent acestei perioade, am lucrat ca și profesor de canto și solfegiu la *Institutul Canzion* din Barcelona (2012–2017) și la școala *TotMusica* din Sabadell (2013–2016), am fost profesor suplinitor la *Școala Internațională Benjamin Franklin* din Barcelona (2015), profesor de canto la *Aula de Musica* din Cervello (2016-2018) iar din anul 2015 și până în prezent activez ca și profesor de canto la *Shine Music School* din Barcelona.

Întorcându-mă în România, din 2020 am ocupat poziția de profesor de canto la școala *Enjoy Music* din Oradea și cel de coordonator muzical al corului din cadrul aceleiași școli iar din 2023 sunt artist liric al Filarmonicii de Stat din Oradea.

Pe parcursul celor patru ani, între 2020 și 2024, în care am lucrat ca și profesor asociat de Canto și Lied-Oratoriu în cadrul Departamentului de Muzică al Facultății de Arte a Universității din Oradea, precum și din 2022 de când îmi desfășor o activitate didactică în cadrul Universității Creștine Partium, am contribuit la organizarea de concerte și recitaluri ale studenților din instituțiile respective, în calitate de profesor pregătitor.

Amintesc aici unele dintre ele: "Concertul de Muzică Franceză" din 30 martie 2021, "Recitalul de Canto" din 10 iunie 2021, "Concertul de Muzică Franceză" din 28 martie 2022 de la Muzeul Țării Crișurilor, recitalul de canto "Voci de Primăvară" din 30 mai 2022 de la Muzeul Țării Crișurilor, concertul vocal-instrumental din cadrul "Festivalului Baroc" din 31 mai 2022 de la Biserica Romano-Catolică Sf. Ladislau, organizate de Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Departamentul de Muzică, precum și concertele organizate cu ocazia sărbătorilor de Crăciun în cadrul Universității Creștine Partium. În această ordine de idei îmi doresc să continui să mă implic în pregătirea și organizarea a cât mai multor recitaluri și apariții scenice ale studenților.

• REZOLUȚII PEDAGOGICE ȘI DE CERCETARE

Beneficiile emoționale ale educației muzicale sunt profunde. În acest sens, doresc ca în cadrul Universității Crestine Partium să prezint studenților un curs introductiv de tehnică vocală adaptată fiecărei vârste, un curs ce are menirea de a aduce la-o-lalta diferitele generații de interpreți. Aceasta nu doar ajută la creșterea emoțională personală a studenților, ca viitori interpreți și pedagogi, ci îi echipează și cu empatia și înțelegerea necesară pentru a naviga într-o lume din ce în ce mai interconectată și totuși, în același timp, mai divizată. Abilitățile emoționale dezvoltate prin educația muzicală sunt instrumente de viață neprețuite, extinzându-se cu mult dincolo de sala de clasă sau sala de concert.

Reușitele studenților sunt cele care încununează munca mea de pedagog, fie că vorbim de pași mărunți făcuți la clasă sau pe scenă. Fiecare pas în canto înseamnă de fapt o victorie importantă. Cred cu tărie că rolul pedagogului transcende nu doar întâlnirea dintre el însuși și studenți. Scopul muncii lor nu se rezuma doar la succesul celor din urmă, ci și la formarea generațiilor viitoare din punct de vedere pedagogic, perpetuând astfel valorile muzicale universale.

Așadar, rolul de pedagog mi-a adus unele din cele mai mari satisfacții profesionale, iar implicarea în procesul în care cineva își recapătă vocea, atât la propriu cât și la figurat, m-a răsplătit cu un sentiment de împlinire profesională, de "sens" în lumea aceasta, rar întâlnit.

Cu privire la viitorul meu pedagogic, imi doresc să susțin un curs introductiv în care să le fie prezentată studenților o introspecție în lumea terapiei vocale, având astfel și ocazia de a lua la cunoștință existența diverselor direcții și posibilități de dezvoltare a carierei pe care le oferă studiul vocii. În același ordine de idei, consider că este necesară o abordare a subiectului igienei vocale în vederea unei pregătiri holistice a studenților pentru o viitoare carieră artistică.

Pornind de la lucrarea mea de disertație "Subretele în creația de operă a lui Wolfgang Amadeus Mozart", aş dori să realizez o activitate de cercetare extinsă asupra rolului de subretă, a felului în care acesta este reprezentat în creația de operă a altor compozitori din perioada clasică, romantică și postromantică. Finalitatea acestei activități de cercetare ar fi crearea unui atelier și a unor serii de concerte susținute de studenți.

În continuare, îmi propun să realizez o muncă de cercetare asupra liedului francez, proiect care de asemenea să constituie un atelier de lucru pentru studenții Universității Partium. Un prim scop ar fi acela de a depăși o barieră lingvistică pe care adesea o observ în rândul acestora, și care, din păcate face ca adesea, abordarea acestui repertoriu să fie amânat sau chiar evitat. De asemenea, o astfel de documentare, ar deschide cu certitudine noi orizonturi de interes. În paralel, îmi propun un alt atelier de lucru pe lieduri compuse de diverși compozitori pe aceleași versuri, o abordare comparativă a acestora atât din punct de vedere stilistic cât și interpretativ.

• CONCLUZII

În activitatea didactică îmi propun ca folosind toate resursele pedagogice și umane concepute, realizate, adaptate și selectate de care dispun, să îndeplinesc obiectivele instructiv-educative la cel mai înalt nivel academic. Folosindu-mă de toate instrumentele auxiliare de care dispune experiența mea, voi continua să facilitez procesul de învățământ al tuturor celor implicați în cadrul Universității Partium, de la colegi până la studenți. Utilizarea corespunzătoare a resurselor materiale puse la dispoziția fiecărui cursant contribuie la stimularea unei participări mai intense din partea acestora și la eficientizarea procesului de

instruire și observare, acumulare de experiențe, intervenții active și practice ce se reflectă în actul cântului.

În ceea ce privește activitatea mea artistică, îmi propun în continuare să caut performanța în toate contextele întâlnite, astfel ca identitatea mea artistică să creeze o ambianță încurajatoare studenților, de explorare, inițiativă și creație.

În concluzie, referindu-mă la activitatea de cercetare, îmi propun să continui demersul început la doctorat. Îmi doresc să public și să particip la conferințe, workshop-uri, simpozioane, festivaluri, să dezvolt ateliere cu studenții în care interpretarea muzicală să capete noi valențe, să facilitez parteneriate cu alți artiști și profesioniști ai vocii, care să vină în completarea parcursului meu artistic și pedagogic.