

UNIVERS MODAL – CONEXIUNI ÎNTRE TEORIA ȘI PRACTICA SCRITURII MUZICALE

- Teză de abilitare -

Autor: Conf. univ. dr. Roxana PEPELEA
Universitatea Transilvania din Brașov
2015

I. REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROFESIONALE

**II. PLANURI DE EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE A
CARIEREI**

I. REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROFESIONALE

Introducere

- 1. Parcursul universitar și profesional anterior conferirii titlului de Doctor în Muzică**
- 2. Teza de doctorat – confluență și deschidere spre cercetări ulterioare**
- 3. Realizări științifice și profesionale după conferirea titlului de Doctor în Muzică**
- 4. Concluzii cu privire la relevanța și originalitatea contribuțiilor personale**

Introducere

- **Scopul lucrării:** dobândirea atestatului de abilitare și a calității de a conduce lucrări de doctorat
- **Motivația titlului:** subsumare sub o cupolă interdisciplinară – *universul modal* – a preocupărilor și realizărilor proprii din domeniul specialității
- **Tematica cercetării:** modalismul autohton
- **Domenii de interes** (profesional, științific, academic):
compoziție, muzicologie, manageriat artistic, activitate didactică

1. Parcursul universitar și profesional anterior conferirii titlului de Doctor în Muzică

- Stabilirea domeniilor de interes și a direcțiilor de cercetare
- Etapa recunoașterii naționale:
 - 12 premii la concursurile naționale de specialitate
 - Primirea în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (1996)
- Etapa accederii în învățământul universitar

2. Teza de doctorat – confluență și deschidere spre cercetări ulterioare

Perioada 2002-2006

Universitatea Națională de Muzică București
Coordonator științific: prof.univ.dr. Dan Voiculescu
Distincția „Summa cum laude”

- **Tematica:**
 - General: modalismului autohton
 - Particular: creația lui Paul Constantinescu
- **Motivația alegerii temei:**
 - interes pentru muzicologia românească
 - teren de inovație și cale de acces spre cercetări de lungă durată

3. Realizări științifice și profesionale după conferirea titlului de Doctor în Muzică

3.1. Contribuții la sistematizarea modalismului autohton

3.2. Univers componistic propriu

3.3. Implicare și recunoaștere academică

**3.4. Lărgirea ariei preocupărilor profesionale:
Implicare în strategia culturală instituționalizată**

3.1. Contribuții la sistematizarea modalismului autohton

Produsele cercetării științifice:

2 cărți (unic autor)

12 articole (unic autor)

3.1. Contribuții la sistematizarea modalismului autohton

Carte 1:

Modalismul în creația lui Paul Constantinescu

prezintă:

- Instrumentar analitic/metode noi în cercetarea creației unui important creatori român.
- Concluzii inedite, autentice.

3.1. Contribuții la sistematizarea modalismului autohton

Carte 2:

Aranjamente corale, vol. I. Prelucrări pentru voci egale

oferă:

- Contribuții la formarea specialiștilor:
profesori de muzică/conducători de ansambluri corale.
- Sistematizare a elementelor de scriitură modală.

3.1. Contribuții la sistematizarea modalismului autohton

Articolele publicate în reviste de specialitate

sau

lucrările prezentate la conferințe

reprezintă

reevaluări stilistice definatorii pentru creația lui Paul

Constantinescu.

3.1. Contribuții la sistematizarea modalismului autohton

3.1.1. Reevaluări stilistice definatorii pentru creația lui Paul Constantinescu; concluzii cu trimitere la articolele publicate

3.1.2. O abordare monografică: Modalismul în creația lui Paul Constantinescu

**3.1.3. Concluzii cu privire la evoluția limbajului componistic al lui Paul Constantinescu.
Variantă de periodizare a creației**

3.1.4. Contribuții la crearea unei tipologii a scriiturii modale

3.1.1. – 3.1.3. Contribuții la sistematizarea modalismului autohton ilustrat prin creația lui Paul Constantinescu

- **Justificarea cercetării:**
 - Depășirea gradului de „uzură” existent
- **Obiectivul cercetării:**
 - Stabilirea unor parametri ai limbajului modal al compozitorului
- **Metodologia cercetării:**
 - Cronologică:
 - Stabilirea direcțiilor stilistice
 - Periodizarea creației
 - Sistematică:
 - Arhetipuri, stileme, tipologii ale scriiturii etc.

3.1.1. – 3.1.3. Contribuții la studierea/sistematizarea limbajului de tip modal ilustrat prin creația lui Paul Constantinescu

- **Justificarea cercetării:**

Puncte slabe

ale

stadiului actual al cercetării:

lipsa abordării tematicii după **criteriul sistematic.**

3.1.1. – 3.1.3. Contribuții la studierea/sistematizarea limbajului de tip modal ilustrat prin creația lui Paul Constantinescu

- **Obiectivul cercetării:**

Într-o abordare **monografică**

se realizează

pentru **prima oară**

sistematizarea

direcțiilor și principiilor de creație

ale compozitorului.

3.1.1. – 3.1.3. Contribuții la studierea/sistematizarea limbajului de tip modal ilustrat prin creația lui Paul Constantinescu

- **Metodologie:**

- Analiza tuturor parametrilor discursului muzical.
- Fixarea datelor cu caracter general, cronologic.
- Formularea principiilor cu caracter sintetic care conturează tiparele modale.
- Stabilirea constantelor și variabilelor stilistice în domeniile armoniei și polifoniei etc.

Criteriul cronologic

Direcții stilistice și lucrări semnificative (1)

Direcția	Lucrare semnificativă	Caracteristici
Folclorică	Nuntă în Carpați (1938)	Prin factorul sporit de inventivitate, reprezintă o culminație neatinsă ulterior în cadrul direcției.
		Creează replici mai slabe, mai puțin interesante în creația compozitorului.
Bizantină	Oratoriile bizantine (1946-1948)	Direcția se încheie odată cu aceste lucrări.
		Nu creează descendență în creația compozitorului.
Comică	O noapte furtunoasă (1934)	Moment care adâncește tenta comică (până la grotesc).
		Nu creează descendență în creația compozitorului.

Criteriul cronologic

Direcții stilistice și lucrări semnificative (2)

Direcția	Lucrare semnificativă	Caracteristici
Neoclastică	Concert de coarde (1947)	Reprezintă stadiul trecerii la o nouă calitate: viziune novatoare asupra tratării modalului, dincolo de citat sau imitație.
		Inaugurează seria concertantă.
Sinteza	Triplu concert (1963)	Focalizează celelalte direcții.
		Punct terminus al creației autorului.
		Anticipă creația pe baze neomodale.

Criteriul cronologic

Periodizarea creației

- I. 1929-1938 – deschiderea direcțiilor și stabilirea parametrilor unei creații originale**
- II. 1939-1948 – stadiul afirmării definitive a creației constantinesciene**
- III. 1949-1956 – stabilizarea stilului și limbajului**
- IV. 1957-1963 – marcarea unei noi viziuni a tratării modalului**

Criteriul sistematic

Parametrii studiați și concluzii elaborate:

- **Melodic:** conceptul diatonic, sisteme de sinteză diatonic-cromatică, conceptul cromatic – principii de operare.
- **Armonic:** reevaluarea tradiției, noi principii de tip modal/neomodal.
- **Polifonic:** tehnici polifonice tradiționale, noi tehnici plurifonice.

Criteriul sistematic

Analiza la nivel melodic

1. Conceptul diatonic:

- Arhetipuri generatoare: scară/structură modală.

2. Sisteme de sinteză diatonic-cromatică:

- Modul ton-semiton, un sistem specific de sinteză diatonic-cromatică.

3. Principii de operare la nivelul conceptului cromatic:

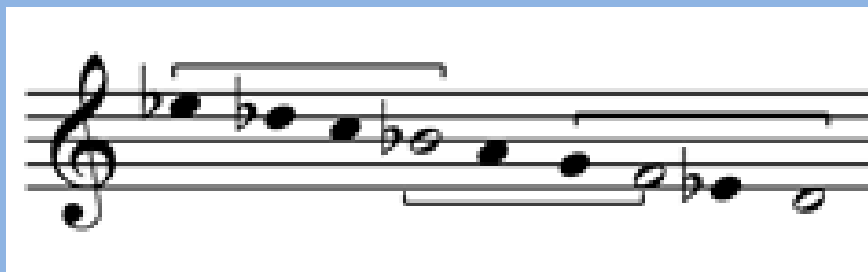
- Principiul mobilității modale.
- Principiul juxtapunerii structurilor minimale:
 - Înlănțuirea, transpoziția, intersecția, reuniunea structurilor mici.

Juxtapunerea structurilor minimale

Sonatina, p.I, m.12

Modulația prin mutație tetracordală

Concert de coarde, p.I,
punte

Criteriul sistematic

Reflectarea gândirii modale în armonie:

- **Reevaluarea concepției armonice tradiționale**
- **Principii de generare a armoniei neomodale**

Armonizare modală tradițională

The image displays a musical score for a piece titled "Oratoriul de Crăciun, Condacul". The score is written in a traditional modal style, featuring a treble and bass clef. The melody is primarily composed of quarter and eighth notes, with some chromaticism. The accompaniment consists of chords and single notes, often using a drone or pedal point effect. The key signature is one flat (B-flat), and the mode is likely a traditional church mode. The score is divided into ten measures, with Roman numerals (I, IV, I, II, VI, VII, V, VI, VII, I) indicating the harmonic structure below the bass staff.

Oratoriul de Crăciun, Condacul

Deducerea armoniei din melodie/Verticalizarea orizontalului

Andante

x x y x x

x aug. x x x x

x aug. y y aug.

3

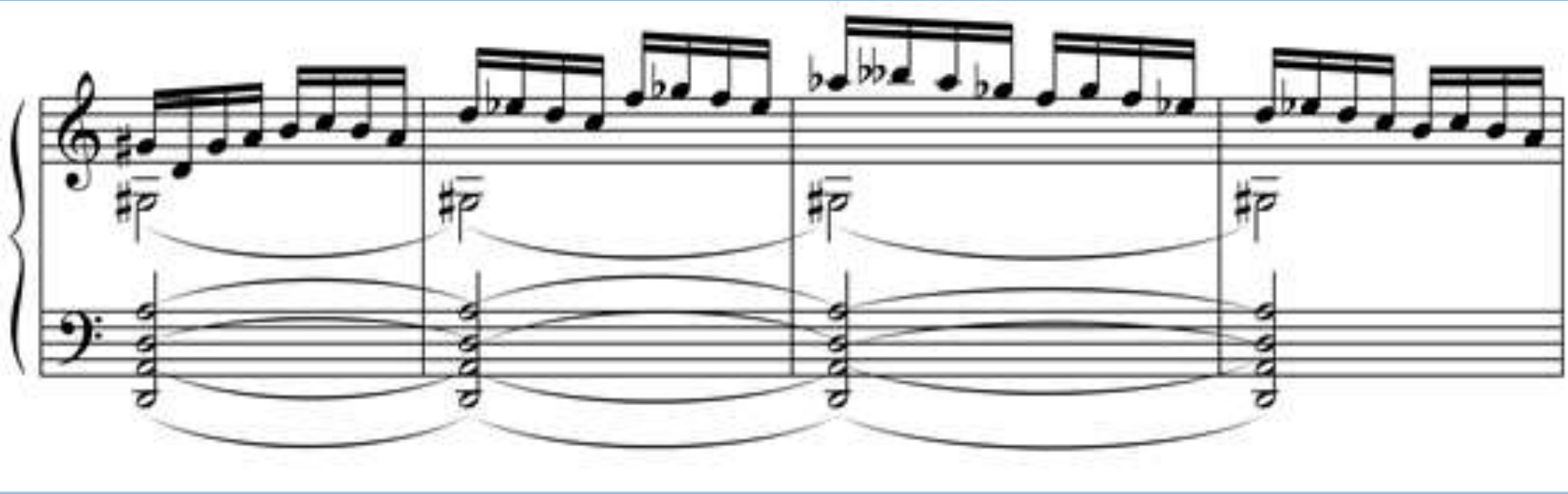
Sonatina, p.II

Structuri acordice noi

The image displays a musical score for a piece titled "Rapsodia a II-a, Cântec de cătănie". The score is written in 2/4 time and consists of two staves, a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The music features a series of chords and melodic lines. The first staff begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The second staff begins with a bass clef and a 2/4 time signature. The music is characterized by a series of chords and melodic lines, with some notes marked with a plus sign (+) and a flat sign (b). The score is presented on a white background with black musical notation.

Rapsodia a II-a, Cântec de
cătănie

Structuri de straturi

Concert de coarde, p. I

Criteriul sistematic

Tipologii polifonice adaptate conceptului modal:

- **Noi modalități de valorificare plurifonică a melodiei**
- **Polifonii tradiționale imitative și neimitative**

Unisonul

Concert de coarde, p.I,
tema II

Heterofonia

Concert de coarde,
Introducere

Mixtura

Bu - cu - ră - te

The image shows a musical score for a piece titled "Mixtura". It consists of two staves. The upper staff is a vocal line in treble clef, with the lyrics "Bu - cu - ră - te" written below it. The lower staff is a piano accompaniment in treble clef, featuring a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The music is in a key with one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The score is divided into four measures by vertical bar lines.

Oratoriul de Crăciun,
Axionul

Isonul

**Oratoriul de Crăciun, nr.1,
nr.18**

Ostinato

The image displays a musical score for a string quartet, specifically focusing on an ostinato pattern. The score is written for four staves, each representing a different string instrument. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 3/4. The first staff (Violin I) features a melodic line with a dotted quarter note followed by eighth notes. The second staff (Violin II) and third staff (Viola) play a rhythmic ostinato pattern of eighth notes, with the second staff using a slur to indicate a continuous sequence. The fourth staff (Cello/Double Bass) plays a more complex rhythmic pattern with eighth notes and rests, also using a slur. The score is divided into two measures by a vertical bar line, with the pattern repeating in the second measure.

Concert de coarde, p.III

Imitația – Stretto

The image shows a musical score for a piece titled "Imitația – Stretto". The score is written in 2/4 time and consists of four staves. The first three staves are in treble clef, and the fourth staff is in bass clef. The music is in a key with one flat (B-flat major or D minor). The third staff includes the lyrics "As - tăzi - s'auspân-zu - rat pre lemn" and "cel ce așpânzu-rat păcăntul". The score is marked "cantus firmus ritmic" above the third staff. The music features a rhythmic pattern of eighth notes and quarter notes, with some rests and accidentals.

Oratoriul de Paști,
Antifonul 15

Imitație în augmentare

Concert de coarde, p.I,
punte

Fugato

Vocea	Intrări tematice			
Sopran			T	cp
Alto			cp	R
Tenor		R	cp	cp
Bas	T	cp	cp	cp

**Oratoriul de Paști, Corul
păstorilor**

Concluzii

Evoluția limbajului componistic la Paul Constantinescu va consta în pașii pe care acesta îi câștigă pe terenul **modalismului** *recte* în fazele pe care le va înregistra **diatonia** în drumul său spre **cromatizare**.

Concluzii

Corelația direcție/gen/lucrare – aspect modal:

- diatonia modală → creația bizantină (1936-1948)
- modalismul de sinteză → *Concert de coarde* (1947)
- cromatismul diatonic → *Triplu concert* (1963)
- scordatura tetracordală → *Concertul pentru pian* (1952)
- armonia cromatizată → creația comic-grotescă (1929-1936),
- noi valorificări plurifonice ale monodiei → creația bizantină (1936-1948)
- factura instrumental-orchestrală de pitoresc local → creația folclorică (1930-1938; 1949-1954)

Concluzii: Sisteme modale complexe

Grad modal	Procedee de realizare				Sistem modal rezultat
Diatonic pur	Consecvența păstrării aspectului inițial				Moduri diatonice
Diatonic cu aspect alternant	Mobilitatea treptelor:				Moduri omonime
	alterație de pantă melodică	alterație de cadență			
	Variabilitatea cadențelor				
	Rotația elementelor în sistem				
	Transpoziția microstructurilor diatonice				
Cromatic (prin compunere)	Compunerea structurilor diatonice și cromatice:				Moduri complementare față de totalul cromatic
	înlănțuirea	transpoziția	intersecția	reuniunea	
Sinteza (diatonic-cromatică)	Amplificarea microstructurilor acustice și istrice Scordatura tetracordală				Moduri complementare față de sistemul ton-semiton

Concluzii: Relații armonice tradiționale

Relații armonice	Cadențe specifice
Relația de cvintă perfectă	Cadența autentică și plagală
Relația de secundă mare	Cadențele cu subton (specific: VII-I); variante: <ul style="list-style-type: none"> • Cadența dorică (I-II, V-VI) • Cadența eolică (VI-VII-I) • Cadența mixolidică (VII-I)
Relația de secundă mică	Cadențele cu sensibilă (specific: II-I); variante: <ul style="list-style-type: none"> • Cadența frigidă (II-I; III-II) • Cadența lidică (VII-I; II-I) • Semicadența frigidă (VI-V) • <i>Cadența Machaut</i> (dublu, triplu sensibilizată)
Relația de terță	Cadențe intraaxiale
Relația polară (cvartă mărită/cvintă micșorată)	Cadența intraaxială <i>pol-antipol</i>

Concluzii: Structuri armonice noi

Structuri armonice	Tipuri acordice
Structuri de sinteză armonică	Straturi acordice Variante: <ul style="list-style-type: none">• Bas fals• Departajări pe partide• Detașarea planului melodic față de cel armonic• Tipuri de acord major-minor (alfa..., gamma, acord biterțial etc.)
Structuri de sinteză provenite din simultaneizarea melodicii	Acorduri de secundă; Variante: <ul style="list-style-type: none">• Structuri cu elemente <i>ajoutées</i>• <i>Clusters</i> diatonice și cromatice
Structuri noi (geometrice, pe baza secțiunii arii etc.)	Acorduri de cvartă, de cvintă, cvartsextacordul, alte combinații de cvartă+terță etc.

Concluzii: Tipologii polifonice

Polifonii tradiționale	<ul style="list-style-type: none">- Polifonia imitativă:<ul style="list-style-type: none">○ Dialogul○ Imitația○ Stretto-ul○ Canonul○ Fugato-ul○ Fuga- Polifonia contrapunctică:<ul style="list-style-type: none">○ Contrapunctarea izocronă○ Contrapunctarea contrastantă○ Contrapunctarea complementară ritmic○ Contrapunctarea contrastantă○ Contrapunctarea imitativă
Noi tipologii plurifonice	<ul style="list-style-type: none">○ Unison○ Mixtura○ Ison○ Ostinato○ Heterofonia

3.1.4. Contribuții la crearea unei tipologii a scriiturii modale

Aranjamente corale, vol. I, Prelucrări pentru voci egale (1)

- **Delimitarea cercetării:** prelucrarea cântecului popular românesc.
- **Obiectiv general:** adecvarea tipologiei scriiturii la datul folcloric, adaptarea „artei înveșmântării” la simplitatea unei monodii.
- **Scop:** însușirea tehnicilor scriiturii (prelucrare, adaptare, transcripție).
- **Metode:** simbioză între sistematică riguroasă și dinamică de tip creativ.

3.1.4. Contribuții la crearea unei tipologii a scriiturii modale *Aranjamente corale, vol. I, Prelucrări pentru voci egale (2)*

- **Structură:**

- I. Aranjamente corale la două voci egale:

 - Corul de copii.

- II. Aranjamente corale la trei voci egale:

 - Corul de copii. Corul de femei. Corul de bărbați.

3.1.4. Contribuții la crearea unei tipologii a scriiturii modale *Aranjamente corale, vol. I, Prelucrări pentru voci egale (3)*

- **Tipologia parametrilor scriiturii plurivocale:**
 - Pseudo-procedee: unisonul, dialogul, canonul.
 - Procedee suport: isonul.
 - Procedee propriu-zise: tipuri de contrapunctări.

3.1.4. Contribuții la crearea unei tipologii a scriiturii modale *Aranjamente corale, vol. I, Prelucrări pentru voci egale (4)*

- **Tipuri de contrapunctări**

- **Contrapunctări rudimentare (specifice):**

- Contrapunctarea ostinată
- Contrapunctarea în mixturi
- Contrapunctarea heterofonică

- **Contrapunctări tradiționale culte (nespecifice):**

- Contrapunctarea izoritmă
- Contrapunctarea contrastantă
- Contrapunctarea imitativă

3.1.4. Contribuții la crearea unei tipologii a scriiturii modale

Aranjamente corale, vol. I, Prelucrări pentru voci egale (5)

- **Gruparea tipurilor de scriitură după anumite criterii:**
 - **Criteriul melodic (tematic):**
 - Mijloace de repartizare a temei: unison, dialog, canon
 - Mijloace de comentare a temei: ison, contrapunctare
 - **Criteriul caracteriologic/funcțional:**
 - Procedee cu caracter static – cu funcție expositivă sau concluzivă: ison simplu
 - Procedee dinamizatoare – cu funcție mediană de acumulare: ison dinamizat, contrapunctare, dialog
 - Procedee culminative, ce reliefează punctul tensional al încordării maxime: canon, stretto, unison

3.2. Univers componistic propriu

- **Genuri muzicale:** lieduri, muzică corală, muzică instrumentală de cameră, lucrări simfonice și vocal-simfonice.
- **Orizont stilistic:** ocolește avangarda și se apropie de tradiție, în privința arhitectonicii și a tehnicilor de lucru.
- **Originalitate:** orice produs al unei creații artistice este inedit și, prin urmare, autentic.
- **Tendențe:** grupate în jurul unor constante.

3.2. Univers componistic propriu

3.2.1. Constante ale creației și încadrarea în contextul componistic contemporan

3.2.2. Prezentarea lucrărilor compuse între anii 2006-2015

3.2.3. Relevanța și originalitatea creației componistice: Performanță și impact

3.2.1. Constante ale creației și încadrarea în contextul componistic contemporan

Constantele propriei creații pornesc de la
ideea unei continue **recreări** sonore și
conceptuale a **folclorului** românesc, prin
tehnici moderne,
între care **polifonia, armonia modală,**
heterofonia sau variațiunea liberă.

1. Modelul mioritic

Arhetipuri:
celula melo-ritmică,
sistemul rubato, textura

Filiera:
Toduță,
Constantinescu,
Petra
Basacopol, Timaru

Gândind la Miorița
(1985)

7 Variațiuni pentru vioară,
violă și pian, Cvartet de
clarinete, Diptic coral (v.
O.Goga), Colinda pentru
voce și pian (2008-2015)

2. Mitul Păsării măiestre

Valorifică culoarea muzicală și aspectul pictural al muzicii

Rezonanță a modelului brâncușian

Filiera:

D. Capoianu

Cine ești, pasăre?, Cu
penetul, Diptic coral
(v. P.Ghelmez)
(1990-2000)

Măiastra
(2015)

3. Altele

Recursul la tradiția universală

înfățișează latura mai abstractă a creației

ilustrat de lucrări care constituie reevaluări ale unor forme tradiționale: variațiuni, sonate, trio, cvartete

Reprezentarea ludicului

Ciclurile de lieduri

Versuri Gh. Tomozei (1983), V.Burlui (2015), M.Eminescu (2006), I. Dumitrașcu (2007), A.Donici (2010), Gh.Topârceanu (2010)

3.2.2. Lucrări compuse între anii 2006-2015

1. *Măiastra* – feerie muzicală pentru cor, flaut, orchestră de coarde, celestă și percuție (2015)
2. Opt lieduri pentru mezzosoprană și pian pe versuri de Vasile Burlui (2015)
3. 7 Variațiuni pentru vioară, violă și pian (2014)
4. Diptic coral pe versuri de Octavian Goga (2014)
5. *Rezonanțe* – pentru cvartet de clarinete (2013)
6. *Două parodii muzicale* – pentru voce și pian (2010)
7. *Colinda* – pentru voce și pian (2008)
8. Patru lieduri pentru soprană și pian pe versuri de Ilie Dumitrașcu (2007)
9. Trei lieduri pentru soprană și pian după *Sonete* de Mihai Eminescu (2006)
10. Prelucrări de folclor pentru cor de voci egale și cor mixt (2007-2014)

***Măiastra* – feerie muzicală pentru cor, flaut, orchestră de coarde, celestă și percuție (2015)**

**Filarmonica de Stat Sibiu,
Orchestra simfonică și corul
de cameră Caedonia, dirijor
Gabriel Bebeșelea**

**polifonie
repetitivă, de
masă,
eterofonie,
polifonie de
grup**

**ambianță
cvasi-
impresionistă,
sonorități
tainice,
misterioase,
magice**

**Primă
audiție: 9
aprilie 2015**

**tratare liberă,
variațională, cu
creșteri și
descreșteri
tensionale adecvate
mesajului poetic**

**orquestrație
coloristică, timbre
discrete, culori calde
(percuție cu baghete
moi - vibrafon,
marimba, celesta,
glockenspiel, cinele)**

Opt lieduri pentru mezzosoprană și pian pe versuri de Vasile Burlui (2015)

**Claudia Codreanu –
mezzosoprană**

**Vasilica Stoiciu-Frunză –
pian**

**stare
specifică
elegiei**

**reîntoarcere
la tradiție**

**Primă audiție:
SIMN 2015**

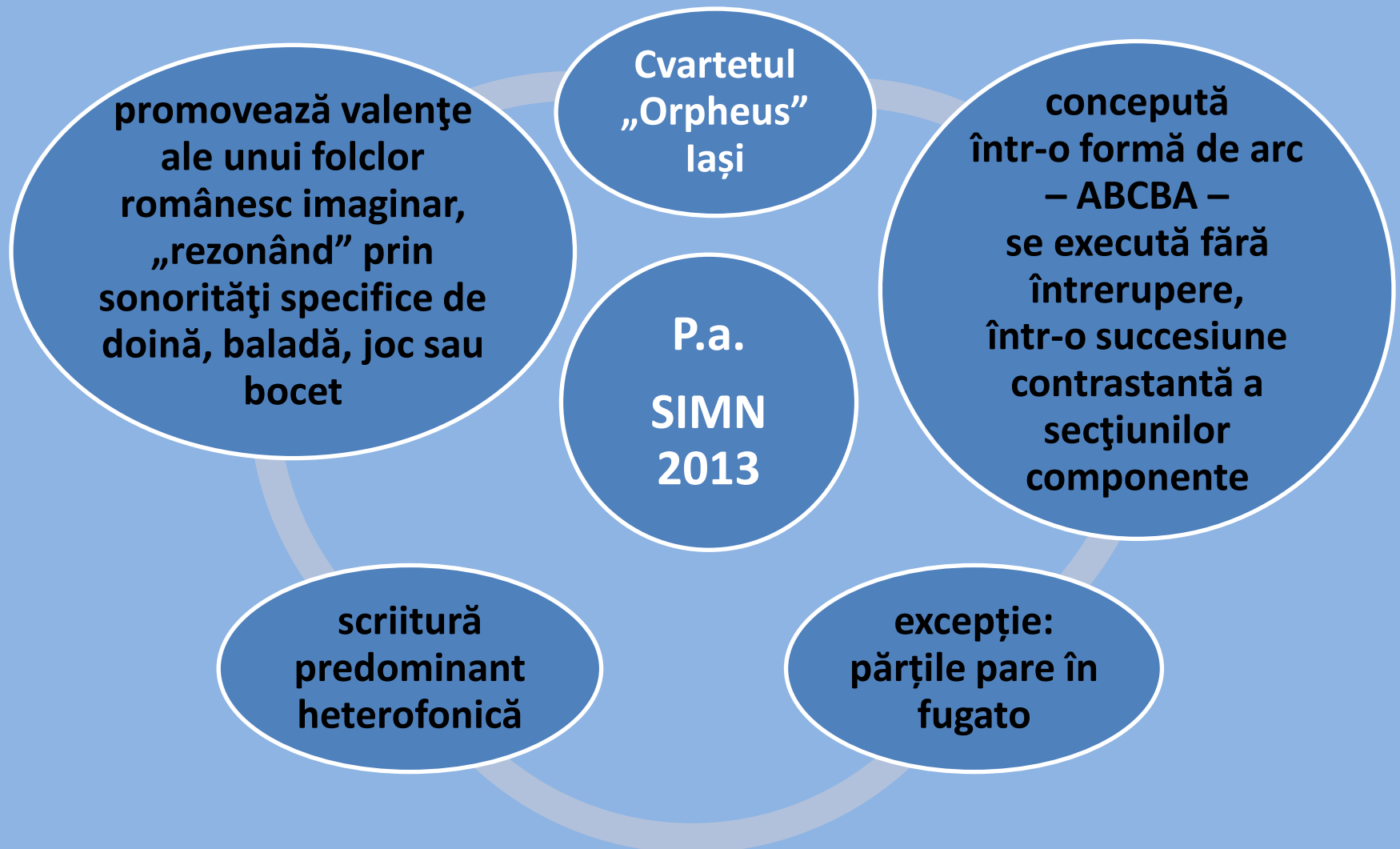
**consonanța rimei =
o reevaluare
consonantică a
substanței muzicale**

**evocarea dansului baroc,
nunațe ironice neoclasice,
armoniilor goale de
catedrală, sugestii directe
onomatopeice, ipostaze ale
cântului întrerupt, ostinati,
influența chansonului**

7 Variațiuni pentru vioară, violă și pian (2014)

Rezonanțe pentru cvartet de clarinete (2013)

Alte lucrări compuse între anii 2006-2015 (1)

Două parodii muzicale – pentru voce și pian (2010)

- P.a.: Festivalul Internațional al Artei Lirice, Sibiu, 2010.
- Cochetare cu anumite tehnici de limbaj universal, o apropiere de scriituri consacrate, până la preluarea unor citate deformate – modalitate de reprezentarea a ludicului.

Patru lieduri pentru soprană și pian pe versuri de Ilie Dumitrașcu (2007)

- P.a.: Atelier brașovean de creație muzicală, 2007.
- Acțiunea componistică se reduce la gesturile cele mai simple, minimale: ritmuri caracteristice, nuclee modale formate din sunete puține.
- Sugestii directe, uneori onomatopeice.

Trei lieduri pentru soprană și pian după *Sonete* de Mihai Eminescu (2006)

- P.a.: Atelier brașovean de creație muzicală, 2007.
- Surprind specificul elegiac al poeziei eminesciene, în speță, al sonetului, selectând, afectiv, sentimente din sfera melancoliei, nostalgiei, regretului.
- Piese de atmosferă, în care importanța detaliului muzical se pierde într-o „stare sonoră”.

Alte lucrări compuse între anii 2006-2015 (2)

Colinda pentru voce și pian (2008)

- Prelucrare strofică modală.
- Tehnici: transpunerea, inversarea, cu crearea unor poliritmii, polimetrii, ison, structuri de cvartă/cvintă, canon ritmic.

Prelucrări de folclor (2007-2014)

3.2.3. Relevanța și originalitatea creației componistice:

3.2.3.1. Indicatori de performanță

- **Participări în calitate de compozitor la festivaluri/concursuri, concerte de autor, manifestări artistice**
- **Creație muzicală publicată la edituri recunoscute din țară**
- **Premii pentru creație componistică obținute de-a lungul întregii activități**

Participări în calitate de compozitor la festivaluri/concursuri, concerte de autor, manifestări artistice

- **Concerte de autor, la Iași (1984), Piatra-Neamț (1984), Cluj-Napoca (1994), Brașov (2007)**
- **Participări la festivaluri naționale sau internaționale: SIMN, Festivalul Muzicii Românești Iași, Sibiu Opera Festival, Zilele muzicale româno-americe ș.a.**
- **recitaluri vocale sau instrumentale, concerte simfonice ale instituțiilor profesioniste sau din cadrul stagiunilor instituțiilor de învățământ superior, în București, Iași, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Piatra-Neamț etc.**

Creație muzicală publicată la edituri recunoscute din țară

***1. Cvartet de coarde, Editura Muzicală, 2012,
ISBN 978-973-42-0710-7***

***2. CD: Atelier brașovean de creație muzicală.
Portret de compozitor: Roxana Pepelea.
Simpozion muzicologic și medalion muzical, 2007,
e-book Multimedia
Editura Universității „Transilvania” din Brașov
ISBN 978-973-598-060-3***

***3. Lucrări achiziționate de Uniunea
Compozitorilor și Muzicologilor din România: 7***

Premii pentru creație componistică obținute de-a lungul întregii activități

– Selecție –

- Premiul „George Dima”, Cluj, 1985
- Premiul I, Festivalul muzicii românești, Iași, 1988
- Premiul III, Festivalul „Cântarea României”, etapa republicană, București, 1989
- Premiul II, Festivalul „Mihai Eminescu”, Iași, 1989
- Mențiune, Concursul național de creație corală, ediția III, București, 1995
- Premiul I, Concursul național de creație corală, ediția IV, București, 1997
- Premiul I, Concursul „Norbert Petri”, Brașov, 1999
- Opusuri proprii au fost înregistrate de Radio România sau TVR și difuzate în diverse ocazii

3.2.3. Relevanța și originalitatea creației componistice:

3.2.3.2. Impact

**Consemnări în media scrisă și audio-vizuală
asupra prestațiilor artistice în calitate
de compozitor:**

citări nominale: 7 citări de creații: 16

cronici asupra lucrărilor proprii: 11

portrete de autor: 7

3.3. Implicare și recunoaștere academică

Titular al disciplinelor de licență/master:

Contrapunct

Teoria instrumentelor și orchestrație

Polifonia vocală a secolului XX

Aranjamente vocale și instrumentale

3.3. Implicare și recunoaștere academică

- Responsabilități în cadrul facultății/catedrei, modalități de recunoaștere academică:
- Șef al catedrei de Pedagogie Muzicală (2010-2011)
- Adjunct șef de catedră – Pedagogie Muzicală (2009-2010)
- Membru în Consiliul Facultății de Muzică (2004-2008, 2008-2011)
- Responsabil cu calitatea pe Programul de studiu Tehnica și Arta Muzicală a secolului XX (2009-2011)
- Coordonator pentru Programul de Dezvoltare și Formare Continuă din cadrul programului de studii Pedagogie Muzicală (2011-prezent)
- Membru al Romanian Society for Music Education (din 2010)
- Recenzor al Buletinului Universității „Transilvania” din Brașov (2009, 2014, 2015)

3.4. Lărgirea ariei preocupărilor profesionale: Implicare în strategia culturală instituționalizată

Consultant artistic al Filarmonicii de Stat Sibiu, din 2007

Activități:

Coordonator secretariat artistic

Coordonator de proiect internațional (5 proiecte)

Activități de promovare în media scrisă sau audiovizuală

Redactor materiale informative: program de sala, programe trimestriale, broșuri, pliante

Realizator/prezentator concerte educative

Realizator emisiuni radio-tv

**Actualizarea programelor/repertoriilor stagiunii simfonice
etc.**

4. Concluzii cu privire la relevanța și originalitatea contribuțiilor personale

4.1. Contribuții la sistematizarea modalismului autohton

4.2. Contribuții la îmbogățirea creației muzicale românești, a unui fond repertorial național

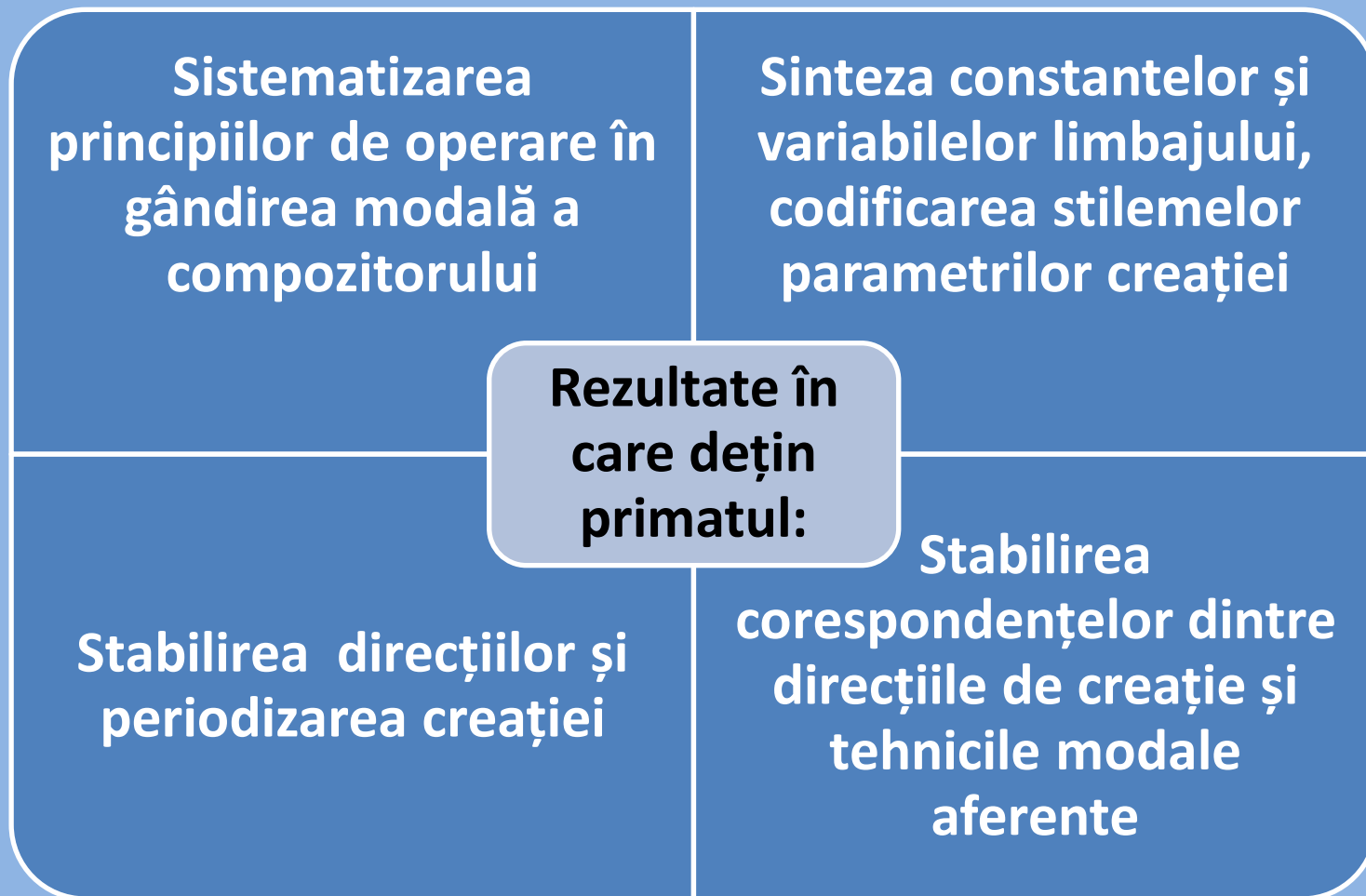
4.3. Contribuții la creșterea calității și vizibilității instituționale

4.1. Contribuții la sistematizarea modalismului autohton

Cercetările proprii întreprinse asupra creației lui Paul Constantinescu se numără printre cercetările stilistice de amploare cu această tematică.

Originalitatea și relevanța lor rezidă în metodele noi de analiză și sinteză aplicate parametrilor limbajului muzical ai acestui important compozitor național.

4.1. Contribuții la sistematizarea modalismului autohton (Paul Constantinescu)

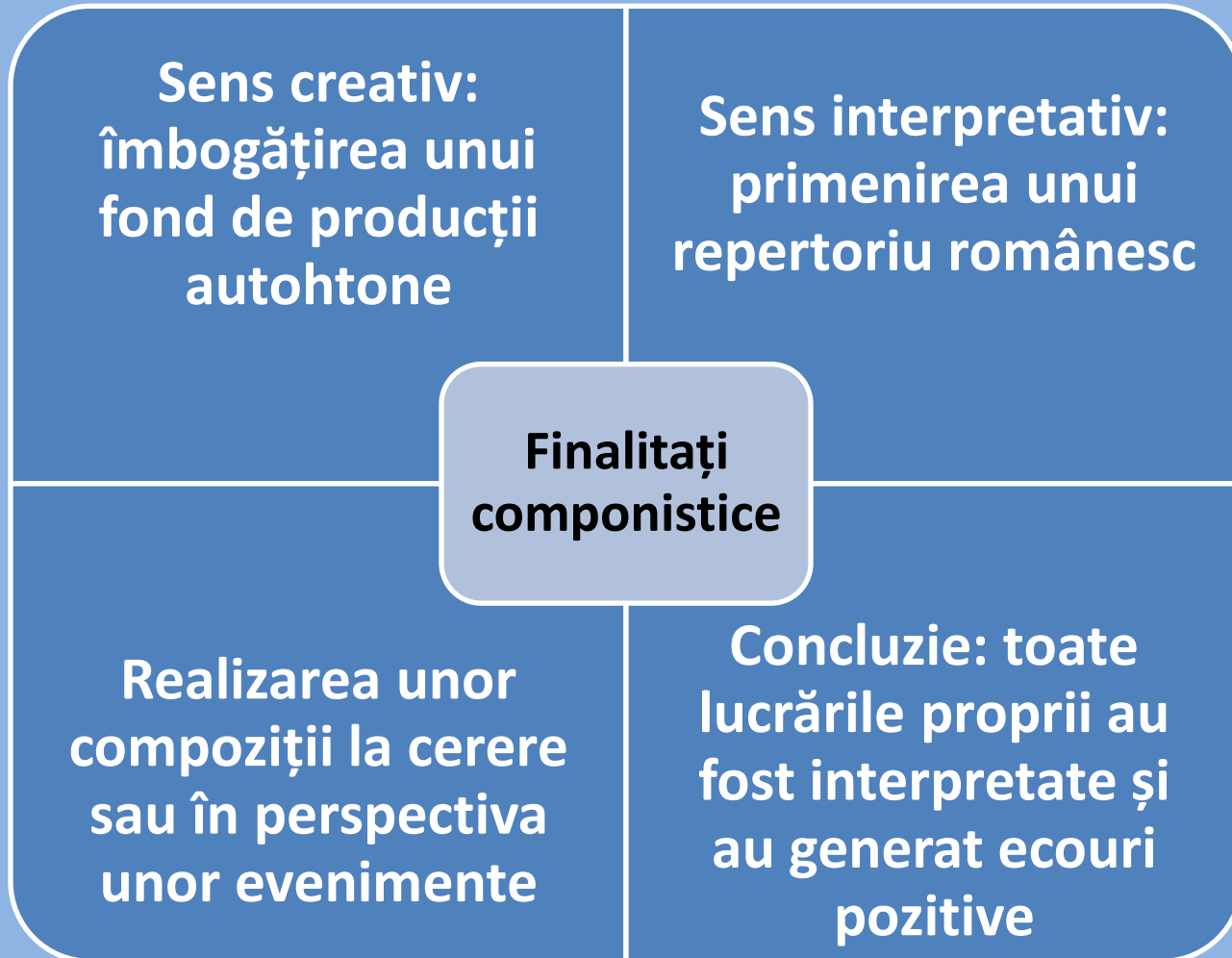
4.1. Contribuții la sistematizarea modalismului autohton

Extinderea cercetării

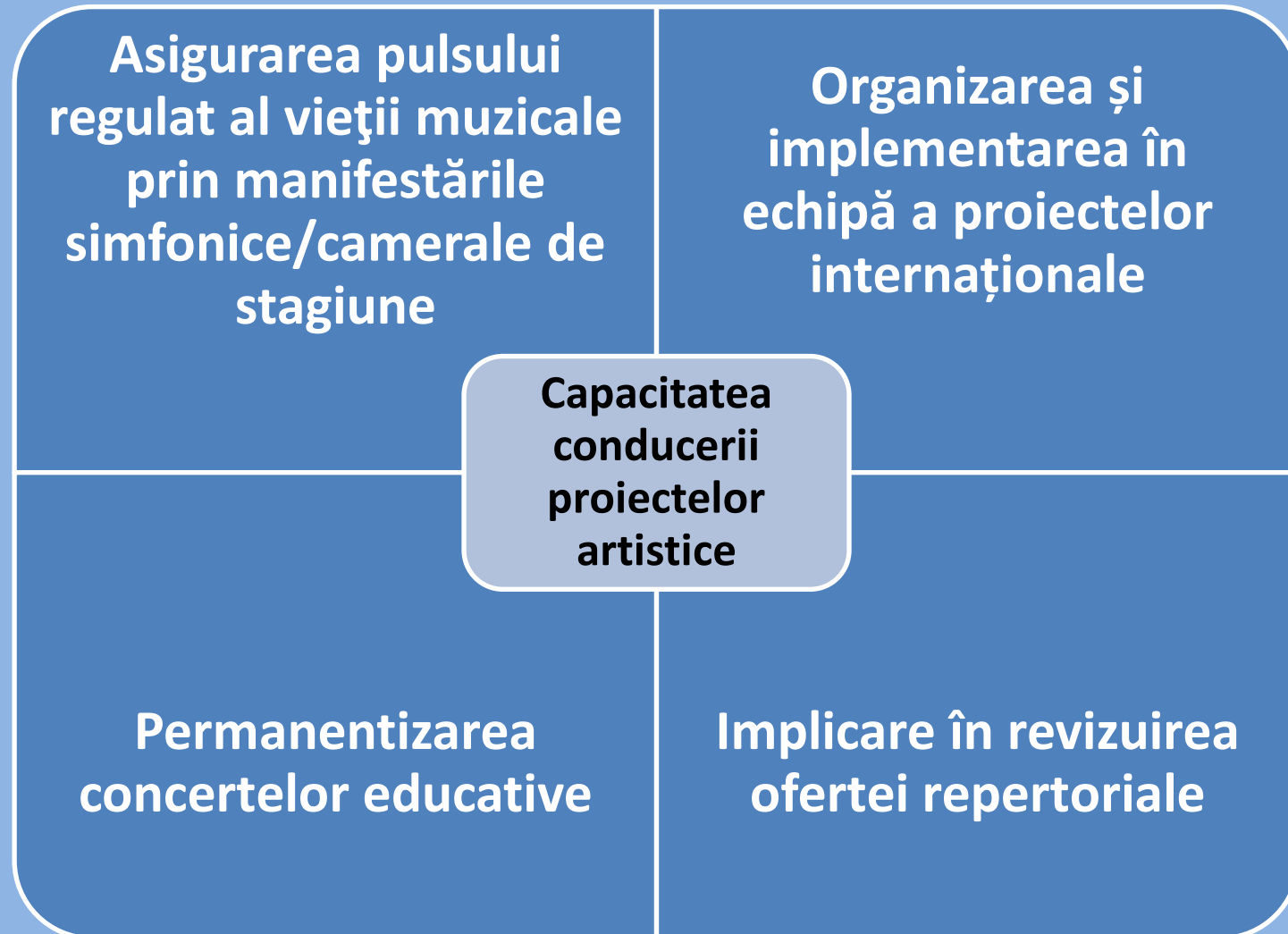
**la realizarea originală a unei
tipologii specifice a procedeeelor de
prelucrare ale cântecului popular
românesc**

în consens cu datele sale naturale

4.2. Contribuții la îmbogățirea creației muzicale românești, a unui fond repertorial național

4.2. Contribuții la creșterea calității și vizibilității instituționale (Filarmonica de Stat Sibiu)

II. PLANURI DE EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE A CARIEREI

**Se vor subordona resurselor disponibile,
propriilor motivații și direcțiilor trasate de
activitatea anterioară.**

II. PLANURI DE EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE A CARIEREI

1. Planuri de evoluție a carierei academice
2. Planuri de evoluție a carierei științifice și profesionale

1. Planuri de evoluție a carierei academice

- Obținerea atestatului de abilitare pentru conducere de doctorat
- Participarea la competiții de granturi
- Coordonare licență, masterat
- Sporirea laturii aplicative și interdisciplinare a cercetărilor
- Adâncirea elementului modal (neofolcloric) în procesul de predare
- Alcătuirea unui curs de tehnică orchestrală clasică subordonat triadei sintaxă muzicală – reprezentare instrumentală – densitate sonoră
- Activități extracurriculare în interesul mediului academic

2. Planuri de evoluție a carierei științifice și profesionale

2.1. Direcții de cercetare întreprinse în aria muzicologiei: stilistica și tehnica scriiturii

2.1.1. Realizarea unei incursiuni analitice în miniatura pianistică românească din perioada interbelică

2.1.2. Continuarea direcției de sistematizare în sfera tipologiilor scriiturii modale

2.1.3. Aspecte modale în creația altor compozitori din perioada interbelică

Punere în practică prin noi articole publicate, lucrări prezentate la conferințe sau viitoare cărți

2. Planuri de evoluție a carierei științifice și profesionale

2.2. Creația componistică viitoare

Punere în practică prin noi proiecte componistice – *a piacere* – sau la cerere

2.3. Manageriat/organizare culturală

Punere în practică prin continuarea colaborării cu Filarmonica de Stat Sibiu

Concluzie

- De ce „modalismul” ?
- Pentru că **modalismul** (folcloric/bizantin) este elementul românesc **definitiv** pentru cultura muzicală națională, prin care ne conectăm la valorile **tradiției universale.**