

Conf. univ. dr. Elena CIOBANU
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Facultatea de Litere
Departamentul de limbi și literaturi străine

HABILITATION THESIS ABSTRACT

THE SPECTRUM OF CONFESSION. ANGLO-AMERICAN POETIC PARADIGMS

The present thesis contains a short description of my whole academic career, which includes scientific research, didactic and administrative activities, followed by a short presentation of my future projects on all those levels. The initial section refers to the beginnings of my activity at the Foreign Languages and Literatures Department from the Faculty of Letters, “Vasile Alecsandri” University of Bacău, and to the research (published translations and articles) that led me to the initiation, in 2003, of a doctoral project on the poetry of one of the most prominent American poets of the twentieth century, Sylvia Plath.

My doctoral thesis, *Sylvia Plath’s poetry: the metamorphoses of the poetic self*, follows the principle of the separation between the empiric self and the artistic self, and aims to maintain an unbiased critical stance throughout, in opposition to some of the partisan views adopted by many biographers and scholars in relation to Sylvia Plath. Psychoanalysis, together with phenomenological, existentialist and other poststructuralist concepts constitute the theoretical foundation of my demonstration of the hypothesis that, despite its apparent discrepancies and contradictions, Plath’s poetic work is the outcome of a continuous struggle for an eventually achieved artistic coherence.

The Plathian work, especially in its poetic embodiments, has been the subject of a fierce controversy among Anglo-American literary scholars which was rooted not only in the contested editorship of Plath’s texts by Hughes (the custodian of her writings after her death), but also in the characteristics of the Plathian discourse itself. Hughes’s censorship of Plath’s texts and his destruction and hiding of sensitive documents have brought him the almost unanimous condemnation of the literary world. The passionate debate was somewhat abated in 1998, when Hughes published *Birthday Letters*, a volume of poems entirely dedicated to and inspired by his personal and artistic relationship with Plath. I studied the particular type of intertextuality that establishes itself between Plath’s and Hughes’s poems in the last chapter of my PhD thesis.

After the defence of my PhD thesis in 2008, my research field was expanded through the exploration of modern and postmodern Anglo-American poetry in a series of academic articles on various poetic schools and paradigms. In a 2013 chapter, published in the collective volume

Perspectives on Interaction (Newcastle upon Tyne: Cambridge Publishing Scholars), I elaborated on the connection between poetry and interaction, understood mostly as an abstract internal structuring device of discursive elements.

My further investigation of poetic discourse subsequently took the form of a book-length study entitled *Seven Ways of Looking at Poetry*, published in 2015 (Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință). The title, inspired by one of Wallace Stevens's most famous poems, alludes to the seven chapters in which I approached elements, concepts or principles that have been considered by theorists and critics as fundamental in the production of poeticity.

The translation of literary texts, be they poems or prose pieces, has constituted an important part of my research, and it has naturally completed my scientific analyses of poetic discourse in its various incarnations, both in the twentieth century and in previous ages. I mainly followed two directions in this respect. On the one hand, I continued my work of translating Sylvia Plath's writings, by publishing groups of poems and selections of journal entries in both national and international journals. In 2012, the *Selected Poems/Poeme alese* volume (Pitești: Paralela 45) marked an important step in my project of refining the image of this American poet for Romanian readers. A great number of the poems included in this collection had never been translated into Romanian before, especially those from the earlier period of creation. On the other hand, the necessity of studying modern poetics and its roots in, and contestations of, pre-modern paradigms, has led me to the conception of a volume of translations of a series of five important theoretical texts on poetry belonging to outstanding literary figures from different ages: Philip Sidney, William Jones, Matthew Arnold, John Stuart Mill and William Butler Yeats.

The exploration of literary creativity represents a more recent direction in my research and it has been mainly materialized in specific analyses of Sylvia Plath's texts. The article published in the *Romanian Journal of Artistic Creativity* (New York: Addleton Academic Publishers, 2013) concentrates on the intriguing mechanism involving language, self-esteem and motherly love that dominated Plath's entire life as a person and as a poet. The 2018 volume *Sylvia Plath: Arta de a muri* (Iași: Institutul European) contains a bio-psycho-literary approach that draws on the intense confessionalism of the Plathian writings.

Considering that the study of contemporary poetry must be rooted in a solid familiarity with the poetic strategies of past authors whose achievements profoundly influenced the development of the literary art throughout centuries, I have also proceeded to analyse Shakespearean poetics in a number of articles elaborating on various linguistic and stylistic aspects and techniques that govern the semantic structures of some plays. Such an enterprise, together with my former volume of

translations of pre-modern critical essays on poetry, constituted a good basis for the study of the evolution of English literature undertaken in the 2019 volume entitled *From Widsith to Shakespeare. The Building of Literary Tradition* (Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință).

Last but not least, my research includes a consistent activity as a cultural journalist. My collaboration with the cultural magazine *Ateneu* has led me to the creation of a permanent column, *Lumi anglo-saxone*, whose title has mainly circumscribed my topics to the Anglo-American area. The essays I have been contributing to this publication represent a permanent endeavour to create connections meant to contribute to a better understanding of contemporary epistemes and, hopefully, to the enriching of general modes of cultural perception.

The second part of my present thesis synthesizes aspects related to my didactic activity, and to other professional activities: my courses and seminars at both BA and MA levels, based on my scientific research, my involvement in the organization of scientific events and of student manifestations, my initiatives regarding the publication of students' artistic productions. I have also had the opportunity of improving my teaching methods and of establishing fruitful professional connections through the nine Erasmus fellowships I have benefited from in the 2008-2019 period, in various European countries. The participation to a number of projects, to various research groups and professional societies at national and international level, and to editorial boards and scientific committees, together with the administrative positions to which I have been appointed, form another substantial part of my professional career – largely dedicated to the improvement of educational and institutional quality.

The future aims of my scientific research, which will be largely conducted together with my doctoral students, will include the further exploration of poetics, poetry and poetic discourse, with a particular emphasis on contemporary poetic trends and on such interdisciplinary issues as those bringing together poetry and digital world innovations. The study of literary creativity will constitute another field of analysis and it will focus on poetic discourses belonging to writers whose more or less overt confessionism blends biography and art in complex modes. Finally, a complementary direction of my scientific activity will take into consideration literature as a cultural product and will endeavour, through projects situated at the crossroads of various paradigms and disciplines, to show how concepts like interpretation, interactivity, hypertextuality, simulation, performance, hybridization, discursivity and textuality can be pertinently used in order to understand and to explain certain emerging phenomena of the contemporary literary landscape.

Conf. univ. dr. Elena CIOBANU
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Facultatea de Litere
Departamentul de limbi și literaturi străine

REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE

SPECTRUL CONFESIUNII. PARADIGME POETICE ANGLO-AMERICANE

Această teză conține o prezentare succintă a întregii noastre cariere academice, incluzând atât activitatea didactică și de cercetare, cât și o descriere a proiectelor viitoare pe aceste planuri. Secțiunea inițială face referință la începuturile activității noastre academice la Departamentul de limbi și literaturi străine de la Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, și la preocupările profesionale (articole academice și traduceri) care ne-au condus la inițierea, în 2003, a cercetării doctorale referitoare la poezia uneia dintre cele mai proeminente autoare americane ale secolului al XX-lea, Sylvia Plath.

Intitulată *Poezia Sylviei Plath: metamorfozele eului poetic*, teza de doctorat urmează principiul separării eului empiric de cel artistic și urmărește să păstreze o atitudine critică echidistantă, distanțată de unele perspective părtinitoare adoptate de mulți biografi și critici ai Sylviei Plath. O serie de concepte din psihanaliză, fenomenologie, existențialism sau poststructuralism constituie baza teoretică a analizei care ne-a confirmat ipoteza că, dincolo de discrepanțele și contradicțiile ei, poezia Sylviei Plath este rezultatul unei lupte continue pentru o coerență care se atinge, în moduri complexe, la nivel estetic.

Opera Sylviei Plath, în special în latura ei poetică, a fost un subiect de controversă acerbă printre criticii literari anglo-americani, cauzată nu numai de modul de editare a textelor poetei de către Ted Hughes (rămas custode al scrierilor poetei în urma morții acesteia), cât și de caracteristicile în sine ale discursului plathian. Modificările, cenzurările și chiar distrugerile unor scrieri ale poetei de către Hughes i-au adus acestuia condamnarea aproape unanimă a lumii literare. Pătimașă controversă a fost atenuată în 1998, când Hughes a publicat *Birthday Letters*, un volum de poezii în întregime inspirat de relația lui (nu numai personală, ci și artistică) cu Sylvia Plath. În ultimul capitol al tezei noastre de doctorat ne-am concentrat asupra intertextualității de un tip aparte care se stabilește între poeziile lui Hughes și cele ale Sylviei Plath.

După susținerea tezei de doctorat, în 2008, ne-am extins aria de cercetare prin explorarea poeziei anglo-americane moderne și postmoderne printr-o serie de articole științifice referitoare la

școli și paradigme poetice variate. În capitolul publicat în volumul colectiv *Perspectives on Interaction* (Newcastle upon Tyne: Cambridge Publishing Scholars), am studiat raporturile care se pot stabili între poezie și conceptul de interacțiune, pe care noi l-am înțeles aici în primul rând ca procedeu abstract de structurare internă a elementelor discursive.

Investigarea discursului poetic a căpătat ulterior formă în volumul critic *Seven Ways of Looking at Poetry*, publicat în 2015 (Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință). Titlul, inspirat de unul dintre cele mai cunoscute poeme ale lui Wallace Stevens, face aluzie la cele șapte capitole ale cărții în care ne-am referit la o serie de principii, concepte sau elemente considerate de către teoreticieni și critici importanți ca fiind fundamentale în producerea poeticității.

Traducerea de texte literare, fie ele poezie sau proză, a constituit o altă latură importantă a cercetării noastre care a completat firesc analizele științifice ale discursului poetic în diversele sale întruchipări, atât în secolul al XX-lea, cât și în epocile precedente. Am urmat două direcții principale în acest sens. Pe de o parte, ne-am continuat munca de traducere a operei Sylviei Plath, prin publicarea, în reviste de cultură sau de specialitate din țară sau din străinătate, a unor grupuri de poeme sau a unor selecții de fragmente de jurnal. Volumul de traduceri publicat în 2012, *Selected Poems/Poeme alese* (Pitești: Paralela 45), a reprezentat o etapă foarte importantă în proiectul nostru de a face mai bine cunoscută opera poetei americane în România. O mare parte a poeziilor incluse în acest volum, în special acelea din perioada timpurie de creație a Sylviei Plath, au fost astfel traduse în română pentru prima dată. Pe de altă parte, necesitatea de a studia rădăcinile poeziei moderne, cât și contestările pe care ea le aduce la adresa paradigmatelor pre-moderne, ne-au condus la conceperea unui volum de traduceri a unui număr de cinci texte teoretice despre poezie scrise, în diferite epoci, de figuri literare marcante: Philip Sidney, William Jones, Matthew Arnold, John Stuart Mill and William Butler Yeats.

O direcție mai recentă în cercetarea noastră o reprezintă explorarea creativității literare. Aceasta s-a materializat în analize specifice ale textelor Sylviei Plath. Articolul publicat în *Romanian Journal of Artistic Creativity* (New York: Addleton, 2013) se concentrează pe mecanismul complicat dintre limbaj, stima de sine și dragostea maternă care a dominat existența Sylviei Plath, ca persoană și ca poetă. Volumul din 2018, *Sylvia Plath: Arta de a muri* (Iași: Institutul European) conține o abordare bio-psiho-literară care se sprijină pe confesionalismul intens al scrierilor plathiene.

Considerând că studiul poeziei contemporane trebuie să își aibă rădăcinile într-o familiaritate solidă cu strategiile poetice ale autorilor trecutului care au influențat profund dezvoltarea artei literare de-a lungul secolelor, am întreprins analiza poeziei shakespeareane printr-un număr de articole al căror scop este explorarea aspectelor lingvistice și stilistice care domină structurile semantice dintr-o

serie de piese. Aceste analize, împreună cu volumul de traduceri de eseuri teoretice menționat mai sus, au constituit o bază foarte bună pentru studiul evoluției literaturii engleze din volumul publicat în 2019, cu titlul *From Widsith to Shakespeare. The Building of Literary Tradition* (Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință).

Nu în ultimul rând, ca parte a cercetării noastre, am desfășurat o consistentă activitate ca jurnalist cultural. Colaborarea noastră cu revista de cultură *Ateneu* ne-a condus la crearea unei rubrici permanente, *Lumi anglo-saxone*, al cărei titlu ne-a circumscris temele în principal la arealul anglo-american.

Partea a doua a prezentei teze sintetizează aspecte legate de activitatea noastră didactică și de alte activități profesionale: cursurile și seminarele de la programele de licență și master, bazate pe cercetarea noastră științifică, implicarea noastră în organizarea de evenimente științifice sau manifestări studentești, inițiativa noastră privind publicarea producțiilor literare ale studenților. Am avut, de asemenea, șansa de a ne perfecționa metodele de predare și de a stabili relații profesionale fructuoase prin intermediul celor nouă stagii de predare și monitorizare Erasmus, în mai multe țări europene, de care am beneficiat în perioada 2008-2019. Participarea la un număr de proiecte, la grupuri de cercetare și la societăți profesionale la nivel național și internațional, calitatea de membru în comitete de redacție sau științifice, împreună cu pozițiile administrative avute până în prezent, formează o parte substanțială a carierei noastre, dedicată în măsură covârșitoare îmbunătățirii calității la nivel educativ și instituțional.

Obiectivele viitoare ale cercetării noastre științifice, desfășurate într-o proporție semnificativă împreună cu viitorii doctoranzi, vor include explorarea poeziei, a poeziei și a discursului poetic, cu accent principal pe școlile poetice contemporane și pe aspecte interdisciplinare ce reunesc poezia cu inovațiile din spațiul digital. Studiul creativității literare va constitui un alt câmp de investigare ce se va concentra pe operele acelor scriitori al căror confesionalism mai mult sau mai puțin manifest împletește biografia și arta în moduri discursive complexe. În fine, o direcție complementară a activității noastre de cercetare va lua în considerare literatura ca produs cultural și se va materializa în proiecte situate la confluența mai multor paradigme și discipline care vor utiliza concepte precum interactivitatea, hipertextualitatea, simularea, hibridizarea, interpretarea sau discursivitatea pentru a înțelege și explica pertinent anumite fenomene emergente ale peisajului literar contemporan.