

Rezumate /Abstracts

Habilitation Thesis

Film as Public Art: Aesthetic Theory, Audiovisual Interventions, Audiences, and Industrial Developments in Romanian, European and American Cinemas

Dr. Constantin Pârvulescu

Senior Researcher, Department of Cinema and Media

Faculty of Theatre and Television

Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, 2020

Rezumat în Română

Intitulată *Filmul ca artă publică: cinematograful românesc, european și american, teorie estetică, intervenții audiovizuale, audiențe și dezvoltări industriale*, teza mea de abilitare în domeniul cinematografie și media, prezentată spre evaluare Școlii Doctorale de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai este structurată în două părți. Prima parte prezintă principalele mele proiecte de cercetare, predare și instituționale, derulate în ultimii paisprezece ani de la finalizarea doctoratului. A doua parte descrie căile de cercetare, predare și contribuție instituțională care îmi vor ghida activitatea în perioada 2020-2030. Realizările cercetării mele sunt prezentate în funcție de: (1) competitivitatea lor și finanțarea internațională obținută; (2) capacitatea mea de a conduce echipe de cercetare internaționale și interdisciplinare și de a construi rețele de cooperare academică eficiente; (3) excelența, recunoașterea și vizibilitatea internațională aferente activității mele; (4) originalitatea, aspectele interdisciplinare, standardele de rigurozitate și caracterul inclusiv aferente cercetării mele; și (5) metodologia folosită.

De asemenea, prezint realizările rezultate de pe urma acestor șase căi principale de cercetare. Aceste căi sunt: (1) Artă, cinema și politica stângii; (2) Film și istorie; (3) Istoria filmului românesc și est-european; (4) Film, televiziune și finanțe; (5) Film, media și migrație; și (6) Industriile cinematografice europene contemporane. Descrierea primei căi relevă conceptele de bază cu care lucrez, precum și modul predominant în care abordez discursul audiovizual. A doua cale sugerează o extindere a procedurilor mele din primii ani postdoctorali—și relevă o abordare a filmului nu doar ca intervenție într-o dezbatere publică și estetică, ci și ca purtător al unei mărturii despre trecut și ca participant într-o luptă pentru semnificarea trecutului.

Cea de-a treia cale subliniază contribuția pe care mi-am propus să o aduc studiului culturilor de film din țara și din regiunea din care provin (România și Europa de Est). A patra și a cincea cale de cercetare indică efortul meu de a reîmprospăta corpul de texte cu care am lucrat până în acel moment, precum și interesul de a studia texte realizate în industriile de film și media din Europa și America de Nord. Aceste căi relevă de asemenea ambiția mea de folosi concepte din domeniul economiei politice în analizei media și de folosi discursul audiovizual pentru a studia capitalismul global. Cea de-a șasea cale de cercetare indică dezideratul meu de a aplica cunoștințele mele de economie politică în procesul de analiză a industriei filmului în sine, precum și în contextualizarea de o manieră mai complexă a analizelor textului filmic și în luarea

în considerare a modului în care aspecte industriale și de marketing influențează perspectiva cercetătorului textul filmului și efortul său hermeneutic.

Celelalte două secțiuni ale primei părți prezintă dezvoltarea și realizările mele în activitatea didactică și contribuțiile mele administrative. Secțiunea dedicată activității mele didactice este raportată la cele mai importante poziții universitare postdoctorale care au implicat predarea: Universitatea Washington, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea St. Gallen. În prezentarea mea, ofer o atenție sporită acelor activități didactice care converg cu activitatea mea de cercetare din domeniul audiovizualului și, ori de câte ori este posibil, încerc să evidențiez punctele de intersecție și îmbogățire reciprocă între activitățile mele de predare și cercetare. Prezint, de asemenea, metodele mele pedagogice centrate pe student, precum și strategiile mele de a interacționa cu studenți de diferite specializări și niveluri de pregătire. În cele din urmă, secțiunea dedicată contribuțiilor administrative prezintă realizările mele în diferite poziții de conducere instituțională, precum și eforturile mele de crea punți de comunicare cu un public mai larg decât comunitatea academică.

Partea a doua a tezei este structurată în mod similar. În prima secțiune, descriu modul în care cercetarea mea viitoare continuă realizări anterioare și încorporează noi interese. Plănuiesc să mă concentrez mai intens pe cinematografele românești și europene și, pe de-o parte, să continui să abordez filmul ca mărturie a trecutului și ca intervenție în dezbaterile dedicate binelui public. Cu toate acestea, intenționez să acord mai multă atenție recepției și să subliniez modul în care mărturia și intervenția textului audiovizual generează impact și dialog social. Cele două proiecte principale pe care le prezint în detaliu în această parte secundă sunt *O istorie a capitalismului românesc văzut prin film* și *Ecranizând financiarizarea*. Primul proiect abordează în principal filmul și televiziunea românești și est-europene; al doilea, impactul filmului financiar asupra sferei publice europene.

Pe de altă parte, intenționez să mă implic în cercetarea comparativă internațională a micilor industrii cinematografice europene. O atenție specială va fi acordată aspectelor de exploatare, cum ar fi platformele online. Plănuiesc să subliniez modul în care diferite industrii mici și mijlocii europene generează atât strategii de dezvoltare comune, cât și originale în această direcție. Voi analiza eforturi de branding și rebranding, probleme legate de accesibilitate și sustenabilitate; ferestre de oportunitate, publicitate online și offline, strategii de vânzare, bibliotecile și structura acestor platforme și relația platformelor cu culturile cinematografice

naționale și politicile media europene. Speranța mea este că această cercetare va propune, de asemenea, unghiuri diferite de abordare a culturilor cinematografice europene în general, nuanțând sau chiar delegitimizând practici de interpretare consacrate dar limitante. De asemenea, mă aștept ca rezultatele acestei cercetări să ofere răspunsuri la întrebări care abordează rolul politic, cultural și economic al industriei cinematografice în secolul XXI și să contribuie la redefinirea ideii industriei cinematografice europene.

Secțiunile dedicate activității de predare și contribuțiilor administrative descrie, pe de-o parte, cursurile pe care aș dori să le predau în viitor, iar pe de alta, proiecte de dezvoltare și de comunicare intra- și extrainstituțională. Aceste activități se bazează pe eforturile mele anterioare, dar subliniază intenția mea de a mă implica mai profund în îndrumarea studenților, doctoranzilor și colegilor mai tineri, în conducerea instituției căreia îi aparțin, precum și în dezvoltarea cooperării internaționale a instituției, sporirea calității cercetării și implicarea ei în proiecte comunitare. Prezentarea activității mele de predare este structurată ținând cont de pozițiile ocupate la ora actuală, la Universitatea Babeș-Bolyai și la Universitatea din St. Gallen și de specificul acestor poziții, cum ar fi norma de predare și responsabilitățile administrative și de cercetare.

Abstract in English

Titled *Film as Public Art: Romanian, European and American Cinemas, Aesthetic Theory, Audiovisual Interventions, Audiences, and Industrial Developments*, my habilitation thesis in the field of cinema and media submitted for consideration to the Doctoral School of Theater and Film at Babeş-Bolyai University consists of two parts. The first part presents the main research, teaching and institutional projects carried out in the last fourteen years since the completion of my PhD. The second part outlines research, teaching and service paths that will determine my activity in the 2020-2030 period. My research achievements are presented in light of: (1) their competitiveness and the international funding that they have earned; (2) my capacity to lead international and interdisciplinary research teams and built efficient cooperation networks; (3) the excellence, recognition, and international visibility of my work; (4) the originality, interdisciplinary aspects, standards of rigor, and embedded character of my research; and (5) the methodology I employed.

I also present my research achievements along six main research paths that I followed since the defense of my dissertation. They are: (1) Art, Cinema and the Politics of the Left; (2) Film and History; (3) Romanian and Eastern European Film History; (4) Film, Television and Finance; (5) Film, Media and Migration; and (6) Contemporary European Film Industries. The description of the first path reveals the core concepts in aesthetic and film theory I work with, as well as the predominant way in which I approach audiovisual discourse. The second path shows a broadening of my initial approach to film. My research tackled film not only as an intervention and contribution to social dialogue, but also as a bearer of a testimony about the past and as a participant in a struggle to signify this past.

The third path testifies to the contribution I aimed to deliver to the film cultures of the country and the region I belong to (Romania and Eastern Europe). The fourth and fifth research paths indicate my intention to refresh the body of texts I worked with. They reveal my effort to include European and American-made texts, as well as my increasing interest in employing political economy concepts in film interpretation, as well as in employing audiovisual discourse to increase my understanding and critiquing global capitalism. The sixth research path indicates my interest in applying my knowledge of political economy to the film industry itself, as well as

my concern with generating a more sophisticated contextualization of my analyses of the audiovisual text. This path also testifies to my consideration of the way industrial and marketing aspects influence the researcher's perspective and the signification of the film text.

The remaining two sections of Part 1 present my development and achievements in didactic activity and my service to the academic community. The section dedicated to my teaching is segmented according to my three most important postdoctoral university positions that involved teaching: Washington University, West University of Timisoara, and University of St. Gallen. I pay closer attention to the classroom activity that was related to my practice as a scholar of the audiovisual medium, and wherever possible, I show the points of intersection and mutual enrichment between my teaching and my research. I also present my student-centered instruction methods and philosophy, and my strategies to work with students with various backgrounds and levels of knowledge. Finally, the Service section presents my activity in various positions of institutional leadership and my efforts to reach out beyond the academic community.

Part 2 is structured similarly. In the first section, I show the way my future research both builds on previous achievements and incorporates new interests. It shows that I plan to focus more on Romanian and European cinemas, and, on the one hand, I will continue to approach film as bearing testimony to the past and as intervening in debates about the public good. I however plan to pay more attention to reception, and trace the way the testimony and intervention of the audiovisual text generates impact and public dialogue. The two main projects that I present in detail are: A History of Romanian Capitalism as Seen through the Lens of Film, and Screening Financialization. The former project tackles mainly Romanian and Eastern European film and television; the latter the impact of finance film on the European public sphere.

On the other hand, I show the way I plan to engage in international comparative research of small European film industries. Special attention will be given to exhibition aspects such as online platforms. I plan to highlight the way in which various European small and medium-sized industries generate both common and original development strategies in this direction. I will analyze branding and rebranding efforts, issues of accessibility and sustainability; windows of opportunity, online and offline advertising and sales strategies, libraries, platform structures, and the relationship of online platforms with national film cultures and European policy. My hope is that this research can also propose different angles to approach European film cultures in

general, nuancing or even delegitimizing consecrated but also limiting frameworks of interpretation. It is also expected that the results of this research will provide answers to questions that address the political, cultural and economic role of the film industry in the twenty-first century, and help redefine the idea of the European film industry.

The teaching and service sections present future classes I would like to teach and administrative and outreach projects. These plans draw on previous efforts, but show my intention to provide increased mentorship for students and younger colleagues, and leadership in my institution. They also emphasize my commitment to participate in developing the international cooperation strategies of my organization, the quality of its research, and its implication in community projects. The presentation of my future teaching and administrative contributions is structured in relation to my current academic positions at Babes-Bolyai University and University of St. Gallen, and the specifics of these positions, such as teaching load and level, as well as research, administrative and outreach responsibilities.