

Deciziile regizorale în relație cu contextul lor practic, istoric și teoretic

Conf. Dr. Felméri Cecilia

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Film și Teatru

Departamentul Maghiar de Cinema și Media

Rezumat teză abilitare

Teza mea de abilitare în domeniul cinema, media, artele performante, intitulată *Deciziile regizorale în relație cu contextul lor practic, istoric și teoretic* predat pentru considerare Școlii Doctorale de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este construită din trei părți majore. Prima parte prezintă activitățile mele în domeniul creației artistice, cercetările mele și activitățile didactice și de predare în perioada ulterioară obținerii titlului de doctor între 2015-2024. A doua parte evidențiază căi de creație artistică, de cercetare și de activitate didactică care vor determina activitatea mea în perioada 2024- 2034. A treia parte prezintă concluziile și punctajele care arată că se îndeplinesc criteriile necesare pentru obținerea abilitării.

Prima parte a tezei de abilitare se divide în subcapitole, printre care primul se intitulează: „Realizările în domeniul artistic”. În acest subcapitol sunt prezentate succesele în domeniul artistic, filmele realizate, granturile de finanțare obținute, recunoașterea internațională și națională, participările ca membru în jurii, la workshopuri și masterclassuri ca invitat etc. Apoi sunt prezentate direcțiile și căile artistice în calitate de regizor, scenarist și producător în lumina: 1. competitivității internaționale și naționale, precum și a granturilor internaționale și naționale de finanțare obținute, 2. în lumina concepției proiectului în sine: context, poveste, concepție regizorală, modul de realizare, 3. în cea a concluziilor artistice și de carieră. Sunt prezentate filmele făcute de către mine după obținerea titlului de doctor. Prezentarea filmelor conține descrierea contextului, a conținutului filmului prin sinopsis și o scurtă descriere a poveștii, modul de realizare, granturile de finanțare obținute, succesele internaționale și naționale ale filmului și concluziile personale. Descrierea acestor aspecte

reprezintă dualitatea între practică și teorie, coexistența lor firească în creația artistică, temă care este și principalul meu interes de cercetare. Filmele sunt prezentate reflectând gândirea structurată și conștientizarea necesare acestei profesii. În următoarea parte sunt descrise „Temele și preocupările regizorale”.

În următorul subcapitol sunt prezentate: „Realizările în domeniul cercetării – Drumuri în cercetare”. În această parte sunt prezentate cele două direcții majore de cercetare: „Decizii regizorale și contextul lor istoric” și „Scenaristică și finanțare”. Din fiecare direcție majoră de cercetare a rezultat câte o carte al cărei conținut este prezentat în acest subcapitol.

În următorul subcapitol sunt prezentate: „Realizările în domeniul activității mele de predare”. În această parte se discută succesele la festivaluri internaționale și festivaluri naționale ale filmelor studențești și de diplomă coordonate în calitate de profesor. Apoi sunt prezentate unele dintre materialele predate la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe și Arte din Cluj, Departament: Film, Fotografie, Media în perioada 2015-2023. Sunt prezentate materialele predate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru și Televiziune, Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media în 2023. De asemenea, sunt prezentate workshopurile și masterclassurile susținute ca invitat. În acest subcapitol sunt prezentate și metodele de predare.

A doua parte a tezei de abilitare prezintă planul de dezvoltare a carierei. Planul de dezvoltare a carierei se bazează pe activitățile și rezultatele obținute anterior, și reprezintă o continuare firească ale acestora. Această parte a tezei, adică planul de dezvoltare a carierei academice, este structurată în trei teme de interes: activitatea de creație artistică, activitatea de cercetare și activitatea didactică și de predare – care include și aspectele administrative strâns legate de activitățile didactice. La finalul fiecărui capitol sau subcapitol sunt prezentate noile obiective privind dezvoltarea carierei profesionale. Tema „Creația artistică și activitatea profesională de scenarist, regizor și producător de film” discută colaborările cu case de producții, varietatea largă de tipuri de producții, lucrul în proiectele altor regizori, activitatea de membru în jurii, etc. Partea referitoare la activitatea de cercetare discută abordările teoretice pe baza experienței proprii și a ariei de interes, precum și participarea la workshopuri, pitching forumuri, sesiuni de dezvoltare de scenarii. Fiecare temă discutată este urmată de descrierea noilor obiective, care de obicei se bazează și reprezintă continuarea firească a activității profesionale de până acum, la acestea adăugându-se dorința de a conduce în viitor și doctorate.

A treia parte a tezei de abilitare prezintă concluziile și bibliografia. Subcapitolul dedicat concluziilor însumează principalele rezultate în cele trei domenii de referință și argumentează că se îndeplinesc toate cerințele pentru obținerea titlului de abilitare.

Directorial decisions in relation to their practical, historical and theoretical context

**Associate Professor, Felméri Cecilia, Phd
Babeş-Bolyai University, Faculty of Theatre and Film
Cinema și Media (Hungarian)**

Habilitation Thesis - Abstract in English

Entitled *Directorial decisions in relation to their practical, historical and theoretical context* (Deciziile regizorale în relație cu contextul lor practic, istoric și teoretic), my habilitation thesis in the field of cinema, media and performing arts submitted for consideration to the Doctoral School of Theater and Film at Babeş-Bolyai University consists of three major parts. The first part presents my activities in the field of artistic creation, my research activities and my teaching activity in the period after obtaining the doctoral title, between 2015 and 2024. The second part outlines artistic creation, research and teaching paths that are to determine my activity in the 2023-2033 period. The third part presents conclusions and the grades which show that the criteria, necessary for obtaining the habilitation, are met.

The first part of the habilitation thesis is divided into subchapters, among which the first one is entitled: "Achievements in the Artistic Field". In this subchapter, successes in the artistic field are presented, such as films made, obtained funding grants, international and national recognition, membership in juries, workshops, and masterclasses as a guest, etc. Then, the artistic directions and paths as a director, screenwriter, and producer are presented in the light of: 1. international and national competitiveness, as well as international and national funding grants obtained, 2. in the light of the project's concept itself: context, story, directorial concept, method of realization, 3. in terms of artistic and career conclusions. Films made by the author after obtaining the PhD title are presented. The presentation of the films includes the description of the context, the film's content through a synopsis and a brief description of the story, the method of realization, funding grants obtained, the international and national successes of the film, and personal conclusions. Describing these aspects represents the

duality between practice and theory, their natural coexistence in artistic creation, a theme that is also my main research interest. The films are presented reflecting structured thinking and the awareness necessary for this profession. The next part describes "Themes and Directorial Concerns".

In the following subchapter, "Achievements in the Research Field – Paths in Research" are presented. In this part, the two major research directions are presented: "Directorial Decisions and Their Historical Context" and "Screenwriting and Funding". From each major research direction resulted a book, whose contents are presented in this subchapter.

In the next subchapter „Achievements in teaching activity” are presented. In this part there are discussed the successes of the student and diploma films coordinated by me as a professor at international and national film festivals. Then there are presented some of the disciplines taught by me at Sapientia University in Cluj-Napoca, Faculty of Science and Arts, Film, Photo, Media Department in the period of 2008-2023. There are presented also the disciplines taught at Babeş- Bolyai University from Cluj-Napoca, Faculty of Theatre and Television, Cinema, Photo, Media Department (Hungarian study line) in period of 2009-2013 and in 2023. Also, there are presented the workshops and masterclasses held as an invitee. In this subchapter there are presented the teaching methods too.

The second part of the habilitation thesis presents the plan of career development. The career development plan is based on the activities and results obtained earlier and represents a natural continuation of them. This part of the thesis, the plan of academic career development, is structured in three themes of interest: the artistic creation activity, the research activity and the teaching activity – which includes the administrative aspects related to the teaching activity. At the end of each chapter and subchapter the new objectives regarding the development of the professional career are presented. The theme „Artistic creation and professional activity as scriptwriter, film director and film producer” elaborates on the topic of the collaboration with production companies, the large variety of the types of productions I was involved in, the work in other directors’ movies, the activity as jury member, etc. The part related to research activity discusses the theoretical approaches based on own experience and area of interest, as well as participation in workshops, pitching forums, script development sessions. Each topic discussed is followed by the description of the new objectives, which in most of the cases are based on and represent a natural continuation of my professional activity, to which adds the wish to coordinate PhD and Dla theses in the future.

The third part of the habilitation thesis presents the conclusions and the bibliography. The subchapter dedicated to conclusions summarizes the most important results in the three fields discussed and demonstrates that all the requirements are met for obtaining the habilitation title.