

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ARTE PLASTICE
DEPARTAMENTUL PICTURĂ

Teză de Abilitare

În Domeniul Arte Vizuale

*Ipostaze ale creației. Direcții disciplinare și abordări transdisciplinare în
cercetarea artistică*

Lector Univ. Dr. Georgeta-Olimpia Bera

Cluj-Napoca
Septembrie 2020

Rezumat

Teza de abilitare cu titlul *Ipostaze ale creației. Direcții disciplinare și abordări transdisciplinare în cercetarea artistică* este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale și metodologia ghidului CNATDCU privind obținerea atestatului de abilitare în domeniul Arte Vizuale.

Lucrarea prezintă principalele realizări științifice și profesionale în domeniul de referință și planurile de dezvoltare a carierei mele profesionale, în cadrul celor trei secțiuni:

- I. Rezultatele direcțiilor tematice de cercetare profesională/științifică/didactică;
- II. Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei și principalele direcții de cercetare;
- III. Referințe. Această din urmă secțiune cuprinde referințe bibliografice asociate, conform cerințelor, primelor două secțiuni.

Prima secțiune prezintă rezultatele obținute în trei direcții-cadru ale carierei: **activitatea de cercetare artistică**, al cărei debut a fost marcat prin obținerea titlului de doctor în domeniul Arte Plastice și Decorative (Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, 2012); **activitatea de creație artistică**, coordonarea de proiecte artistice, coroborată cu activitatea curatorială; **activitatea didactică**, coordonarea de programe de studii și contribuția în proiecte educaționale.

Teza de doctorat cu titlul „*Genealogii baroce ale eroului*” propune tema eroismului și componenta fatalității destinului pe care curentul Baroc a propagat-o asupra existentului uman. Subiectul transcende, în propria viziune artistică, în ideea de „joc” dramatic care trasează noi perspective în relația omului cu realitatea comună, concretizându-se în direcțiile conceptuale de dezvoltare ale noilor proiecte artistice și de cercetare (în proiectele din diferite expoziții din țară și străinătate: *Transit*, 2012; *Con-front East/ Painting from Cluj*, 2017; *Endless Game*, 2018; *Sottobosco*, 2018 și altele).

Activitatea curatorială, de inițiere și coordonare a proiectelor artistice personale și colective se evidențiază în proiectele dedicate mediului educațional-artistic (*Breaking rules*, 2017; *The Nightwatch*, 2019; *1436 km*, 2018 etc.), în manifestări publice și dedicate unor colecții private (IAGA Contemporary Art, Cluj), în programe de rezidență artistică (galeria Visual Kontakt Oradea/ Cluj/ Ulm) sau în promovarea unor profiluri artistice consacrate (Ioan Sbârciu, Hermann Nitsch, Miron Zownir și alții).

Cercetările în cadrul unor workshop-uri, conferințe, studii sau articole de specialitate teoretizează și ordonează conceptele artistice și de operare împrumutate din diferite domenii

prin corelarea cu o serie de conținuturi practice și studii de caz. Aportul proceselor creative în dezvoltarea personală și în cadrul mai larg al cunoașterii este prezent în conceptele unor programele de rezidență artistică: *Dead Gardens*, 2018; *House*, 2016-2017 etc. și în articole și studii legate de mecanismele de producere și de consacrare artistică sau de dezvoltare a creativității: (Bera, 2016), (Bera, 2020) și altele.

Activitatea didactică relevă conținuturi ale disciplinelor predate (începând cu anul 2013) în cadrul departamentelor *Arte textile-Design Textil*, nivel licență și *Pictură*, nivel masterat (2017-prezent). Sunt evidențiate structurile cursurilor predate, tematicile abordate și propuse, bibliografia specifică și principalele direcții de cercetare.

În Secțiunea I sunt prezentate și unele contribuții legate de dezvoltarea proiectelor educaționale: elaborarea programului de studii *Pedagogia Artelor Plastice și Decorative*, nivel licență (2016-2017), participarea în proiecte de cercetare accesate prin intermediul UEFISCDI și implicarea colectivelor de studenți în expoziții, *workshop*-uri și stagii de formare profesională.

Secțiunea a doua cuprinde, în plan artistic, dezvoltarea de proiecte cu teme desprinse din conceptele mai largi: **eroismul și condiția omului contemporan, jocul sau natura și viața**. Lucrarea propune perspective conceptuale noi, urmărind și exersarea tehnicilor neconvenționale sau colaborarea în proiecte colective sau în medii de creație alternative.

Îmi propun crearea unui climat favorabil creației și adoptarea unor metode bazate pe formarea de atitudine în baza aptitudinilor studenților, prin orientarea cumulului de noțiuni și experiențe dobândite în anii premergători nivelului de studiu de masterat; voi dezvolta noi direcții de cercetare în cadrul disciplinelor din planul de învățământ, de teme și proiecte de încurajare a creativității și construirea unei viziuni orientate înspre nevoile reale ale societății, precum: egalitate de șanse, combaterea crizelor umanitare, conservarea resurselor planetare, libertate de exprimare.

Într-un cadru al cunoașterii fundamentate pe sinergii între domeniile socio-umane, știință și tehnologie, propun dezbateră unor metodologii de implementare a metodelor de valorizare reciprocă a aporturilor, pe calea educației. Voi contribui la cadrul de formare a unor personalități care să adopte strategii autonome și interdisciplinare specifice activităților de producție artistică, de terapie prin artă, de animare socio-culturală, formare și educare. Propun crearea unei baze de date care să permită accesarea materialului vizual și teoretic din prisma altor sectoare de educație și care să contribuie la dezvoltarea unei rețele de cercetare mai largi, dar și ca resursă care permite dezvoltarea de noi cariere și accesul pe piața muncii. De

asemenea, o arhivă vizuală ar facilita includerea materialelor în diverse medii de promovare și în circuite artistice internaționale.

Obținerea unui atestat în vederea conducerii proiectelor de doctorat mi-ar oferi posibilitatea de aprofundare a conținuturilor prin intermediul rețelelor transdisciplinare în virtutea cunoașterii, valorizarea prin corelare cu alte domenii a rezultatelor cercetării în domeniul artistic și accesarea oportunităților de colaborare cu alte entități și instituții de învățământ superior pentru abordarea unor teme de cercetare care vizează unele conținuturi specifice.