

**UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI
CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” BUCUREȘTI**

TEZĂ DE ABILITARE

REZUMAT

**Psihologie în cinematografie.
Analiza arhetipurilor lui Carl Gustav Jung
în film**

Conf. univ. dr. Laura Lăzărescu-Thois

2025

Rezumat al tezei de abilitare
Psihologie în cinematografie.
Analiza arhetipurilor lui Carl Gustav Jung în film

Conf. univ. dr. Laura Lăzărescu-Thois

Teza de abilitare este structurată în trei capitole.

Primul capitol, **Realizările științifice, academice și profesionale**, se referă la activitatea pedagogică, de cercetare și parcursul artistic de la obținerea titlului de doctor în cinematografie și media în 2012, și cuprinde următoarele:

- Trei *cărți* publicate: la Editura Niculescu, editura academică Wissenschaftlicher Verlag din Berlin și la UNATC Press.
- *Capitol într-un volum* publicat în limba germană la Schüren Verlag, Marburg, Germania, și în varianta tradusă în limba română la editura Noi Media Print.
- *Articole științifice*. Până în prezent am publicat patru articole indexate în Web of Science. Lor li se adaugă articole în alte publicații indexate în baze de date, volume proceedings sau publicații neacreditate. Dintre acestea, 11 articole se încadrează în tematica de pedagogie artistică, au la bază cercetări de marketing și se concentrează pe inovarea metodelor de predare. 24 de articole și studii redactate după obținerea titlului de doctor tratează subiecte în domeniul cinematografic, analize de film, recenzii, interviuri cu personalități din domeniul filmului. Articolele au fost publicate în română, engleză sau germană, la edituri din străinătate sau din țară.
- 17 *prelegeri* la conferințe naționale sau internaționale și simpozioane, în limbile engleză, germană, română, printre care în Vilnius, Valencia, București, precum și la universitățile din Bamberg, Viena, Koblenz, Lodz și Veneția. Majoritatea prelegerilor au fost tipărite în publicații naționale sau internaționale.
- Numeroase *workshop-uri și masterclass-uri* naționale și internaționale, *mobilități de predare* Erasmus+, *cursuri* de montaj, sunet sau stop motion animation dedicate unei palete variate de public (elevi ai ciclului primar, liceeni, adulți din alte domenii de activitate, profesori, studenți din alte facultăți din țară și străinătate, membri ai comunității LGBTQIA+). La fiecare curs susținut am adaptat conținutul, tematicile, durata activităților, ponderea dintre aspectele teoretice sau practice, chiar și limba de predare. În cadrul UNATC am susținut *atelier*e de sunet și Foley, *cursuri* în cadrul Școlii de Duminică, *workshop-uri interdisciplinare*. Am organizat *sesiuni de comunicări* dedicate masteranzilor, *activități extra-curriculare* pentru studenții ambelor facultăți, *întâlniri cu personalități* din industrie, *vizionări* de filme urmate de sesiuni de Q&A și *vizite* ale celor mai importante studiouri de sunet și muzică din București.
- În echipa diferitor *proiecte cu finanțare națională și internațională*, cu tematici educaționale și culturale în domeniul producției audio-vizuale, contribuția mea a variat de la dezvoltator de curs, monteur, trainer, fotograf, sunetist, coordonator sau responsabil de comunicare.

- *Parcursul artistic* ca sound designer, monteur, regizor. Majoritatea filmelor de lung sau scurt metraj au fost selecționate și premiate la festivaluri de film. Lor li se adaugă spectacole de teatru, reclame, videoclipuri, jocuri, clipuri fashion, audiobooks etc.
- Experiența ca membră în *jurii* de film, coordonatoare a Departamentului Comunicare și Marketing pentru diferite *festivaluri internaționale de film*, implicarea în comunitatea UNATC prin inițierea diferitor *proiecte* și *promovarea în social media* a activităților departamentelor.

Activitatea didactică în UNATC cuprinde cursurile în cadrul studiilor de licență și masterat, introducerea de cursuri noi în curricula, coordonarea a aproape 20 de lucrări de licență și disertație, participarea în numeroase comisii de admitere, de susținere a lucrărilor de licență și disertație, comisii de concursuri pentru ocuparea posturilor universitare sau comisii de angajări pe perioada mandatului de Director Relații Publice al UNATC. Totodată, datorită celui de-al doilea studiu absolvit în 2018, Marketing la Facultatea de Marketing din cadrul ASE București, predau două cursuri de marketing în limba germană la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Cel de-al doilea capitol, **Planul de dezvoltare al carierei**, conține propuneri concrete și detaliate, printre care:

- *Traducerea și publicarea tezei de abilitare* în limba engleză, dezvoltarea tematicii prin redactarea de *studii*, cu scopul de a aprofunda legătura între psihologie și cinematografie.
- Publicarea unui *manual* de Foley.
- Implicarea în *proiecte de cercetare artistică* în urma parteneriatelor dintre UNATC și alte instituții din țară sau din străinătate, cu scopul de a crea punți între știință, tehnologie, artă, folosindu-le în scop umanitar și având o contribuție reală la nivel societal.
- Organizarea unei *conferințe internaționale de film* la UNATC și publicarea prelegerilor într-un volum de tip *proceedings* la editura universității.
- Publicarea de *articole* ca unic autor, dar și în colaborare cu colegi și doctoranzi, pentru a sprijini munca în echipă și încurajarea tinerilor cercetători.
- *Traducerea* unei cărți reprezentative aparținând unui cadru didactic din UNATC, pentru a o face accesibilă unui public larg peste hotare.
- Prezentarea punctuală a *proiectelor interne* în UNATC, a *activităților extra-curriculare* dedicate studenților și a celor *interdisciplinare* între studenții Facultății de Film și de Teatru; identificarea *colaborărilor* între studenții UNATC alături de cei ai unei instituții străine, stimulând schimbul de experiență; sprijinirea și promovarea *cercetării* în rândul studenților.
- Identificarea de conferințe, la care să pot susține prelegeri relevante, dar și mobilități de predare, proiecte de tip BIP prin Erasmus+.

Al treilea capitol reprezintă lucrarea științifică, ce poartă titlul **Psihologie în cinematografie. Analiza arhetipurilor lui Carl Gustav Jung în film.**

La baza tezei a stat dorința de a demonstra legătura incontestabilă dintre psihologie și cinematografie. Lucrarea începe cu o analiză a teoriilor inovatoare introduse de psihologul și psihiatrul Carl Gustav Jung, „părintele” psihologiei analitice. Studiile cinematografice jungiene au început abia în secolul 21, iar mulți autori consultați în vederea realizării acestei lucrări sunt de părere că analizele de film din perspectivă jungiană, ca practică în filmologie, sunt încă mult prea rare pentru potențialul pe care-l dețin. Astfel, prin lucrarea de față mi-am propus să demonstrez prezența arhetipurilor jungiene într-un număr reprezentativ de filme de referință. O provocare aparte a fost analiza jungiană a unor filme cunoscute pentru interpretările lor din punct de vedere psihanalitic, freudian.

Filmul este o modalitate de a desluși nu doar inconștientul personal, ci și inconștientul colectiv (concept inovator jungian), căci filmul face apel la arhetipuri, pentru a transmite pe ecran ceea ce înainte se transmitea prin viu grai, de la o generație la alta, într-o parte a globului sau într-alta. Bergman, Fellini, Buñuel, Hitchcock, Aronofsky, Lynch, Kurosawa, Kubrick, Coppola, Fincher, Eggers, Campion, Minghella, Wajda sunt doar câțiva dintre regizorii, ai căror filme conțin imagini arhetipale jungiene și pe care le analizez în această teză.

Lucrarea este structurată în mai multe subcapitole, pornind de la explicarea diferitelor concepte jungiene, precum *inconștientul personal* și cel *colectiv, visele, miturile, arhetipurile* (inclusiv sursele de inspirație ale lui Jung pentru această noțiune), dar în special legătura dintre ele și film. Pentru prezenta teză am ales arhetipurile majore ale lui Jung, și anume *persona, animus/anima, umbra* și *Sinele*, inclusiv *procesul de individuație* și confluența dintre arhetipuri. Fiecărui arhetip îi este dedicat un subcapitol, care începe cu o teoretizare, urmată de prezența arhetipului în diferite filme din cinematografia universală, dar și autohtonă, culminând cu o analiză de film detaliată. Bibliografia conține cărți, studii, articole, clipuri video, interviuri, inclusiv lucrări de disertație ale unor absolvenți din instituții de învățământ superior din străinătate.

O selecție a filmelor analizate în teză: *8 ½* (r. Federico Fellini); *American Psycho* (r. Mary Harron); *Belle de Jour* (r. Luis Buñuel); *Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)* (r. Alejandro G. Iñárritu); *Black Swan* (r. Darren Aronofsky); *Blue Velvet* (r. David Lynch); *Brzezina* (r. Andrzej Wajda); *Dr. Jekyll and Mr. Hyde* (r. Rouben Mamoulian); *Eyes Wide Shut* (r. Stanley Kubrick); *Fight Club* (r. David Fincher); *Her* (r. Spike Jonze); *Ikiru* (r. Akira Kurosawa); *Lost in Translation* (r. Sofia Coppola); *Marnie* (r. Alfred Hitchcock); *Persona* (r. Ingmar Bergman); *Poziția Copilului* (r. Călin Peter Netzer); *Ryna* (r. Ruxandra Zenide); *Sunset Boulevard* (r. Billy Wilder); *The Lighthouse* (r. Robert Eggers); *The Piano* (r. Jane Campion); *The Talented Mr. Ripley* (r. Anthony Minghella); *The Wrestler* (r. Darren Aronofsky).

Confluența dintre psihologia analitică (în special a conceptelor lui Jung, dar și a cercetătorilor post-jungieni, care au dezvoltat studiile sale, adaptându-le la secolele următoare) și studiile de cinema duce la modalități variate de a crea și percepe filmele. Orice operă de artă complexă deschide multiple căi de interpretare din arii și perspective diferite. Această lucrare și-a propus să demonstreze cum psihologia lui Jung poate fi una din numeroasele metode de analiză a operelor cinematografice.