Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

AURELIA STOIE MĂRGINEAN

PEISAJE DIN BRAȘOV

LANDSCAPES FROM BRASOV

ULEI • ACUARELĂ • DESEN ÎN PENIȚĂ

OIL PAINTING • WATERCOLOR • DRAWING PEN

Libris EDITORIAL
Respect pentru oameni și cărți

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

© Toate drepturile sunt rezervate
autoarei **Aurelia Stoie Mărginean**

Reproducerea pe orice cale, mecanică sau electronică, fără acordul scris al autoarei, este ilegală.

Director editorial: Dana Anghelescu
Design: Irinel Merlușcă

© Libris Editorial, 2018

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
STOIE MĂRGINEAN, AURELIA
Peisaje din Brașov: ulei, acuarelă, desen în peniță =
Landscapes from Brașov: oil painting,
watercolor, drawing in pen / Aurelia Stoie
Mărginean. - Brașov: Libris Editorial, 2018
ISBN 978-606-8953-36-6
75

Libris Editorial
Str. Mureșenilor, Nr. 14, Brașov, România
Tel: 0268 477 799
E-mail: editura@libris.ro

Libris Distribuție – Librăria Șt. O. Iosif
Tel: 0268 477 799
E-mail: office@libris.ro

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

CUPRINS

07 DATE BIOGRAFICE
08 BIOGRAPHY

09 ORAȘUL CA O AUTOBIOGRAFIE
13 THE CITY AS AN AUTOBIOGRAPHY

15 BRAȘOVUL AURELIEI STOIE MĂRGINEAN
17 AURELIA STOIE MĂRGINEAN'S BRASOV

19 PREZENTĂRI ȘI CRONICI / PRESENTATIONS AND CHRONICLES

23 ALBUM /ALBUM

97 COLECȚII / COLLECTIONS

117 CATALOG / CATALOGUE

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

ORAȘUL CA O AUTOBIOGRAFIE

Reprezentarea orașului ca înfățișare a sinelui, ca parte a istoriei personale, ca un autoportret poate fi esența unei opere de decenii a Aureliei Stoie Mărginean.

Imaginile orașului – regăsite în zeci de lucrări și tehnici: ulei pe pânză, grafică, tuș cu peniță pe hârtie, acuarelă, guașă și tempera, colaje, reprezentări abstracte și figurative, vedute, peisaje și compoziții ample, ilustrații… toate acestea sunt rememorări fascinante ale geografiei urbane privite din diferite unghiuri și reașezate pe o hartă poetică, dar rămase, în mod surprinzător, exactă și recognoscibilă. Peisajele clasice sau așezate într-o perspectivă accelerată, văzute din spațiu sau dintr-o perspectivă umană, nemediată, pot fi înțelese ca transpuneri ale evoluțiilor orașului, a istoriei acestuia ca o cronică intimă a transformărilor urbane, a întrepătrunderii vieții personale cu cea a cetății. Lucrările artistei mai pot fi înțelese și ca o chestionare a funcțiilor genului peisagistic, a rolului și a modalităților de a aduce în atenție orașul ideal, conceptul utopiei urbane; de a identifica expresii moderne de transpunere a imaginilor brașovene.

Reprezentarea orașului este în consonanță cu demersul de permanentă căutare al artistei, în conexiune cu energile citadine. Artista nu este doar un locuitor al orașului, nu doar privește și consemnează sau ține un jurnal grafic al transformărilor urbane, este parte a acestora și se identifică, perioadă după perioadă, cu noile schimbări din viața brașoveană.

Portretele și vârstele orașului se regăsesc în interpretarea artistei.

Într-un calendar viu, marile decenii de construcție și schimbare a orașului, trecerea dintre milenii, evenimentele istoriei majore sau ale celei personale structurează orașul și etapele de creație ale artistei. Entuziasmul unor începuturi, austeritatea crizelor,

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

stagnări și relansări ale istoriei orașului – toate se reflectă în lucrările Aureliei Stoie Mărginean.

Primele mari reprezentări picturale (ulei pe pânză) sunt aproape abstracte, pare că orașul e văzut parcă prin oglinzi telescopice, convexe, de mare precizie, cu menționarea intactă a geografiei urbane. Orașul pare că a devenit un glob terestru și că adună evoluția și chintesența vieții planetare. Pare că din magma incandescentă se înalță noile clădiri, izvorând din activitatea telurică și ajungând parcă în stratosferă. Orașul e centrul lumii, dar și un nod al tuturor meridianelor. Rămâne recognoscibil ca identitate transilvăneană, dar și simbol al unei noi deveniri, al unei perioade de creștere și de transformare urbană. Vedem imagini ale orașului care par că fac trimitere la disputa filosofică și științifică asupra sfericității terestre și structurii sistemului solar și care corespund cu perioada de construcție asiduă și de extindere a orașului. Artista privește geografia brașoveană prin oglinzile șlefuite ale unor observatoare astronomice, telescoape și orașul devine chiar Terra în sine. Harta străzilor este văzută din spațiu, curbată și arcuită, lăsând să se întrevadă cum se construiesc noile cartiere, cum turnurile și noile structuri urbane țâșnesc parcă dintre văi, creând un nou peisaj citadin.

De altfel, perspectiva accelerată a oglinzilor, reprezentarea deformată în oglinzile concave sau convexe, punerea în abis – toate erau parte din accesoriile picturale necesare descrierii vieții urbane, în special a interioarelor. Astfel erau revelate detalii ascunse, pline de semnificații, dar și aluzii asupra sorții, invocându-se zădărnicia prezentului. Orașul văzut în integritatea sa printr-o astfel de oglindă, devine un indiciu al căutărilor artistei dincolo de strălucirea prezentului, în căutarea destinului urban ascuns.

Această perioadă va fi urmată de una a înlocuirii paletei de culori, de reducere a tonurilor până la absență, până la austeritatea alb-negru. Orașul se regăsește în noi lucrări grafice, și ele grandioase, dar unde detaliul milimetric, sublimat în fiecare atingere minusculă de peniță, impune o nouă cunoaștere locală. Ca și cum artista ar puncta fiecare solz și celulă din organismul citadin, încercând să-i surprindă structura genomului. Imaginile sunt din nou repetate din memorie, revăzute din spațiu, dar de data aceasta, artista recurge la multiple unghiuri, proiectând astfel imaginea simultan, cu detalii surprinse pluridimensional. Toate componentele geografiei urbane par că plutesc într-o mișcare galactică, magistrală.

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

Austeritatea și perfecțiunea tehnicii grafice prin care este dezvăluită osatura orașului este înlocuită în etapa următoare de revenirea la culoare, dar printr-o nouă tehnică, a transparenței și a utilizării tușelor și nuanțelor, astfel încât acestea apar ca un cloisonne de lacuri și laviuri colorate. Nu întâmplător, Horia Horșia numea aceste reprezentări ale orașului ca fiind „vedute aeriene", făcând legătura cu tradiția marilor maeștri ai artei peisagistice flamande sau venețiene.

Trimiterea la vedute readuce în atenție și tehnica folosirii camerei obscure pentru a reda panorama incredibilă a marilor peisaje. Rotirea perspectivei și menținerea unghiurilor multiple de construire a imaginii brașovene fusese deja inițiată de artistă în marile sale panorame grafice, iar acum reușește să impună o nouă imagine urbană, deschisă, cu un orizont circular, orașul fiind parcă în expansiune, suprapunându-se peste sine. Imagine după imagine, stradă după stradă, clădiri, case, spații, toate se extind cartografic, lăsând ca orașul să pară accesibil cunoașterii nemediate, învăluite într-o lumină caldă, în tonuri aurii și brune. Acum orașul e locuibil, ospitalier și apropiat, un refugiu… Asemeni marilor vedute clasice, lucrările Aureliei Stoie Mărginean transformă orașul într-un liman, tocmai într-o perioadă de vicisitudini ale propriei sale istorii urbane.

Mai târziu, acuarelele o readuc pe artistă într-o realitate urbană în care predomină percepția imediată, perspectiva tranșantă, imaginea tangibilă, menținându-se în paralel și marile panorame. Orașul se lasă dintr-odată descoperit în intimitatea sa. Detaliile par și mai frapante, prin utilizarea culorilor transparente, a alăturării preciziei caligrafice a desenului cu pensula în combinație cu vederile picturale. Orașul e aproape subiectul unui studiu de artă, un spațiu precum cel al impresioniștilor sau un muzeu viu, în care artista redescoperă și interpretează toate etapele artei peisagistice.

Acuarelele secționează mereu linia de îmbinare dintre natură și citadin, fiind utilizate instrumente grafice necesare ambelor redări. De puține ori natura este descrisă cu mijloace clasice sau e ordonată de evoluția urbană. Dar nu apare nici în antiteză cu aceasta, artista descoperind o perspectivă în care coexistă arhitectura cu pulsul artistic urban, într-o înfățișare vie, în care se regăsesc toate interpretările moderne ale peisajului.

Bunăoară, printr-o contradicție care ține de simțul pictural al artistei, imaginea în acuarelă a orașului sub munții înzăpeziți (privelește cu furtună spre Postăvar de la

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

Carieră) se încarcă de dimensiunea peisajelor grandioase romantice. Într-o perspectivă dinamică, privirea străbate văile bătute de un vânt iernatic și coastele dealurilor arse de toamna târzie, până ajunge la înălțimile acoperite de zăpada strălucitoare, surprinse într-o liniște glacială si totuși binevoitoare și senină. Peisajul urban nu e cu nimic mai prejos de punerile în scenă romantice, dominate de contradicția dintre planul imediat al prezentului și perspectiva îndepărtată și ideală.

•••

Ilustrarea artistică de excepție a Brașovului de către Aurelia Stoie Mărginean transformă orașul într-un topos unic, un subiect inepuizabil, eliberat de orice clișee ale picturii de peisaj, de pitoresc sau de idealizare. Devine un spațiu al artei.

Andreea Păstârnac,
iunie 2018

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

THE CITY AS AN AUTOBIOGRAPHY

Representing the city as a portrayal of the inner self, as a component, a chapter of it's personal history, as an autobiography or a self-portrait, it could be the meaning of decades of the creation of Aurelia Stoie Mărginean.

The images of the city – depicted in tens of works and techniques: oil paintings, drawings, paper sketches, watercolors, collages, abstract or figurative images, "vedute", cityscape or landscape, huge compositions, illustrations… all are a fascinating recollection of an urban geography. Viewed from different corners, it is also a poetic geography using a surprisingly exact and coherent map.

The artistic scenery of the landscape is using an accelerating mirror perspective, as seen from space, or it's adopting a human perspective aiming at reflecting it's urban history, it's own interference with the general chronicles of the city. The artist's work could be perceived as a quest to find the sense of the landscape pictural genre; to find the way to portray an ideal city or an urban utopia; to identify modern ways of transcending Brasov's images.

The artist is not only an inhabitant of the city. Keeping an artistic diary of urban metamorphoses, she is part of its transformation as the artist is identifying herself with new challenges. She is drawing portraits of the city at different ages. In a kind of living agenda, the artist is recording decades of buildings and expanding the city as it crosses to a new millennium. She is also recording benchmarks of the city's history or her personal life.

The artist's first representations of the city are almost abstract, referring to convex mirror reflection. The city becomes a planet, reflecting the essence of the planetary system. The new buildings are finding the own

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

source in the technical magma and climbing to the sky. The city becomes the center of the world. […]

The mirroring perspective and "la mise en abyme" are considered traditional instruments of artists aiming to reveal hidden, significant details and an allusion to the sense of life and its vanity. Using the mirroring technique, the artist conveys her quest for a sense of city life and its development.

This period will be followed by a more severe and austere stage, the artist is reducing the variety of colors, the variety of nuances, in diminishing the contrast between white and black. The new overwhelming drawings are characterised by the millimetric detail. The artist seems to restore every scale, cell and bone from the city-dwelling organism in trying to describe its genome. The components of this new geography are floating in a new galactic movement.

After this period, the artist is returning to colour, but using a new technique, a combination of several transparencies, brushstrokes, romances or tones, creating a work of cloisonne of coats of varnish. The art critic Horia Horsia described this new period of the artist as dedicated to "space veduta" suggesting the heritage of the pictural venitian or flemish tradition. […]

Later, the artist is discovering watercolor and a new perspective; a real and substantial one without mediation but also retaining her constant attraction for the panoramic perspective. The city is depicted in its intimacy and it is transformed into a case of pictural study, into a living museum.

The new landscapes are at the borderline between the traditional representation of nature and a cityscape. For this new pictural challenge, the artist is travelling through all the historical and modern periods of the landscape genre.

For the romantic perspective of the landscape, she is painting the bright and serene mountain peaks of Postavaru, in direct contrast with the immediate perspective of a city under the winter storm…

Portraying the city becames a deed of creating an unique topos, a space of art.

Andreea Păstârnac,
June 2018

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

AURELIA STOIE MĂRGINEAN

ALBUM

PEISAJE DIN BRAȘOV
LANDSCAPES FROM BRASOV

2018

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

01. Brașov - Șchei • *Brasov - Schei*

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

02. Brașovul văzut de la Cetate • *Brasov seen from the fortress*

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

03. Bastionul țesătorilor, Olimpia • *Weavets Bastion, Olimpia*