

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

CURSURI OPTIONALE PROPUSE 2024 -2025 LICENȚĂ - ANUL I

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

1. DEPARTAMENTUL PICTURĂ

► PRELUCRAREA IMAGINII PE CALCULATOR – curs adresat Programelor de studiu UNArte, mai puțin pentru Programul de studiu Pictură

Caracteristici generale:

Pentru anul I de studii, cursul facilitează dezvoltarea aptitudinilor de specialitate, cunoscând și folosind programul pentru computer Adobe Photoshop. Cursul caută introducerea unui sistem de management al unui proiect, clarificarea metodelor de comunicare și documentare, formarea simțului estetic specific imaginilor editate digital și cunoașterea metodelor de folosire a uneltelor programului.

Cursul este format din 12 prezentări și 10 teme de seminar ce acoperă problemele specifice designului folosind programul Adobe Photoshop, cum ar fi: managementul unui proiect de design, ilustrația și desenul, manipularea de imagine, soluții de organizare compozițională, metode de construire a unui sistem de lucru personalizat, înțelegerea sistemelor de culoare digitale și de tipar, cunoașterea și folosirea corectă a opțiunilor pentru a avea rezultate calitativ superioare, analiza de imagine folosind uneltele programului.

► CROMATOLOGIE - curs adresat Programelor de studiu UNArte, mai puțin pentru Programul de studiu Pictură

Caracteristici generale:

Semestrul I:

Curs teoretic – Prezentarea cursului inițiat și dezvoltat de către dl. prof. Liviu Lăzărescu;

Despre necesitatea studierii practice a tehnicilor tradiționale ale picturii, cu o privire special asupra picturii de șevalet; Despre utilitatea studierii „Cromatologiei” (teoria culorilor), pornind de la practica pictorului – lumina, senzația de culoare, raportul cromatic; Prezentare generală a

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

modalităților în care, în timp, a fost utilizată culoarea de către pictori – culoarea locală, culoarea perceptivă sau atmosferică, culoarea optică, culoarea obținută prin construcție logică, culoarea arbitrar expresivă, culoarea simbolică.

Seminar/lucrări practice – exerciții practice de percepție vizuală – înțelegerea limbajului plastic/vizual și a raportului cromatic prin raportarea la celelalte 4 simțuri de bază: tactil, auz, miros și gust (o primă încercare de definire a propriei teorii despre pictură, în raport cu pictura existentă la Muzeul Național de Artă și Muzeul Național de Artă Contemporană); exerciții practice de redare a culorii locale, culorii perceptivă sau atmosferice, optice, a culorii obținută prin construcție logică, arbitrar expresive, simbolice.

Semestrul II:

Curs teoretic – Materiale colorante: pigmenții – clasificare, caracteristici și prepararea culorilor; Paleta cromatică – sfera culorilor lui Otto Runge, contrastele cromatice din perspectiva lui J. Itten, acordul cromatic și armonia cromatică din perspectivele lui J.W.Goethe, A. Schopenhauer, Adolf Hölzel, P. Klee, W. Kandinsky, Nicolae Tonitza și Vasile Varga; Reflecții asupra problemelor cromatice pe care le ridică studiul după natură; Despre pictura în straturi și alte modalități de pictare. Seminar / lucrări practice – amestecarea pigmenților (alb de zinc, galben oxid de fier, roșu oxid de fier, verde oxid de fier, negru oxid de fier) cu emulsie de ou și cu ulei de in (documentare foto sau video); exercițiu de reconstruire a sferei culorilor lui Otto Runge, J. Itten și P. Klee; pictarea, pe panou din lemn, carton sau hârtie grunduită, în tehnica tempera cu ou sau grasă, după imaginea unei picturi din sec. X-XVIII (lucrare existentă la Muzeul Național de Artă al României, Galeria de artă veche românească).

2. DEPARTAMENTUL GRAFICĂ

► NOȚIUNI INTRODUCATIVE ÎN TEHNICILE DE MODELARE 3D - PERSPECTIVĂ (sem. I și sem. II) – Curs adresat F.A.P., mai puțin Programul de studiu Pictură

Caracteristici generale:

- Se urmăresc principiile și noțiunile introductive ale modelării 3D și a percepției perspective a

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

volumelor și spațiului în tehnicile 3D, în programele de specialitate blender;

- Se pornește cu modelarea poligonală, low poly și se ajunge treptat la cea complexă, care implică detalii și texturi de tipul high poly.

3. DEPARTAMENTUL SCULPTURĂ

► MODELAJ – Curs adresat Programul de studiu Pictură

Caracteristici generale:

Cursul își propune să familiarizeze pe studenții anului 1 cu limbajul specific formei tridimensionale, studenții vor învăța să descifreze construcția spațială a unui portret și a figurii umane în general, accentul punându-se în special pe observația după natură.

4. DEPARTAMENTUL TEORIE ȘI CERCETARE

► FILOSOFIA ARTEI– Curs adresat Programul de studiu Pedagogia Artelor

Caracteristici generale:

Cursul de filosofia artei este dedicat studenților din toate domeniile de specializare ale artelor vizuale și își propune familiarizarea acestora cu conceptele și cadrele teoretice fundamentale în care noțiunile de artă, operă de artă și obiect artistic au fost gândite de-a lungul timpului în gândirea europeană. În vederea atingerii acestui scop, prezentul curs propune o incursiune sistematică, conceptual-teoretică și istorică totodată, în lumea sistemului de obiecte ce intră în alcătuirea universului complex al operei de artă.

Pe parcursul acestei incursiuni, studenții se vor familiariza, pe de o parte, cu viziunea despre artă și actul artistic specifică diverselor epoci istorice, începând cu Antichitatea greacă și terminând cu Postmodernitatea contemporană, dar și cu principalele teorii filosofice privitoare la artă ce au modelat întreaga cultură occidentală.

Din acest punct de vedere, Cursul de Filosofia Artei este esențial pentru formarea oricărui specialist în domeniul artelor vizuale, fie că ne gândim la domeniile vocațional-artistice sau la cele teoretice. Parcurgând materia acestui curs, studenții vor avea o serie de instrumente conceptuale subtile și

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

rafinat pentru a evalua, pornind de la propriile interese, fenomenele artistice contemporane și istorice, dar și pentru a-și forma propria gândire despre artă și viziune artistică.

Prin modul în care este gândit, Cursul de Filosofia Artei constituie o unitate organică cu materia predată în cursul obligatoriu de Estetica Artelor Vizuale (anul II, Licență) și absolvirea acestuia oferă studenților condițiile optime pentru o bună înțelegere a domeniului Esteticii în genere.

► SEMIOTICA VIZUALULUI – Curs adresat Programelor de studiu UNARTE

Caracteristici generale:

De la începutul secolului XX, semiotica contribuie la lămurirea felului în care opere din câmpuri creatoare fundamentale sunt alcătuite și funcționează. Știință cu rădăcini în filozofie și lingvistică, semiotica se alătură disciplinelor teoretice prestigioase ale căror sisteme critice au arătat complexitatea și forța persuasivă a operelor frumoase.

Ca orice disciplină științifică, semiotica își dezvoltă și rafinează propriile sisteme conceptuale, în căutarea unei coerențe explicative cât mai înalte. Pe de altă parte, caută să și le verifice aplicându-le în studierea unor câmpuri creatoare cât mai diverse, adesea în studierea creației de frumos. De aceea, se poate vorbi de o semiotică a literaturii, de una a picturii, a benzii desenate, a filmului, a arhitecturii, a fotografiei, etc., toate aplicații ale semioticii generale.

Semioticile aplicate au, desigur, și funcții de sprijinire a activității creatoare. Aceste semiotici nu doar explică opere deja create, ci ajută și la elaborarea operelor viitoare. Meditația asupra unor asemenea opere își ia energia din izvoare diverse, iar semiotica este unul dintre ele.

Un curs de semiotică vizuală ajută viitorii practicieni sau teoreticieni să descopere noi înțelegeri ale creației și să le folosească în câmpurile în care au ales să fie activi. Există o semiotică a picturii medievale, o semiotică a benzii desenate, o semiotică a fotografiei, o semiotică a publicității etc., fiecare cu principii deduse din semiotica generală și cu principii specifice, fiecare cu realizări importante în măsură să ofere celorlalte concluzii utile. Semiotica are avantajul de a fi o disciplină formală: ea propune sisteme conceptuale în stare să asigure sisteme de modelare suficient de solide și de mobile încât să organizeze și să interpreteze orice fel de conținuturi, orice fel de practici. Se asociază astfel esteticii și retoricii.

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

► **PERSPECTIVĂ – Curs adresat Programelor de studiu UNARTE, mai puțin Programul de studiu Pedagogia Artelor**

Caracteristici generale:

Perspectiva este o disciplină de studiu deopotrivă clasică și contemporană. Inventată în perioada Renașterii și perfecționată continuu pînă în zilele noastre, perspectiva oferă un domeniu de studiu fascinant atât din punct de vedere teoretic cât și aplicativ. Cu ajutorul unor procedee geometrice specifice, știința perspectivei oferă pentru artiști cea mai convingătoare formulă de asimilare și interpretare a spațiului tridimensional în bidimensional, creându-se iluzia unei realități virtuale.

Cursul prezintă, pe de o parte, o istorie a înțelegerii a spațiului de-a lungul istoriei artei trecând prin diferite spații culturale și perioade - de la perspectivele empirice ale egiptenilor, grecilor, perioada pompeiana, perspectiva indiană, asiatică, pînă la cea din prerenaștere, dar mai ales alfabetul perspectivei Renascentiste folosit la origini de Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Ucello, Durer etc. Aceste metode științifice sunt folosite și în arta contemporană, enunțând câteva exemple importante - Matthias Weischer, reprezentant important al școlii de la Leipzig, Patrick Hughes, EstherStocker, Toba Khedoori etc.

Cursul de Perspectivă reprezintă, pentru studenții la arte, o modalitate de a își dezvolta o gândire deductivă, aplicativă și constructivă, o logică geometrică care se poate transforma în viziune artistică originală și spectaculoasă.

► **PERSPECTIVA, GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ – Curs adresat pentru Programelor de studiu Scenografie și eveniment artistic și Arte textile - design textil**

Disciplina pregătește studentul pentru partea grafică a tuturor disciplinelor de specialitate prin:

- dezvoltarea imaginației spațiale;
- construcția grafică corectă în sistemul de proiecție paralel-ortogonal;
- contactul cu standardele generale privind reprezentarea în desenul tehnic;
- pregătirea studenților sub aspect tehnico-aplicativ în vederea dezvoltării noțiunilor de reprezentare în plan a obiectelor spațiale, efectuate prin cursuri și proiecte executate la disciplinele

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

care se studiaza în continuare.

Capacitatea studentului de a crea un cadru pentru a înțelege configurația spațială a diferitelor corpuri geometrice, dezvoltarea capacităților de întocmire a schițelor și desenelor la scară, folosirea și respectarea standardelor în procesul desenării și adaptarea la cerințele pieții muncii și la dinamica evoluției tehnologice.

Cursul formează deprinderi și transmite cunoștințe teoretice și practice privind principiile reprezentării realității înconjurătoare prin procedeele geometriei plane și spațiale, necesare formării artistului creator.

- Este util pentru formarea vederii în spațiu a studenților, dar și pentru transmiterea cunoștințelor necesare înțelegerii și fundamentării următoarelor discipline de specialitate.
- Crearea unui cadru pentru a înțelege configurația spațială a diferitelor corpuri geometrice, dezvoltarea capacităților de întocmire a schițelor și desenelor la scară, folosirea și respectarea standardelor în procesul desenării și adaptarea la cerințele pieții muncii și la dinamica evoluției tehnologice.
- Studierea și aprofundarea cunoștințelor referitoare la proiectare și reprezentarea grafică a unor produse, utilizând elemente de desen tehnic și de geometrie descriptivă, necesare unui viitor specialist în design.

Prin lucrările aplicative studentul, capătă aptitudinile de reprezentare plană a spațiului și direcțiile de operare asupra volumelor.

Cuprins:

Standarde, norme interne și convenții; Linii, formate, indicator, și scări numerice; Reprezentare în proiecție ortogonală; Secțiuni și rupturi Hașurile utilizate în desenul tehnic; Dispunerea proiecțiilor și a vederilor parțial rotite; Norme și reguli de cotare Reprezentarea și cotarea filetelor și flanșelor; Notarea stării suprafețelor și a abaterilor dimensionale; Înscrierea pe desen a abaterilor de formă și poziție; Întocmirea desenului la scară; Întocmirea desenului de relevu; Reprezentarea și cotarea asamblărilor; Desen de ansamblu, tabel de componență, condiții tehnice; Reprezentarea și cotarea

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

arborilor și osiilor; Reprezentarea și cotarea cuplajelor mecanice; Reprezentarea și cotarea lagărelor cu alunecare și rostogolire; Reprezentarea și cotarea arcurilor

Sisteme de proiecție

Reprezentarea punctului – proiecțiile punctului – epura punctului Reprezentarea dreptei – proiecțiile dreptei – reprezentarea dreptei în epură – urmele dreptei Reprezentarea planului – proiecțiile planului – reprezentarea planului în epură – urmele și determinarea urmelor planului – punct conținut în plan Metodele geometriei descriptive – schimbării planelor de proiecție – rotației – rabaterii Reprezentarea corpurilor geometrice – poliedre – suprafețe conice și cilindrice Plane tangente Elemente de reprezentare axonometrică – generalități – clasificarea reprezentărilor axonometrice – axonometria ortogonală – reprezentări izometrice a diferitelor forme geometrice – aplicații ale reprezentărilor axonometrice în desenul tehnic – cotarea reprezentărilor axonometrice

► TEHNOLOGII DE SPECIALITATE (LEMN, STICLĂ) - Curs adresat pentru F.A.D.D., mai puțin Programul de studiu Design

Caracteristici generale:

Lemnul (an I, sem. I)

1. Generalități
2. Structura lemnului
3. Compoziția chimică a lemnului
4. Proprietățile fizice ale lemnului
5. Proprietățile mecanice ale lemnului
6. Unele proprietăți ale lemnului, altele decât cele prezentate
7. Avantajele și dezavantajele construcțiilor din lemn
8. Însușirile și domeniile de întrebuințare ale principalelor soiuri de lemn
9. Defectele principale ale lemnului
10. Produsele mărfurilor din lemn
11. Fluxul tehnologic în procesul de fabricație al mobilei
12. Mobila
13. Unele construcții din lemn

Sticla (an I, sem. II)

1. Generalități
2. Scurt istoric
3. Clasificarea sticlei
4. Materii prime

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

5. Compoziția chimică a sticlei
6. Decolorarea sticlei
7. Colorarea sticlei
8. Opalizarea sticlei
9. Proprietățile sticlei
10. Proprietățile mecano- termice
11. Proprietățile optice ale sticlei
12. Proprietățile electrice
13. Proprietățile laser
14. Proprietățile fotosensibile
15. Proprietățile sticlei topite
16. Alte proprietăți ale sticlei
17. Formarea sticlei
18. Defectele sticlei
19. Cuptoare de topire
20. Fasonarea sticlei
21. Tehnologia diferitelor produse din sticlă
- 22 Fabricarea sticlelor tehnice și de menaj
23. Sticla comună și sticla în artă
24. Sticla în spațiu Ambiental.

Încă de la apariția sa pe Pământ, omul s-a aflat în contact nemijlocit cu o multitudine de materiale naturale pe care a început să le folosească în scopul creării cadrului necesar pentru asigurarea existenței sale.

Materialele pot fi definite drept materiile solide folosite de om pentru fabricarea obiectelor care constituie suportul material al ambientului vieții zilnice.

Dobândirea cunoștințelor privind principiile tehnologiei materialelor (lemn, plastic, metal, sticlă), caracteristicile de baza ale procesului tehnologic;

Cunoașterea principalelor materiale folosite în tehnică, a proprietăților mecanice și tehnologice ale acestora, proprietăți absolut necesare pentru proiectarea și procesarea pieselor utilizate în domeniul design;

Înșușirea procedeelor tehnologice de turnare, de deformare plastică, de sudare, a procedeelor tehnologice conexe sudării, a procedeelor de așchiere, utilizate pentru obținerea celor mai diverse piese, de diferite precizii dimensionale, de formă și de poziție, corespunzătoare rolului funcțional propus. Tehnologii de specialitate este un curs de cultură generală tehnică care tratează probleme referitoare la metode moderne de obținere a materialelor și semifabricatelor și de prelucrare a

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

acestora, materiale utilizate în domeniul designerilor. Aceste materiale sunt: lemnul, sticla, metalul, plasticul.

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE SI DESIGN

I. DEPARTAMENTUL ARTĂ MURALĂ

► ARTA ICOANEI – Curs adresat Programelor de studiu UNARTE

Caracteristici generale:

Se urmărește prezentarea, studierea și aprofundarea stilului pictural bizantin, a noțiunilor de tehnică ale acestuia păstrate de-a lungul tradiției. Disciplina își propune atât familiarizarea studenților cu descifrarea structurii imaginii bizantine cât și cu însușirea de către aceștia a cunoștințelor de tehnică și tehnologie specifice acestor tipuri de reprezentări religioase. În cadrul cursului se urmărește dezvoltarea capacității de sintetizare și esențializare.

Suportul teoretic este asigurat de elemente de dogmatică, istoria și teoria artei, pentru a înțelege scopul acestor reprezentări vizuale în raport cu alte tipuri de reprezentări din mediul artistic contemporan. De asemenea, se urmărește, pe de o parte, clarificarea semnificației raporturilor dimensionale și a proporțiilor formelor percepute în canonul bizantin (relații gol-plin, static-dinamic, formă închisă-formă deschisă, etc), pe de altă parte, clarificarea semnificațiilor cromatice și a simbolurilor așa cum sunt transmise prin intermediul Erminiilor picturii bizantine.

La începutul acestui curs, studenții primesc documentație imagistică din diverse perioade de apogeu ale picturii bizantine, le sunt prezentate istoric și dogmatic etapele prin care s-a ajuns la acest rezultat stilistic; în primul semestru se pregătesc suporturile portabile pe care vor fi reprezentați Sfinții în formatul ”Portret cu mâini”. În paralel se vor pregăti desenele ce vor fi ulterior transpuse și incizate pe lemnul preparat. În urma transpunerii, fondul va fi poleit cu slagmetal auriu folosind mixtion de 15 – 30 minute. În semestrul al doilea studenții vor urmări izvoadele bizantine vechi și se va urmări înțelegerea tehnicii bizantine pictând veșminte și portrete, proplasma și carnații, respectând suprapunerile de la tonurile închise spre cele deschise. La final se prepară vernisul din rășini naturale ce va fi aplicat pe icoane.

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

2. DEPARTAMENTUL ARTE TEXTILE

► INTRODUCERE ÎN TEHNICI DE ȚESUT ȘI IMPRIMAT - Curs adresat Programelor de studiu UNARTE

Caracteristici generale:

În primul semestru studenții descoperă noțiunile de bază despre structura și procesul de formare a țesăturilor, caracteristicile și proprietățile materiilor prime utilizate în produsele textile (pânză, stofă etc).

Cursul se desfășoară în „Laboratorul Tapiserie- Contexturi” al Programul de studiu Arte textile- Design textil și prin exersarea tehnicilor de țesut tradiționale (scândurică, gherghel vertical, război orizontal) este încurajată cultivarea deprinderilor de transpunere și de identificare a compoziției fibroase a suporturilor prelucrate. În plus, studenții sunt inițiați și în alte metode de prelucrare a fibrei textile, precum împâslirea (uscată, umedă), tehnicile mixte și diferitele modalități de vopsire.

În al doilea semestru cursul se desfășoară în „Laboratorul de Imprimerie Maria Pană Buescu” și sunt prezentate bazele referitoare la recunoașterea coloranților și a auxiliarelor chimici, exersarea diferitelor tehnici de imprimare cu sita serigrafică și de vopsire a materialelor textile.

3. DEPARTAMENTUL MODĂ - DESIGN VESTIMENTAR

► TEHNICI FOTO - Curs adresat Programelor de studiu UNARTE

Caracteristici generale:

Cursul optional Tehnici-Foto se desfășoară pe două semestre și cuprinde următoarele categorii de activități:

- 1) Fotografia studiată în calitate de reportaj, documentar, aspect comercial, aspect artistic, aspect tehnic (medicină, restaurare, geopozitionare, etc.) cu exemple din istoria domeniului.
- 2) Activități practice desfășurate în studio sau în exterior, pentru înțelegerea caracteristicilor tehnice ale telefoanelor mobile sau ale aparatelor de fotografiat, finalizate cu o temă de semestru expusă pe format imprimat pe hartie.

A Str. G-ral Constantin Budișteanu,
Sector 1, 010773 București
România

T +40 213 125 19
E rectorat@unarte.org
W unarte.org

În afara orelor de curs și seminar studenții înscriși au posibilitatea să asiste la sesiuni de fotografie de modă și să se implice în echipa de gestiune a luminilor de studio, organizării scenografice, pregătirii modelelor.

4. DEPARTAMENTUL CERAMICĂ-STICLĂ-METAL

► CROCHIURI – Curs adresat Programelor de studiu UNARTE

Cursul de crochiuri, structurat pe două semestre, are ca obiectiv dezvoltarea capacității studenților de a observa, sintetiza și reda prin desen forma corpului uman. Se urmărește experimentarea diferitelor tehnici de lucru specifice realizării de crochiuri: creion, carbune, penită, pastel, acuarela etc.

5. DEPARTAMENTUL SCENOGRAFIE ȘI EVENIMENT ARTISTIC

► DIGITAL ART - Curs adresat FADD, mai puțin pentru Programul de studiu Scenografie și eveniment artistic

Caracteristici generale:

Introducere în Modelare 3D și Texturare în mediul digital.

Studenții vor învăța bazele modelării 3D în Autodesk 3d Studio Max, realizând obiecte și decoruri simple. În partea a doua a modulului se va defini materialitatea obiectelor folosind Substance Painter. La finalul semestrului studenții vor prezenta un proiect sub forma unei scene 3D, utilizând noțiunile învățate. Creativitatea este încurajată, se pune accent pe realism, detalii și poveste.

► CROCHIURI – Curs adresat Programelor de studiu UNARTE

Caracteristici generale:

Transmiterea unor noțiuni generale de transpunere în pagină a unei imagini artistice. Necesitatea de a transpune o imagine de ansamblu asupra corpului uman ținând cont de proporții, atitudine și construcție. Exemplificarea prin studii de caz asupra dezvoltării expresiei figurii umane de-a lungul istoriei artei. Cultivarea unor mijloace libere cât mai aproape de afinitățile fiecăruia, a opțiunilor estetice personale prin abordarea unor tehnici și suporturi diversificate.