

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 MASTER - ANUL II

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

1. DEPARTAMENTUL PICTURĂ

► **SINTEZE CONCEPTUALE ÎN EXPRESIA PICTURALĂ – Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii Pictură**

Caracteristici generale:

Cursul își propune să dezvolte studenților masteranzi competențele specifice proiectării și transunerii imaginii picturale în tehnici tradiționale sau alternative, dar și argumentațiilor teoretice ulterioare ale procesului creativ. Se raportează la celelalte cursuri prin subordonare, prin detalieri a metodelor, prin studii de caz extrase din tematicile individuale ale studenților. Se urmărește identificarea și structurarea proporționalității dintre componenta conceptiv-teoretică și componenta morfologico-plastică propriu-zisă. Coordonatorul de disciplină va facilita conștientizarea și operarea cu aceste categorii aparent complementare ale demersului creativ.

2. DEPARTAMENTUL PEDAGOGIE

► **FORMĂ, CULOARE, CONCEPT ÎN ARTELE PLASTICE - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii Educație prin arte vizuale**

Caracteristici generale:

Cursul vizează aprofundarea problemelor de reprezentare a formei în sensul expresiei, a diferitelor concepte de formă în bi și tridimensional, a raportului dintre formă și culoare cu accent pe plasticitate. Sunt propuse spre analiză interferențe, transferuri, mutații ale formei în artele plastice generate de contextual socio-cultural. Se au în vedere: principii de abordare (tehnică, stilistică, de documentare etc.); metodele de cercetare; obiective și instrumente de lucru. Masteranzii vor realiza exerciții, studii, proiecte și lucrări de expresie plastică cu accent pe dimensiunea experimentală, vor

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

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

propune modalități alternative de expresie a formei plastice. Se urmărește utilizarea unor metode, tehnici și instrumente de lucru specifice bidimensionalului și tridimensionalului; analiza diferitelor metode și procedee de lucru specifice reprezentării plastice în bi și/ sau tridimensional; operarea cu un ansamblu de concepte necesare proiectării și dezvoltării lucrării de expresie plastică; reprezentarea, diferențierea, compararea, distingerea, caracterizarea lucrărilor finalizate sau aflate într-o etapă de lucru; raportarea cercetării plastice personale la repere din istoria artelor vizuale; raportarea expresiei formei plastice la atitudini, credințe, comportamente.

3. DEPARTAMENTUL FOTOGRAFIE SI IMAGINE DINAMICĂ

► **FOTOGRAFIA CA ARTĂ CONTEMPORANĂ. CONCEPTE, TEME, STRATEGII**
- **Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii Fotografie și imagine dinamică**

Caracteristici generale:

Cursul va acoperi o tematică de aprofundare și folosire creativă/analitică a informației noi transmise și a cunoștințelor acumulate în ciclul I de studii universitare, acoperind subiecte ca:

- Fotografia performativă.
- Fotografie și narațiune.
- Fotografia înscenată.
- Fashion Photography
- Fotografia directă. Deadpan. Arta locului comun. Redundanțe și resemnificări.
- Imaginea document. Fotografia documentară și fotojurnalismul. Fotografia științifică. Docuficțiuni.
- Imaginea care ofensează.
- Estetica erotismului în fotografie și "porn culture".
- "The Human Face"
- Fotografia ca jurnal intim.
- Fotografia ca citat cultural.
- Instituții, evenimente, sisteme. Fotografia în muzeu. Bienale și manifestări dedicate. Banci de imagini, copyright și arhivarea extensivă.

4. DEPARTAMENTUL TEORIE SI CERCETARE

► **ESTETICĂ ANALITICĂ – Curs adresat Programelor de studii UNARTE**

Caracteristici generale:

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

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

Programa cursului de estetică analitică, predat la anul II, master, în două semestre, propune un parcurs istoric și sistematic al modului în care filosofia artei și estetica s-au configurat în spațiul intelectual britanic și american. La curs și seminar sunt comentate textele canonice ale estetice analitice. Printre autorii selectați se numără: Ludwig Wittgenstein, Robin George Collingwood, Arthur Danto, George Dickie, Noël Carol Monroe Beardsley, Nelson Goodman, Robert Stecker, Morris Weitz, Frank N. Sibley etc. În primul semestrul, cursul propune o analiză istorică a constituirii tradiției analitice în estetică, urmată apoi de o analiză structurală a definițiilor și teoriilor analitice ce încearcă să cuprindă conceptual, prin metode specifice, obiectul artistic, obiectul estetic și opera de artă. Principalele teorii analitice ale creației și receptării artistice încheie succesiunea temelor din programa rezervată primului semestru. În cel de-al doilea semestru, sunt analizate cele mai importante teme de reflecție ce particularizează estetica analitică în lume și, respectiv, teoriile aferente acestora (i.e. teoria atitudinii estetice, metacriticismul și instrumentalismul, teoria instituțională în cele două variante ale sale etc.) precum și o serie de analize contextuale ale esteticii puse în conjuncție cu noile segmente de cercetare științifică a lumii culturii și conștiinței: studiile de gen, științele cognitive, studiile culturale, studiile postcoloniale etc. Cursul are un pregnant caracter interactiv. Analiza de text, reflecția liberă și dezbaterile sunt principalele instrumente didactice care sunt aplicate la acest curs.

► APLICAȚII MULTIMEDIA: Interactivitate între imagine, audio, video, performance art, combinații - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Scopul cursului:

- Formarea unui specialist în arta multimedia care să poată să lucreze cu libertatea (aferentă) exprimării artistice, și cu aptitudinile necesare pentru a lucra în lumea comunicării vizuale, inclusiv în domeniul publicitar.
- Dezvoltarea unor abilități practice ce permit tânărului artist să realizeze proiecte complexe ce înglobează diferite medii artistice (imagine, sunet, video, performance art).
- Dezvoltarea unui mod de gândire creativ, a unei viziuni integrate interactiv.
- Prezentarea unor proiecte multimedia deosebite, remarcate pe plan internațional, discuții constructive în jurul lor. Exemple din arta contemporană din România și internațională.
- Pe durata cursului, studenții sunt încurajați să-și dezvolte propria abordare de a-și transmite ideile către exterior. Ei studiază limbajul comunicării artistice, folosindu-și aptitudinile și ideile printr-un limbaj personal, aducând la viață concepte, folosind diverse tipuri de New media.

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

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

Teme abordate

1. Combinații sunet / video / mișcare (animație) / performance art
2. Interactivitate: folosirea senzorilor de mișcare
3. Spectacolul („Show”-ul) cu public în spații convenționale și neconvenționale
4. Interactivitate cu TV - „Show”-ul live
5. Interactivitate pe internet – „Video streaming”.
6. Coloana sonoră (soundtrack), parte integrantă a instalațiilor multimedia
7. „AR” – Realitatea augmentată – noi posibilități de expresie în artă
8. „VR” - Realitatea virtuală – nou mijloc de exprimare exploatat în artă
9. „AI”- Inteligența artificială – aplicații și proiecte legate de artă
10. Instalații cu video și sunet (DJ Show-ul, VJ Show-ul)
11. Multimedia cu impact social (mișcări ecologice, protestatari, etc.)
12. Jocurile electronice – aplicații multimedia
13. Video supravegherea (aplicație multimedia) – analiză, legislație și consecințe
14. Publicitatea multimedia: tactici, tehnologii, strategii
15. Impactul publicității multimedia – analize, rezultate, concluzii
16. Multimedia în arta contemporană – Exemple: Festivaluri în România: RADAR, Kinema-Ikon, Bienala de la Veneția, Bienala de la Istanbul, „Documenta” Kassel, etc.
17. Întâlniri cu artiști multimedia, care prezintă propriile proiecte de artă
18. Vizite la expoziții multimedia, colocvii în sălile de expunere
19. Realizări practice demonstrate și explicate:
 - folosirea senzorilor de mișcare în combinație cu acțiuni de „performance art”
 - folosirea dronelor în combinație cu senzorii de mișcare
 - realizarea unei proiecții video ce interacționează cu spațiul: „Instalație Site-specific”
 - programări simple pe module Arduino
20. Temă de examen la absolvirea / finalizarea studiilor de master:

Conceperea și realizarea unei instalații interactive de complexitate medie (sub formă de proiect) ce cuprinde: proiecții video / ambient sonor / senzori de mișcare / acțiune „performance art” (Opțional)

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN

1. DEPARTAMENTUL ARTĂ MURALĂ

► IDEI ȘI TENDINȚE ÎN ARTA SPAȚIULUI PUBLIC - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii Artă Murală și spațiu public

Caracteristici generale:

Cursul își propune familiarizarea masterandului cu principalele idei și tendințe care au marcat

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

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

intervenția de artă în spațiul public. Este relevant în procesul de studiu cunoașterea atât din perspectivă istorică cât și din perspectiva noilor media, a materialelor și tehnicilor contemporane în care s-au realizat diferitele lucrări de artă în spațiul public.

În semestrul I, se vor studia etape istorice importante în cunoașterea domeniului artei în spațiul public. Se va face analiză comparativă, pornind de la prototip și ajungând la reimaginarea modelelor antice în perioadele modernă și contemporană. Sunt prezentate studii de caz și analizate lucrări de artă în spațiul public reprezentative. Se urmăresc principalele direcții care au marcat intervenția de artă în spațiul public în diferite perioade ale istoriei artei (din Antichitate până în secolul XX).

În semestrul al doilea, se va continua studierea principalelor direcții din arta spațiului public din a doua jumătate a secolului al XX-lea și până în prezent. De asemenea, se vor studia și analiza lucrări de *site specific art* și *site specific art place* în arta spațiului public contemporan. Se realizează studii comparative între lucrări de *site specific art* și *site specific art place* în arta spațiului public contemporan din alte zone de pe glob și România.

2. DEPARTAMENTUL ARTE TEXTILE

► OBIECT TEXTIL ȘI SPATIU. CONEXIUNI ȘI CONDIȚIONĂRI: - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii Arte textile ambientale

Caracteristici generale:

Deseori, este menționată ideea “operei de artă complete”, în care arhitectura și arta propriu-zisă se întrepătrund. Cursul are ca obiectiv înțelegerea și analizarea modalităților în care se realizează, astăzi, coabitarea dintre obiectul de artă contemporan și spațiul arhitectural care-l conține.

Prezentarea este însoțită de documentare complementară (materiale online de profil), studii de caz și vizite pe teren.

3. DEPARTAMENTUL SCENOGRAFIE

► DIGITAL ART - Curs adresat FADD, mai puțin Programului de studii Design de scenă și spectacol

Caracteristici generale:

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

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

Integrarea și prezentarea scenei de exterior într-un motor grafic de vizualizare în timp real.

Studentii învață să integreze și să compună elementele scenei realizate de ei în cadrul unei prezentări interactive folosind Unreal Engine, având la final o lucrare de portofoliu reprezentativă și competitivă la standardele curente.