

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

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

CURSURI OPȚIONALE PROPUSE 2026 -2027 LICENȚĂ - ANUL I

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

1. DEPARTAMENTUL PICTURĂ

► PRELUCRAREA IMAGINII PE CALCULATOR (P) – curs adresat Programelor de studiu UNArte

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 modalităților în care, în timp, a fost utilizată culoarea de către pictori – culoarea locală, culoarea perceptivă sau atmosferică, culoarea optică, culoarea obținută

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

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

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

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

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

- 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 rafinate 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

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

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

absolvirea acestuia oferă studenților condițiile optime pentru o bună înțelegere a domeniului Esteticii în genere.

► SEMIOTICA VIZUALULUI – Curs adresat Programelor de studiu UNARTE, mai puțin programului de studii Pedagogia artelor plastice și decorative

Arta nu doar se privește - se citește și se decodează. Picturile, instalațiile, fotografia, filmul, arhitectura și dansul poartă semne, coduri și convenții care transmit mesaje subtile. „Semiotica artei” vă oferă o hartă pentru a naviga prin aceste mesaje: veți învăța să recunoașteți semnele vizuale, să le puneți în relație cu contextul cultural și să formulați interpretări solide și captivante, căci semiotica vizuală vă învață să vedeți cum imaginile produc sens: prin forme, coduri, contexte și relațiile dintre ele. Fiecare imagine e o propoziție fără verb; semiotica ne învață să-l conjugăm. Odată ce folosim aceste instrumente, fiecare fotografie, afiș sau instalație devine nu doar un obiect de privit, ci un text pe care-l veți putea interpreta și discuta convingător. În era digitală, unde un emoji, GIF-uri, avatare sau un thumbnail pot schimba decizii, semiotica e o cutie de scule pentru o gândire clară. Semiotica nu doar explică opere deja create, ci vă ajută și la elaborarea operelor viitoare.

Vom studia structuralismul, întemeiat pe ideea că sensul se naște din relațiile interne ale unui sistem; vom parcurge Școala de la Praga și pe Roman Jakobson, care descriu funcțiile limbajului și deschid analiza comunicării vizuale. Ne vom opri la Roland Barthes, care aduce semiotica în cultura populară (modă, publicitate), și la Umberto Eco, pentru „polisemia”, „opera deschisă” și viziunea semioticii ca o artă a seducției — studiul a „tot ceea ce poate fi folosit pentru a minți”. Vom explora Greimas și semiotica narativă, utilă în artă, film, reclame și brand storytelling. Vom discuta Școala de la Tartu (Yuri Lotman) și ideea semiosferei, precum și Groupe μ , cu retorica imaginii. În fine, vom analiza post-structuralismul și vom integra perspective feministe, decoloniale și queer asupra puterii și reprezentării. 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. Practicianul va putea să organizeze și să interpreteze orice fel de conținuturi, orice fel de practici, combinând astfel estetica cu retorica. Semiotica ne învață că lumea nu e doar ceea ce este, ci ceea ce devine atunci când o citim.

Ce vom studia, pe scurt

Fundamentele semioticii: Saussure vs. Peirce, semnificant/semnificat, tipuri de semne (icon, index, simbol), coduri și convenții.

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

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

- **Gramatici vizuale:** compoziție, ritm, echilibru, contrast, culoare, dansul între linii, volume și spații.
- **Semiotica culorii și materialității:** semnificații culturale ale culorilor și ale materialelor (pânză, piatră, metal, pixeli).
- **Narațiunea în imagine:** cum se construiește povestea într-o lucrare statică și într-una în mișcare (fotografie, film, performance).
- **Intertextualitate:** citate vizuale, referințe, remake-uri, pastiche; cum se încrucișează artele între ele și cu mass-media.
- **Context și ideologie:** ce spun despre lume muzeele, curatorii și discursurile critice; cum funcționează cadrele de putere și reprezentare.
- **Arta în era digitală:** mema ca micro-narațiune vizuală, emoji-urile ca ideograme, AI și autoratul, spațiul virtual ca scenă.
- **Privitorul ca co-creator al operei de arte:** (Duchamp) felul în care experiența, istoria personală și comunitatea modelează sensul.

Obiective de învățare

(după finalizarea cursului veți putea...)

- **Veți vedea mai mult decât se vede la prima privire.** Veți devenii detectivii artelor.
- **Identifica tipuri de semne și coduri vizuale** în opere diverse, de la Renaștere la post-internet.
- **Analiza compoziției, scheme cromatice și materiale** din perspectivă semiotică.
- **Formula interpretări** coerente, susținute de concepte și exemple.
- **Conecta o lucrare cu contextul ei istoric, social și tehnologic.**
- **Comunica interpretarea voastră** în scris și oral, clar, convingător, elegant.
- **Vă veți clarifica gustul:** trecând de la „îmi place” la explicație, argument și inspirație.
- **Vă veți diversifica instrumentele:** de la muzeu la ecranul telefonului, veți descoperi principii diferite de citire.
- **Veți putea crea punți între artă și societate,** dintre tradiție și digital, dintre autor și privitor.

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN

1. 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.

2. DEPARTAMENTUL ARTE TEXTILE

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

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

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

studiu UNARTE, mai puțin programului de studii Pedagogia artelor plastice și decorative

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, gherghef 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.

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.

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

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

4. 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.

Studentii vor învăța bazele modelării 3D în Autodesk 3d Studio Max, realizând obiecte și decoruri simple. În partea a doua a modului 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.

CURSURI OPȚIONALE PROPUSE 2026 -2027 LICENȚĂ - ANUL II

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

1. DEPARTAMENTUL PICTURĂ

► PRELUCRAREA IMAGINII PE CALCULATOR (P) – Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale:

Pentru anul II, cursul facilitează dezvoltarea exprimării coerente folosind limbajul video. Cursul urmărește construirea și ghidarea unui proces de editare video personal prin: introducerea unui sistem de management al unui proiect, clarificarea metodelor de comunicare și documentare, cunoașterea metodelor de folosire a uneltelor programului. Cursul este format din 10 cursuri și 6 teme de seminar ce acoperă problemele specifice editării video, cum ar fi: managementul unui proiect video, concept și storyboard, captură și vizualizare, editarea unui rough cut, ajustări, tranziții și filtre, animație generată sau desenată, finalizarea și publicarea proiectului.

2. DEPARTAMENTUL GRAFICĂ

► NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN TEHNICILE DE MODELARE 3D – PERSPECTIVĂ II – Curs adresat pentru FACULTATEA DE ARTE PLASTICE - mai puțin pentru specializarea Arte plastice - Pictură. Disciplina este accesibilă doar celor care au studiat această disciplină în anul I.

Caracteristici generale:

Semestrul I - Decoruri 3D/ 3D Environment design

Un decor 3D este un mediu digital generat și controlat de computer care este utilizat în jocuri video, filme de animație, prezentări arhitecturale sau diferite simulări ce privesc spațiul.

Observatorul este astfel imersat în experiențe vizuale specifice cu ajutorul unor astfel de decoruri. Designul de decoruri 3D poate fi creat și pentru a afișa articole reale, design de

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

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

interior, vehicule, mobilier și multe altele. Mediile digitale modelate 3D sunt frecvent utilizate în filme, prezentări și jocuri video.

Ce face un artist de decoruri 3D?

Pornind de la imaginile concept, referințe din lumea reală și schițe, artiștii de decoruri 3D creează și prezintă lumea unui film sau a unui joc video. Include popularea unui mediu cu obiecte, cunoscute în mod obișnuit ca "props".

În jocurile video, construirea lumii are un strat suplimentar de complexitate. Decorurile create trebuie să funcționeze și să reacționeze în conformitate cu legile fizicii și în cadrul regulilor universului de joc. Deci personajele nu trebuie să poată trece prin pereți, obiectele trebuie să reacționeze la gravitație etc.

Sarcina principală a artiștilor de design de decoruri 3D este de a crea peisaje digitale, clădiri și alte structuri care pot fi folosite în jo-curi video, filme sau alte experiențe virtuale. Aceasta implică utilizarea unui program specializat pentru modelarea și texturarea obiectelor, precum și crearea de efecte de iluminare și atmosferă pentru a face mediul să se simtă realist și captivant.

Semestrul II - PERSONAJE 3D / 3D Characters

Personajele 3D sunt actorii principali ai unui film de animație sau al unui joc video. Modul în care sunt prezentate personajele, mișcarea lor și interacțiunile foarte dinamice fac parte din designul personajelor jocului 3D.

Procesul de modelare are loc în programul 3D, unde puteți fie să construiți un model de la zero, fie să transformați un obiect scanat din lumea reală în 3D. Totul începe cu un concept, o ilustrație care servește ca model de pornire. Pentru ca personajul să aibă un aspect convingător, artistul construiește cu atenție silueta, volumele în detaliu și materialele care vor da credibilitate produsului final. Tehnica inițială de pornire este Modelare poligonală.

Un model poligonal este format din forme plate care apar ca triunghiuri sau pătrate, pe care un artist le modifică pentru a forma o structură 3D. Studiourile care dezvoltă jocuri și animații folosesc în mare parte modelarea poligonală pentru a proiecta personaje, obiecte și alte elemente de decor.

Tehnica de rafinare a modelului este Sculptura digitală.

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

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

Este o altă metodă folosită de artiști pentru a crea obiecte realiste. Este, de asemenea, utilizată pentru dezvoltarea de modele prototip pentru print și design 3D. Metoda implică utilizarea instrumentelor de sculptură pentru a modifica geometria unui obiect. Modelul poligonal ajută la modelarea unui obiect, iar sculptura digitală ajută la detalierea unui personaj 3D.

► **TEHNICII TRADIȚIONALE ÎN GRAVURĂ - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii Grafică**

Caracteristici generale:

Abordarea tehnicilor gravurii din perspectiva expresivității și particularităților tehnicilor tradiționale.

Tipar înalt – linogravura

1. a- definiții, b- istoric, c- Caracteristici din punct de vedere al materialelor-suport, d- Specificul imprimării în funcție de materialul-suport
2. Obiective : Studiarea unor raporturi plastice de tipul linie-suprafață, plin-gol, static-dinamic. Linogravura monocromă și color. Posibilitățile expresive ale linogravurii.

Tipar adânc- pointe sèche

1. a-definiții, b- istoric, c- Caracteristici din punct de vedere al materialelor-suport, d- Specificul imprimării în funcție de materialul-suport.
2. Obiective : Studiarea unor raporturi plastice de tipul linie-suprafață, plin-gol, static-dinamic. Scala tonală și linia în pointe sèche.
3. Gravura în pointe sèche monocromă și color. Posibilitățile expresive ale pointe sèche-ului.

3. DEPARTAMENTUL TEORIE ȘI CERCETARE

► **INTRODUCERE ÎN LUMEA APLICAȚIILOR MULTIMEDIA – Curs adresat Programelor de studii UNARTE**

Caracteristici generale:

Scopul cursului:

- Prezentare istorică a evoluției aplicațiilor multimedia - pe etape, începând de la inventarea fotografiei (1829), producerea primei imagini color (1861), apariția primei camere digitale (1990), apariția primelor camere video portabile etc. – până în zilele noastre.
- Familiarizarea cu diferite tipuri de expresie artistică bazate pe imagine statică sau dinamică (film de animație, sunet și video, combinații).
- Descrierea și înțelegerea modul de concepere a instanțelor multimedia.
- Prezentarea unor proiecte multimedia deosebite, remarcate pe plan internațional, discuții

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

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

constructive în jurul lor. Exemple din arta contemporană din România și internațională.

Teme abordate:

1. Calitățile artistului multimedia: specificități / legătura cu artele clasice / privire retrospectivă
2. Istoricul inventării fotografiei, dezvoltări ulterioare
3. Efecte vizuale. Evoluția imaginii filmate, de la primele pelicule alb-negru - fără sonor, prezentare unor nume importante din istoria filmului
4. Filmul de animație, trucaje și dezvoltarea efectelor vizuale
5. Acționismul devenit spectacol (Mișcarea DADA, Suprerealismul)
6. Primele aparate video VCR (1969). Aparate video portabile (1980)
7. Apariția artei video – nume de referință
8. Joseph Beuys - acționist și autor de performance art
9. Începuturile Instalațiilor multimedia (Mișcarea Fluxus)
10. Performance art și instalații multimedia
11. Multimedia astăzi: artă / publicitate / spectacol
12. Tipuri de mesaje: statice / dinamice / interactive – Exemple în Bienalele Internaționale de artă
13. Instalații cu ambient sonor
15. Jocurile electronice, istoric și exemple
16. Exemple de combinații sunet / video / mișcare (animație) / performance art (România, Țările Balcanice, Italia, Franța, Țările Nordice, SUA, Asia, Coreea, etc.)
17. Întâlniri cu artiști multimedia, care prezintă propriile proiecte de artă
18. Vizite la expoziții multimedia, colocvii în sălile de expunere

Realizări practice:

- realizarea unei casete luminoase
- realizarea unei proiecții video ce interacționează cu spațiul: „Instalație Site-specific”

Temă de verificare la absolvirea / finalizarea studiilor de licență:

- Conceperea și realizarea unei instalații interactive de complexitate mică (sub formă de proiect) ce cuprinde: casete luminoase / proiecții video / ambient sonor

► **MARKETING** - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programelor de studii Arte textile – design textil și Modă – design vestimentar

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

Materia cursului de marketing din anul doi se concentrează pe noțiunile generale ale conceptului de marketing, analizează entitățile care fac obiectul marketingului, rolul specialiștilor în marketing, al concurenței și al clienților/ beneficiarilor; se dezvoltă strategii de marketing referitoare la produse/ servicii, respectiv concepte privind calitatea. În paralel, studenții lucrează în echipe, astfel încât să materializeze noțiunile teoretice într-o aplicație pe o temă aleasă de fiecare echipă de lucru, în care fiecare student își aduce contribuția. Aceste aplicații sunt analizate și evaluate pe tot parcursul anului universitar.

► **CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ARABĂ - Influențe arabe asupra artei universale - Curs adresat Programelor de studii UNARTE**

Asemenea marilor tradiții artistice, lumea arabă poartă un dialog intern cu arta sa, dialog pe care îl putem urmări atât în tradiția sa orală cât și în textele sale scrise.

Istoriografia artei islamice este în parte, așa cum amintea Oleg Grabar, comparabilă cu cea a artelor asociate tradițiilor și culturilor, scrierilor complexe, deci, unei memorii colective pe care fiecare generație, fiecare dinastie, fiecare moment îl transformă în propria sa manieră. Reprezentarea oficială a acestei memorii capătă contur în diverse texte și monumente, existând în mod egal în tradiția artizanală a satelor și a triburilor.

Identitatea artei islamice ar putea fi rezultatul unui determinism contextual, al succesiunilor unice sau generale care au existat în momentul configurării acesteia. Una dintre aceste influențe ar putea fi aceea de tawhid, unitatea cosmică indusă de către monoteismul absolut al islamului care marchează epoci și regiuni prin pregnanța formelor unificatoare ce transformă orice creație în cartușe închise, precum panourile decorative de la Alhambra, sau panourile de scriere care se dezvăluie în rotații spectaculoase ale formelor geometrice și ale culorilor.

Un alt element determinant ar fi putut să fie prezența constantă și adesea creativă a nomazilor, arabi și semiți la început, apoi turci și mongoli în timpul Evului Mediu, urmat de mecenatul curților princiare care vor facilita producerea unor obiecte împodobite, folosindu-se de toate tehnicile artei decorative. Aceste obiecte vor fi imitate de toate curțile europene încă din Evul Mediu, continuându-se cu perioada otomană a secolului al XVIII-lea.

În prezentarea introductivă a cărții intitulată Identitatea arabă- Istorie, limbă, cultură, Nadia Anghelescu preciza că domeniul arab se lărgește după apariția islamului, de la Peninsula careia i se spune Arabică până la granițele Chinei, la răsărit, până în Spania și chiar dincolo

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

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

de granițele acesteia cu Franța, la apus, pentru a se îngusta ulterior, ajungând la limitele în care se situează ceea ce numim lumea arabă. Cei mai mulți dintre cei care sunt considerați astăzi arabi aparțin de fapt unor populații arabizate în perioada marilor cuceriri ce au dus la constituirea Imperiului Arabo-islamic. Arabizare însemna în primul rând adoptarea limbii arabe ca limbă de cultură. Astfel, cultura de limbă arabă, influențată de diferite popoare din marele Imperiu, contribuie la redefinirea termenului arab, care capătă o puternică rezonanță culturală.

Încă de la debuturile sale, arta arabă a utilizat scrierea într-o manieră amplă, aceasta regăsindu-se pe pereții clădirilor, pe obiectele de bronz sau de ceramică, pe țesături precum și pe alte suporturi. Uneori scrierea este perfect lizibilă însă, în alte situații nu se pot descifra decât fragmente de cuvinte sau chiar imitațiile unor litere. Astfel, datorită anumitor stiluri de a construi și de a reprezenta, maniera de a scrie transforma scrierea în artă, eliminând conținutul de semnificație semantică.

Arta arabă este strâns legată de formele caligrafice, atât de stilizate, încât cu greu pot fi înțelese uneori chiar de către cunoscători. Annemarie Schimmel (1984) afirmă că inscripțiile au mai degrabă un caracter magic, ele pot fi considerate un fel de amulete, pentru că, oricât de ilizibile ar putea să apară, cuprind o baraka (binecuvântare) pentru cel care le privește.

Scrierea și caligrafia sunt considerate, de multă vreme, două noțiuni diferite. Ibn Khaldun, unul dintre cei mai cunoscuți istorici și filosofi arabi (1332 – 1406) susținea că scrierea este o succesiune de linii și forme care se referă la cuvintele vorbite, în timp ce caligrafia reprezintă o mărturie despre o anumită societate, o dovadă a moștenirii culturale a respectivei societăți.

Cultura arabă a influențat profund evoluția artei, arhitecturii și literaturii, creionând impactul său durabil de-a lungul istoriei, până în perioada contemporană, inspirând tehnici decorative, principii de design geometric și stiluri caligrafice dincolo de lumea islamică.

Prin secole de schimburi—pe rutele comerciale, prin mișcările de traducere și colaborările artistice—limba, estetica și imaginația arabă au inspirat tradițiile artistice și literare din întreaga lume.

Cursul de Cultură și civilizație arabă își propune prezentarea principalelor repere privind confluența dintre cultura din spațiul geografic al Lumii Arabe și cultura Europei. Prin urmarea lui, studenții își vor însuși cunoașterea celor mai reprezentative creații culturale/artistice ale acestei culturi și identificarea elementelor specifice culturii arabe în contextul culturii universale.

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

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

Prin modul în care este conceput, cursul deservește atât studenții care urmează programe de studiu preponderent teoretice (Istoria și Teoria Artei), precum și studenții ce urmează specializări vocaționale.

Teme abordate:

1. Introducere în spațiul cultural al lumii arabo-islamice
2. Artă islamică și periodizarea sa
3. Evoluția limbii arabe- reprezentări grafice
4. Artă și istorie în epoca otomană
5. Simboluri ale artei islamice – conexiuni cu arta universală
6. Reprezentări ale alfabetului arab în arta modernă
7. Armonii caligrafice arabe - între decorațiune și epigrafie
8. Introducere în spațiul cultural al lumii arabo-islamice
9. Elemente ale artei arabe în Balcanii de Răsărit
10. Valorile estetice ale umanismului arab
11. Mitul beduinului – reprezentări artistice
12. Deșertul- configurații artistice
13. Diversitatea artei islamice – diversitate etnică, religioasă și culturală
14. Arabescul- semn distinctiv al artei islamice
15. Arhitectura spațiului arab modern – adaptare și inovare

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN

1. DEPARTAMENTUL ARTĂ MURALĂ

► ARTA ICOANEI - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale:

La acest curs, elementul central ce va fi cercetat este iconostasul. La începutul acestui an se pregătește o documentație fotografică pe teren, la bisericile și muzeele de artă din oraș. Din acest element sacru, regăsit la delimitarea altarului de naos, vom reproduce registrul cu prăznicare. Se vor prepara lemnele, se va inciza desenul, urmând ca apoi să

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

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

se poleiască în tehnica cu bolus. Această tehnologie presupune izolarea zonei picturale și aplicarea unui pământ armenesc. În urma finisării acestei suprafețe se aplică un aur dublu sau triplu de 22 – 23 kt, urmând a fi sclivisit cu o piatră de agat. Odată finalizată această etapă se băițuiesc lemnele pe canturi și spate apoi se realizează pictura. Se vor respecta etapele unei compoziții bizantine, foarte complexe din punct de vedere structural geometric, începând cu planul din spate și finalizând cu personajele ce istorisesc planul mântuirii. Perspectiva este inversă, proporțiile personajelor sunt alungite, iar simbolurile nu lipsesc să apară în nici una din cele doisprezece mari praznice – ori prin formă, ori prin culoare.

2. DEPARTAMENTUL ARTE TEXTILE

► CREAȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN ARTA TEXTILĂ - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin programului de studii Pedagogia artelor plastice și decorative

Caracteristici generale:

Cursul urmărește raportarea practică a studenților la tehnicile și tehnologiile tradiționale învățate dintr-o perspectivă personală - interpretări, adaptări și inovări la nivelul materialelor și a legăturilor dintre fire.

Pe parcursul semestrului I, proiectarea și exersarea în diferite tehnici și tehnologii textile se desfășoară sub îndrumarea cadrului didactic în „Laboratorul Tapiserie- Contexturi” din cadrul Programului de studii Arte textile- Design textil.

În al doilea semestru, cursul se desfășoară sub îndrumarea cadrului didactic și se insistă pe studiul și exercițiul asupra tehnicilor de imprimare textilă din “Laboratorul Maria Pană Buescu”.

Se urmărește însușirea teoretică și practică a noțiunilor de bază referitoare la tehnicile speciale de imprimare și evidențierea posibilităților de utilizare a acestora în obiectul textil contemporan, precum și dezvoltarea capacității de a crea obiect unicat.

3. DEPARTAMENTUL MODĂ - DESIGN VESTIMENTAR

► COSTUM DE PERFORMANCE ÎN ARTA CONTEMPORANĂ - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

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

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

Caracteristici generale:

Cursul este o analiză a costumului de performance ca obiect de artă în mișcare. Vor fi explorate legăturile veșmântului dintr-un performance cu celelalte arte: pictura, sculptura, moda, fotografia, arte performative - film, teatru, dans etc., urmărind parcursul său de la clasic la conceptual, până la cel postmodernist. Accentul va fi pus pe direcțiile actuale foarte variate și pe costumul experimental. Se vor prezenta numeroși artiști care au contribuit la dezvoltarea acestui domeniu relativ nou în istoria artei.

4. DEPARTAMENTUL CERAMICĂ-STICLĂ-METAL

**► TEHNOLOGIE DE SPECIALITATE ÎN CERAMICĂ (TEHNICA OLĂRITULUI)
- Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin CSM – Ceramică**

Caracteristici generale:

Cursul face parte din cursul de tehnologie anul II, având ca obiectiv însușirea de către studenți a tehnicilor de lucru ce constau în prelucrarea argilei la roata, ridicare la mână pentru realizarea de obiecte utilitare. Vor fi abordate și tehnici de decor specifice (cu oxizi metalici sau pigmenți) pentru a se obține un efect decorativ.

► FORME ȘI STRUCTURI AMBIENTALE (FIER FORJAT – NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN PRELUCRAREA FIERULUI PRIN FORJARE) - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin CSM – Metal și Pedagogia artelor plastice și decorative

Caracteristici generale:

Cursul face parte din cursul obligatoriu „Forme și structuri ambientale” - anul II, având ca obiectiv însușirea de către studenți a tehnicilor de lucru privind prelucrarea fierului la cald (prin forjare) și obținerea de elemente decorativ-ambientale. Cursul se desfășoară pe parcursul celor două semestre.

► ARTA VITRALIULUI ÎNTRE TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE – Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale:

Cursul își propune ca obiectiv însușirea de către studenți a cunoștințelor teoretice și practice

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

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

legate de arta vitraliului, constând în evoluția istorică, probleme tehnologice (materiale și tehnică de lucru), experimente plastice aplicative prin abordări tradiționale și neconvenționale.

5. DEPARTAMENTUL SCENOGRAFIE

► DIGITAL ART - Curs adresat FADD, mai puțin Programului de studii Scenografie și eveniment artistic

Caracteristici generale:

Sculptura Digitală de Personaje și Asamblare de scene 3D în mediul digital

Studentii vor deprinde abilități de bază în domeniul sculpturii digital de personaje folosind ZBrush. În partea a doua a modulului vor integra obiectele 3d realizate de ei în cadrul unei scene folosind Unreal Engine. La finalul fiecărui semestru studenții vor prezenta un proiect pe baza noțiunilor învățate.

► PERFORMANCE ART - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale:

Curs practic având la bază exercițiul interpretării dramaturgice a unui spectacol interdisciplinar, al unor arii de operă sau lucrări clasice din istoria artelor plastice într-o formă scurtă de narațiune filmică (clip) – care urmărește atât corespondențele formale, cât și cele ideatice. Crearea unei atmosfere de lucru similare celei din teatru, film, televiziune sau de producție a altor tipuri de proiecte practice, care au la baza un text dramatic.

CURSURI OPȚIONALE PROPUSE 2026 -2027 LICENȚĂ - ANUL III

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

1. DEPARTAMENTUL PICTURĂ

► PRELUCRAREA IMAGINII PE CALCULATOR (P) - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale:

Pentru anul III, cursul facilitează dezvoltarea exprimării coerente folosind limbajul video. Cursul urmărește construirea și ghidarea unui proces de editare video personal prin: introducerea unui sistem de management al unui proiect, clarificarea metodelor de comunicare și documentare, cunoașterea metodelor de folosire a uneltelor programului. Cursul este format din 10 cursuri și 6 teme de seminar ce acoperă problemele specifice editării video, cum ar fi: managementul unui proiect video, concept și storyboard, captură și vizualizare, editarea unui rough cut, ajustări, tranziții și filtre, animație generată sau desenată, finalizarea și publicarea proiectului.

2. DEPARTAMENTUL GRAFICĂ

► NOȚIUNI INTRODUCATIVE ÎN TEHNICILE DE MODELARE 3D – PERSPECTIVĂ III – Curs adresat pentru FACULTATEA DE ARTE PLASTICE - mai puțin pentru specializarea Arte plastice - Pictură. Disciplina este accesibilă doar celor care au studiat această disciplină în anul I respectiv în anul II.

- Se urmăresc principiile și noțiunile introductive ale modelării 3D și a percepției perspectiveale a volumelor și spațiului în tehnicile 3D, în programul de grafică Blender;
- Se pornește cu modelarea poligonală, low poly și se ajunge treptat la cea complexă, care implică detalii și texturi avansate.

Caracteristici generale:

- **Semestrul I – Personaj 3D / Bust**
- Ce face un artist de personaje 3D?

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

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

- Pornind de la imaginile concept, referințe din lumea reală și schițe, artiștii 3D creează personaje care populează filmele de animație sau jocurile video. Portretul (bustul) personajului acoperă probleme legate de anatomia capului, caracteristicile portretului, construcția ochilor, a nasului sau a gurii. Urechea este o formă anatomică deosebită care presupune o topologie aparte. Tratarea părului și a frizurii poate fi rezolvată prin modelare sau sisteme de particule.
- În jocurile video și animația 3D, construirea personajelor trebuie să respecte o serie de norme tehnice pentru a se putea deforma corect. Structura de oase presupune o procedură tehnică foarte minuțioasă, grație căreia geometria poate fi deformată respectând anatomia personajului și dinamica vestimentației.
- Sarcina principală a artiștilor de personaje presupune înțelegerea imaginilor concept, a limitărilor tehnice și a tehnicilor de modelare specifice. Procesul implică utilizarea unor programe grafice specializate pentru modelarea și texturarea obiectelor, precum și crearea de osatură pentru animarea personajelor.
- **Semestrul II - PERSONAJE 3D / 3D Characters**
- Personajele 3D sunt actorii principali ai unui film de animație sau al unui joc video. Modul în care sunt prezentate personajele, mișcarea acestora și interacțiunile dinamice fac parte din designul personajelor jocului 3D.
- Procesul de modelare are loc în programul de grafică 3D, unde putem să construim un model de la zero, fie să transformăm o geometrie scanată din lumea reală. Totul începe cu un concept, o ilustrație care servește ca model de pornire. Pentru ca personajul să aibă un aspect convingător, artistul construiește cu atenție silueta, volumele în detaliu și materialele care vor da credibilitate produsului final. Tehnica inițială de pornire este modelare poligonală. Personajul va fi detaliat prin sculptare ca la final să suporte un proces de retopologizare (optimizare) conform normelor tehnice.
- Un model poligonal este format din forme geometrice care apar ca triunghiuri sau pătrate, pe care un artist le modifică pentru a forma o structură 3D. Studiourile care dezvoltă jocuri și animații folosesc în mare parte modelarea poligonală pentru a proiecta personaje, obiecte și alte elemente de decor.
- Sculptarea detaliată este o formă de modelare avansată care poate acoperi probleme legate de realism. Este, de asemenea, utilizată pentru dezvoltarea de modele prototip pentru print și design 3D. Metoda implică utilizarea instrumentelor de sculptură pentru a modifica geometria unui obiect. Modelul poligonal ajută la modelarea unui obiect, iar sculptura digitală ajută la detalierea unui personaj 3D.

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

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

3. DEPARTAMENTUL FOTO -VIDEO

► ISTORIA CINEMATOGRAFIEI - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale:

Conceptele:

Prezentarea importanței cinematografului pentru cultura vizuală a unui plastician.
Prezentarea influenței constante a artelor plastice asupra imaginii cinematografice.
Prezentarea raportului între literatura și muzica puse în slujba cinematografului –
interinfluențe și surse de inspirație. Prezentarea necesității cunoașterii istoriei artei și a
fotografiei pentru reconstituirea pe peliculă a unor momente istorice veridice.

Teme generale ale programului de studiu (cursului)

Pionieri ai cinematografiei: Edison, frații Lumire; Primul om orchestră al cinematografului:
Georges Mlis – scenarist, scenograf, mașinist, actor și manager; Cinematografia italiană și
ecranizarea clasicilor ori a istoriei antice: Giuseppe de Liguoro cu al său Infern după Dante
1911 și Giannu Pastrone cu asa Cabirie(1913-14).

Epopeea napoleoniană în film: Napoleon, 1925-1927, capodopera lui Abel Gance:
Waterloo, 1969, reconstituirea unei mari bătălii Lady Hamilton, 1941; Contesa Walewska,
1937 - filme de ficțiune inspirate de epoca napoloniana Ecranizarea unor romane celebre:
Război și pace, 1965 Dueliștii, 1977

Primul război mondial și revoluția rusă în ecranizări clasice: D.W. Griffith și Inimile lumii,
sau prezentarea melodramatică a conflictului armat; Iluzia cea mare, 1937 – capodopera
lui Jean Renoir; Symbolismul lui Serghei Eisenstein în Crucișetorul Potemkin, 1925 și
Octombrie, 1927; Ecranizarea unor romane cu subiect inspirat de războiul mondial: Pe
frontul de Vest nimic nou, 1930; Pădurea sp nzuzaților, 1964 Westfront 1918, 1930;
Bravul soldat Svejk, 1954; Ecranizarea unor romane cu subiect inspirat de revoluția rusă:
Al 4-lea, 1956; Pe Donul liniștit, 1957; Calvarul 1979; Doctor Jivago, 1965 Viziunea lui
Elem Klimov asupra căderii imperiului rusesc: Agonia, 1980.

► GHID DE SUPRAVEȚUIRE AZI, ARTA CONTEMPORANĂ CA INSTRUMENT DE ÎNȚELEGERE A LUMII ÎN CARE TRĂIM - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

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

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

Caracteristici generale:

Cursul de față vine în întâmpinarea a două aspecte necesare și importante:

- oferirea unei alternative studenților Universității Naționale de Arte București pentru a se integra mai ușor pe piața muncii după ce absolvă universitatea, unde rar găesc slujbe în care își pot folosi întregul potențial de cunoștințe și imaginație. În prezent nu mai există job-ul perfect ci mai degrabă acesta depinde de abilitatea individului de a-și negocia timpul în mai multe activități ce necesită niveluri diferite de creativitate și oferă grade variate de satisfacție;
- pregătirea studenților pentru educarea vizuală a publicului în cadrul unor ateliere cu copii tineri adulți realizate prin intermediul unor organizații sau instituții muzeale sau prin realizarea acestor ateliere în școli și treptat includerea cursurilor în curiculă pentru cursul primar, gimnazial, liceal . Prin educație și informare domeniile culturale și artistice pot deveni mai accesibile și înțelese.

Arta contemporană ca instrument de înțelegere a lumii în care trăim:

Dezvoltarea abilităților de sintetizare a unor concepte, de dezvoltare a unor teme procese creative, de comunicare:

- Trecere în revistă a cunoștințelor de istoria artei: perioade, curente, teme, concepte, termeni;
- Trecere în revistă a abilităților practice: medii de expresie și tehnici;
- Abordări pedagogice și de evaluare a proiectelor realizate cu participanții la ateliere sau cursuri, a grupurilor de vârstă.

4. DEPARTAMENTUL TEORIE ȘI CERCETARE

► MARKETING - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programelor de studii Arte textile și Modă- design vestimentar

Caracteristici generale:

Disciplina marketing își propune să dezvolte noțiunile dobândite în anul II și abordează, în continuare, analiza piețelor, poziționarea mărcii, conceperea unui program de publicitate, orientările firmelor în raport cu piața, planificarea strategică la nivelul organizațiilor și a produselor serviciilor, respectiv elaborarea unui plan de marketing. Aceste

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

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

noțiuni teoretice sunt implementate prin aplicația începută în anul II, astfel încât, la finalizarea studiilor universitare de licență studenții să cunoască și să aplice cu ușurință aceste elemente de marketing pe piața muncii.

► **MANAGEMENT - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programelor de studii Design și Modă – design vestimentar**

Caracteristici generale:

Managementul este disciplina care constă în conducerea și organizarea instituțională având ca scop planificarea, organizarea, angajarea personalului, asigurarea bugetului, controlul calității, cercetarea pieței și feed-back-ul în cadrul unei companii.

Un motiv important al studiului managementului în Universitatea de Arte este însăși funcția artistului în societate care ajunge ușor în colecțiile firmelor reprezentative alături de posibile colaborări pentru crearea identității de firmă, a unui logo sau a unui semn de marcă care pune în legătură managerii cu artiștii. Astfel însușirea limbajului specific managementului de către artistul profesionist asigură realizarea unui dialog real cu beneficiarul.

Managementul reprezintă o disciplină complexă, de mare actualitate, aplicabilă unui spectru larg de activități umane, inclusiv activităților artistice și culturale. Scara la care se desfășoară o activitate umană este foarte variabilă, de la creatorul individual la marile companii transnaționale.

Conținutul cursului prezintă managementul și organizarea afacerilor, acțiunile necesare instituțiilor pentru realizarea obiectivelor dorite.

Cursul cuprinde noțiuni despre planificarea și organizarea instituției, angajarea personalului, a conducătorilor de la diversele nivele decizionale, conducerea și controlul organizației pentru realizarea un scop.

Cursul abordează și managementul organizațiilor non-profit. În acest caz se arată importanța de păstrării motivației activității fundațiilor față de donatori.

Disciplina urmărește cunoașterea și evoluție a conceptului și a importanței aplicării unui management performant asupra unei societăți comerciale sau a unei societăți în domeniul sustinerii programelor artistice și de design.

Prin cunoașterea funcțiilor managementului, cunoașterea direcțiilor de dezvoltare și

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

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

perfecționare în domeniul managementului organizației, formarea unei concepții sistemice asupra conceptului de management, cunoștințe privind managerii și liderii, formarea unor concepte corecte privind economia de piață, formarea unei gândiri creative, se urmărește dobândirea calităților care să permită dezvoltarea propriilor afaceri și dobândirea de cunoștințe care să permită viitorilor absolvenți să devină manageri pentru diferite nivele de conducere în diverse organizații

► **COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE ÎN ARTELE VIZUALE- Curs adresat Programelor de studii UNARTE**

Caracteristici generale:

Mesajele publicitare sunt texte multimodale, folosesc deci mai multe limbaje – în principal cel vizual și cel verbal. Pentru cei care trebuie să producă asemenea mesaje, armonizarea limbajelor constituie o importantă provocare. Un anunț comercial are cinci componente: titlu, text lingvistic, imagine, slogan și logotip, fiecare cu o organizare specifică și cu un solid trecut cultural. Multe reclame eșuează din cauza proastei integrări a acestor elemente.

De-a lungul timpului, rolul publicității printre celelalte instrumente de marketing a cunoscut destule schimbări. Reclamele în general, imaginile publicitare în special nu pot fi cu adevărat înțelese fără o corectă imagine de ansamblu a evoluției strategiilor de marketing.

Dar imaginea publicitară, grație tradițiilor expresive ale formelor vizuale, este percepută de consumatori în primul rând ca un factor persuasiv înzestrat cu o considerabilă, deși relativă, autonomie.

Un curs de imagine publicitară trebuie să răspundă mai multor întrebări: ce forme apar în imaginile publicitare și cum sunt organizate aceste forme? cum pot fi integrate componentele unui mesaj publicitar astfel încât să aibă un efect persuasiv solid? cum poate fi stabilită, cu o precizie validată economic, corespondența între promisiunile mesajului publicitar și așteptările publicurilor consumatoare? etc.

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN

1. DEPARTAMENTUL ARTĂ MURALĂ

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

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

► **TENDINȚE ÎN ARHITECTURA CONTEMPORANĂ - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin programului de studii Pedagogia artelor plastice și decorative**

Caracteristici generale:

Pentru că spațiul public urban este de multe ori structurat și susținut de opere de artă monumentale, în cadrul cursului sunt prezentați și artiști vizuali care au realizat astfel de lucrări. Sfârșitul secolului XX și mai ales începutul secolului al XXI-lea aduc în peisajul urban o serie de obiecte de arhitectură foarte spectaculoase ca formă. Realizarea acestor enorme sculpturi locuibile a fost posibilă datorită noilor tehnologii în construcții și a programelor realizate cu ajutorul computerului. Alături de aceste construcții, aproape în competiție cu ele, au fost realizate și lucrări de artă cu dimensiuni monumentale, un hibrid între arhitectură și sculptură, care mobilează spațiul urban.

În cele două semestre, se prezintă opere semnificative ale arhitecturii contemporane și a biografiei celor mai cunoscuți arhitecți contemporani din țară și străinătate, după proiectele cărora s-au realizat edificii expresive. De asemenea, transmiterea noțiunilor fundamentale legate de informarea asupra celor mai importante probleme și teme privind spațiul arhitectural – în continuă transformare – și ambientarea sa în contemporan. Se va studia dezvoltarea capacității de colaborare între diverse specialități – artiști, arhitecți, ingineri - în încercarea de a realiza ambientarea unui spațiu, sau cumul de spații. În cadrul cursului vor fi prezentate publicații de specialitate de la noi din țară și din străinătate, care tratează problema arhitecturii. Se va urmări însușirea rezolvărilor clasice sau, dimpotrivă, spectaculoase, contemporane, în materie de asocieri de obiecte și materiale.

2. DEPARTAMENTUL ARTE TEXTILE

► **PLASTICITATEA FIBREI. - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii Arte textile – Design textil**

Cursul investighează și valorifică potențialul expresiv și generator de idei al textilului,

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

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

În contextul prezenței lui din ce în ce mai accenuate în limbajul contemporan al artei.

În cadrul orelor practice, se încurajează raportarea la materialul textil din punct de vedere al plasticității, studentul având ocazia să experimenteze în diverse tehnici și materiale spre generarea de noi forme și concepte.

3. DEPARTAMENTUL CERAMICĂ-STICLĂ-METAL

► FORME ȘI STRUCTURI AMBIENTALE (GRAVURĂ PE STICLĂ ȘI VITROGRAFIA) - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii CSM – Sticlă

Caracteristici generale:

Cursul face parte din cursul obligatoriu „Forme și structuri ambientale” anul III, având ca obiectiv însușirea de către studenți a tehnicilor de lucru specifice gravurii pe sticlă și vitrografiei și presupune 1 ora curs și 1 ore de seminar/ săptămână.

Cursul propune:

- o incursiune în istoria gravurii pe sticlă;
- prezentarea principalelor instrumente folosite, tehnici convenționale și neconvenționale de gravare folosind instrumente clasice sau alternative;
- prezentarea manierei în care imaginile gravate pe sticlă plană pot fi transpuse pe hârtie prin tehnica vitrografiei (timbru sec, imprimare folosind cerneală tipografică).

Studenții vor învăța cum pot folosi tehnicile de gravură astfel încât să poată realiza pe plăci din sticlă plană, compoziții ce pot fi mai apoi transpuse pe hârtie.

► TENDINȚE ÎN ARTA BIJUTERIEI CONTEMPORANE - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale:

Cursul își propune ca obiectiv însușirea de către studenți a cunoștințelor teoretice și practice legate de arta bijuteriei, o incursiune în evoluția istorică a acestei arte, tendințele contemporane, cunoașterea principalelor materiale, însușirea noțiunilor de baza privind tehnicile și tehnologiile de lucru specifice. Cursul presupune și efectuarea unor experimente și lucrări practice.

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

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

4. DEPARTAMENTUL SCENOGRAFIE

► DIGITAL ART – Curs adresat FADD, mai puțin Programului de studii Scenografie

Caracteristici generale:

Noțiuni Avansate de Modelare, Texturare și Asamblare de Scene 3d în mediul digital.

Studentii vor continua să aprofundeze modelarea 3d realizând scene complexe cu multiple obiecte, vegetație, iluminare, efecte speciale, atmosferă. Proiectul final constă într-o scenă complexă prezentată în Unreal Engine.

FACULTATEA DE ISTORIA ARTEI

DEPARTAMENTUL ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI

► STUDII DE PATRIMONIU - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programelor de studii Istoria și teoria artei și Pedagogia artelor plastice și decorative

Caracteristici generale:

Cursul propune o prezentare a reperelor majore pentru nașterea conceptului de patrimoniu cultural și o familiarizare cu aspectele legislației naționale din domeniu. Sunt abordate și aspectele administrative ale protejării patrimoniului, cu accent pe implicarea societății civile.

Sunt prezentate etapele istorice majore ale constituirii noțiunii de patrimoniu cultural, până la recenta globalizare a termenului, prin instituirea UNESCO. În cadrul cursului vor fi dezbătute abordările metodologice cele mai influente, clasificarea patrimoniului cultural (material și imaterial, mobil și imobil, peisajul cultural) și sistemul de protecție a patrimoniului în România.

În cadrul seminarului vor fi discutate critic texte fundamentale pentru nașterea conceptului de patrimoniu, elemente de legislație și studii de caz privind bunele practici, la nivel național, european și global.

CURSURI OPȚIONALE PROPUSE 2026 -2027 MASTER - ANUL I

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 PEDAGOGIA ARTEI

► **GENURI ȘI TIPURI DE IMAGINE PLASTICĂ CONVENȚIONALĂ ȘI NECONVENȚIONALĂ - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programului de studii Educație prin arte vizuale**

Caracteristici generale:

Această disciplină practică propune o abordare a imaginii plastice în raport cu arta experimentală, cu accent pe tehnici artistice plastice convenționale și neconvenționale, (dezvoltarea genurilor, antigenurile etc.) construcția imaginii în relație cu practicile artistice contemporane într-o viziune interdisciplinară. Se analizează noi moduri de investigare a formei vizuale, de interogare plastică și construcție a unor ansambluri de lucrări (ex. reproducerea plastică a unui fenomen, stare, emoție, dialog cultural etc.) în diverse tehnici artistice plastice bi și tridimensionale, obiect și instalație. Având în vedere

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

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

practicile artistice actuale se pune în discuție de asemenea rolul imaginii plastice în comunicarea cu spectatorul, (studii de caz din producții artistice prezentate în cadrul unor evenimente artistice de prestigiu) relația cu spațiul, metode de cercetare și instrumente de lucru.

3. DEPARTAMENTUL FOTOGRAFIE ȘI IMAGINE DINAMICĂ

► IMAGINEA VIZUALĂ ÎN EPOCA POST – FOTOGRAFICĂ - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programul de studii Fotografie și imagine dinamică

Caracteristici generale:

Aprofundarea problemelor specifice acelor direcții ale artei contemporane care se bazează pe fotografie

și noile medii. Studiarea implicațiilor pe care noile tehnologii digitale le au asupra imaginii în general, în domenii cum ar fi fotojurnalismul, știința, medicina, supravegherea spațiilor publice și private, publicitatea, modă, etc. Dezvoltarea capacității de analiză transdisciplinară, prin introducerea și discutarea unor informații/texte/resurse internet din diferite domenii (literatură, biologie, politică, sociologie, psihologie, mass media, mass culture), raportate la conținutul specific al cursului.

Analiza și autoanaliza proiectelor personale ale studenților, prin raportare la conținutul specific al cursului și la input-ul său transdisciplinar.

4. DEPARTAMENTUL TEORIE ȘI CERCETARE

► GÂNDIREA ESTETICĂ CONTEMPORANĂ - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Caracteristici generale: Programa cursului opțional Estetică contemporană, predat la anul I, master, în două semestre, explorează conceptele, temele dominante și programele de analiză care configurează domeniul esteticii și filosofiei artei în câmpul dezbaterilor teoretice generate de actualele practici artistice din întreaga lume. În primul semestrul, cursul propune o analiză a conceptelor fundamentale și a marilor tratate de estetică care au configurat, la nivel identitar, stilul estetic continental. Sunt analizate, cu precădere, trei dintre cele mai importante abordări comprehensive specifice esteticii continentale:

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

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

fenomenologia, analiza existențială și hermeneutica. În cel de-al doilea semestru, sunt analizate și interpretate prin dezbateri vii, textele semnificative ale domeniului esteticii continentale semnate de autori cu circulație universală: Fr. Nietzsche, Martin Heidegger, H. Georg Gadamer, Walter Biemel, Ortega y Gasset, Karl Gustav Jung, Pierre Bourdieu, Paul Ricoeur, Richard Rorty, Lester Embree. Cursul are un pregnant caracter interactiv. Analiza de text, reflecția liberă și dezbaterile sunt principalele instrumente didactice care sunt aplicate la acest curs.

► PISHANALIZĂ, ARTĂ ȘI IMAGINARUL CONTEMPORAN - Curs adresat Programelor de studii UNARTE

Descrierea cursului,

Acest curs explorează relația dintre artă și psihanaliză de la începutul secolului al XX-lea până în prezent. Examinăm modul în care teoriile psihanalitice – de la conceptele lui Sigmund Freud despre inconștient și interpretarea viselor, până la influența lui Jacques Lacan asupra filosofiei limbajului – au influențat practica artistică, critica de artă și teoria artei. Cursul pune întrebări despre cum poate fi înțeleasă arta ca o procesare a dorinței, a traumei și a imaginației, dar și despre cum psihanaliza însăși a fost inspirată și provocată de expresiile artistice.

Cursul explorează intersecțiile dintre psihanaliză, filosofie și artă, pornind de la conceptele fundamentale freudiene și lacaniene (inconștient, dorință, simbolic, imaginar, real) și ajungând la provocările lumii contemporane: globalizare, tehnologie, capitalism vizual, postumanism. Temele propuse investighează atât modernitatea și postmodernitatea artistică, cât și rolul artei în reprezentarea dorințelor, traumelor și imaginarului colectiv.

Analizând artele vizuale, performance-ul, filmul și culturile vizuale contemporane, vom discuta teme precum:

- Artă ca expresie a subconștientului.
- Aplicarea conceptelor psihanalitice pe arta contemporană
- Marii psihanaliziști și artiști care s-au inspirat unii de la alții
- Simboluri, vise și imagistica suprarealismului modern și actual
- Rolul psihanalizei în teoria artei feministe, queer și postcoloniale.
- Traumă, memorie, monument și iconoclasme
- Relația între psihanaliză și noile descoperiri și forme vizuale tehnologice
- Autoanaliză, dorință, futurologie și fantezie în arta contemporană.

Obiective

După absolvirea cursului, studentul ar trebui să fie capabil să:

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

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

- Explice conceptele psihanalitice centrale și relevanța lor pentru teoria artei.
- Analizeze operele de artă și fenomenele vizuale dintr-o perspectivă psihanalitică.
- Relaționeze teoriile psihanalitice cu discuțiile contemporane despre identitate, gen, sexualitate și cultură.
- Dezvolte o abordare critică a utilizării psihanalizei în arte și în științe umaniste.

Metode de predare

Cursul constă în prelegeri, seminarii și analize comune de imagini. Studenții lucrează, de asemenea, la propriile reflecții scrise și la o analiză aprofundată a unei opere de artă sau a unei practici artistice în raport cu teoria psihanalitică.

Evaluare

- Participare activă discuții
- Prezentare tematică pe un artist sau curent
- Temă finală: Eseu sau proiect în care perspectivele psihanalitice sunt aplicate unui material artistic selectat.

Structura tematică

12 teme a doua ore de curs

1. Conștiința subterană

- Inconștientul ca spațiu ascuns al dorinței și fantasmelor.
- Freud și interpretarea viselor; Jung și arhetipurile.
- Studiu de caz: Carrington, Marcel Duchamp, Goldin + Senneby.

2. Confruntarea cu „realul”

- Lacan și „realul” imposibil de simbolizat.
- Arta ca experiență a traumei și a rupturii.
- Studii de caz: Alfredo Jaar, Thomas Hirschhorn, Matrix.

3. Lupta simbolică

- Ordinea simbolică și conflictul social (Lacan, Žižek).
- Arta ca teren al puterii și al rezistenței ideologice.
- Studii de caz: Jenny Holzer, Pussy Riot, Anna Odell.

4. Călătoria imaginară

- Imaginarul ca spațiu de transgresiune și ficțiune.
- Arta ca vis, mit și poezie vizuală.
- Studii de caz: Pipilotti Rist, Bill Viola, Pierre Huyghe.

5. Cucerirea lumii

- Psihanaliză și colonialism; inconștientul colonial.
- Frantz Fanon, Achille Mbembe.
- Studii de caz: Renzo Martens, Yinka Shonibare, Fiona Tan.

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

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

6. Invenția unor noi lumi

- De la utopiile estetice relaționale la agore conflictuale
- Nicolas Bourriaud, Maria Lind.
- Studii de caz: Rirkrit Tiravanija, Carsten Höller, Artur Zmijewski

7. Cultul banului

- Capitalismul vizual și estetica abundenței.
- Jean Baudrillard și simulacrul.
- Studii de caz: Jeff Koons, Damien Hirst, Takashi Murakami.

8. Căutarea sacrului

- Sacrul și abjectul în cultură.
- Georges Bataill & Julia Kristeva.
- Studii de caz: Anish Kapoor, Andres Serrano, Marina Abramović.

9. Încercarea tehnologică

- Psihanaliză și inteligența artificială; post-inconștientul digital.
- Slavoj Žižek (The Wired Brain), Rosi Braidotti (The Posthuman).
- Studii de caz: Hito Steyerl, John Rafman, Andra Ursuta.

10. Iubirea și ura

- Pulsionalitatea: Eros și Thanatos.
- Freud (Civilizația și neajunsurile ei), Renata Salecl, Perversions of love and hate
- Studii de caz: Louise Bourgeois, Tracey Emin, Sophie Calle.

11. Fabricarea de povești

- Narațiunea ca spațiu al subiectivării și al inconștientului colectiv.
- Paul Ricoeur (Timp și povestire), Lacan (structura limbajului).
- Studii de caz: Matthew Barney, Dominique Gonzalez-Foerster, Le peuple qui manque.

12. Dorința de dezastru

- Fascinația inconștientului pentru catastrofă.
- Freud (pulsivitatea morții), Jean Baudrillard (Spiritul terorismului), Maurice Blanchot.
- Studii de caz: arta post-apocaliptică, instalații despre colaps ecologic (Anselm Kiefer, Radenko Milak, Sidsel Meineche Hansen).

Bibliografie generală

Psihanaliză clasică și estetică

Sigmund Freud, Interpretarea viselor, București: Editura Trei, 2011.

Sigmund Freud, Totem și tabu, București: Editura Trei, 2013.

Sigmund Freud, Scrieri despre artă și literatură, București: Editura Trei, 2016.

Carl Gustav Jung, Arhetipurile și inconștientul colectiv, București: Editura Trei, 2014.

Jacques Lacan, Scrieri, București: Editura Polirom, 1998.

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

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

Psihanaliză și feminism

Julia Kristeva, Puteri ale groazei. Eseu despre abjecție, București: Editura Univers, 1996.

Julia Kristeva, Povești de iubire, București: Editura Univers, 1999.

Luce Irigaray, Speculum. Oglinda celeilalte femei, Iași: Polirom, 2002.

Hélène Cixous, Râsul Meduzei și alte eseuri, Cluj-Napoca: Editura Idea, 2004.

Renata Salecl, Perversions of Love and Hate, London & New York: Verso, 1998

Postcolonialism și critică culturală

Frantz Fanon, Piele neagră, măști albe, Cluj-Napoca: Editura Idea, 2015.

Frantz Fanon, Osândiții pământului, București: Editura Politică, 1968 (reeditare: Editura Tact, 2017).

Homi K. Bhabha, Locul culturii, Iași: Editura Polirom, 2011.

Gayatri Chakravorty Spivak, Poate vorbi subalternul?, Cluj-Napoca: Editura Idea, 2012.

Achille Mbembe, Politica inumană. Necropolitica și alte eseuri, Cluj-Napoca: Editura Idea, 2021.

Postumanism și tehnologie

Donna Haraway, Manifest cyborg și alte eseuri, Cluj-Napoca: Editura Idea, 2001.

Rosi Braidotti, Postumanul, București: Editura Tact, 2016.

Cary Wolfe, Ce este postumanismul?, Cluj-Napoca: Editura Tact, 2015.

Quentin Meillassoux, După finit. Eseu despre necesitatea contingentei, București: Editura Tact, 2019.

Filosofie și estetică modernă/postmodernă

Jean Baudrillard, Simulacre și simulare, București: Editura Idea, 2008.

Jean Baudrillard, Spiritul terorismului, București: Editura Idea, 2003.

Fredric Jameson, Postmodernismul sau logica culturală a capitalismului târziu, Cluj-Napoca: Editura Tact, 2009.

Hal Foster, Întoarcerea realului. Arta și teoria la sfârșitul secolului XX, Cluj-Napoca: Editura Idea, 2008.

Rosalind Krauss, Inconștientul optic, Cluj-Napoca: Editura Idea, 2007.

Ecologie, catastrofă și imaginarul dezastrului

Timothy Morton, Ecologia întunecată. Pentru o logică a coexistenței viitoare, Cluj-Napoca: Editura Tact, 2019.

Georges Bataille, Erotismul. Moarte și senzualitate, București: Editura Univers, 1995.

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN

1. DEPARTAMENTUL ARTĂ MURALĂ

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

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

► **ARTĂ URBANĂ CU CARACTER TEMPORAR ȘI EFEMER - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin Programul de studii Artă Murală și spațiu public**

Caracteristici generale:

Cursul propune studierea fenomenelor artistice performative, cât și realizarea unor lucrări de artă

destinate spațiului public ce au loc pe o perioadă de timp determinată (artă cu caracter temporar).

În semestrul I, după o introducere generală în zona artelor performative internaționale cu focus pe artiștii care au jalonat mișcarea Performance după anii '50, cursul aduce în discuție artele experimentale în România după anii '60 până în contemporaneitate. Accentul este pus pe arta anilor '90, perioadă în care artele alternative precum și cele performative au avut o dezvoltare impresionantă datorită schimbărilor survenite la nivel socio-politic la acea perioadă. Interesul pentru artele alternative și cele performative a crescut pe de o parte prin încercarea de a recupera decalajul între arta din Vest și cea din Est, iar pe de altă parte datorită accelerării tot mai pronunțate a fenomenului de globalizare. Au apărut o serie de manifestări și centre artistice care își propuneau acest "dezgheț" al artei contemporane românești.

În al doilea semestru, cursul prezintă cronologic perioada istoriei recente cu rapel pe manifestările unor fundații ce s-au poziționat cu precădere în promovarea noilor media. Sunt prezentate studii de caz cu acțiuni artistice individuale și de grup din perioada anilor '90. Sunt studiate principalele festivaluri de performance care au apărut în această perioadă (Zona Est, Timișoara, Ann Art, Lacul Sf. Ana, Periferic).

2. DEPARTAMENTUL DESIGN

► **DESIGN PENTRU IDENTITATE VIZUALĂ - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin pentru ruta Comunucații vizuale din secția DOCV**

Caracteristici generale:

Identitatea vizuală constituie un subdomeniu important al designului grafic. Pornind de la o serie extinsă de studii de caz sunt prezentate, în cadrul cursului, principalele modalități și

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

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

elemente prin care aceasta se alcătuiește.

► **COMUNICARE VIZUALĂ PRIN DESIGN TIPOGRAFIC - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin pentru ruta Comunucații vizuale din secția DOCV**

Caracteristici generale:

Disciplina are ca obiectiv asimilarea unui ansamblu de cunoștințe și abilități care să asigure studentului posibilitatea de a realiza modele de studiu, machete de analiză și lucrări finite, al căror scop îl reprezintă rezolvarea problemelor de comunicare tipografică propuse.

3. DEPARTAMENTUL SCENOGRAFIE

► **DIGITAL ART - Curs adresat Programelor de studii UNARTE, mai puțin pentru Programul de studii Design de scenă și spectacol**

Caracteristici generale:

Realizarea unei scene complexe care conține clădiri cu interioare și elemente de decor.

Studentii vor învăța să realizeze clădiri complexe și elemente de decor pentru a compune în mod modular o scenă interactivă. Se pune accent pe lucru organizat și nivel de calitate.

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

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

CURSURI OPȚIONALE PROPUSE 2026 -2027 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 transpunerii 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 conceptual-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 PEDAGOGIA AETEI

► 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 propune modalități alternative de

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

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

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 ȘI 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 ȘI CERCETARE

► ESTETICĂ ANALITICĂ – Curs adresat Programelor de studii UNARTE

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

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

Caracteristici generale:

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).

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

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

- 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.

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, protestatare, 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-lkon, 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

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

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

- 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 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 pînă 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 pînă 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.

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

► **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 propriuzisă 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:

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.