

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 Vasile Varga; Reflecții asupra problemelor cromatice pe care le ridică studiul după natură; Despre pictura în straturi și alte modalități de pictare.

Seminar / lucrări practice – amestecarea pigmenților (alb de zinc, galben oxid de fier, roșu oxid de fier, verde oxid de fier, negru oxid de fier) cu emulsie de ou și cu ulei de in (documentare foto sau video); exercițiu de reconstruire a sferei culorilor lui Otto Runge, J. Itten și P. Klee; pictarea, pe panou din lemn, carton sau hârtie grunduită, în tehnica tempera cu ou sau grasă, după imaginea unei picturi din sec. X-XVIII (lucrare existentă la Muzeul Național de Artă al României, Galeria de artă veche românească).

2. DEPARTAMENTUL GRAFICĂ

► NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN TEHNICILE DE MODELARE 3D - PERSPECTIVĂ (sem. I și sem. II) – Curs adresat F.A.P.

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;
- Se pornește cu modelarea poligonală, low poly și se ajunge treptat la cea complexă,

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

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

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 doar Programului de studiu Pedagogia artelor plastice și decorative

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.

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

► SEMIOTICA VIZUALULUI – Curs adresat Programelor de studiu UNARTE, 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

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

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

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

- **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 artă:** (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 compoziții, 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.

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

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

- **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 izvoarele 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

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

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

fi aplicat pe icoane.

2. DEPARTAMENTUL ARTE TEXTILE

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

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

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

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

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.

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

► CROCHIURI – Curs adresat Programelor de studiu UNARTE

Caracteristici generale:

Transmiterea unor noțiuni generale de transpunere în pagină a unei imagini artistice. Necesitatea de a transpune o imagine de ansamblu asupra corpului uman ținând cont de proporții, atitudine și construcție.

Exemplificarea prin studii de caz asupra dezvoltării expresiei figurii umane de-a lungul istoriei artei. Cultivarea unor mijloace libere cât mai aproape de afinitățile fiecăruia, a opțiunilor estetice personale prin abordarea unor tehnici și suporturi diversificate.