

ANUL I

Discipline SEMESTRUL I

EXPRESIA ESTETICĂ A IMAGINII DE FILM/TV
ATELIER DE CREAȚIE CINEMATOGRAFICĂ
CERCETARE CINEMATOGRAFICĂ
TEHNICI IMERSIVE ÎN FILMUL MODERN
Opțional 1 IDENTITATE CULTURALĂ – MĂRCI ȘI SIMBOLURI VIZUALE
Opțional 2 ARTA DECUPAJULUI REGIZORAL
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Discipline SEMESTRUL II

EXPRESIA ESTETICĂ A IMAGINII DE FILM/TV
ATELIER DE CREAȚIE CINEMATOGRAFICĂ
CERCETARE CINEMATOGRAFICĂ
REGIZORI ȘI STILURI CINEMATOGRAFICE
Opțional 1 EXPLORĂRI FILOZOFICE ÎN FILMUL CONTEMPORAN
Opțional 2 TEHNICI DE ECRANIZARE A SCENARIULUI
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

**EXPRESIA ESTETICĂ A IMAGINII DE
FILM/TV**

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an I, sem I + sem II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 2 C, 2 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 28

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Cursul are ca obiective cunoașterea avansată a elementelor de limbaj cinematografic și a mijloacelor de expresie cinematografică specifice compoziției imaginii de film/TV, precum și a modurilor de construcție și de operare cu acestea, înțelegerea avansată a conceptelor care vizează plastica și dinamica imaginii de film/tv, cunoașterea principiilor de funcționare ale mecanismelor de bază ale percepției vizuale și reprezentării cognitive a imaginii, a modurilor de creare a tuturor tipurilor de atmosferă în imagine și a conceptelor care privesc exploatarea subiectului în imagine. Totodată, disciplina produce dezvoltarea unui stil personal în exprimarea vizuală prin intermediul imaginii de film/TV.

CONȚINUT: Concepte avansate în arhitectura compoziției imaginii; Imaginea prin prisma neuroștiințelor: mecanismul percepției vizuale și mecanismul atenției în lecturarea imaginii; Imaginea prin prisma neuroștiințelor: condiționări cultural-antropologice și teoria RWD în lecturarea imaginii; Imaginea prin prisma neuroștiințelor: rezolvarea ecuației vizuale a spațiului și mișcării în imagine; Imaginea prin prisma neuroștiințelor: procesarea mentală a cromaticii imaginii; Imaginea prin prisma neuroștiințelor: emoția și empatia; Imaginea prin prisma neuroștiințelor - construcția reprezentării cognitive a imaginii, rolul memoriei afective în construcția reprezentării cognitive a imaginii: rolul backgroundului cultural al lectorului vizual în înțelegerea imaginii; Contextualizarea subiectului și acțiunii în imagine; Arhitecturi compoziționale complexe.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: Brown, Blain, *Cinematography: Image Making for Cinematographers and Directors*. Routledge, 2016; Constantinescu, F. *Arta imaginii de film*, Universitaria, 2025; Deaca, Mircea, *Anatomia cognitivă a filmului*. Ed. Universității București, 2013; Jackman, John - *Lighting for Digital Video and Television*. Focal Press, 2010; Laszlo, Andrew / Quicke, Andrew - *Art and Practice of Cinematography*. Focal Press, 2010; Mercado, Gustavo, *The Filmmaker's Eye: Learning the Rules of Cinematic Composition*. Routledge, 2010; Nielsen, Jakob - *Camera Movement in Narrative Cinema*. Aarhus University Press, 2007; Samuelson, David, *"Hands-on" Manual for cinematographers*, Focal Press, Oxford, 1996; Sidowski, J.B., *Experimental*

methods and instrumentation in psychology, Holt, Rinehart&Winston, New York, 1996; Ward, Peter, *Picture Composition for Film and Television*. Focal Press, 2003

ATELIER DE CREAȚIE CINEMATOGRAFICĂ

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an I, sem I + sem II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 2 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 28

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Laboratorul-atelier are ca obiective principale producerea de concepte creative și proiecte de film, exersează intens cu limbajul plastic, operează cu elemente vizuale specifice limbajului cinematografic, poeziei și psihologiei imaginii, precum și cu mijloacele rafinate de expresie cinematografică, cu idei și concepte care privesc arhitecturile compoziționale ale imaginii, respectiv cu cele care privesc transpunerea în imagine a scenariului literar, scenariului regizoral și decupajului regizoral. Totodată, laboratorul manevrează diverse concepte care privesc psihologia luminii în imagine și operează cu analize și evaluări ale acțiunii scenelor de film, jocului actoricesc, dramatismului, stărilor emoționale, evoluției și mișcărilor personajelor.

CONȚINUT: Elaborarea conceptului vizual al filmului sau produsului audiovizual în funcție de viziunea artistică a regizorului; elaborarea compoziției, plasticii și dinamicii planurilor cinematografice și a mișcărilor de cameră; alegerea asumată și operarea cu mijloacele de expresie cinematografică, elementele vizuale, cromatici, coduri, simboluri și metafore vizuale, necesare exprimării prin imagine a ideii, mesajului și emoției; interpretarea și transpunerea în imagine a scenariului literar/regizoral și decupajului; elaborarea designului avansat al plantației de lumini; analiza, evaluarea și adaptarea situațiilor filmice și regizorale, locațiilor de filmare, scenografiei și recuzitei, costumelor, coafurii și machiajului; Analiza, evaluarea și adaptarea condițiilor și resurselor de producție tehnico-artistică a imaginii de film/TV; analiza, evaluarea și parametrizarea regimurilor de funcționare ale aparatelor, echipamentelor și accesoriilor folosite în producția și înregistrarea imaginii de film/TV, respectiv a plantațiilor de lumini; Argumentarea și interpretarea critică a calității estetice a imaginii.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: Brown, Blain, *Cinematography: Image Making for Cinematographers and Directors*. Routledge, 2016; Constantinescu, F. *Arta imaginii de film*, Universitaria, 2025; Deaca, Mircea, *Anatomia cognitivă a filmului*. Ed. Universității București, 2013; Jackman, John - *Lighting for Digital Video and Television*. Focal Press, 2010; Laszlo, Andrew / Quicke, Andrew - *Art and Practice of Cinematography*. Focal Press, 2010; Mercado,

Gustavo, *The Filmmaker's Eye: Learning the Rules of Cinematic Composition*. Routledge, 2010; Nielsen, Jakob - *Camera Movement in Narrative Cinema*. Aarhus University Press, 2007; Samuelson, David, *"Hands-on" Manual for cinematographers*, Focal Press, Oxford, 1996; Sidowski, J.B., *Experimental methods and instrumentation in psychology*, Holt, Rinehart&Winston, New York, 1996; Ward, Peter, *Picture Composition for Film and Television*. Focal Press, 2003

TEHNICI IMERSIVE ÎN FILMUL MODERN

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an I, sem I

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 S

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Cursul explorează evoluția și principiile cinematografeiei imersive, analizând felul în care imaginea în mișcare depășește cadrul tradițional și se extinde în medii fulldome, panoramice, virtuale și interactive. Obiectivul central este dobândirea unei competențe teoretice și practice asupra felului în care reprezentarea vizuală se transformă atunci când părăsește cadrul rectangular tradițional și se desfășoară în arhitecturi sferice, circulare sau volumetrice. Studenții vor aprofunda principiile imersivității și vor înțelege cum arhitecturile sferice, circulare sau volumetrice modifică raportul dintre imagine, spațiu și spectator. Un obiectiv esențial îl constituie formarea unui vocabular teoretic specializat, necesar studierii modurilor de expresie vizuală din cinematografia imersivă contemporană, incluzând noile paradigme aduse de VR, AR, Mixed Reality și mediile online imersive. Studenții vor învăța să evalueze formele participative și interactive ale filmului imersiv și să identifice particularitățile compoziției vizuale într-un cadru non-rectangular. În final, cursul urmărește dezvoltarea unei perspective critice asupra producției și circulației filmului imersiv, cu accent pe contextul festivalier internațional și pe dinamica actuală din România, pregătind studenții să abordeze aceste medii în mod profesionist și creativ.

CONȚINUT: Istoria mediilor imersive în cinematografie: De la pictură la film. Analiza evoluției conceptului de imersie de la arhitectură și arta vizuală la tehnologiile cinematografice clasice și moderne. Introducere în cinematografia imersivă: de la reprezentare la experiență. Cinema imersiv și trecerea de la abordarea clasică la cea experiențială. Tipologii de medii imersive: studiul panoramelor și al influenței acestora asupra percepției vizuale. Panoramele digitale: utilizare și aplicabilitate. CAVE (Cave Automatic Virtual Environment): tehnologii și aplicații. Studiul mediilor CAVE și modul în care acestea sunt folosite în cinematografie pentru a crea experiențe interactive. Realitatea virtuală (VR) în cinematografie: Tehnici și aplicații. Explorarea tehnicilor VR și a modului în care acestea transformă

narațiunea și experiența spectatorului. VR for Social Good – Realitate Virtuală pentru Cauze Sociale. Impactul social al VR: Utilizarea realității virtuale pentru schimbarea socială. 360° Video: de la contemplare la martor activ. Tehnica video 360°: utilizare, limitări și potențial. WebVR și accesibilitatea mediilor imersive. Analiza platformelor web care permit experiențe imersive și impactul acestora asupra consumului de media. Google Earth și Street View ca instrumente de storytelling vizual. Analiza modului în care Google Earth și Street View pot fi utilizate ca resurse artistice în narațiunea cinematografică. Planetariul ca mediu imersiv: Oferirea unei experiențe unice. Investigarea utilizării planetariilor în cinematografie și impactul lor asupra experienței spectatorilor. Tehnologia fulldome în cinematografie: O proiecție circulară în jurul spectatorului. Explorarea proiecțiilor fulldome, cu exemple de documentare care tratează teme științifice și artistice. Studii de caz în tehnici imersive: Investigarea experiențe imersive.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: Grau, Oliver. *Virtual Art: From Illusion to Immersion*. MIT Press, 2003; Friedberg, Anne. *The Virtual Window: From Alberti to Microsoft*. MIT Press, 2006; Oettermann, Stephan. *The Panorama: History of a Mass Medium*. Zone Books, 1997; Vázquez, Pere, et al. *Fulldome Experience: An Overview*; International Journal of Creative Interfaces and Computer Graphics, vol. 1, no. 2, 2010, pp. 69–79; Kaiser, Joachim, Jan-Keno Janssen. *Immersive Fulldome Environments: From the Planetarium to the Future Cinema*; Journal of the International Planetarium Society, vol. 47, no. 2, 2018, pp. 8–15 / Ylirisku, Salu, et al. *Designing Interactive Fulldome Exhibitions: Case Study of ARKIPELAGO*; Proceedings of the 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, 2016, articol 110; Kettunen, Jussi, et al. *WebVR as a Platform for Immersive Applications*. International Conference on Cyberworlds, 2018, pp. 223–226. Mateer, John. *Directing for Cinematic Virtual Reality: How the Traditional Film Director. Craft Applies to Immersive Environments and Notions of Presence*. Journal of Media Practice, vol. 18, no. 1, 2017, pp. 14–25; Slater, Mel, Maria V. Sanchez-Vives. *Enhancing Our Lives with Immersive Virtual Reality*. Frontiers in Robotics and AI, vol. 3, 2016, articol 74; DeFanti, Thomas, et al. *The Future of the CAVE*. Central European Journal of Eng., vol.1, no.1, 2011, pp.16–37; Gurevitch, Leon. *The Cinematic Panorama: An Archaeology of Moving Image Perception*. Convergence, vol. 16, no. 1, 2010, pp. 75–94; Kenderdine, Sarah. *Speaking in Rama: Panoramic Vision in Cultural Heritage Visualization*. ISEA Symposium Proceedings, 2010.

CERCETARE CINEMATOGRAFICĂ

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an I, sem I, sem II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 28

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Atât cursul, cât și seminarul urmăresc dezvoltarea gândirii critice în evaluarea tendințelor cinematografice contemporane, precum și capacitatea de recunoaștere și aplicare practică a conceptelor și teoriilor prezentate în contexte relevante pentru domeniul de studiu. De asemenea, cursul și seminarul vizează dezvoltarea competențelor de cercetare cinematografică, prin familiarizarea studenților cu metodele și instrumentele de analiză teoretică și istorică, stimulând formularea de ipoteze critice, utilizarea surselor academice de specialitate și elaborarea unor demersuri de cercetare coerente și argumentate.

CONȚINUT: Imagine și reprezentare: statutul ontologic al cinematografului; Privirea cinematografică și construcția subiectului filmic; Temporalitate și organizare ritmică în arta montajului cinematografic; Reconfigurări ale memoriei: timp subiectiv și timp istoric în discursul cinematografic; Filmul-eseu: între documentar, ficțiune și reflecție personală; Cinema ca artă intermedială: convergențe și transferuri estetice; Dimensiuni etice ale redării violenței și traumei în discursul cinematografic; Spațiul și arhitectura în cinema; Arhive vizuale și recuperare istorică; Narațiuni cinematografice ale istoriei alternative; De la text la ecran: paradigme ale adaptării cinematografice; Imaginar mitologic și construcții simbolice în cinema; Genuri cinematografice hibride și dinamica transgresiunii; Estetica *kitch* și *camp* în cinema (ciberestetică); Reprezentarea copilăriei și adolescenței în film; Percepția senzorială și corporalitate haptică în cinema.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: Barnouw, Erik, *Documentary, a history of the non-fiction film*, UK: Oxford University Press, 1993; Cassirer, Ernst, *Filosofia formelor simbolice*, București: Paideia, 2015; Bruzzi, Stella, *New Documentary*, A doua ediție, USA: Routledge, 2006; Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, *Dicționar de simboluri*, Paris: Robert Laffont, 1982; Cărean, Dan, *Text și imagine în mass media: contribuții la o semiotică a discursului filmic*, Cluj-Napoca: Eikon, 2018; Doane, Mary Ann, *The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, the Archive*, Cambridge: Harvard University Press, 2002; Elsaesser, Thomas, „The Ethics of Appropriation: Found Footage between Archive and Internet”, *Found Footage Magazine*, ediția 1, 2015; Fussell, Paul, *The Great War and Modern Memory*, Londra: Oxford University Press, 1977; Haraway, Donna, *Un manifest al cyborgului. Manifestul speciilor însoțitoare*, București: Fractalia, 2021; Hwang, Se Kwang, „Home movies in participatory research: children as movie-makers”, *International Journal of Social Research*

Methodology, vol. 16, nr. 5, 2013; Solomon, Alexandru, *Reprezentări ale memoriei în filmul documentar*, Iași: Polirom, 2016; Todorov, Tzvetan, *Teorii ale simbolului*, București: Editura Univers, 1983, Traducere de Mihai Murgu Turner, Graeme, *Film as social practice*, London & New York: Routledge, 1999, Third Edition Usai, Paolo Cherchi, *The Death of Cinema History, Cultural Memory and the Digital Dark Age*, Londra: British Film Institute, 2001; Voiculescu, Ervin (ediție îngrijită de), *A șaptea artă. Scrieri despre arta filmului*, vol. I și II, București: Meridiane, 1966.

IDENTITATE CULTURALĂ – MĂRCI ȘI SIMBOLURI VIZUALE

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an II, sem I, sem II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: sem I 2 L / sem II 2 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 26

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, fundamentală

OBIECTIVE: Cursul familiarizează studenții cu principalele teorii, concepte și principii care privesc elementele vizuale cultural-antropologice-identitare, estetice și filozofice care sunt folosite în producția imaginii de film/TV, dezbate importanța, rolul și relevanța acestora în contextul producției de film/TV. Studenții vor putea identifica și descrie mărcile culturale prevalente în culturile vizuale modernă și postmodernă și vor dobândi cunoștințe privind identitatea culturală, așa cum transpare această din radiografiile cinematografice ale mai multor societăți contemporane. Totodată studenții înțeleg și analizează critic relația care se stabilește între opera cinematografică sau produsul audiovizual și contextul istoric, politic, social și economic al epocii din care face parte.

CONȚINUT: Curs introductiv. Definiții, ipoteze de lucru. Viziuni asupra Rusiei. Filmul de propagandă. Eisenstein. Crucișătorul Potemkin. Viziuni asupra Americii trecutului. Filmul noir. Billy Wilder. Dublă despăgubire. Viziuni asupra Americii trecutului II. Meditația filosofică. Alfred Hitchcock. Frânghia. Viziuni asupra Americii trecutului III. Fantezia Frontierei. Sergio Leone. Trilogia western. America nimănui vs. Rusia nimănui. Ridley Scott. Vânătorul de recompense. Andrei Tarkovski. Călăuza. Franța postbelică. Jean-Pierre Melville. Samuraiul. Indochina. Coppola. Apocalipsul, acum. America prezentului. Quentin Tarantino. Kill Bill. America viitorului. Ridley Scott. Vânătorul de recompense. Germania la crepuscul. Oliver Hirschbiegel. Apusul. Africa în anatomia postcolonială. Terry George. Hotel Rwanda. Viziuni asupra Japoniei. Aleksandr Sokurov. Soarele.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE: Ghiță, Cătălin. Estetica umbrelor mișcătoare. Altfel despre filme. Craiova: Ed. Aius,

2014; Armstrong, R., Charity T., Hughes L., Jessica Winter. *The Rough Guide to Film*. London: Rough Guides, 2007; Borden, D., Duijsens F., Gilbert T., Adele Smith. *Essential Film: A World History*. London: Herbert, 2008; Fujiwara, C. *Defining moments in movies: greatest films, stars, scenes & events that made movie magic*. Cassell, 2007; Katz, E., Nolen, R.D. *The Film Encyclopedia: The Complete Guide to Film & the Film Industry*. Harper Collins, 2012; Schneider, Steven Jay. *501 Movie Directors: A Comprehensive Guide to the Greatest Filmmakers*. London: Quintessence, 2007; Serceau, Michel. *Le Mythe, le miroir et le divan. Pour lire le cinéma*. Préface par Giusy Pisano. Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2009; Sikov, Ed. *Film Studies: An Introduction*. New York: Columbia University Press, 2010; Stam, Robert. *Film Theory: An Introduction*. Malden, Oxford and Carlton: Blackwell, 2000; Tirard, L. *Moviemakers' Master Class: Private Lessons from the World's Foremost Directors*. Faber & Faber, 2002; Van Sijll, Jennifer. *Cinematic Storytelling: The 100 Most Powerful Film Conventions Every Filmmaker Must Know*. Studio City: Michael Wiese Productions, 2005; Villarejo, Amy. *Film Studies: The Basics*. London: Routledge, 2007; Wartenberg, Thomas E., Curran A. *The Philosophy of Film: Introductory Texts and Readings*. Blackwell, 2005.

REGIZORI ȘI STILURI CINEMATOGRAFICE

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an I, sem II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 S

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Cursul are ca obiective însușirea conceptelor fundamentale și a reperelor istorice relevante ale operelor și produselor audiovizuale, analizate prin prisma unor regizori reprezentativi. Totodată, se pune accent pe înțelegerea contribuțiilor majore ale regizorilor clasici și contemporani, precum și pe analiza modului în care creațiile acestora au fost influențate de contextul cultural și social al epocii în care au activat.

CONȚINUT: Hollywood și cenzură: sex, moralitate și imaginar la începuturile filmului cu sonor; Subvertirea imaginărilor romantice: Dorothy Azner și Ida Lupino; Particularități stilistice în cinematografia lui Howard Hawks și Otto Preminger; Estetica și etica realismului: Kenji Mizoguchi, Robert Besson, Binka Zheliazkova; Cinematografia de autor: Erich Rohmer, Sembène Ousmane, Sara Gómez; Cinematografia periferică: Abbas Kiarostami, Brillante Mendoza, Lucrecia Martell, Bong Jong-hoo; Filmul social și politic: Luc Dardenne, Claire Denis, Pablo Larraín, Sean Baker; Narațiuni poetice în filmul contemporan: Béla Tarr, Naomi Kawase; Evoluția filmelor de acțiune și western. Amestecul de genuri: Antony Mann, Clint Eastwood, Kathryn Bigelow, Kelly

Reichardt; Utopie și distopie în cinematografie. Perspective globale și inovații vizuale: Denis Villeneuve, Alfonso Cuarón; Abordări feministe în reprezentările cinematografice: Sofia Coppola, Andrea Arnold, Celine Sciamma, Mira Nair; Tendențe estetice în filmul documentar: Frederick Wiseman și Laura Poitras; Explorarea stilurilor în filmul de animație: Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Tim Burton, Suzan Pitt.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: Couvares, Francis G., ed. *Movie Censorship and American Culture*, Washington: Smithsonian Institution Press, 1996; Doane, Mary Ann. *The Desire to Desire: The Woman's Film of the 1940s*. Indiana University Press, 1987; Eckstein, Arthur. "The Hollywood Ten in History and Memory." *Film History* 16:4 (2004): 424-436; Geller, Theresa L. "Dorothy Azner." *Senses of Cinema*, <https://www.sensesofcinema.com/2003/great-directors/arzner/>; Hatfield, Jackie; Littman, Stephen. *Experimental Film and Video: An Anthology*. John Libbey Publishing, New Bernet, Herts, 2015; Mayne, Judith. *Woman at the Keyhole: Feminism and Women's Cinema*, Bloomington: Indiana University Press, 1990; Murray, Raymond. *Images in the Dark: An Encyclopedia of Gay and Lesbian Film and Video*. New York: Plume, 1996; Naremore, James. "The Auteur Theory and Otto Preminger", *Film Comment*, vol. 11, no. 2, 1975, pp. 26-33; Sarris, Andrew. "The Style and Substance of Howard Hawks", *Sight & Sound*, vol. 32, no. 4, 1963, pp. 164-169; Thompson, Kristin; Bordwell, David; Smith, Jeff, *Istoria filmului. O introducere* (volumul I), București: Editura Velant, 2024; Thompson, Kristin, Bordwell. Smith, Jeff *Film History: An Introduction*. 5th ed. New York: McGraw-Hill Ed., 2022.

PRACTICĂ DE SPECIALITATE

NUMĂR CREDITE: 4

AN / SEMESTRU: an I, sem. I + sem. II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 2 P

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 28

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Disciplina are ca obiective dezvoltarea competențelor aplicative ale studenților prin familiarizarea detaliată cu toate resursele tehnico-artistice implicate în producția de film și televiziune. Studenții vor dobândi abilități de parametrizare corectă a aparatelor, echipamentelor și accesoriilor utilizate în realizarea imaginii de film/TV. Un obiectiv esențial al disciplinei îl reprezintă înțelegerea fluxurilor tehnologice și a logisticii de producție a imaginii, de la pre-producție la post-producție. Prin exerciții practice, studenții vor exersa tehnici fundamentale și avansate de filmare și de iluminat pentru diferite situații de producție. Cursul urmărește formarea deprinderilor de utilizare a echipamentelor de mișcare a camerei, precum steadycam-ul și

travelling-ul. De asemenea, studenții vor aplica tehnici de filmare combinată, integrând mijloace clasice și digitale. Un obiectiv major îl constituie producția efectivă a imaginii pentru film de scurt și lung metraj, precum și pentru film documentar. Disciplina dezvoltă capacitatea de lucru în echipă, adaptabilitatea pe platou și respectarea fluxurilor profesionale de producție. În final, studenții vor dobândi autonomie tehnică și expresivă în realizarea proiectelor audiovizuale.

CONȚINUT: Prezentarea detaliată a tuturor resurselor tehnico-artistice implicate în producția de film/TV. Tehnici de parametrizare a aparatelor, echipamentelor și accesoriilor folosite în producția imaginii de film/TV. Prezentarea detaliată a fluxurilor și logisticii de producție a imaginii de film/TV. Exersarea tehnicilor de filmare. Exersarea tehnicilor de iluminat pentru film/TV. Exersarea tehnicilor de filmare cu steadycam și travelling. Exersarea tehnicilor de filmare combinată. Producția imaginii pentru film de scurt și lung metraj și pentru film documentar. Editarea și colorizarea imaginii.

P14 - Recapitulare

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE: Brown, Blain, Cinematography: Image Making for Cinematographers and Directors. Routledge, 2016 / Constantinescu, F. Arta imaginii de film, Universitaria, 2026 / Deaca, Mircea, Anatomia cognitivă a filmului. Ed. Universității București, 2013 / Jackman, John - Lighting for Digital Video and Television. Focal Press, 2010 / Laszlo, Andrew / Quicke, Andrew - Art and Practice of Cinematography. Focal Press, 2010 / Mercado, Gustavo, The Filmmaker's Eye: Learning the Rules of Cinematic Composition. Routledge, 2010 / Nielsen, Jakob - Camera Movement in Narrative Cinema. Aarhus University Press, 2007 / Samuelson, David, "Hands-on" Manual for cinematographers, Focal Press, Oxford, 1996 / Sidowski, J.B., Experimental methods and instrumentation in psychology, Holt, Rinehart&Winston, New York, 1996 / Ward, Peter, Picture Composition for Film and Television. Focal Press, 2003

EXPLORĂRI FILOZOFICE ÎN FILMUL CONTEMPORAN

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an II, sem II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 S

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, fundamentală

OBIECTIVE: Cursul produce cunoaștere care privește principalele teorii, concepte și principii care privesc elementele vizuale cultural-antropologice-identitare, estetice și filozofice care sunt folosite în producția imaginii de film/TV, dezbate importanța, rolul și relevanța acestora în contextul producției de film/TV. Studenții se vor familiariza cu principalele

teme și motive cultural-filosofice în care se circumscrie cinematograful contemporan. Totodată, cursul produce abilități care privesc identificarea și, subsecvent, analiza convingătoare a modului în care tendințele prevalente în filosofia recentă influențează atmosfera și dialogul din filmul internațional. Studenții vor putea integra în mod flexibil și creativ conținuturile proaspăt dobândite pe parcursul semestrului la experiența practico-teoretică deja asimilată.

CONȚINUT: Drama I. Paradigma lui Orson Welles. Citizen Kane / Drama II. Estetica lui Kenji Mizoguchi. Viața lui O-Haru / Studiul relațiilor I. Estetica lui Yasujiro Ozu. Poveste din Tokyo / Conflictul I. Narațiunea lui Henri-Georges Clouzot. Salariul groazei / Studiul relațiilor II. Paradigma lui Federico Fellini. La Strada / Conflictul II. Fabula lui Sidney Lumet / 12 bărbați furioși / Studiul relațiilor III. Narațiunea lui Stanley Kubrick. Lolita / Conflictul III. Schița politică a lui Fred Zinnemann. Un om bun la toate / Drama III. Schița socială a lui Michelangelo Antonioni. Zabriskie Point / Conflictul IV. Estetica lui Akira Kurosawa. Kagemusha / Studiul relațiilor IV. Schița social-politică a lui Bernardo Bertolucci. Ultimul împărat / Drama IV. Parabola lui Krzysztof Kieslowski. Trilogia culorilor. Coda contemporană I. Florian Henckel von Donnersmarck. Viețile altora.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE: Ghiță, Cătălin. Estetica umbrelor mișcătoare. Altfel despre filme. Craiova: Ed. Aius, 2014 (monografie, suport curs); Armstrong, R., Charity T., Lloyd Hughes and Jessica Winter. The Rough Guide to Film. Rough Guides, 2007; Borden, D., Duijsens F., Thomas Gilbert, Adele Smith. Essential Film: A World History. London: Herbert, 2008; Deleuze, Gilles. Cinéma. Vol. 1 (L'Image-mouvement), vol. 2 (L'Image-temps). Paris: Minuit, 1983-1985; Fujiwara, Chris, general editor. Defining Moments in Movies: The Greatest Films, Stars, Scenes and Events that Made Movie Magic. Cassell, 2007; Katz, E., Nolen, R.D. Film Encyclopedia: The Complete Guide to Film and the Film Industry. Harper Collins, 2012; Schneider, Steven Jay. 501 Movie Directors: A Comprehensive Guide to the Greatest Filmmakers. Quintessence, 2007.

501 Movie Stars: A Comprehensive Guide to the Greatest Screen Actors. Quintessence, 2007; Serceau, Michel. Le Mythe, le miroir et le divan. Pour lire le cinéma. Préface par Giusy Pisano. Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2009; Sikov, Ed. Film Studies: An Introduction. New York: Columbia University Press, 2010; Stam, Robert. Film Theory: An Introduction. Malden, Oxford and Carlton: Blackwell, 2000; Tirard, L.. Moviemakers' Master Class: Private Lessons from the World's Foremost Directors. Faber & Faber, 2002; Van Sijll, Jennifer. Cinematic Storytelling: The 100 Most Powerful Film Conventions Every Filmmaker Must Know. Studio City: Michael Wiese Productions, 2005;

Wartenberg, Thomas E. and Angela Curran, editors.
The Philosophy of Film: Introductory Texts and
Readings. Blackwell, 2005.

Animation, Focal Press, 2009 / Sidney Lumet, Making
Movies, Alfred A. Knopf, 1995 / Alexander
Mackendrick, On Film-Making: An Introduction to
the Craft of the Director, Faber & Faber, 2004 / Bruce
Block, The Visual Story: Creating the Visual Structure
of Film, TV and Digital Media, Focal Press, 2008 /
Joseph Mascelli, The Five C's of Cinematography,
Silman-James Press, 1965

TEHNICI DE ECRANIZARE A SCENARIULUI
--

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an I, sem II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 S

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: opțională, de specialitate

OBIECTIVE: Disciplina dezvoltă capacitatea studenților de a transforma un scenariu literar într-o construcție vizuală coerentă, expresivă și funcțională, prin instrumentele decupajului și ale gândirii regizorale. Studenții vor înțelege rolurile și funcțiile scenariului regizoral, precum și modul în care intențiile regizorale se nasc prin analiza și extragerea detaliilor semnificative din text. Un obiectiv esențial al cursului este formarea competențelor de adaptare și integrare a metaforelor vizuale în imagine, precum și dezvoltarea gândirii spațiale necesare pentru mizanscenă și organizarea cadrului. Cursul urmărește familiarizarea cu tehnici de conversie a acțiunii scenaristice în compoziție vizuală, cu procesele de construcție a scenei de film și cu orchestrarea mișcărilor obiectelor, formelor și personajelor. Studenții vor învăța să analizeze și să regizeze dialogurile, să construiască subtextul și să gestioneze tonalitatea psihologică și atmosfera unei secvențe. Un obiectiv major îl reprezintă stăpânirea principiilor de continuitate, cronologie și tranziții narative, incluzând salturile în timp și spațiu. Disciplina vizează și dezvoltarea competențelor de management al procesului de ecranizare, de la analiză la implementare vizuală. În final, studenții vor putea construi un decupaj regizoral complet, capabil să transpună fidel și creativ intențiile scenariului în limbaj cinematografic.

CONȚINUT: Decupajul regizoral/scenariul regizoral: roluri, funcții. Geneza intențiilor regizorale prin extragere din scenariul literar. Construcția, adaptarea și integrarea în imagine a metaforelor vizuale pe baza scenariului literar. Spațializare și mizanscenă în decupajul regizoral. Tehnici de conversie a acțiunii scenaristice în compoziție vizuală. Construcția scenei de film. Acțiuni și mișcări ale formelor și obiectelor. Acțiuni și mișcări ale personajelor umane. Dialogurile personajelor. Construcția subtextului într-un scenariu. Receptarea critică. Transpunerea statusului psihologic, al tonului și atmosferei. Continuitate, cronologie, salturi în timp și spațiu. Managementul ecranizării

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE: Steven Katz, Film Directing Shot by Shot, Michael Wiese Productions, 1991 / Francis Glebas, Directing the Story: Professional Storytelling and Storyboarding Techniques for Live Action and

ANUL II

Discipline SEMESTRUL I

POETICA LUMINII ÎN IMAGINEA DE FILM/TV
ATELIER DE CREAȚIE CINEMATOGRAFICĂ
FIM EXPERIMENTAL MODERN
CULTURĂ ȘI ANTROPOLOGIE VIZUALĂ
Opțional 1 CINE-OPTICĂ
Opțional 2 CORECȚIA CROMATICĂ A IMAGINII
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Discipline SEMESTRUL II

CINETICA ȘI ANTROPOMORFISMULUI CAMEREI
ATELIER DE CREAȚIE CINEMATOGRAFICĂ
ANALIZA EXPRESIVITĂȚII PERSONAJULUI
CULTURĂ ȘI ANTROPOLOGIE VIZUALĂ
Opțional 1 ANTREPRENORAT ÎN PRODUCȚIA MEDIA
Opțional 2 MANAGEMENTUL PROIECTULUI ARTISTIC
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

**POETICA LUMINII ÎN IMAGINEA DE
FILM/TV**

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an II, sem I

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 2 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Disciplina dezvoltă o înțelegere profundă a modului în care lumina influențează mecanismele percepției, atenției și reprezentării cognitive ale imaginii de film și TV. Studenții vor analiza modul în care lumina modifică percepția formelor, distanțelor, dimensiunilor și raporturilor spațiale, precum și rolul acesteia în conducerea, amorsarea sau distragerea atenției spectatorului. Un obiectiv important îl constituie explorarea limitelor mecanismelor neuropsihologice de lectură a imaginii, prin studierea camuflajului vizual și a iluziilor optice. Cursul urmărește formarea competențelor avansate privind plastica luminii, dinamica arhitecturii compoziționale, echilibrului vizual, genezei atmosferei și ambianței cinematografice. De asemenea, studenții vor dobândi capacitatea de a construi simboluri și metafore vizuale prin utilizarea expresivă a luminii. Un obiectiv esențial este însușirea parametrizărilor specifice avansate ale luminii în funcție de genul cinematografic – dramă, horror, thriller, acțiune, aventură, comedie, romantic, science-fiction și film documentar. Disciplina urmărește integrarea creativă și asumată a luminii în narațiunea filmică. De asemenea, disciplina asigură cunoștințele necesare pentru utilizarea luminii ca instrument expresiv major în construcția sensului filmic și a impactului emoțional.

CONȚINUT: Acțiunea luminii prin prisma neuroștiințelor: Influențe asupra mecanismului percepției vizuale a imaginii. Modificarea percepției formelor, distanțelor și dimensiunilor spațiului/formelor. Influența asupra mecanismului atenției. Amorsare, conducere și distragere. Influența asupra mecanismului reprezentării imaginii. Influența asupra limitelor mecanismelor neuropsihologice în lecturarea imaginii de film și tv. Camuflajul vizual și iluzia optică. Plastica luminii: dinamica arhitecturii compoziționale, influențarea echilibrului compozițional, geneza atmosferei, acțiunea asupra ambianței. Construcția simbolurilor și metaforelor vizuale cu ajutorul luminii. Parametrizările luminii în filmul

dramă/horror/thriller/acțiune/aventură/comedie/romantic/SF. Parametrizările luminii în filmul documentar.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: Alton, John, *Painting With Light*, UCLA Press, 2013 / Brown, Blain, *Cinematography: Image Making for Cinematographers and Directors*. Routledge, 2016 / Brown, Blain, *Cinematography: Theory and Practice*. Ed. a II-a, Focal Press, 2011 / Constantinescu, F., Floriganță, C., *Arta luminii în*

film, Universitaria, Craiova, 2024 / David Landau, *Lighting for Cinematography*, Ed. Bloomsbury Publishing Plc, 2014 / Schaefer, D., Bailey, J., Salvatto, L., *Masters of Light: Conversations with Contemporary Cinematographers*, UCLA Press, 2013 / Gerald, Millerson, *The Tehnique of Lighting for Television and Motion Pictures*. Focal Press, London, 1982 / Hunter, Fil, *Light-Science & Magic*, Ed. Elsevier, 2007 / Jackman, John, *Lighting for Digital Video and Television*, Ed. Elsevier, 2010 / Elkins, D., Browne, S. - *Film and Lighting Terms*, Ed. Focal Press, 1995 / Malkiewicz, Kris J. *Film Lighting: Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers*, Prentice Hall Press, 1999

ATELIER DE CREAȚIE CINEMATOGRAFICĂ

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an II, sem I + sem II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: sem I 3 L / sem II 2 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: sem I-14, sem II-12

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Laboratorul-atelier are ca obiective principale producerea de concepte creative și proiecte de film, exersează intens cu limbajul plastic, operează cu elemente vizuale specifice limbajului cinematografic, poeziei și psihologiei imaginii, precum și cu mijloacele rafinate de expresie cinematografică, cu idei și concepte care privesc arhitecturile compoziționale ale imaginii, respectiv cu cele care privesc transpunerea în imagine a scenariului literar, scenariului regizoral și decupajului regizoral. Totodată, laboratorul manevrează diverse concepte care privesc psihologia luminii în imagine și operează cu analize și evaluări ale acțiunii scenelor de film, jocului actoricesc, dramatismului, stărilor emoționale, evoluției și mișcărilor personajelor.

CONȚINUT: Elaborarea conceptului vizual al filmului sau produsului audiovizual în funcție de viziunea artistică a regizorului; elaborarea compoziției, plasticii și dinamicii planurilor cinematografice și a mișcărilor de cameră; alegerea asumată și operarea cu mijloacele de expresie cinematografică, elementele vizuale, cromatici, coduri, simboluri și metafore vizuale, necesare exprimării prin imagine a ideii, mesajului și emoției; interpretarea și transpunerea în imagine a scenariul literar/regizoral și decupajului; elaborarea designului avansat al plantației de lumini; analiza, evaluarea și adaptarea situațiilor filmice și regizorale, locațiilor de filmare, scenografiei și recuzitei, costumelor, coafurii și machiajului; Analiza, evaluarea și adaptarea condițiilor și resurselor de producție tehnico-artistică a imaginii de film/TV; analiza, evaluarea și parametrizarea regimurilor de funcționare ale aparatelor, echipamentelor și accesoriilor folosite în producția și înregistrarea imaginii de film/TV, respectiv a plantațiilor de lumini; Argumentarea și interpretarea critică a calității estetice a imaginii.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: Brown, Blain, *Cinematography: Image Making for Cinematographers and Directors*. Routledge, 2016 / Constantinescu, F. *Arta imaginii de film*, Universitaria, 2025 / Deaca, Mircea, *Anatomia cognitivă a filmului*. Ed. Universității București, 2013 / Jackman, John - *Lighting for Digital Video and Television*. Focal Press, 2010 / Laszlo, Andrew / Quicke, Andrew - *Art and Practice of Cinematography*. Focal Press, 2010 / Mercado, Gustavo, *The Filmmaker's Eye: Learning the Rules of Cinematic Composition*. Routledge, 2010; Nielsen, Jakob - *Camera Movement in Narrative Cinema*. Aarhus University Press, 2007 / Samuelson, David, "Hands-on" *Manual for cinematographers*, Focal Press, Oxford, 1996 / Sidowski, J.B., *Experimental methods and instrumentation in psychology*, Holt, Rinehart&Winston, 1996 / Ward, Peter, *Picture Composition for Film and Television*. Focal Press, 2003

FILM EXPERIMENTAL MODERN

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an II, sem I

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Atât cursul, cât și seminarul dezvoltă capacitatea de a analiza și evalua critic filmele experimentale, prin raportarea acestora la contextul istoric, cultural și estetic. Activitățile didactice stimulează experimentarea cu tehnici inovatoare, având ca obiectiv depășirea convențiilor estetice și narative consacrate, precum și identificarea și analiza principiilor teoretice fundamentale ale filmului experimental. Totodată, pe lângă examinarea evoluției istorice a filmului experimental, sunt avute în vedere și principalele curente artistice care au influențat acest gen (avangardism, suprarealism, dadaism, expresionism, postmodernism etc.).

CONȚINUT: Introducere în cinema experimental. Diferențe față de cinema narativ tradițional. Influențe din artă și muzică; Precursori ai cinemaului experimental: Man Ray, Luis Buñuel, Dziga Vertov; Tehnici și stiluri în cinema experimental; Cinema experimental din anii 40-60: Maya Deren, Stan Brakhage, Fernand Léger; Mișcări și influențe: neoavangardismul și cultura underground: Andy Warhol, Michael Snow, Hollis Frampton, Jonas Mekas, Chris Marker; *Expanded cinema* și noile tehnologii: Jordan Belson, Dan Graham; Filmul independent: Andrej Zdravich, James Benning, Sharon Lockhart; Evoluția spațiilor și formelor: de la galerii la săli de proiecție. Diversitatea formelor narative: Harun Farocki, Eija-Liisa Ahtila, Fiona Tan, Ștefan Constantinescu; Performativitate digitală: interdisciplinaritate și transgresiunea limitelor vizuale: Paul Sermon, Troika Ranch, Klaus Obermaier, Kotki

Visuals; Utilizarea multiplelor ecrane: Reconfigurarea narațiunii sau a temelor: Julian Rosefeldt, Hito Steyerl; *Found footage, video mash-up* și cultura remix: Peter Tscherkassky, Jon Rafman, Dara Birnbaum, kinema ikon; Tehnologii emergente și reconfigurarea realităților: video-ul imersiv, realitatea augmentată și video-mapping-ul: Ryoichi Kurokawa, Refik Anadol, Marshmallow Laser Feast; Artă Post-Internet: Vaporwave și animațiile digitale: Ondrej Zunka, Laurie Rowan, Taietzel Ticălos.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: Hatfield, Jackie; Littman, Stephen, *Experimental film and video: an anthology*, John Libbey Publishing, New Bernet, Herts, 2015 / Mondloch, Kate, *Screens. Viewing Media Installation Art*. University of Minnesota Press, Londra, 2010 / O'Pray, Michael, *Avant-garde film: forms, themes and passions*, Columbia University Press; ProQuest Ebook Central, New York, 2003 / Paul, Christiane, *Digital Art*, Thames & Hudson, New York, 2003 / Rees, A.L., *A history of experimental film and video: from canonical avant-garde to contemporary British practice*, BFI Publishing; Askews and Holts, Londra, 1999 / Rush, Michael, *New Media in Late 20th-Century Art*, Thames & Hudson, New York, 1999 / Smarandache, Ligia, *Experimentul în film video și televiziune: o privire istorică*, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2018 / Youngblood, Gene, *Expanded Cinema*, E.P. Dutton & Company, New York, 1970 / Wheeler Winston Dixon; Foster, Gwendolyn Audrey, *Experimental cinema: the film reader*, Routledge, Londra, 2002

CINE-OPTICĂ

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an II, sem I

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Cursul își propune să ofere studenților o înțelegere solidă a principiilor opticii geometrice și fizice, necesare pentru analiza și proiectarea sistemelor optice utilizate în film, fotografie și media. Studenții vor dobândi competențe în interpretarea fenomenelor de reflexie, refracție, interferență, difracție și polarizare, precum și în utilizarea filtrelor și a surselor coerente. Un obiectiv central este formarea unei perspective avansate asupra teoriei imaginii, incluzând aberațiile optice și limitele de rezoluție ale sistemelor optice. Cursul urmărește familiarizarea cu funcționarea și aplicațiile dispozitivelor optice moderne – de la microscopie și telescoape la camere de filmat, proiectoare și sisteme optoelectronice bazate pe senzori CCD/CMOS. Studenții vor înțelege principiile de funcționare ale laserelor și tehnicilor de măsurare optică, precum spectroscopia, holografia și interferometria. Un alt obiectiv major îl reprezintă explorarea opticii neliniare

și a opticii adaptive, cu aplicabilitate directă în cinematografie, astronomie și tehnologiile media avansate. Cursul urmărește dezvoltarea competențelor privind utilizarea tehnologiilor optice în cinematografie și televiziune, în special obiective, filtre și efecte speciale. De asemenea, studenții vor dobândi cunoștințe despre principiile optice ale sistemelor de realitate augmentată și virtuală, precum și despre integrarea lor în experiențe interactive contemporane.

CONȚINUT: Optica geometrică: principii, legile reflexiei și refracției, oglinzi, lentile. Sisteme optice. Optică fizică: interferență și difracție – fenomene de undă, experimente clasice, aplicații în imagine. Optică fizică: polarizare și coerentă – polarizare luminii, filtre, birefringență, surse coerente. Teoria avansată a imaginii: formarea imaginii, aberații optice, rezoluția sistemelor optice. Sisteme optice avansate: microscopie, telescoape, camere de filmat și fotografice, proiectoare. Optoelectronică și senzori: detecția luminii, CCD/CMOS, fotodiode, aplicații în cinema și media. Lasere și aplicațiile lor: tipuri de lasere, generare, control, utilizare în măsurători și proiectie. Tehnici de măsurare optică: spectroscopie, interferometrie, holografie. Optică neliniară: efecte neliniare, generarea armonicilor, aplicații în comunicare și media. Optică adaptivă și corectarea imaginii: controlul aberațiilor, aplicații în cinematografie și astronomie. Tehnologii optice în cinematografie și TV – obiective de film, filtre, efecte optice speciale. Realitate augmentată și realitate virtuală – principii optice în display-uri avansate și experiențe interactive.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE: Holben, Jay, Probst, Christopher, The Cine Lens Manual: The Definitive Filmmaker's Guide to Cinema Lenses, Adakin Press, 2022 / Hecht, Eugene, Optics, Pearson Higher Education, 2016 / Johnson B.K., Optics and Optical Instruments: An Introduction, Dover Publications, 2011 / Landau, David, Finn, Bruce, Multi-Camera Cinematography and Production, Bloomsbury, 2024 / Millerson, Gerald, Video Camera Techniques, Routledge, 1994 / Owens, Jim. Television Production, Taylor & Francis, 2015 / Sidney, Ray, The Photographic Lens. Focal Press, 1992 / Sidney, Ray, Applied Photographic Optics: Lenses and Optical Systems for Photography, Film, Video and Digital Imaging. Focal Press, 2004 / Thorne, Kip, Optics: Volume 2 of Modern Classical Physics, Princeton Univ. Press, 2021 / Whitaker, Jerry C. – The Standard Handbook of Video and Television Engineering, McGraw-Hill, 2003.

CULTURĂ ȘI ANTROPOLOGIE VIZUALĂ

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an II, sem I + sem II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C , 1 S

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: sem I-14 / sem II - 12

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, fundamentală

OBIECTIVE: Disciplina are ca obiective dezvoltarea înțelegerii relației fundamentale dintre imagine, cultură și societate, din perspectivă istorică, simbolică și antropologică. Studenții vor dobândi capacitatea de a analiza imaginea ca formă de cunoaștere, prin procesele de observație, reprezentare și interpretare, în contexte culturale diverse. Un obiectiv major îl constituie înțelegerea regimurilor culturale ale privirii și a modului în care percepția vizuală diferă între epoci și comunități. Cursul urmărește formarea unei conștiințe etice a reprezentării vizuale, în raport cu alteritatea, manipularea și responsabilitatea imaginii. Studenții vor învăța să identifice și să interpreteze semnificațiile simbolice ale corpului uman, portretului, gestului, obiectului și spațiului cultural în desen, pictură, fotografie, film și media. Disciplina analizează imaginea ca instrument de putere, propagandă și construcție a stereotipurilor, precum și raportul dintre sacru, profan și cotidian în reprezentarea vizuală. De asemenea, cursul vizează înțelegerea rolului imaginii în construcția memoriei colective, a patrimoniului vizual și a identității culturale. În final, studenții vor dobândi competențe de analiză critică și interpretare antropologică a imaginilor din artele vizuale și cultura media contemporană.

CONȚINUT: Antropologia vizuală: definiții, domeniu, raportul dintre imagine, cultură și societate. Istoria reprezentării vizuale a omului: de la desen rupestru la imaginea digitală. Imaginea ca formă de cunoaștere: observație, reprezentare, interpretare. Regimuri culturale ale privirii: cum diferă percepția vizuală între epoci și culturi. Etica reprezentării vizuale: imaginea celui alt, alteritate, manipulare, responsabilitate. Semiotică vizuală: semn, simbol, arhetip, mit vizual în artele plastice și media. Reprezentarea corpului uman în istorie: idealuri, tabuuri, deformări simbolice. Portretul ca formă de reprezentare antropologică: desen, pictură, fotografie. Spațiul cultural și peisajul: reprezentare vizuală, memorie, identitate. Obiectul ca martor cultural: natura moartă, artefactul, simbolistica materială. Gestul, postura și expresia în imagine: coduri nonverbale și semnificații culturale. Imaginea ca instrument de putere: propagandă, ideologie, control vizual. Stereotipul vizual: construcții culturale, manipulare, distorsiuni de percepție. Sacru și simbolul în imagine: arhitectură, pictură religioasă, iconografie. Profanul, cotidianul și banalul ca subiect antropologic vizual. Corpul social: grup, comunitate, masă, reprezentări colective. Profanul, cotidianul și banalul ca subiect antropologic vizual. Corpul social: grup, comunitate, masă, reprezentări colective. Desenul ca instrument de observație antropologică. Pictura ca formă de construcție culturală a realității. Fotografia ca document vizual și construcție simbolică. Imaginea în film și televiziune ca formă de reprezentare socială. Cultura vizuală digitală: social media, avatar, identitate virtuală. Ritualuri, ceremonii

și tradiții în reprezentarea vizuală. Memorie, arhivă și patrimoniu vizual. Imaginea ca instrument al memoriei colective și identității culturale.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: Arnheim, Rudolf, Forța centrului vizual: Un studiu al compoziției în artele vizuale, Polirom, 2012 / Arnheim, Rudolf, Artă și percepția vizuală, Polirom, 2023 / Barthes, Roland, Camera Lucida: Reflections on Photography, Hill & Wang Pub, 1982 / Berger, John Ways of Seeing, Penguin Classics, 2008 / by Bryson, N., Holly M.A., Moxey, K., Visual Culture: Images and Interpretations, Wesleyan, 2013 / Christopher, Johnes, Great Paintings That Tell Stories: Discover the narrative power of art, Thinksheet, 2023 / Huyghe, Rene, Puterea imaginii, Meridiane, 1971 / Mirzoeff, Nicholas, Visual Culture, Routledge, 2009 / Mirzoeff, Nicholas, The Visual Culture Reader, Routledge, 2002 / Rose, Gillian, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials, SAGE Pub., 2016 / Schwartz, Hillel, The Culture of the Copy: Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles, Zone Books, 1996 / Sontag, Susan, On Photography, Picador, 2001 / Sturken, M., Cartwright, L., Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Oxford University Press, 2009 / Virilio, Paul, The vision Machine, Indiana University Press, 1994.

CORECȚIA CROMATICĂ A IMAGINII

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an II, sem. I

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: opțională, de specialitate

OBIECTIVE: Disciplina formează competențe teoretice și practice în înțelegerea și manipularea culorii în imaginea digitală, de la tipologii, formate și procese de compresie, până la fluxuri avansate de colorizare. Studenții vor dobândi cunoștințe solide de teoria culorii, parametrii fundamentali ai culorii, spațiile de culoare și tehnicile de realizare corectă a balansului cromatic. Un obiectiv esențial îl reprezintă înțelegerea relației dintre expunere, contrast, zgomot de imagine și filtrarea semnalului vizual. Cursul urmărește familiarizarea cu standardele și pachetele de colorizare, precum și cu utilizarea LUT-urilor în corecția și stilizarea imaginii. De asemenea, studenții vor exersa progresiv tehnici fundamentale și avansate de corecție a culorii. Un obiectiv major îl constituie stăpânirea fluxului de lucru în principalele aplicații software de colorizare și post-producție: DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro și Adobe After Effects. Disciplina vizează dezvoltarea capacității de analiză cromatică a imaginii în funcție de intenția artistică și cerințele narrative. În final, studenții vor putea realiza corecții cromatice profesioniste, atât tehnice, cât și expresive, adaptate diferitelor tipuri de producții audiovizuale.

CONȚINUT: Imagine digitală: tipologii și formate. Elemente de teoria culorii. Parametrii culorii. Spații de culoare. Balansul culorilor. Imagine digitală: compresie și codec-uri. Filtrarea imaginii. Eliminarea zgomotului. Manipularea nivelului expunerii și contrastului. Standarde și pachete de colorizare. LUT. Tehnici de corecție a culorii. Software specializat.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE: Alexis Van Hurkman, Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema, Peachpit Press, 2014 / Dale Grahm, Color Grading for the Digital Cinematographer, Focal Press, 2021 / David Stump, Digital Cinematography: Fundamentals, Tools, Techniques, and Workflows, Routledge, 2014 / Edward J. Giorgianni și Thomas E. Madden, Digital Color Management: Encoding Solutions, Wiley, 2008 / Glenn Kennel, Color and Mastering for Digital Cinema, Focal Press, 2006 / Rafael C. Gonzalez și Richard E. Woods, Digital Image Processing (ediția a 4-a), Pearson, 2018 / Richard Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2022 / Steve Hullfish, The Art and Technique of Digital Color Correction, Focal Press, 2013.

PRACTICĂ DE SPECIALITATE

NUMĂR CREDITE: 4

AN / SEMESTRU: an II, sem I

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 2 P

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Disciplina are ca obiective dezvoltarea competențelor aplicative ale studenților prin familiarizarea detaliată cu toate resursele tehnico-artistice implicate în producția de film și televiziune. Studenții vor dobândi abilități de parametrizare corectă a aparatelor, echipamentelor și accesoriilor utilizate în realizarea imaginii de film/TV. Un obiectiv esențial al disciplinei îl reprezintă înțelegerea fluxurilor tehnologice și a logisticii de producție a imaginii, de la pre-producție la post-producție. Prin exerciții practice, studenții vor exersa tehnici fundamentale și avansate de filmare și de iluminat pentru diferite situații de producție. Cursul urmărește formarea deprinderilor de utilizare a echipamentelor de mișcare a camerei, precum steadycam-ul și travelling-ul. De asemenea, studenții vor aplica tehnici de filmare combinată, integrând mijloace clasice și digitale. Un obiectiv major îl constituie producția efectivă a imaginii pentru film de scurt și lung metraj, precum și pentru film documentar. Disciplina dezvoltă capacitatea de lucru în echipă, adaptabilitatea pe platou și respectarea fluxurilor profesionale de producție. În final, studenții vor dobândi autonomie tehnică și expresivă în realizarea proiectelor audiovizuale.

CONȚINUT: Prezentarea detaliată a tuturor resurselor tehnico-artistice implicate în producția de

film/TV. Tehnici de parametrizare a aparatelor, echipamentelor și accesoriilor folosite în producția imaginii de film/TV. Prezentarea detaliată a fluxurilor și logisticii de producție a imaginii de film/TV. Exersarea tehnicilor de filmare. Exersarea tehnicilor de iluminat pentru film/TV. Exersarea tehnicilor de filmare cu steadycam și travelling. Exersarea tehnicilor de filmare combinată. Producția imaginii pentru film de scurt și lung metraj și pentru film documentar. Editarea și colorizarea imaginii.

P14 - Recapitulare

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE: Brown, Blain, Cinematography: Image Making for Cinematographers and Directors. Routledge, 2016 / Constantinescu, F. Arta imaginii de film, Universitaria, 2026 / Deaca, Mircea, Anatomia cognitivă a filmului. Ed. Universității București, 2013 / Jackman, John - Lighting for Digital Video and Television. Focal Press, 2010 / Laszlo, Andrew / Quicke, Andrew - Art and Practice of Cinematography. Focal Press, 2010 / Mercado, Gustavo, The Filmmaker's Eye: Learning the Rules of Cinematic Composition. Routledge, 2010 / Nielsen, Jakob - Camera Movement in Narrative Cinema. Aarhus University Press, 2007 / Samuelson, David, "Hands-on" Manual for cinematographers, Focal Press, Oxford, 1996 / Sidowski, J.B., Experimental methods and instrumentation in psychology, Holt, Rinehart&Winston, New York, 1996 / Ward, Peter, Picture Composition for Film and Television. Focal Press, 2003

CINETICA ȘI ANTROPOMORFISMUL CAMEREI

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an II, sem II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 2 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 12

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, de specialitate

OBIECTIVE: Disciplina are ca obiective înțelegerea mecanismelor neuro-psihologice implicate în percepția și reprezentarea cognitivă a mișcărilor de aparat, precum și impactul acestora asupra construcției semanticii vizuale. Studenții vor analiza critic efectele supra-dinamizării imaginii și limitele expresive ale mișcărilor de cameră în raport cu receptarea spectatorului. Un obiectiv esențial îl constituie formarea competențelor privind plastica și estetica mișcării de aparat ca element fundamental al limbajului cinematografic. Cursul urmărește dezvoltarea capacității de construire a simbolului, metaforei și codului vizual prin mișcare. De asemenea, studenții vor învăța să contextualizeze subiectul și acțiunea în perspectivă cinetică, în acord cu intenția regizorală. Un obiectiv major îl reprezintă înțelegerea antropomorfismului camerei ca instanță expresivă, prin relația dintre punct de vedere, intenție, emoție și poetică. Disciplina vizează dezvoltarea capacității de

analiză și parametrizare a dinamicii mișcării de aparat în funcție de cerințele narațiunii filmice. În final, studenții vor dobândi instrumente avansate de utilizare conștientă și expresivă a camerei de filmat în construcția discursului audiovizual.

CONȚINUT: Acțiunea luminii prin prisma neuroștiințelor: Influențe asupra mecanismului percepției vizuale a imaginii. Modificarea percepției formelor, distanțelor și dimensiunilor spațiului/formelor. Influența asupra mecanismului atenției. Amorsare, conducere și distragere. Influența asupra mecanismului reprezentării imaginii. Influența asupra limitelor mecanismelor neuropsihologice în lecturarea imaginii de film și tv. Camuflajul vizual și iluzia optică. Plastica luminii: dinamica arhitecturii compoziționale, influențarea echilibrului compozițional, geneza atmosferei, acțiunea asupra ambianței. Construcția simbolurilor și metaforelor vizuale cu ajutorul luminii. Parametrizările luminii în filmul

dramă/horror/thriller/acțiune/aventură/comedie/romantic/SF. Parametrizările luminii în filmul documentar.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: Brown, Blain, Cinematography: Image Making for Cinematographers and Directors. Routledge, 2016 / Constantinescu, F. Arta imaginii de film, Universitaria, 2025 / Deaca, Mircea, Anatomia cognitivă a filmului. Ed. Universității București, 2013 / Jackman, John - Lighting for Digital Video and Television. Focal Press, 2010 / Laszlo, Andrew / Quicke, Andrew - Art and Practice of Cinematography. Focal Press, 2010 / Mercado, Gustavo, The Filmmaker's Eye: Learning the Rules of Cinematic Composition. Routledge, 2010 / Nielsen, Jakob - Camera Movement in Narrative Cinema. Aarhus University Press, 2007 / Samuelson, David, "Hands-on" Manual for cinematographers, Focal Press, Oxford, 1996 / Sidowski, J.B., Experimental methods and instrumentation in psychology, Holt, Rinehart&Winston, New York, 1996 / Ward, Peter, Picture Composition for Film and Television. Focal Press, 2003.

ANALIZA EXPRESIVITĂȚII PERSONAJULUI

NUMĂR CREDITE: 4

AN / SEMESTRU: an II, sem I

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 L

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 12

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, complementară

OBIECTIVE: Cursul dezvoltă capacitatea studenților de a înțelege și analiza în profunzime mecanismele care stau la baza construcției caracterului personajului. Studenții vor dobândi instrumente de interpretare a arhitecturii interne a personajului, prin raportare la motivații, dorințe, traume și conflicte, precum și la diferențele dintre personajul narativ și cel psihologic. Un obiectiv esențial îl constituie analiza expresivității corporale, gestuale și faciale, ca modalități

fundamentale de codificare a emoțiilor și de transmitere a sensului dramatic. Cursul urmărește înțelegerea dinamicilor relaționale dintre personaje, a tensiunilor dramatice și a interacțiunilor afective, în contexte de criză, ambivalență și transformare interioară. De asemenea, studenții vor analiza reprezentarea traumei, a instabilității psihice și a rupturilor interioare prin mijloace actoricești și vizuale. Un alt obiectiv major îl reprezintă studiul arhetipurilor, tipologiilor psihologice și al relației dintre mit, inconștientul colectiv și expresivitate. Cursul vizează înțelegerea modului în care personajul devine o oglindă afectivă a spectatorului, prin mecanisme de empatie, identificare și proiecție. În final, studenții vor dobândi competențe avansate de analiză a expresivității personajului în film din perspectivă psihologică, simbolică și estetică.

CONȚINUT: Arhitectura psihologică a personajului cinematografic: structura internă a personajului: motivații, traume, dorințe, conflicte; diferențierea între personaj narativ și personaj psihologic. Expresivitatea corporală și gestuală a personajului: limbajul nonverbal (postură, mișcare, proxemică); codificarea emoțiilor prin expresie corporală; analiza jocului actoricesc. Fața ca ecran al emoției: expresia facială în film: microexpresiile și citirea emoțiilor. Dinamici relaționale și psihologia interacțiunii: personajul în relație cu „celălalt” (conflict, alianță, oglindire); dialogul vizual; tensiunea relațională. Interacțiuni dramatice și încărcătura afectivă: stări de criză, ambivalență și transformare interioară. Psihologia rupturii și a traumei în construcția personajului: jocul actorului în reprezentarea instabilității psihice; reflectarea crizei: distorsiune, contrast, fragmentare. Arhetipuri și tipologii psihologice în film: personaje recurente: eroul, umbra, mentorul, inocentul, rebelul; folosirea arhetipurilor în construcția identitară a personajului. Relația dintre mit, inconștient colectiv și expresivitate. Personajul ca oglindă a spectatorului: empatie, identificare, proiecție: cum construiește imaginea o relație afectivă între spectator și personaj.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: examen

BIBLIOGRAFIE: Laban, Rudolf; Ullmann, Lisa - The Mastery of Movement, Macdonald & Evans, 1950 / Lecoq, Jacques - The Moving Body (Le Corps Poétique), Routledge, 2000 / Naremore, James - Acting in the Cinema, University of California Press, 1988 / Ekman, Paul - Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life, Holt, 2003 / McNeill, Daniel - The Face: A Natural History, Brown, 1998 / Nachmanovitch, Stephen - Free Play: Improvisation in Life and Art, Tarcher/Putnam, 1990 / Campbell, Joseph - The Hero with a Thousand Faces, Princeton University Press, 2004 / Weston, Judith - Directing Actors, Michael Wiese Productions, 1996.

ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

NUMĂR CREDITE: 2

AN / SEMESTRU: an II, sem II

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 S

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 12

TIPUL DISCIPLINEI: obligatorie, complementară

OBIECTIVE: Cursul produce cunoaștere care privește principalele teorii, concepte și principii care privesc elementele vizuale cultural-antropologice-identitare, estetice și filozofice care sunt folosite în producția imaginii de film/TV, dezbate importanța, rolul și relevanța acestora în contextul producției de film/TV. Studenții se vor familiariza cu principalele teme și motive cultural-filosofice în care se circumscrie cinematograful contemporan. Totodată, cursul produce abilități care privesc identificarea și, subsecvent, analiza convingătoare a modului în care tendințele prevalente în filosofia recentă influențează atmosfera și dialogul din filmul internațional. Studenții vor putea integra în mod flexibil și creativ conținuturile proaspăt dobândite pe parcursul semestrului la experiența practico-teoretică deja asimilată.

CONȚINUT: Drama I. Paradigma lui Orson Welles. Citizen Kane / Drama II. Estetica lui Kenji Mizoguchi. Viața lui O-Haru / Studiul relațiilor I. Estetica lui Yasujiro Ozu. Poveste din Tokyo / Conflictul I. Narațiunea lui Henri-Georges Clouzot. Salariul groazei / Studiul relațiilor II. Paradigma lui Federico Fellini. La Strada / Conflictul II. Fabula lui Sidney Lumet / 12 bărbați furioși / Studiul relațiilor III. Narațiunea lui Stanley Kubrick. Lolita / Conflictul III. Schița politică a lui Fred Zinnemann. Un om bun la toate / Drama III. Schița socială a lui Michelangelo Antonioni. Zabriskie Point / Conflictul IV. Estetica lui Akira Kurosawa. Kagemusha / Studiul relațiilor IV. Schița social-politică a lui Bernardo Bertolucci. Ultimul împărat / Drama IV. Parabola lui Krzysztof Kieslowski. Trilogia culorilor. Coda contemporană I. Florian Henckel von Donnersmarck. Viețile altora.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE: Ghiță, Cătălin. Estetica umbrelor mișcătoare. Altfel despre filme. Craiova: Ed. Aius, 2014 (monografie, suport curs); Armstrong, R., Charity T., Lloyd Hughes and Jessica Winter. The Rough Guide to Film. Rough Guides, 2007; Borden, D., Duijsens F., Thomas Gilbert, Adele Smith. Essential Film: A World History. London: Herbert, 2008; Deleuze, Gilles. Cinéma. Vol. 1 (L'Image-mouvement), vol. 2 (L'Image-temps). Paris: Minuit, 1983-1985; Fujiwara, Chris, general editor. Defining Moments in Movies: The Greatest Films, Stars, Scenes and Events that Made Movie Magic. Cassell, 2007; Katz, E., Nolen, R.D. Film Encyclopedia: The Complete Guide to Film and the Film Industry. Harper Collins, 2012; Schneider, Steven Jay. 501 Movie Directors: A Comprehensive Guide to the Greatest Filmmakers. Quintessence, 2007.

501 Movie Stars: A Comprehensive Guide to the Greatest Screen Actors. Quintessence, 2007; Serceau,

Michel. *Le Mythe, le miroir et le divan. Pour lire le cinéma. Préface par Giusy Pisano. Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2009; Sikov, Ed. Film Studies: An Introduction. New York: Columbia University Press, 2010; Stam, Robert. Film Theory: An Introduction. Malden, Oxford and Carlton: Blackwell, 2000; Tirard, L.. *Moviemakers' Master Class: Private Lessons from the World's Foremost Directors. Faber & Faber, 2002; Van Sijll, Jennifer. Cinematic Storytelling: The 100 Most Powerful Film Conventions Every Filmmaker Must Know. Studio City: Michael Wiese Productions, 2005; Wartenberg, Thomas E. and Angela Curran, editors. The Philosophy of Film: Introductory Texts and Readings. Blackwell, 2005.**

ANALIZA CRITICĂ A DISCURSULUI FILMIC

NUMĂR CREDITE: 5

AN / SEMESTRU: an I, sem I

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 S

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 14

TIPUL DISCIPLINEI: opțională, fundamentală

OBJECTIVE: Disciplina dezvoltă capacitatea studenților de a interpreta filmul ca sistem complex de semne, sensuri și poziționări culturale, prin utilizarea metodelor hermeneutice și poetice de analiză. Studenții vor explora modurile în care discursul cinematografic se construiește la nivel estetic în filmul de artă, dar și la nivel ideologic în filmul politic, analizând critic mecanismele de reprezentare și manipulare simbolică. Un obiectiv important îl constituie înțelegerea structurilor filmului de gen, situat între convenție și inovație, precum și abordarea distopiei cinematografice ca formă hibridă de discurs social și imaginar colectiv. De asemenea, cursul urmărește formarea competențelor de analiză a discursului specific filmului românesc, prin investigarea temelor, strategiilor narative și expresivității vizuale caracteristice. Studenții vor dobândi, totodată, instrumente critice pentru înțelegerea particularităților discursului în filmul documentar, situat la intersecția dintre observație, interpretare și poziționare etică. În final, disciplina vizează dezvoltarea unui cadru riguros de interpretare a filmului din perspectivă estetică, ideologică și culturală, oferind studenților autonomie critică și capacitatea de a formula analize argumentate și nuanțate.

CONȚINUT: Modalități și perspective ale analizei de film: între hermeneutică și poetică. Filmul de artă. Dimensiunea estetică. Filmul politic. Dimensiunea ideologică. Filmul de gen: între rețetă și inovație. Un gen hibrid: distopia cinematografică. Discursul în filmul românesc. Problematika discursului în filmul documentar.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE: Ferencz-Flatz, Christian, *Filmul ca situație socială. Eseuri fenomenologice*, Cluj-

Napoca, Ed. Tact, 2018 / Ghiță, Cătălin, *Estetica umbrelor mișcătoare. Altfel despre filme*, Craiova, Ed. Aius, 2014 / Greene, Naomi. *Pier Paolo Pasolini: Cinema as Heresy*. Princeton, NJ: Princeton UP, 1990 / Kittredge, William; Krauzer, Steven, *Stories into film*, New York: Harper and Row, 1979 / Langman, Larry, *Writers on the American screen: a guide to film adaptations of American and foreign literary works*, New York: Garland, 1986 / Rancière, Jacques, *La Fable cinématographique*, Paris, Ed. du Seuil, 2001 / Șerban, Alex. Leo, *4 decenii, 3 ani și 2 luni cu filmul românesc*, Iași, Ed. Polirom, 2009 / Turcuș, Claudiu, *Împotriva memoriei. De la esteticismul socialist la noul cinema românesc*, București, Ed. Eikon, 2017

ANTREPRENORIAL ÎN PRODUCȚIA MEDIA

NUMĂR CREDITE: 4

AN / SEMESTRU: an I, sem I

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 C, 1 S

NUMĂR DE SĂPTĂMÂNI: 12

TIPUL DISCIPLINEI: opțională, complementară

OBJECTIVE: Disciplina dezvoltă competențele studenților în inițierea, planificarea și gestionarea unor afaceri inovatoare în domeniul producției media, cu accent pe mediul digital. Studenții vor învăța să transforme o idee creativă într-un concept viabil de afacere, prin analiza modelelor de business clasice și inovatoare din industria media. Un obiectiv esențial îl constituie însușirea instrumentelor moderne de planificare strategică, precum Business Model Canvas, Lean Canvas și metodologia Lean Startup. Cursul urmărește formarea competențelor de planificare financiară, bugetare și identificare a surselor de finanțare pentru proiecte media. Studenții vor dobândi cunoștințe fundamentale de marketing digital, branding și dezvoltare a audienței și a comunităților online. De asemenea, disciplina vizează înțelegerea aspectelor juridice esențiale privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală în producția media. Un alt obiectiv important este formarea unei conduite etice în afaceri și a responsabilității sociale în domeniul media. În final, studenții vor fi capabili să proiecteze, să lanseze și să gestioneze sustenabil inițiative antreprenoriale în producția media contemporană.

CONȚINUT: Introducere în antreprenoriatul media și inovație. De la idee la concept viabil de afacere media. Analiza modelelor de afaceri în media. Modele de afaceri inovatoare în producția media online. Planificarea strategică folosind business model canvas. Planificarea agilă folosind lean canvas și metodologia lean startup. Planificarea financiară și bugetarea pentru startup-uri. Surse de finanțare pentru proiecte media. Fundamente de marketing și branding în mediul digital. Construirea audienței și a comunității online. Aspecte juridice esențiale: drepturi de autor și proprietate intelectuală. Etică în afaceri și responsabilitate socială în media.

LIMBA DE PREDARE: română

EVALUARE: verificare

BIBLIOGRAFIE: Benkler, Yochai. (2006). The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. Yale University Press / Blank, Steve & Dorf, Bob. (2012). The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company. K&S Ranch / Boyle, Raymond & Mieri, Liss (Eds.). (2020). The Media Business: A Transnational View. Routledge / Gershon, Richard A. (2023/2024). Digital Media and Innovation: Management and Design Strategies in Communication. Routledge / Ghenea, Marius. Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri. Ed. Universitară / Kawasaki, Guy. (2015). The Art of the Start 2.0: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything. Portfolio / Marsden, Paul. (2017). Entrepreneurial Journalism: How to go it alone and launch your dream digital project. Routledge / Mays, Elizabeth (Ed.). (2019). Media Innovation and Entrepreneurship. Rebus Community.