

TEME pentru LICENȚĂ
sesiunea iunie 2024

Programul de studii CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE MEDIA (Comunicare audiovizuală:
scenaristică, publicitate media, filmologie)

Conf. univ. dr. Florin CONSTANTINESCU

- 1. Structuri compoziționale și mijloace de expresie cinematografică în imagine.**
- 2. Imaginea cu perspective cinetice în film. Antropomorfismului aparatului de filmat.**
- 3. Construcția realității în imaginea de film (ficțiune/non-ficțiune) și reprezentarea cognitivă a imaginii cinematografice.**
- 4. Construcția experienței estetice / experienței emoționale în film (ficțiune/non-ficțiune). Simbolul, metafora și codul vizual.**
- 5. Amorsarea și manipularea atenției în compoziția imaginii. Punerea în valoare a subiectului în imaginea de film.**

Bibliografie

- Aumont, J., Bergala, Alain, Marie, Michel, *Estetica filmului*. Idea Design & Print, 2007
Bazin, Andre, *Ce este cinematograful?* UNATC Press, 2014
Brown, Blain, *Cinematography: Image Making for Cinematographers and Directors*. Routledge, 2016
Brown, Blain, *Cinematography: Theory and Practice*. Focal Press, 2011
Constantinescu, F., *Mecanisme cognitive de procesare a imaginii. Percepția vizuală a imaginii cinematografice*. Universitaria, 2023
Constantinescu, F., *Mecanisme cognitive de procesare a imaginii. Reprezentarea cognitivă a imaginii cinematografice*. Universitaria, 2023
Deaca, Mircea, *Anatomia cognitivă a filmului*. Ed. Universității București, 2013
Mercado, Gustavo, *The Filmmaker's Eye: Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic Composition*. Routledge, 2010
Samuelson, David, *"Hands-on" Manual for cinematographers*, Ed. Focal Press, 1996
Ward, Peter, *Picture Composition for Film and Television*. Focal Press, 2003

- 6. Lumina – motorul stilistic al imaginii; roluri compoziționale, roluri perceptiv-cognitive. Structuri și parametrizări ale luminii în filmul psihologic/horror/thriller/comedie.**

Bibliografie

- Constantinescu, F., Floriganță, C.T., *Arta luminii în film*. Universitaria, 2024
Elkins, D., Browne, S. *Film and Lighting Terms*, Ed. Focal Press, 1995
Gerald, Millerson, *The Tehnique of Lighting for Television and Motion Pictures*. Focal Press, London, 1982
Jackman, John, *Lighting for Digital Video and Television*, Elsevier, 2010
David Landa, *Lighting for Cinematography*, Bloomsbury Publishing Plc, 2014

- 7. Rolul montajului în declanșarea experienței estetice/emoționale. Temporalitatea cinematografică.**

Bibliografie

- Dancyger, Ken – *The Technique of Film and Video Editing*, Focal Press, New York, 2013
Eisenstein, Sergei, *Towards a Theory of Montage*, I.B. Tauris, New York, 2010
Mășcă, Aurel / Obrocea, Adina, *Montajul de film*, Ed. Tehnică, București, 1987
Reisz, Karel, *Technique of Film Editing*, Routledge, Londra, 2009
Sawicki, Mark – *Filming the Fantastic: A Guide to Visual Effects Cinematography*, Focal Press, 2007

1. Teoria filmului: iconografii, inter și multimodalitate, naratologie, stilistică.
2. Studii culturale în cinematografie: canoane culturale, teoria filmică a genurilor sociale, memoria culturală, teoria traumelor colective, teoria feministă, reprezentări și construcții identitare, critica și teoria ecologică.
3. Genuri de film (teme, eroi, politică și ideologie, transformări la nivelul structurii scenariului, influențe, identitate și context).
4. Ficțiune și realitate în film.
5. Specificul filmului documentar: abordarea creativă, plastică, artistică a realității.
6. Abordări conceptuale în filmul documentar: observațional / participativ / reflexiv / performativ.
7. Eseul vizual. Abordări, tehnici, stilistică.
8. Filmul de non-ficțiune; filmul documentar. Abordări, tehnici, stilistică.
9. Scriere creativă în filmul de ficțiune și filmul documentar (intenționalitatea comunicării / scriere creativă pentru mediul online / intertextualitate / marketing conținut vizual.
10. Construcția și consolidarea personajului de film de ficțiune prin tehnici de scriere scenaristică.
11. Metode și tehnici de ecranizare/transpunere a scenariului literar în filmul de ficțiune și filmul documentar

Bibliografie

- Campbell, Joseph, *Eroul cu o mie de chipuri*, Editura Herald, București, 2021
- Carabă, Dumitru, *De la cuvânt la imagine*, Editura Meridiane, București, 1987
- Carabă, Dumitru, *Studii de tipologie filmică*, Editura Fundației Pro, București, 2000
- Field, Syd, *The screen-writer's workbook*, Dell Publishing, New York, 1984
- Hutcheon, Linda, *A Theory of Adaptation*. Routledge Taylor and Francis Group, 2006.
- King, Stephen, *Misterul regelui. Despre scris*, Ed. Nemira, București, 2007
- Mallender, Ariane, *Cum să scrii pentru multimedia – Tehnici de scriere interactivă. Rezumatul. Derularea. Scenariul*, Collegium, Polirom, 2008
- Mckee, Robert, *Story. Conținut, structură, metodă și principii scenaristice*, Asociația Filmtett, 2011.
- Sanders, Julie, *Adaptation and Appropriation*. Routledge Taylor and Francis Group, 2006.
- Seiger, Linda, *Making a good script great, Hollywood*. Samuel French trade, 2nd ed., 1994
- Seiger, Linda, *The Art of Adaptation: Turning Facts and Fiction into Film*, New York: Henry Holt, 1992
- Șerban, Alex. Leo, *De ce vedem filme*, Ed. Polirom, Iași, 2006
- Truby, John, *The Anatomy of a Story: 22 steps to becoming a master storyteller*, Faber& Faber, 1s edition 2007
- Tobias, Ronald B, *20 Master Plots: And How to Build Them*, F&W Media, New York, 2003
- Vogler, Cristopher, *The Writer's Journey – Mythic structure for writers*, 3rd Edition, Michael Wiese Productions, California, 2007
- ***A șaptea artă – scrieri despre arta filmului, vol. 1 și 2, Ed. Meridiane, București, 1975.
- Aumont, Jacques: *Estetica filmului. Idea Design & Print*, Cluj, 2007.
- Barthes, Roland: *Mitologii*. Editura Vellant, 2015.
- Bazin, André, *Ce este cinematograful?*, Ed. Polirom, București, 2022
- Bordwell, David, *On the History of Film Style*, Harvard University Press, 1997.
- Burch, Noël, *Un praxis al cinematografului*, Ed. Meridiane, București, 2001
- Eisenstein, Serghei M., *Articole alese*, Editura Cartea Rusă, București, 1957
- Gorzo, Andrei, *Lucruri care nu pot fi spuse altfel: Un mod de a gândi cinemaul, de la André Bazin la Cristi Puiu*, Editura Humanitas, București, 2012.
- Hayward, Susan, *Cinema Studies. The Key Concepts*. London–New York, Routledge, 2000
- Genette, Gérard, *Figuri*, Editura Univers, 1978
- Mulvey, Laura, “*Visual Pleasure and Narrative Cinema*” *Film Theory and Criticism: Introductory Readings*. Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York: Oxford UP, 1999: 833-44.
- Thompson, Kristin, *Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis*. Princeton University Press, 1988

Lect. univ. dr. Davian VLAD

1. Interviu: arhitecturi și tehnici de structurare și realizare în vederea integrării în filmul documentar.

Bibliografie

- Baiu, Cosmin, *Interviul*, Neverland, 2019
Coman, Mihai (coord.), *Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare*, vol. I, Ed. Polirom, Iași, 2000.
Coman, Mihai (coord.), *Manual de jurnalism. Genurile jurnalistice*, vol. II, ed. a II-a, revăzută, Ed. Polirom, Iași, 2001
Grobel, Lawrence, *Arta interviului*, Publica, 2016
Randall, David, *Jurnalul universal*, ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2007

2. Rolul textului jurnalistice în triada imagine/text/sunet, în filmul documentar.

Bibliografie

- Barnwell, Jane, *Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television*, Bloomsbury Academic, 2020
Coman, Mihai (coord.), *Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare*, vol. I, Ed. Polirom, Iași, 2000
Hartley, John, *Discursul știrilor*, Ed. Polirom, Iași, 2007
Roșca, Luminița, *Producția textului jurnalistice*, Editura Polirom, Iași, 2004
Solomon, Alexandru, *Reprezentări ale memoriei în filmul documentar*, Polirom, 2016

3. Redundanța text-imagine în filmul documentar.

Bibliografie

- Barnwell, Jane, *Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television*, Bloomsbury Academic, 2020
Borden, Daniel et al., *Filmul. Cinematografia postbelică*, Litera, 2010
Coolidge, Sarah, *Visible: Text + Image*, Two Lines Press, 2022
Hartley, John, *Discursul știrilor*, Ed. Polirom, 2007
Solomon, Alexandru, *Reprezentări ale memoriei în filmul documentar*, Polirom, 2016

4. Limitele creativității în filmul documentar: veridicitate, verosimilitate și riscul deformării realității.

Bibliografie

- Barnwell, Jane, *Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television*, Bloomsbury Academic, 2020
Coman, Mihai (coord.), *Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare*, vol. I, Ed. Polirom, Iași, 2000
Greifeneder, Reiner; Jaffé, Mariela E.; Newman, Eryn J.; Schwarz, Norbert, *Psihologia Fake News. Acceptarea, distribuirea și corectarea informațiilor false*, Editura Trei, 2021
Roșca, Luminița, *Producția textului jurnalistice*, Editura Polirom, 2004
Szabo, Vasile-Lucian, *Capcane ale comunicării. Putere și... puteri în mass-media*, Editura UVT, 2011

5. Aspecte etice în filmul pseudo-documentar: tehnici de mimetism jurnalistice.

Bibliografie

- Bălășescu, Mădălina, *Manual de producție de televiziune*, Ed. Polirom, 2003
Christians Clifford, G., et al., *Etica mass-media. Studii de caz*, Polirom, 2001
Palmer, Michael, *Bătălia pentru știri*, Ed. Tritonic, București, 2003
Solomon, Alexandru, *Reprezentări ale memoriei în filmul documentar*, Polirom, 2016
Zeca-Buzura, Daniela, *Jurnalismul de televiziune*, Ed. Polirom, 2005

Lect. univ. dr. Georgiana STĂNESCU

- 1. Aspecte deontologice/etice în construcția filmului de non-ficțiune. Protecția demnității și imaginii persoanei.**
- 2. Filmul în epoca platformelor de distribuție pe internet.**
- 3. Comunicarea non-verbală a personajului de film.**
- 4. Comunicarea audiovizuală în actuala ambianță socială.**
- 5. Rolurile televiziunii în era internetului.**

Bibliografie

- Henry H. Calero, *The Power of Non-Verbal Communication: What You Do Is More Important Than What You Say*, Silver Lake Publishing, Year: 2005
- Sheree Josephson, James D. Kelly, Ken Smith, *Handbook Of Visual Communication: Theory, Methods, And Media*, Routledge Communication Series, 2020
- Cercelescu, Monica - *Regimul juridic al presei*, Teora, București, 2002
- Eminescu, Yolanda - *Dreptul de autor. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 comentată*. Lumina Lex, 1997
- Kamina, Pascal - *Droit du Cinéma*, Lexis Nexis, Paris, 2011
- Johns Adrian, *Piracy*, The University of Chicago Press, Chicago, 2009;
- Sundara, Rajan / Mira T., *Moral Right. Principles, Practice and New Technology*, Oxford University Press, Inc., 2011
- Abrudan, Elena, *Comunicare vizuala*, Ed. Accent, 2008
- Bignell, Jonathan / Orlebar, Jeremy, *Manual practic de televiziune*, Ed. Polirom, Iași, 2009
- Coman, Mihai, *Introducere in sistemul mass-media*, Ed. Polirom, București,
- Constantinescu, Florin, *Bazele imaginii*, Ed. Universitaria, Craiova, 2020
- David Randall, *Jurnalistul universal*, Ed. Polirom, Iași, 1998
- Drulă, Georgeta, *Media interactivă - aspecte de design și producție pentru web*, Ed. Beck, 2014
- Fidler, Roger, *Mediamorphosis. Să înțelegem noile media*, Ed. Ideea Cluj-Napoca, 2004
- McMahan, H. Wayne, *Television Production*, Forgotten Books, 2013
- Armstrong, Mark - *Public service broadcasting in the digital world*, University College London Press, 2005
- Lev Manovich - *The Language of New Media*, MIT Press, 2021
- Jenkins, Henry ș.a, *Creating Value and Meaning in a Networked Culture*, NYU Press, 2013
- Seymour, Richard - *The Twittering Machine*, The Indigo Press, 2019
- Curean, Dan - *Text și imagine în mass media*, EIKON, 2018
- Fisher, Max - *The Chaos Machine: The Inside Story of How Social Media*, Little, Brown and Company, 2022
- Kahn, Gohar - *Creating Value With Social Media Analytics: Managing, Aligning, and Mining Social Media Text, Networks, Actions, Location, Apps, Hyperlinks, Multimedia, & Search Engines Data*, Create Space Independent Publishing, 2018
- Campbell, Richard / Martin, Christopher / Fabos, Bettina, *Media / Culture – Mass Communication in a Digital Age*, Bedford, 2014
- Ess, Charles - *Digital Religion, Social Media and Culture: Perspectives, Practices and Futures*, International Academic Publishers, 2012
- Follansbee, J., *Streaming Media – An Introduction to Delivering On-Demand Media*, Focal Press, 2006.
- Rayburn, D., *Streaming and Digital Media – Understanding the Business and Technology*, Focal Press, 2007.
- Nygaard, Silje, *Alternative Continuum - Mainstream Media Reactions to Right-Wing Alternative Media*, Digital Journalism, 2021
- Auslander, Philip - *Liveness Performance in a Mediatized Culture*, Routledge, 2002
- Goodwin, Andrew - *Understanding Television*, Routledge, 2005