

B.A. Painting

Alternative Investigations in Composition

Course

The course is focused on a methodological option that is based on the priority of addressing issues and creative goals of various senses. The alternative is a reply of the other, of the alterity. Here the subject is a psychoanalytic duplex and the alternative project is its own creative expression. The alternative investigation is the expression of the dialog, of the inter-subjectivity, of the pragmatic and contextual relativism.

Curs

Cursul are la bază o opțiune metodologică bazată pe prioritatea rezolvării contextualizate a problemelor și scopurilor creatoare de sensuri multiple. Alternativul este replica celuilalt, a alterității. Aici subiectul este duplex psihanalitic, iar proiectul alternativei expresia sa creatoare. Investigația alternativă este expresia dialogului, a intersubiectivității și a relativismului pragmatic și contextual.

B.A. Painting

Alternative Investigations in Drawing

Course

The alternative investigation in drawing is proposing specific fine art solutions for making the art object. It provides a solid structure of specific knowledge based both on traditional fine art values and on the important survey of some contemporary formative possibilities. It formulates an amount of themes and sub themes that ensure a specific artistic education of drawing for two semesters.

Curs

Investigații alternative în desen propune soluții plastice specifice pentru realizarea obiectului de artă. Asigură o structură solidă de cunoștințe specifice care se bazează atât pe valorile plastice tradiționale precum face și o importantă trecere în revistă a posibilităților formative contemporane. Formulează o sumă de teme și subteme prin care se asigură o educație artistică specifică desenului timp de două semestre.

B.A. Painting

Alternative Investigations in Painting

Course

This course proposes a series of visual level references to other mediums that finally consolidate the pictorial. Under the same aspect, a series of other mechanisms: the idea, the project, the investigation and the reflection consolidates the creativity.

Curs

Acest curs propune o serie de raportări la nivel vizual cu alte medii care în final întăresc picturalul. În aceeași măsură o serie de alte mecanisme precum ideea, proiectul, investigația și reflecția consolidează creativitatea.

Painting BA

Alternative Technologies for Painting

Course

This introductory course exposes the importance, the objectives and the standards that the student has to follow during the lecture, for a normal academic development.

The course is about description of the process regarding the mural painting in the history of the civilization, commenting the most significant works of art which define clearly the thinking and the sensivity of each era: this exposure will be done using a slide-show projector or other visual methods.

The course contains the description of the elements and materials that participate to the representation of the mural painting; the base, the priming, the print, the insulator, the colour layer, the finishing.

The elements that compose the base are: the stone, the brick, the gypsum, the wood, other possible supports, staves or laminated canvas on different supports.

The elements that compose the priming are: the binding material, the loading materials and the pigments.

The elements that compose the mortar are: the cement, the slaked lime, the powder pigments, some binder materials, siccatives, dissolvent and mediums.

The course describes various techniques and processes between different kinds of binder materials.

Tehnologii alternative pentru picture

Curs

Curs introductiv care sa expuna studentilor importanta si obiectivele acestei discipline si normele pe care trebuie sa le respecte de-a lungul cursului academic pentru o desfasurare normala a acestuia.

Descrierea procesului istoric al picturii murale in istoria civilizatiilor comentand operele cele mai caracteristice care definesc in mod clar gandirea si sensibilitatea fiecarei epoci; aceasta expunere se va efectua cu ajutorul unui proiector pentru diapozitive sau a altor mijloace autovizuale.

Descrierea elementelor si materialelor care participa la realizarea unei picturi murale: suport,grunduire,imprimare,izolante, strat de pictura,finisare.

Elementele care compun suportul: piatra, caramida, gips, lemn, si alte posibile suporturi, portative, rigide, sau panza caserata pe diferite suporturi.

Elementele care compun grundul: liant,materiale de incarcare si pigmenti.

Elementele care compun mortarele: ciment,var stins, nisip,puzzolana,praf de marmura, materiale de incarcare si pigmenti.

Elementele care compun stratul pictural: textura, pigmenti,pigmenti pudra, lianti, sicativi, dizolvanti, mediumuri.

Diferite tehnici si procese intre diferitii lianti.

B.A. Painting

Chromatology

Course

The written course is based on going through those chapters:

- The objective parameters of colours
- Colour and colouring matter
- The chromatic harmony – the perfect concord of colours
- The colour scale
- The proportional scales of pure values
- The natural control of colour mixtures
- Isophane harmonic scales
- Isochromatic harmonic scales
- Discordant and consonant harmonies
- Consonant harmonies
- Colour contrasts
- The colour contrast in itself (modal)
- The clear obscure contrast (quantitative)
- The warm-cold contrast (caloric, polar)
- The contrast of the complementaries (active, polar)
- The simultaneous contrast (functional)
- The contrast of quality (due to the saturation)
- The contrast of quantity (due to the clarity, formal contrast)
- The juxtaposition effects
- Little tables of harmonies
- The construction of chromatic tables.

Cromatologie

Curs

Se parcurg pe baza de curs scris.capitolele :

- parametrii obiectivi de culori
- culoare si coloranti
- armonia cromatica-Acordul perfect al culorilor,

Gama cromatica

Gamele proportionale ale valorilor pure

- Controlul natural al amestecurilor
- Game armonice izofane
- Game armonice izocrome
- Armonii consonante

- Contrastele culorii

Contrastul culorii in sine (modal)

- Contrastul de clar-obscur (cantitativ)
- Contrastul cald-rece (caloric, polar)
- Contrastul complementarelor(activ, polar)
- Contrastul simultan (functional)
- Contrastul de calitate (datorat saturatiei)
- Contrastul cantitativ (datorat claritatii, contrast formal)
- Eefectele juxtapunerii
- Mici tabele de armonii
- Constructia de tabele cromatic

B.A. Painting

Creative Explorations in Painting

Course

"The creative explorations in painting" involves a methodological ensemble of all the cultural experiences and visual images recovery. The painting faces the new media and high tech elements, so it becomes a way of living in a world which is represented by the plurality of cultural forms. The contemporary painting is becoming the picture of the images, a Meta - language. The culture shapes and images become „recyclable objects”, generating new meanings. The painting discovers virtual worlds and the universe of the daily occurrence. "To explore" implies to recreate the components of the cultural and imagistic heritage, but also to capture the imagery and the meanings of the reality.

Curs

Explorări creative în pictură” presupune un set metodologic de recuperare a tuturor experiențelor culturii și imaginilor vizuale. Confruntată cu noile media și high-tech, pictura devine un mod de a locui Lumea, aceasta fiind reprezentată de multitudinea formelor culturii. Pictura contemporană devine o imagine a imaginilor, un meta-limbaj. Formele și imaginile culturii devin ”obiecte reciclabile”, generatoare de sensuri noi. Pictura descoperă lumile virtuale dar și universul cotidianului. ”A explora” presupune deci a re-formula componistic moștenirea imagistică și culturală, dar și a capta imageria și sensurile realului.

B.A. Painting.

Creative Explorations in Mural Painting

Course

"The creative explorations in painting" involves a methodological ensemble of all the cultural experiences and visual images recovery. The painting faces the new media and high tech elements, so it becomes a way of living in a world which is represented by the plurality of cultural forms. The contemporary painting is becoming the picture of the images, a Meta - language. The culture shapes and images become „recyclable objects’, generating new meanings. The painting discovers virtual worlds and the universe of the daily occurrence. „To explore" implies to recreate the components of the cultural and imagistic heritage, but also to capture the imagery and the meanings of the reality.

Curs

Explorări creative în pictură” presupune un set metodologic de recuperare a tuturor experiențelor culturii și imaginilor vizuale. Confruntată cu noile media și high-tech, pictura devine un mod de a locui Lumea, aceasta fiind reprezentată de multitudinea formelor culturii. Pictura contemporană devine o imagine a imaginilor, un meta-limbaj. Formele și imaginile culturii devin ”obiecte reciclabile”, generatoare de sensuri noi. Pictura descoperă lumile virtuale dar și universul cotidianului. ”A explora” presupune deci a re-formula componistic moștenirea imagistică și culturală, dar și a capta imageria și sensurile realului.

B.A. Painting

Critical Seminary for the Diploma Work

Course

The course is a theoretical and a maieutic ensemble which argues and explains an artistic production. The lecture is conceived on theory-based criteria of the esthetician creativity of the object, from a semiotic-semiological perspective. From the hermeneutic point of view, the methodological landings are various phenomenological, (new) structuralisms, deconstructivist, cultural-anthropological, psycho-analytical. The conceptualization is a fundamental moment in the painting praxis.

Curs

Corpus teoretic și maieutic care argumentează și explicitează o producție artistică. Disciplina este concepută după criteriile teoretice ale esteticii creativității și a obiectului din perspectivă semiotică-semiologică. Din p.d.v. hermeneutic, diversitatea abordării metodologice este variată fenomenologic, (neo) structuralistă, deconstructivistă, cultural-antropologică, psihanalitică. Conceptualizarea este un moment esențial al praxis-ului pictural.

B.A. Painting

Drawing basis in painting

Course

Through specific exercises of the drawing study, the course aims the decantation of previously accumulated information.

The intense study and practice of knowledge and skills, related to morphology and to the syntax of the elements of visual language are correlated with the specific technology and fine art solutions.

Curs

Prin exerciții specifice studiului desenului bazal, se urmărește decantarea informațiilor acumulate anterior.

Aplecarea asupra aprofundării și exersării cunoștințelor și deprinderilor privitoare la morfologia și sintaxa elementelor de limbaj plastic corelate cu tehnologia specifică și de instrumentar plastic.

B.A. Painting

Finalizing the Diploma Work for Easel Painting

Course

This subject transposes the formative and creative competences of the student in the field of painting practices. The diploma finalizing represents the last stage of an art project and it establishes the certain materialization of the project into an "object" or art product. The finalizing stage achieves and bounds all the competences and appropriated skills. The praxiologic phase implies simultaneously the student and the professor, by engaging them in the open dialog, relative and criticist, and – finally - positive and optimistic.

Curs

Această disciplină transpune competențele formative și de creativitate ale studentului în planul praxisului pictural. Definitivarea diplomei este ultima etapă a unui proiect artistic și constituie materializarea concretă a proiectului într-un "obiect" sau produs artistic. Etapa definitivării desăvârșește și circumscrie toate competențele și abilitățile însușite. Faza praxiologică implică studentul și profesorul concomitent, în sensul angajării acestora în dialogul deschis, criticist dar și relativist, finalmente optimizant și pozitiv.

B.A. Painting

Finalizing the diploma work for muralpainting

Course

This subject transposes the formative and creative competences of the student in the field of painting practices. The diploma finalizing represents the last stage of an art project and it establishes the certain materialization of the project into an "object" or art product. The finalizing stage achieves and bounds all the competences and appropriated skills. The praxiologic phase implies simultaneously the student and the professor, by engaging them in the open dialog, relative and criticist, and – finally - positive and optimistic.

Curs

Această disciplină transpune competențele formative și de creativitate ale studentului în planul praxisului pictural. Definitivarea diplomei este ultima etapă a unui proiect artistic și constituie materializarea concretă a proiectului într-un "obiect" sau produs artistic. Etapa definitivării desăvârșește și circumscrie toate competențele și abilitățile însușite. Faza praxiologică implică studentul și profesorul concomitent, în sensul angajării acestora în dialogul deschis, criticist dar și relativist, finalmente optimizant și pozitiv.

Painting BA

Materials, Processes and Applied Techniques in Easel Painting

Course

The course implies the progressive observance in the normal succession of the working stages. The mandatory final result will be varnished, using traditional and modern materials (varnish for acrylic, for vinyl and paste relief).

Curs

Respectarea evolutiva in succesiunea fireasca a fazelor de lucru. Rezultatul final obligatoriu va fi vernisat, folosindu-ne de materialele traditionale si actuale (verni pentru acryl, pentru vinyl si pasta de relief).

Painting BA

Materials, processes and applied techniques in mural painting

Course

The course implies the progressive observance in the normal succession of the working stages. The mandatory final result will be varnished, using traditional and modern materials (varnish for acrylic, for vinyl and paste relief).

Curs

Respectarea evolutiva in succesiunea fireasca a fazelor de lucru. Rezultatul final obligatoriu va fi vernisat, folosindu-ne de materialele traditionale si actuale (verni pentru acryl, pentru vinyl si pasta de relief).

Painting B.A

Technologies and techniques of transposition

Course

This introductory course exposes to the students the importance and the objectives of this branch of study and also the rules that should be followed among the academic lecture, for its normal development.

The course aims the description of the historical process of mural painting in the history of civilizations, commenting the most characteristic works of art that define clearly the thinking and the sensivity of each era; this exposure will be done by using a slide-show projector or other visual supports.

The course implies the description of the elements and materials involved in the making of a mural painting: support, priming, insulator, painting layer, finish.

Those are the elements that are composing the base: stone, brick, gypsum, wood or other supports, rigid staves or laminated canvas on different supports.

Elements that compose the base: binder, loading materials and pigments.

Elements that compose the mortar: cement, slaked lime, sand, *puzzolana*, marble dust, loading materials and pigments.

Elements that compose the painting layer: the texture, the pigments, the powder pigments, binder materials, siccatives, dissolvent, mediums.

The course describes different techniques and processes between different binder materials.

Curs

Curs introductiv care sa expuna studentilor importanta si obiectivele acestei discipline si normele pe care trebuie sa le respecte de-a lungul cursului academic pentru o desfasurare normala a acestuia.

Descrierea procesului istoric al picturii murale in istoria civilizatiilor comentand operele cele mai caracteristice care definesc in mod clar gandirea si sensibilitatea fiecarei epoci; aceasta expunere se va efectua cu ajutorul unui proiector pentru diapozitive sau a altor mijloace autovizuale.

Descrierea elementelor si materialelor care participa la realizarea unei picturi murale: suport, grunduire, imprimare, izolante, strat de pictura, finisare.

Elementele care compun suportul: piatra, caramida, gips, lemn, si alte posibile suporturi, portative, rigide, sau panza caserata pe diferite suporturi.

Elementele care compun grundul: liant, materiale de incarcare si pigmenti.

Elementele care compun mortarele: ciment, var stins, nisip, puzzolana, praf de marmura, materiale de incarcare si pigmenti.

Elementele care compun stratul pictural: textura, pigmenti, pigmenti pudra, lianti, sicativi, dizolvanti, mediumuri.

Diferite tehnici si procese intre diferitii lianti.

Painting BA

The Study of Colour and the Painting Basis

Course

“The study of colour and the painting basis” analyzes, from the chromatic point of view, a series of practical concepts as: colour contrast, tonal accordance, chromatic harmony, the colour dominance or the expression of the shape through colour. Another important point of the course is the capacity of observation and the ability in making decisions about the chromatic construction, as a fine result of the pictorial naturalist representation.

Curs

Studiul culorii si bazele picturii, analizeaza din punct de vedere cromatic o serie de notiuni practice: contrast cromatic, acord tonal, armonie cromatica, dominanta cromatica, redarea formei prin culoare. Un alt punct important al cursului il constituie capacitatea de observatie, abilitatea si decizia de a construi cromatic in urma unui exercitiu pictural naturalist.

Painting BA

The Study of the Composition for Painting

Course

The course proposes the crossing through the necessary methodically stages of the organization in the two-dimensional artistic field.

Starting from the homogeneity of the pictorial field, the textures become organized in structures. The next moment is realized using the action painting. The action painting is charged with material content and spiritual meaning, it is spontaneous but in the same time, it is able to organize coherently the pictorial composition. The painting is a mix between some specific language elements, such as the colour stain, the point or the line, elements that could be structured in order to obtain a coded representation.

In the same time, the two-dimensional composition is structured using the methodology of Marcolli, who discusses the theme from the geometrical, intuitive, topological and fomenological perspectives. The course is based on the creative Marcolli's methodology (*Teoria del Campo*), some theories of Arnheim, Klee and Kandisky and it is also influenced by the personal research in the field of painting.

The projection stages are meant to be realized using the computer programs; the most elaborated and complex ideas should be transposed using the specific painting techniques.

Some sequences of the original paintings/variatiions/sketches are meant to recompose some other compositional paintings in the diptychal, triptychal or polyphical versions, during the following practical sessions. The connexion between those fragments (modules) is creating the game of the reconstruction, pointing the flow and the contrasts which are created between the original forms. This method is a good exercise that takes part in the transition between the fundamental (abstract) pictorial research and the applied methods (figurative) in painting.

Curs

Cursul isi propune parcurgerea etapelor necesare insusirii metodice a organizarii campului plastic bidimensional.

Pornindu-se de la non-organizare caracterizata prin omogenitatea abordata a campului pictural, adica de la texturi se trece la un minim de organizare, prin realizarea de structuri, cel mai adesea deduse din precedentele., deci matieriste. Urmatorul moment se realizeaza prin

gestualism. Gestul cu incarcatura sa materiala si spirituala, spontan dar nu intamplator, organizeaza automat campul, dandu-i o noima. Urmeaza organizarea prin pete, tachism pur (oricum pictura este esentialmente efect de pata) si, in fine, scriitura. Scriitura, care transcende plastica pura in ordine semnificativa, reprezinta un pas decisiv spre aparitia ordonantarii reprezentationale, un moment cheie intru realizarea unei posibile comunicari lesnicioase (si partial codate).

In paralel se abordeaza organizarea plastica a campului bidimensional si conform metodologiei lui Marcolli, care trateaza problematica din punct de vedere geometric, intuitiv, gestaltic, topologic si fenomenologic. Rularea creatoare a metodologiei lui Marcolli (Teoria del Campo), cu inserte din Arnheim , Klee si Kandinsky, ca si cu o serie de contributii proprii (mai ales in ceea ce priveste obiectualizarea picturala), asigura un plus teoretic deloc neglijabil.

Intreaga pregatire de proiectare se realizeaza la calculator (cu ajutorul lect. univ. dr. Ioana Popa) finalizarile obiectuale vizand doar proiectele corespunzatoare.

Metoda e rulata deja de mai bine de zece ani, cu rezultate sesizabile, prin urmare optiunea metodologica are confirmarii in timp.

Semestrele urmatoare se trece, in baza experientei acumulata la impliniri figurative- fie modulara, fie aorganica se incepe cu organizarea modulara. Modulii, care contin fragmente compozitionale , compun intre ei dipticuri, tripticuri sau polipticuri.

Compozitia se prelinge din modul in modul, continuand, sau dimpotriva , contrariind prin alaturare. Important este ca nu compun elementele picturale constituente, ci modulii. Practica a dovedit ca aceasta este calea optima de trecere de la cercetarea fundamentala (pe abstract), la cea aplicativa (pe figuratie).

Ultima modalitate de abordare e compozitia organica. Aici totul se petrece pe unul si acelasi suport, elementele picturale si figurile integrate lor imbracandu-se efectiv, intr-o ordine semnificativa, adesea simbolica.