

FIȘA DISCIPLINEI
(în baza OM nr. 5703/2011)

Aprobat prin decizia
Consiliului Facultății
nr. 6/13.09.2023

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca
1.2. Facultatea/ DSPP	Facultatea de Științe și Arte
1.3. Domeniul de studii	Cinematografie și media
1.4. Ciclul de studii	Master
1.5. Programul de studiu	Studii de film
1.6. Calificarea	Studii de film

2. Date despre disciplină

2.0. Departamentul		Media					
2.1. Denumirea disciplinei		FILMUL ȘI CELELALTE ARTE					
2.2. Tip activitate		Asistat integral	Asistat parțial:	Neasistat			
		x	-	-			
2.3. Titularul disciplinei /Titularul cursului		Prof. univ. dr. habil. Pethő Ágnes					
2.4. Titularul(ii) activităților de		seminar	-				
		laborator	Prof. univ. dr. habil. Pethő Ágnes				
		proiect	-				
2.5. Anul de studiu	I.	2.6. Semestrul	2.	2.7. Forma de verificare	E	2.8. Tipul disciplinei	DI
2.9. Categoria formativă	-	2.10. Categoria disciplinei	DA	2.11. Codul disciplinei	KMZM0061		

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	Din care: 3.2. curs	2	3.3. laborator	1
3.4. Total ore din planul de învățământ	42	Din care: 3.5. curs	28	3.6. laborator	14
3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ					7
3.8. Total ore pe semestru					175
3.9. Total ore studiu individual					133
3.10. Distribuția fondului de timp:					ore
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					30
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					20
c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					40
d) Tutoriat					20
e) Examinări					3
f) Alte activități: vizionări de filme					20

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	Nu este cazul.
4.2. de competențe	Nu este cazul.

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. De desfășurare a cursului	Sală echipată cu videoproiector și calculator conectat la internet.
5.2. De desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului/practicii	Sală echipată cu videoproiector și calculator conectat la internet.

6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale	<ul style="list-style-type: none">• Înțelegerea fenomenelor și stilurilor ce definesc cinematograful universal contemporan.• Capacitatea de a aplica în mod productiv concepte și a paradigme ale studiilor de film în cadrul analizei diverselor forme de imagini în mișcare în corelație cu evoluția tehnologiilor specifice, identificarea rolului social și cultural al filmului ca mijloc de comunicare, produs cultural și social.
Competențe transversale	<ul style="list-style-type: none">• Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și a tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare• Dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționale prin stimularea participării în proiecte complexe, menite să asigure relaționarea cu angajații colectivelor de creație, pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, a abilităților manageriale, precum și a capacității de integrare/adaptare la contexte diverse.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Disciplina prezintă relația celei de-a șapte arte cu celelalte arte. În cadrul orelor de laborator studenții au posibilitatea de a testa creativitatea combinând posibilitățile relațiilor dintre diferite arte (filmul și fotografia, filmul și pictura, installation art, performance, etc.).
7.2. Obiectivele specifice	Disciplina prezintă relația cinemaului cu celelalte arte atât din punct de vedere istoric (de la ideea „artelor surori,” a rivalității dintre arte și combinarea artelor la intermedialitatea modernistă și practicile complexe ale artei contemporane) cât și din punct de vedere teoretic (estetica relațiilor dintre arte, intermedialitatea). Cursul cuprinde și analize concrete de opere relevante alese. În cadrul acestei discipline se cere și o aplicare creativă a cunoștințelor prin creația unei opere de artă multimedia sau un film având o estetică intermedială.

8. Conținuturi

8.1. Curs	Metode de predare	Fond de timp alocat / Observații
Relațiile dintre arte în istoria teoriei artei, conceptul „artelor surori” din antichitate, a rivalității dintre arte (<i>paragone</i> -ul renașcentist), ideea limitelor dintre arte	Prelegere participativă. Exemplificare din istoria artei. Discuții și analize.	2 ore

(G. E. Lessing), Gesamtkunstwerk-ul și combinarea artelor în romantism.		
Ideea intermedialității. Modernismul și arta intermedia. Intermedialitatea filmului. Teorii ale intermedialității cinematografice.	Prelegere participativă. Exemple discutate din istoria artei și teoria filmului.	2 ore
Intermedialitatea filmului de la modernism la postmodernism. Relația dintre arte și viață. Agnes Varda: <i>Daguerreotypes</i> (1975), <i>Les plages d'Agnes</i> (2008).	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Intermedialitatea filmului contemporan. Exemplu relevant: Pedro Almodovar: <i>The Human Voice</i> .	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Estetica relațiilor dintre cinema și celelalte arte. Cinema și pictură în contextul narativ. Relația dintre narațiunea și imaginea picturală. Pictura în filmele clasice narative. Exemplu relevant: Alfred Hitchcock și pictura.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	4 ore
Cinema și pictură în contextul non-narativ (versus narativ). <i>Tableau vivant</i> în film și installation art. Exemple: Lech Majewski: <i>The Mill and the Cross</i> ; Eve Sussmann: <i>89 Seconds at Alcazar</i> ; Gustav Deutsch: <i>Shirley. Visions of Reality</i> etc.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	4 ore
Cinema și fotografie între filmul narativ și non-narativ. „Fotosinteza” filmului modernist și fotografia cinematografică (Jeff Wall, Cindy Sherman, Gregory Crewdson). Foto-sculpturalitate în film: <i>In the Crosswind</i> de Martti Helde.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Slow cinema și relația dintre arte. Jose-Luis Guerin: <i>In the City of Sylvia, Some Photos in the City of Sylvia</i> . Instalațiile foto-filmice ale lui Gillian Wearing.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Categoriile lui Paul Schrader despre fenomenul de slow cinema. Filmele lui James Benning: filmul ca fotografie în mișcare.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Slow cinema și realismul contemporan foto-filmic al imaginii-tablou (<i>tableau shot</i>) în cinema și instalațiile video. (Béla Tarr, Noul Cinema Românesc, Roy Andersson, Pedro Costa, Lav Diaz, etc.)	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Intermedialitatea și filmul autoreflexiv contemporan. Slow cinema, realism, <i>tableau shot</i> , diverse forme ale imaginilor (fotografie și film, analog și digital) și reflexivitate în filmele lui Joanna Hogg (<i>Unrelated, Archipelago, Exhibition, The Souvenir Part I-II</i>).	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	4 ore

Bibliografie

Kenedi János (szerk.): *A film és a többi művészet*. Gondolat Kiadó, 1977.

Metropolis folyóirat: Festészet és film, <https://metropolis.org.hu/1997-osz>

Metropolis: Fotó és film, <https://metropolis.org.hu/foto-es-film-2>

Pethő Ágnes: A festészet filmszerződése. *Filmtett*, 2001. <https://filmtett.ro/cikk/a-festeszet-filmszerzodese>

Pethő Ágnes: *Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben*. Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2003, 214-216.

Ágnes Pethő: The Vertigo of the Single Image: From the Classic Narrative "Glitch" to the Post-Cinematic Adaptations of Paintings. *Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies*, 6 (2013) 65–90. <https://sciendo.com/article/10.2478/ausfm-2014-0005>

Ágnes Pethő: Between Absorption, Abstraction and Exhibition: Inflections of the Cinematic Tableau in the Films of Corneliu Porumboiu, Roy Andersson and Joanna Hogg. *Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies*. 11, 2015: 39-76. <https://sciendo.com/article/10.1515/ausfm-2015-0015>

Belén Vidal: *Figuring the Past. Period Film and the Mannerist Aesthetic*. Amsterdam University Press, 2012.
 Lúcia Nagib, Anne Jerslev (eds.): *Impure Cinema. Intermedial and Intercultural Approaches to Film*. I. B. Tauris, 2014.
 Jorgen Bruhn, Anne Gjelsvik: *Cinema between Media*. Edinburgh University Press, 2018.
 Nikolaj Lübecker, Daniele Rugo: *James Benning's Environments*. Edinburgh University Press, 2018.
 Brigitte Peucker: *Aesthetic Spaces*. Northwestern University Press, 2019.

8.3 Laborator	Metode de predare	Observații
Analize și dezbateri ale unor secvențe foto-filmice din cinema. Principiile creației de slow cinema. Realizarea unor secvențe de cadre lungi pe modelul celor studiate.	Dezbateri. Aplicația cunoștințelor dobândite la curs.	4 ore
Exerciții de foto-film. Crearea unor secvențe de slow-cinema/instalație video pe teren pe modelul proiectului lui Gillian Wearing: <i>Your Views</i> – dezbateri materialele filmate.	Exerciții. Aplicația cunoștințelor dobândite la curs.	4 ore
Concepera și realizarea unui proiect de film intermedial (cu relații vizibile cu celelalte arte).	Exerciții. Aplicația cunoștințelor dobândite la curs.	4 ore
Prezentarea și dezbateri proiectelor de intermedialitate realizate de studenți.	Analize și discuții. Aplicația cunoștințelor dobândite la curs.	2 ore

Bibliografie

Ágnes Pethő: Spellbound by Images. The Allure of Painting in the Cinema of Alfred Hitchcock. *Passepartout, Danish Journal for Art History*, 34 (fall 2013): 189–216.
 Ágnes Pethő: The Garden of Intermedial Delights. *Screen*, (Winter 2014) 55 (4): 471-489.
<https://tinyurl.com/3t8m5wje>
 Ágnes Pethő: *Cinema and Intermediality. The Passion for the In-Between*. Cambridge Scholars Publishing, 2011.
 David Bordwell: Tableau staging: <http://www.davidbordwell.net/blog/category/tableau-staging/>
 Erika Balsom: *After Uniqueness. A History of Film and Video Art in Circulation*, Columbia University Press, 2017.
 Catherine Elwes: *Installation and the Moving Image*. Wallflower Press, 2015.
 Ágnes Pethő (ed.): *Film in the Post-Media Age*. Cambridge Scholars Publishing, 2012.
 Dominique Chateau, José Moure: *Screens: from Materiality to Spectatorship - a Historical and Theoretical Reassessment*, Amsterdam University Press, 2016.
 Thierry De Duve, Arielle Pelenc, Boris Groys, Jean-Francois Chevrier: *Jeff Wall. The Complete Edition*. Phaidon Press, 2015.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei a fost elaborat astfel să fie în corelație cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate.

Având în vedere că studenții se îndreaptă spre o carieră de cercetare în domeniul studiilor de film sau critică/creație în mass media, televiziune și film, disciplina îi oferă o privire de ansamblu asupra culturii audiovizuale contemporane și noțiuni de bază cu care pot să interpreteze diverse fenomene ale acestei culturi – cunoștințe care sunt necesare pentru cercetare și aplicabile în creația unei game largi de produse audiovizuale.

10. Evaluare

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:

Prezența la cel puțin 50% din ore cu o participare activă în discuții.

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală	
10.4. Curs	Înțelegerea noțiunilor de bază prezentate la curs. Cunoașterea filmelor relevante. Cunoașterea literaturii de specialitate.	Examen scris pentru evaluarea cunoștințelor + Chestionare despre filmele studiate.	20%+30% = 50%	
10.5 .	Seminar			
	Laborator	Capacitatea de a articula o perspectivă proprie asupra fenomenelor studiate și a o integra într-un proiect artistic conceput și realizat individual sau în grup.	Proiect artistic intermedial original: se apreciază atât conceptul cât și realizarea (cele mai reușite creații vor fi prezentate în cadrul expoziției anuale <i>First Cut</i>)	50%
	Proiect			
	Practică			
10.6. Standard minim de performanță				
Parcurgerea tuturor componentelor examenului este obligatorie (și realizarea a cel puțin 50% la fiecare componentă/formă de evaluare).				