

**UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM
FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ**

L I C E N Ț A **2024**

Programul de studiu: SCENOGRAFIE ȘI EVENIMENT ARTISTIC
DEPARTAMENTUL DE TEATRU, ARTE VIZUALE ȘI MEDIA

CERINȚELE PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ DIN SESIUNEA IUNIE 2024

Programul de studiu: SCENOGRAFIE ȘI EVENIMENT ARTISTIC

Proba I - Evaluarea cunoștințelor din domeniul științelor teatrale

- a) istoria și estetica teatrului;
- b) stabilirea coordonatelor plastice și stilistice ale unei lucrări de artă vizuală din seria de reproduceri prezentate de comisie (ex: fig.1,2,3...etc.). Analiza operei din punct de vedere al plasticii teatrale, sub forma unei propuneri scenografice concrete (decor sau costum).

– examen oral

Proba II - Lucrarea de licență*

- a) realizarea unui proiect scenografic complet pe baza unui text dramatic publicat. Proiectul poate cuprinde concepția decorului și a costumelor sau concepția decorului (dacă acesta are o complexitate deosebită) sau concepția costumelor (dacă acestea sunt în număr de cel puțin 25).
- b) susținerea în scris a proiectului (lucrarea va conține minim 30 pagini, la care se adaugă anexele, referatul îndrumătorului lucrării și rezoluția asupra raportului de similitudine);
- c) susținerea verbală a proiectului scenografic prezentat în cadrul expoziției de licență.

– examen practic, scris și oral

****Susținerea lucrării de licență va fi precedată de prezentarea publică a rolului, spectacolului, proiectului teatral, scenografiei etc.***

TEMATICA PROBEI I

Istoria teatrului:

1. Apariția teatrului: spectacologizarea și laicizarea cultului lui Dionysos;
2. Sensul dezvoltării tragediei la Eschil, Sofocle și Euripide;
3. Actualitatea tipologică a comedigrafiei lui Aristofan;
4. Teatrul medieval religios și profan;
5. “Fenomenul” Commedia dell’arte: Costume, măști, personaje tipice. Statutul social al actorilor și confreriile teatrale;
6. Resorturile psihologice ale personajelor din dramele pasionale de William Shakespeare (*Hamlet, Romeo și Julieta, Othello, Richard al III-lea*);
7. Molière și tipologiile sale proverbiale: zgârcitul (*Avarul*), fariseul (*Tartuffe*), donjuanul (*Dom Juan*);
8. Obsesia demascării conveniențelor sociale: H. Ibsen;
9. Teatrul realist rus: N.V. Gogol – *Revizorul*. Dramaturgia lui A.P. Cehov - trăsături specifice (*Pescărușul, Livada cu vișini, Trei surori, Unchiul Vanea*);
10. Articolul-program al revistei “Dacia literară” și impactul său asupra dramaturgiei românești între 1840 - 1918 (V. Alecsandri, B.P. Hasdeu, Al. Davila și B. Delavrancea);
11. Comicul de limbaj neologistic în dramaturgia lui V. Alecsandri și I. L. Caragiale;
12. Comediografia lui I.L. Caragiale: personajele fără calități și “frățietatea” lor, principiul existențial al “ambițului”, “verbiozitatea”, sensul moralei răsturnate a conflictului dramatic, proiectarea acțiunii dincolo de cortina finală și sensul « Caragialumii ».

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ SELECTIVĂ

- Brădățeanu, Virgil - *Istoria literaturii dramatice românești și a artei spectacolului*, E.D.P., București, 1963;
- Ibid. - *Drama istorică națională*, E.P.L., București, 1966;
- Ibid. - *Comedia în dramaturgia românească*, Ed. Minerva, București, 1970;
- Berlogea, Ileana: *Istoria teatrului universal*, vol. I, Antichitatea. Evul Mediu. Renașterea, București, 1981;
- Berlogea, Ileana și colab.: *Idem*, vol. II, București, Clasicismul. Romantismul. Realismul, 1982;
- Berlogea, Ileana, *Teatrul românesc în secolul XX*, București, Editura Fundației Culturale Române, 2000;
- Brădățeanu, Virgil, *Comedia în dramaturgia românească*, București, Editura Minerva, 1970;
- Brădățeanu, Virgil, *Drama istorică națională*, București, E.P.L., 1966;
- Brădățeanu, Virgil, *Istoria literaturii dramatice românești și a artei spectacolului*, București, E.D.P. 1979 (vol. I), 1982 (vol. II);
- Călinescu, George, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, București, Editura Minerva, 1984;
- Ceuca, Justin, *Evoluția formelor dramatice*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002;
- Ciopraga, Constantin, *Literatura română între 1900-1918*, Iași, Editura Junimea, 1972;
- Crohmălniceanu, Ovid S., *Literatura română între cele două războaie mondiale*, vol. III, București, Editura Minerva, 1973;
- Deleanu, Horia, *Teatru – antiteatru –teatru*, București, Editura Cartea Românească, 1972;

- Drimba, Ovidiu, *Istoria literaturii universale, vol. I-II*, București, Editura “Saeculum și Vestala”, 1999;
- Drimba, Ovidiu, *Istoria teatrului universal*, București, Editura “Saeculum și Vestala”, 2000;
- Drimba, Ovidiu, *Etapele tragediei grecești*. În: Eschil, Sofocle, Euripide, *Teatru*, București, 1968;
- Dumitriu, Corneliu, *Arheologia dramelor shakespeariene; Tragediile*, București, Editura Alfa, 1996;
- Fanache, Vasile, *Caragiale*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984;
- Frenkian, Aram, *Înțelețul suferinței umane la Eschil, Sofocle și Euripide*, București, E.L.U., 1969;
- Gheorghiu, Octavian (și Silvia Cucu pt. vol. II), *Istoria teatrului universal*, I-II, București, E.D.P., 1963-1966;
- Haig, Acterian, *Molière*, București, Editura Ararat, 1995;
- Iorgulescu, Mircea, *Eseu despre lumea lui Caragiale*, București, Editura Cartea Românească, 1988;
- Iorgulescu, Mircea, *Marea trănțăneală*, București, Editura Fundației Culturale Române, 1994;
- Knight, Willson G., *Studii shakespeariene*, București, Editura Univers, 1975;
- Kott, Jan, *Shakespeare, contemporanul nostru*, București, E.L.U., 1969;
- Lăzărescu, Dan A., *Introducere în shakespeareologie*, București, Editura Univers, 1974;
- Levițchi, Leon, *Studii shakespeariene*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1974;
- Mândra, Vicu, *Istoria dramaturgiei românești*, vol I, București, Editura Minerva, 1985;
- Masoff, Ion, *Teatrul românesc*, (6 Vol.) București, Editura Minerva, 1968-1976;
- Modola, Doina, *Dramaturgia românească între 1900-1918*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1983;
- Munteanu, Gheorghe, *Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici*, București, E.D.P., 1980;
- Pandolfi, Vito, *Istoria teatrului universal*, București, Editura Meridiane, 1971;
- Popescu, Marian, *Oglinda spartă*, București, Editura Unitext, 1997;
- Ibidem, *Teatrul ca literatură*, Ed. Eminescu, București, 1987;
- Platon, Maria, *Dacia literară (destinul unei reviste, viața unei capodopere)*, Ed. Junimea, Iași, 1974., Iași, Junimea, 1974;
- Rotaru, Ion - *O istorie a literaturii române* (3 vol.), Ed. Minerva, București, 1979 – 1985.
- Rădulescu, Mihai, *Shakespeare, un psiholog modern*, București, Editura Albatros, 1979;
- Rotaru, Ion, *O istorie a literaturii române*, București, Editura Minerva, 1979-1985;
- Stamatoiu, Cristian, „Caragialumea” – matrice și prefigurare, Târgu-Mureș, Editura Universității de Artă Teatrală, 2003;
- Stamatoiu Cristian, *Istoria antropologică a activării reflexului teatral*, Eikon / Școala Ardeleană, București / Cluj-Napoca, 2015;
- Thoorens, Leon, *Dosarul Molière*, București, Editura Univers, 1977;
- Vasiliu, Mihai, *Istoria teatrului românesc*, București, E.D.P., 1995;
- XXX, *Istoria teatrului în România*, (3 vol.), București, Editura Academiei RSR, 1968-1973;
- Zamfirescu, Ion, *Istoria universală a teatrului*, I-III, București, 1958-1968.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ

- Platon, Maria, *Dacia literară (destinul unei reviste, viața unei capodopere)*, Ed. Junimea, Iași, 1974, Iași, Junimea, 1974, *in extenso*;
- Stamatoiu, Cristian, *Etimologii populare „francoafone” în dramaturgia românească („Filierea” cazurilor: V. Alecsandri, I. L. Caragiale și extensia spre E. Ionescu) / Des fausses étimologies « franco-aphones » dans la dramaturgie roumaine (« La filière » des cas de : V. Alecsandri, I. L. Caragiale et l’extension vers E. Ionescu)*, ARTES, Iași, 2015, pp. 7 – 18 și, respectiv, pp. 65 – 77;

- Stamatoiu, Cristian, „*Caragialumea*” – *matrice și prefigurare*, Târgu-Mureș, Editura Universității de Artă Teatrală, 2003, pp. 32 –114;
- Stamatoiu, Cristian, *Istoria antropologică a activării reflexului teatral*, Eikon/Școala Ardeleană, București / Cluj-Napoca, 2015, pp. 76 – 259.

Estetica teatrului:

1. Acordul spectacular;
2. Anamorfoza teatrală;
3. Autoreferențialitatea teatrală;
4. Cronotopul teatral;
5. Energia în arta teatrului;
6. Identificarea și distanțarea în teatru;
7. Intenția – de la expresie artistică la sens și impresie estetică;
8. Judecata de gust – judecata estetică;
9. Mimesis în arta actorului;
10. Originea „intelectuală” a teatrului;
11. Originea formei estetice. Teoria naturalistă și mimetică în arta teatrului;
12. Raționalitatea și sensibilitatea creării și receptării spectacolului de teatru;
13. Real și imaginar în arta teatrului;
14. Textocentrism vs. scenocentrism;
15. Tragic, dramatic, comic: diferențieri estetice.

BIBLIOGRAFIE:

- ARISTOTEL, *Poetica*, Ed. Academiei, 1965;
- BÉRES, András, *Text și spectacol*, Ed. Academos, Târgu-Mureș, 2000;
- BORIE, Monique, *Antonin Artaud. Teatrul și întoarcerea la origini*, Unitext-Polirom, București, 2004;
- CRIȘAN, Sorin, *Jocul nebunilor* [Studiu critic], prefață de Laura Pavel, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2003 (Premiul Național 2003 oferit de Ministerul Culturii și Cultelor);
- CRIȘAN, Sorin, *Sublimul trădării. Pentru o estetică a creației teatrale*, București, Ed. Ideea Europeană, 2011;
- CRIȘAN, Sorin, *Teatru și cunoaștere*, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2008;
- CRIȘAN, Sorin, *Teatru, viață și vis. Doctrină regizorală* (Studii), Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2004;
- CRIȘAN, Sorin, *Teatrul de la rit la psihodramă*, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2007;
- HARTMANN, Nicolai, *Estetica*, Ed. Univers, București, 1974;
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, *Prelegeri de estetică*, Traducere de D. D. Roșca, Ed. Academiei, București, 1966;
- HUIZINGA, Johan, *Homo ludens. Încercare de determinare a elementului ludic al culturii*, traducere din olandeză de H. R. Radian, prefață și notă bibliografică de Gabriel Liiceanu, București, Ed. Humanitas, 2018;
- KANT, Immanuel, *Critica facultății de judecare*, Traducere de Vasile Dem. Zamfirescu și Alexandru Surdu, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1981;
- LIICEANU, Gabriel, *Tragicul. O fenomenologie a limitei și depășirii*, ediția a 3-a, rev., București, Ed. Humanitas, 2005;
- NIETZSCHE, Friedrich, *Nașterea tragediei* [1872], traducere de I. Dobrogeanu Gherea, I. Herdan, în: *De la Apollo la Faust*, Antologie de V. E. Mașek, Ed. Meridiane, București, 1978;

- PLATON, *Banchetul*, Opere, Ed. IRI, 1993;
- PLATON, *Hippias Maior*, Opere II, Ed. St. Enc, 1976;
- PLATON, *Phaidros*, Opere IV, Ed. St. Enc, 1983;
- PLATON, *Republica*, Cartea a X-a, in Opere V, Ed. St. Enc., 1986;
- PLATON, *Sofistul*, în Opere VI, Ed. St. Enc, 1989.
- SABADOȘ, Sabin, *Estetica și misterul frumosului*, București, Ed. Eikon, 2019;
- UBERSFELD, Anne: *Termenii cheie ai analizei teatrale*, Ed. Institutul European, Iași, 1999;
- VIANU, Tudor, *Estetica*, Ed. Orizonturi, București, 2010;

b) Stabilirea coordonatelor plastice și stilistice ale unei lucrări de artă vizuală din seria de reproduceri prezentate de comisie (ex: fig.1,2,3...etc.).

1. Analiza operei din punct de vedere al plasticii teatrale, sub forma unei propuneri scenografice concrete (decor sau costum).

Bibliografie generală

- Appia, Adolphe, *Opera de artă vie*, traducere Elena Dragușin Popescu, București, editura Unitext, 2000;
- Ardeleanu, Cosmin, *Ce se-aude la a doua vedere / O prezentare muzicală a scenografiei de teatru*, București, Ed. Eikon, 2021;
- Ardeleanu, Cosmin, *Primele mele decoruri / Manual de scenografie*, Craiova, Editura Universitaria, 2021;
- Arnheim, Rudolf, *Arta și percepția vizuală*, București, Ed. Polirom, 2011;
- Arnheim, Rudolf, *Forța centrului vizual, un studiu al compoziției în artele vizuale*, București, Ed. Polirom, 2012;
- Aronson, Arnold, *Looking into abyss*, University of Michigan, 2005;
- Artaud, Antonin, *Le théâtre et son double*, Paris, Gallimard, 1966;
- Bablet, Denis, *Le décor de Théâtre de 1870 à 1914*, Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, 1965;
- Bablet, Denis, *Le décor de Théâtre de 1870 à 1914*, Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, 1965;
- Bablet, Denis, *Les revolutions sceniques du XX-e siecle*, Societe internationale d'Art, Printed in Paris, 1975;
- Banu, George, Peter Brook, *Spre teatrul formelor simple*, Iași, Ed. Unitext-Polirom, 2005;
- Baricco, Alessandro, *Barbarii. Eseu despre mutație*, trad. Cojocar, Dragoș, București, Ed. Humanitas, 2009;
- Bay, Howard, *Stage design*, New York, Drama Book Specialists/Publishers, 1974;
- Béres, András, *Text și spectacol*, Târgu-Mureș, Editura Academos, 2000;
- Brewster, Karen, *Fundamentals of theatrical design*, New York, Allworth Press, 2011;
- Brook, Peter, *Fără secrete. Gânduri despre actorie și teatru*, trad. Andronescu, Monica, București, Ed. Nemira, 2012;
- Brook, Peter, *Spațiul gol*. București, UNITEXT, 1997;
- Cazaban, Ion, *Scenografia românească în secolul XX (decorul)*, București, Fundația „Camil Petrescu” Teatrul Azi Editura Cheiron 2013;
- Cărbunariu, Stelian, *Tehnica în teatru*, Editura Tehnică, 1988;
- Ciulei, Liviu, *Cu gândiri și cu imagini*, București, Ed. Igloomedia, 2009;
- Cojar, Ion, *O poetică a artei actorului*, București, Editura Paidea, Colecția Cartea universitară, 1998;
- Collins, Jane, *Theatre and performance design*, Oxon, Routledge, 2010;
- Crabtree, Susan, *Scenic art for the theatre*, Oxford, Elsevier Inc., 2005;
- Craig, Edward Gordon, *Despre arta teatrului*, traducere Alina Bardaş și Vasile V. Poenaru, București, editura Cheiron 2012;
- Cruciani, F., *Lo spazio del teatro*, Bari, Laterza, 1992;

- Dediu, Dan, *Radicalizare și Guerrilla*, București, Ed. Muzicală, 2004;
- Delacroix, Henri, *Psihologia artei : eseu asupra activității artistice*, traducere Victor Ivanovici și Virgil Mazilescu, București, editura Meridian 1983
- Faure, Élie, *Istoria artei. Spiritul formelor*, I-II, București, Ed. Meridiane, 1990;
- Frontisi, Claude (coord.), *Istoria vizuală a artei*, Enciclopedia RAO, București, Ed. RAO, 2003
- Gauguin, Paul, *Noa-noa și alte scrieri*, București, Ed. Meridiane, 1977;
- Gillette, Michael, J., *Theatrical design and production*, New York, McGraw-Hill, 2013;
- Gompertz, Will, *O istorie a artei moderne*, București, Ed. Polirom, 2014;
- Golfin, Marin Nicolau, *Istoria Artelor; Vol I și II*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1967;
- Grotowski, Jerzy, *Spre un teatru sărac*, București, UNITEXT, 1998;
- Hagemann, C., *Die Kunst der Buhne*, Stuttgart-Berlin, Deutsche Verglas-Anstalt, 1992;
- Holdar, Magdalena, *Scenography in action*, Stockholm, Akademityrck;
- Howard, Pamela, *What is scenography?*, London, Routledge, 2002;
- Iacob, Andreea, *De la tehnologic la imersiv: spre un teatru al spectatorului și al spațiului*, Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană; București: Eikon, 2020;
- Izenour, George C., *Theatre Design*, New York, McGraw Hill, 1977;
- Kandinski, Vassily, *Spiritualul în artă*, trad. Pavel, Amelia, București, Ed. Meridiane, 1994;
- Mamet, David, *Teatrul*, trad. Monica Botez, București, Ed. Curtea Veche, 2013;
- Nanu, Adina, *Artă, stil, costum*, București, editura Noi Media Print, 2008;
- Nanu, Adina, *Vezi? Comunicarea prin imagine*, București, Editura didactică și pedagogică 2018;
- Napoleone, Caterina, *Zeffirelli at The Met*, Firenze, Edizioni Polistampa, 2008;
- Neumann, Bert, *Imitation of life. Bühnenbilder*, Berlin, Theater der Zeit, 2001;
- Oddey, Alison, *The potential of spaces*, Bristol, Intellect, 2006;
- Pandolfi, Vito, *Istoria teatrului universal I-IV*, București, Ed. Meridiane, 1971;
- Pappelbaum, Jan, *Dem Einzelnen ein Ganzes*, Berlin, Theater der Zeit, 2015;
- Pavis, Patrice, *Dicționar de teatru*, Ed. Fides, 2012;
- Racinet, Auguste, *The Complete Costume History*, Routledge, London & New-York, 2006;
- Runcan, Miruna, *Teatralizarea și reteatralizarea în România*, Eikon, Cluj-Napoca, 2004;
- Schileru, Eugen, *Scenografia românească*, București, Arta Grafică, 1965;
- Stürmer, Helmut, *Scenografii*, Cluj, Ed. Koinónia, 2007;
- Tonitza-Iordache, Michaela, Banu, George, *Arta teatrului*, București, Editura Nemira, 2004;
- Viebrock, Anna, *Das Vorgefundene erfinden*, Berlin, Theater der Zeit, 2011;
- Viebrock, Anna, *Bühnen / Räume*, Berlin, Theater der Zeit, 2000;
- Wagner, Richard, *Opera și drama*, București, Ed. Muzicală, 1983.

❖ ADRESA UNIVERSITĂȚII

Universitatea de Arte

540057 Târgu-Mureș, Str. Sámuel Köteles, nr. 6

Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281

E-mail: uat@uat.ro

Web: www.uat.ro

Director Departament,
Prof.univ.dr.habil. Daniela LEMNARU