

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
1.2 Facultatea	FACULTATEA DE LITERE
1.3 Departamentul	FILOLOGIE SI STUDII CULTURALE
1.4 Domeniul de studii	FILOLOGIE
1.5 Ciclul de studii	MASTER (PROFESIONAL)
1.6 Programul de studii / Calificarea	LITERATURA ENGLEZA PENTRU COPII SI TINERET
1.7 Forma de învățământ	IF – învățământ cu frecvență
1.8 Codul disciplinei	3.00

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Povestind prin imagini: de la ilustratia de carte la manga		
2.2 Titularul de curs	Lect. dr. Anamaria FALAUS – anamariafelecan@gmail.com		
2.3 Titularul activităților de seminar / laborator / proiect	Lect. dr. Anamaria FALAUS – anamariafelecan@gmail.com		
2.4 Anul de studiu	I	2.5 Semestrul	I
2.6 Tipul de evaluare			E
2.7 Regimul disciplinei	Categorica formativă		DA
	Opționalitate		DO

3. Timpul total estimate

3.1 Număr de ore pe săptămână	2	din care:	3.2 Curs	1	3.3 Seminar	1	3.3 Laborator	-	3.3 Proiect	-	
3.4 Număr de ore pe semestru	28	din care:	3.5 Curs	14	3.6 Seminar	14	3.6 Laborator	-	3.6 Proiect	-	
3.7 Distribuția fondului de timp (ore pe semestru) pentru:											
(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe										7	
(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren										65	
(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri										7	
(d) Tutoriat										2	
(e) Examinări										2	
(f) Alte activități:										14	
3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)...3.7(f)))											97
3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8)											125
3.10 Numărul de credite											5.0

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	-
4.2 de competențe	-

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sala de clasa sau On-line (Google Meet & kb.cunbm.utcluj.ro)
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului / proiectului	Sala de clasa sau On-line (Google Meet & kb.cunbm.utcluj.ro)

6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale	<ul style="list-style-type: none"> • Cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor relative la ilustrația de carte, benzi desenate, compoziție. • Explicarea și interpretarea felului în care imaginea completează și lărgeste orizontul cărții de copii. • Promovarea unui sistem de valori culturale și morale care să așeze la locul cuvenit ilustrația de carte. • Conștientizarea impactului pozitiv, respectiv negativ, pe care îl pot avea o grafică de carte adecvata, respectiv una inadecvată. • Dezvoltarea capacității de a distinge între produse artistice autentice și pseudo-artă și <i>kitsch</i>.
Competențe transversale	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizarea componentelor domeniului limbi și literaturi în deplină concordanță cu etica profesională. Relaționarea în echipă, paralel cu dezvoltarea spiritului competitiv. • Dezvoltarea gustului estetic, dar și a capacității de interpretare critică a fenomenelor sociale. • Oferirea unor „cărămizi” conceptuale de bază care să poată duce la dezvoltare profesională ulterioară și la adaptarea la evoluțiile ulterioare ale acestei discipline dinamice, pe linia formării continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Familiarizarea cursanților, în rolul lor de educatori, cu elemente de semiotică ale limbajului plastic, libertățile și limitele ilustrației de carte, evoluția tehnicii și esteticii ilustrației de carte, artiști inovatori ai graficii de carte grafica secvențială: benzile desenate, manga, fotoromanul, chestiuni de sociologie și estetică ale acestora.
7.2 Obiectivele specifice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Să introducă studenților noțiuni elementare de gramatică și semiotică a limbajului vizual, în speță a celui grafic 2. Să conștientizeze studentul filolog asupra rolului masiv, însă puțin conștientizat, pe care îl are grafica de carte asupra receptării mesajului acesteia 3. Să familiarizeze studenții cu originile, evoluția și formele ilustrației de carte, de la ilustrația medievală la cea a epocii ITC. 4. Să formeze gustul estetic al studenților, făcându-i să devină capabili de a explica rațiunile estetice ale anumitor opțiuni ale artistului ilustrator 5. Să ofere studentului bazele elementare ale unui limbaj critic adecvat graficii de carte, în așa fel încât acesta să poată la rândul său comunica elevilor, în mod analitic și critic, judecăți asupra limbajul plastic folosit în cărți 6. Să dezvolte la studenți capacitatea de a compara realități plastice situate la mari distanțe în spațiu și timp, pe baza analogiilor lor funcționale

8. Conținuturi

8.1 Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Elemente de semiotică a limbajului plastic . Indeterminarea limbajului vizual în raport cu cel verbal. Polisemia limbajului vizual (panoul publicitar, pictograma, logo-ul, broșura, simbolul grafic). Compoziția. Secțiunea de aur. Diagonala. Echilibrul componentelor. Raportul dintre prim-plan și fundal, dintre	2		

plin și gol. Pictural și decorativ.			
<p>2. Dincolo de litera cărții. Cartea ca obiect. Coperta. Ilustrația. Marginalia. Inițialele decorative. Relația dintre text (limbaj verbal) și imagine (limbaj vizual). Completare sau competiție? Armonie sau contrast?</p> <p>Evoluția tehnicilor de realizare a graficii de carte în paralel cu evoluția tehnicilor de imprimare: de la <i>movable types</i> ale lui Gutenberg la <i>offset</i> în policromie și la cartea electronică.</p>	2		
<p>3. Inceputurile istorice ale ilustrației de carte.</p> <p>Dezvoltarea interesului pentru copil în Europa Luminilor și începuturile ilustrației de carte.</p> <p>Artistul anonim al <i>The History of Little Goody Two-Shoes</i>, 1768; <i>Mother Goose's Melody</i> (1781)</p> <p>Ilustrația în slujba istoriei morale. Heinrich Hoffmann, ilustrator al <i>Der Struwwelpeter</i> (1876).</p> <p>Inovații tehnice: Cartea cu piese mobile (<i>movable parts</i>), <i>juvenile drama sheets</i>, <i>peep shows</i>, <i>dissolving picture books</i>.</p>	2		
<p>4. Ilustrația de carte în Epoca Victoriană.</p> <p>Un precursor genial: William Blake.</p> <p>Lothar Meggendorfer — inventivitatea fără limite (<i>Das Puppenhaus</i>, 1899).</p> <p>George Cruikshank — caricaturistul devenit ilustrator — <i>German Popular Stories</i> (1823).</p> <p>Kate Greenaway — lirism și pitoresc <i>Under the Window</i> (1878), <i>The Pied Piper of Hamelin</i></p> <p>Walter Crane — somptuozitate prerafaelită — <i>Beauty and the Beast</i>, 1875</p> <p>John Tenniel – umor și absurditate în ilustrațiile faimoase la <i>Alice's Adventures in Wonderland</i> de Lewis Carroll</p>	2		
<p>5. Ilustrația de carte în epoca interbelică.</p> <p>Ilustrația de lux pentru cartea eveniment</p> <p>Către ilustrația color: W. W. Denslow – <i>Wonderful Wizard of Oz</i> (1900) de Frank Baum</p> <p>Acuarele sofisticate: Edmund Dulac, Arthur Rackham (UK); Maxfield Parrish, N. C. Wyeth (U.S.A.)</p> <p>Exotism și rafinament: Kay Nielsen – <i>O mie și una de nopți</i> (1917)</p> <p>Artiștii integrali: scriitor + grafician + tipograf.</p> <p>André Hellé: <i>Drôles de bêtes</i> (1911)</p> <p>Jean de Brunhoff: <i>Histoire de Babar le petit éléphant</i> (1937)</p> <p>Idiosincrazii plastice</p> <p>“Logical nonsense” — Dr. Seuss — mașinării futuriste</p> <p>Holling C. Holling, — nostalgia Americii preindustriale — <i>Paddle-to-the-Sea</i>, 1941</p>	4		
<p>6. Influența curentelor artistice asupra ilustrației de carte pentru copii.</p> <p>Simbolismul: Maurice Boutet de Monvel -<i>Vieilles chansons et rondes pour les petits enfants</i></p>	2		
		Expunere, prezentarea logică și deductivă, problematizarea, demonstrația prezentării multimedia, studii de caz, discuții.	Calculatoare, Video-proiector, Software

<p>(1880)</p> <p>Art Déco: Imaginea invadează pagina: Edy-Legrand: <i>Macao et Cosmage ou l'expérience du bonheur</i> (1919)</p> <p>Arta neagră și Jazz: Jack Roberts: <i>The White Cruise</i> (1925)</p> <p>Suprerealism și Umor absurd: Benjamin Rabier, <i>Contes de Perrault</i> (1921)</p> <p>Un nou dialog text-imagina: Nathalie Parain: <i>Mon chat</i> (1930)</p> <p>Cartea obiect.</p> <p>André François: <i>Larmes de crocodile</i></p> <p>Maurice Sendak: <i>Max et les maximonstres</i> (1967)– imaginea alungă textul la periferie.</p>			
<p>7. Ilustratorii inovatori. Epoca de aur a editorilor-creatori : André Delpire și colecția <i>Actiboms</i> (1967)</p> <p>Emancipare de poncifuri idilice, nonconformism și provocare: Tomi Ungerer (<i>École des loirsirs</i>) – <i>Les Trois brigands</i> (1968), <i>Jean de la lune</i> (1969) <i>Le Géant de Zéralda</i> (1971)</p> <p>Descoperind limbajul grafic al primei copilării: cărțile pentru preșcolari. Dick Bruna - <i>Petit Lapin</i> (1970). Rapelul la arta naivă: Christine Chagnoux <i>Petit Potam</i>.</p> <p>Cartea pentru copii ca provocare culturală: editura <i>Le Sourire qui mord</i>, (1975) fondată Christian Bruel și colectivul « Pour un autre merveilleux » (Nicole Claveloux, Thierry Dedieu și Pef). Colecția <i>Gallimard Jeunesse</i>.</p> <p>Noile tehnici de reproducere a imaginii (heliogravură, serigrafie, offset, phototipie...) și noile evoluții stilistice în publicistica pentru copii contemporană.</p> <p>Cartea în relief. <i>Fold-outs</i>. Cartea pe suport de plastic și transparent. Cărțile cu inserții fizice textuale (bilețele, scrisori, manuscrise) sau obiectuale (inele, eșarfe, amulete, talismane). Probleme de confuzie a orizonturilor și barierelor ontologice ridicate de acestea.</p>	2		
<p>8. Când grafica povestește.</p> <p>1. Benzile desenate între kitsch și artă.</p> <p>Considerente estetice: arte lineare vs. arte nonlineare. Arte temporare vs arte spațiale. Limitări ale reprezentării timpului și procesualității în artele grafice. Moduri tradiționale de a reprezenta cronologia și narațiunea în plastică.</p> <p>Strămoșii benzilor desenate: basoreliefurile narative din arta sacră indiană și cele din templul din Angkor,; codicele precolumbiene, secvențele erotice dela Pompei, coloana lui Traian din Roma; Drumul Crucii în iconografia bizantină; Tapiseria din Bayeux, imaginile din Epinal.</p> <p>Benzile desenate ca artă populară. Teme predilecte. Genuri și forme, emulând genurile literare (Gothic, detectiv, aventură, SF, erotic).</p>	4		

Raportul între grafică și imagine în BD. Complementaritate sau redundanță? Ce este kitsch în BD? Ce poate deveni artă? Benzile desenate – artă de colecție. Mari artiști ai BD: Hugo Pratt, Enki Bilal, François Schuiten, Rehaut, Joost Swarte, Yves Chaland, Vittorio Giardino, Jean-Claude Götting			
9. 2. Manga – benzi desenate <i>à la japonaise</i> . Cauzele succesului acestui tip de benzi desenate. 3. Fotoromanul , un gen hibrid popular. Limite estetice.	4		
10. 4. Aspecte ale graficii la jocurile video . Ce reprezintă calitate estetică? 5. Aspecte ale graficii în filmele de animație . <i>Stop frame animation, cardboard animation</i> și 3D CGA. Cum apreciem calitatea estetică a desenelor animate? Între (hiper)realism mimetic și fantezie creatoare. Cazuri de animație creatoare: <i>Yellow Submarine; Fantasia; Wallace and Gromit; Madagascar; Persepolis; Madame Tuttle-Puttli;</i>	4		
Bibliografie: Burlingham, Cynthia. <i>Picturing Childhood: The Evolution of the Illustrated Children's Book</i> . Illustrated Children's Books from University of California Collections, 1550–1990. University of California Los Angeles. Online < http://unitproj.library.ucla.edu/special/childhood/pictur.htm > "Children's Authors and Illustrators on the Web". <i>Children's Literature Web Guide</i> . Heck, J.-K. <i>Encyclopedie de l'illustration</i> . Hunt, Peter (ed.) <i>Children's Literature: An Illustrated History</i> , Oxford and New York: Oxford University Press, 1995 Meigs, Cornelia et al., <i>A Critical History of Children's Literature: A Survey of Children's Books in English</i> , rev. ed. New York: Macmillan, 1969 Meyer, Susan E. <i>A Treasury of the Great Children's Book Illustrators</i> . New York: Harry N. Abrams, 1983 Melot, Michel. <i>L'illustration, histoire d'un art</i> , Genève, Skira, 1984. Parmegiani, Claude-Anne, «Naissance de l'album moderne », <i>La Revue des livres pour enfants</i> , respectivement automne. Parmegiani, Claude-Anne, « L'illustration pour enfants », <i>La Revue des livres pour enfants</i> , primăvara 1989.			
8.2 Seminar / laborator / proiect	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Bibliografie			

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

- dincolo de orizontul universității, stăpânirea de către studenți a unor noțiuni fundamentale îi pregătește pe aceștia pe linia predării textelor literare din programa de Limba engleză la învățământul preuniversitar, lărgindu-le aria de expertiză asupra unui domeniu rareori și precar acoperit de programele universitare la nivel de licență.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
----------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------

10.4 Curs	<p>Examen scris constând din A și B:</p> <p>Cerințe pentru nota 10: - Rezultate corecte la chestionar de peste 85% - Cunoașterea temei, a reprezentării ei în opera abordată și a conexiunilor acesteia cu contextul social/istoric Se urmăresc și se notează: - calitatea și acuratețea informației, stăpânirea conceptelor din zona biologiei și a acelor critice - calitatea sintezei</p>	<p>A - Chestionar tip multiple choice de circa 20 de întrebări</p> <p>B - Eseu: Tratarea sintetică a uneia dn temele abordate la curs.</p>	<p>15%</p> <p>20%</p>
10.5 Seminar/Laborator /Proiect	<p>Participarea la seminar, cu intervenții care să dovedească familiarizarea cu bibliografia indicată.</p> <p>Participarea la activitățile online va putea fi cotate la o pondere de maxim 60% din total (aceasta pentru a stimula participarea fizică la seminarii)</p> <p>Circa 20% dintre activitățile de seminar sunt de regulă prelungite pe forum/platformă.</p> <p>Cerințe pentru nota 10: Punctaj de seminar care să reprezinte o valoare >80% din punctajul celui mai bine plasat student.</p>	<p>Activitatea la seminar Plus cea de pe forumul kidforum ori de pe platforma de elearning.</p>	<p>65%</p>
<p>10.6 Standard minim de performanță</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cunoștințe schematice privind operele studiate care să se rezume la elemente de intrigă, 2-3 teme (enunțate nenuanțat) și 1-2 elemente de context istoric. • Prezență la cel puțin 20% din activitățile de seminar. 			

Data completării:	Titulari	Titlu Prenume NUME	Semnătura
	Curs	Lect. dr. Anamaria FALAUS	
	Aplicații	Lect. dr. Anamaria FALAUS	

Data avizării în Consiliul Departamentului

Director Departament,
Lect. dr. Anamaria FALAUS

Data aprobării în Consiliul Facultății

Decan,
Conf. Dr. Ioan Mircea FARCAS