

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Фазовая графика движения»**

Наименование ОПОП: Художник анимации и компьютерной графики

Специальность: 54.05.03 Графика

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: компьютерной графики и дизайна

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 69,5 час.

самостоятельная работа: 74,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа (творческое задание)	8
выполнение контрольной работы (творческого задания)	8
посещение занятий	8
практикум (выполнение практических заданий)	8
тест	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	8

Рабочая программа дисциплины «Фазовая графика движения» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 54.05.03 Графика (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Художник анимации и компьютерной графики» по специальности 54.05.03 Графика

Составитель(и):

Воронова А.В., доцент кафедры

Рецензент(ы):

Карпов А.В., доцент , кандидат культурологии

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры компьютерной графики и дизайна

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.В. Газеева

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

освоение приемов реализации пластики движения анимационных персонажей в рамках законов классической анимации.

Задачи дисциплины:

Освоение основных этапов создания анимационного фильма, формирование представления о целостности анимационного пространства, единстве формы и содержания кино-образа, стилизового, ритмического и пластического решения анимационного произведения, выработка тщательности в комплексном подходе решения изобразительных, организационных и творческих задач, анализе и сборе подготовительного материала, формирование методики наблюдения и изучения окружающей среды, как первоисточника образов анимационной пластики.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Звуковое решение анимационного фильма

Информатика и информационная технология графики

Традиции народной игровой культуры в графике

Игровая программно-ориентированная графика

Литературно-графическое решение аудиовизуального произведения

Технология графических материалов

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Создание визуальных эффектов

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-10 — Способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника анимации и компьютерной графики.

ПК-10.1 — Применяет художественные материалы, техники и технологии, в творческом процессе художника.

Знает: знает методы применения художественных материалов, техник и технологий в творческом процессе художника

Умеет: в творческом процессе применять художественные материалы, техники и технологии

Владеет: практическим опытом решения художественных задач с использованием художественных материалов, техник и технологий

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-10 — Способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника анимации и компьютерной графики.

ПК-10.2 — Использует на профессиональном уровне художественные материалы, техники и технологии.

Знает: выразительные возможности художественных материалов, техник и технологий

Умеет: на профессиональном уровне реализовывать выразительные возможности художественных материалов, техник и технологий

Владеет: опытом создания авторских произведений профессионального уровня с использованием художественных материалов, техник и технологий

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-10 — Способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника анимации и компьютерной графики.

ПК-10.3 — Осуществляет творческий процесс художника анимации и компьютерной графики на основе знаний художественных материалов, техники и технологии.

Знает: художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника анимации и компьютерной графики

Умеет: осуществлять творческий процесс художника анимации и компьютерной графики на основе знания художественных материалов, техник и технологий

Владеет: опытом реализации творческого процесса на основе знания художественных материалов, техник и технологий

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 69,5 час.

самостоятельная работа: 74,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	8	Итого
Лекции	16	16
Практические	48	48
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	41	41
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	141,5	141,5

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Основные виды и техники анимационных фильмов с технологией «фазовой графики»	16	0	0	48	0	0	64
1.1	Виды анимации. Принципы фазовой графики движения	2	0	0	8	0	0	10
1.2	Анимационная техника «сыпучка». Особенности работы с песком, солью, кофе и другими сыпучими материалами	4	0	0	8	0	0	12
1.3	Анимационная техника «перекладка». Принципы создания персонажа для анимационного этюда в «перекладной» технике	4	0	0	8	0	0	12
1.4	Особенности пластилиновой и кукольной анимации	4	0	0	8	0	0	12
1.5	Оригинальные и комбинированные виды анимации.	2	0	0	16	0	0	18
	ВСЕГО	16	0	0	48	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Фазовая графика движения» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Виды анимации. Принципы «фазовой графики движения»	8
2	Анимационная техника «Сыпучка»	8
3	Анимационная техника «Перекладка»	8
4	Особенности пластилиновой и кукольной анимации	8
5	Оригинальные и комбинированные виды анимации	16

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Фазовая графика движения».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа (творческое задание)	8
выполнение контрольной работы (творческого задания)	8
посещение занятий	8
практикум (выполнение практических заданий)	8
тест	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	8

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тестовых заданий

1 Анимация - абсолютно самостоятельный вид искусства, никак не связанный с другими искусствами

Верно

Неверно

2 Анимация – синтез различных видов искусств.

Верно

Неверно

3 "Анимация" дословно значит "оживление", то есть творческий процесс наделения созданного образа «душой».

Верно

Неверно

4 Анимационный фильм – это выстроенная последовательность статичных кадров, которые во время проекции создают иллюзию движения.

Верно

Неверно

5 Весь производственный цикл создания анимационного фильма в классической «целлулоидной технике» включает в себя только нанесение рисунков на целлулоид (контуровка и заливка)

Неверно

Верно

Контрольная работа проводится в формате творческого задания.

Примерные темы контрольной работы:

1. Анализ разработки и создание персонажа (человек) в технике плоской бумажной

марионетки на примере мультфильмов отечественной анимации

2. Анализ разработки и создание персонажа (животное) в технике плоской бумажной марионетки на примере мультфильмов отечественной анимации

3. Анализ разработки и создание персонажа (человек) в технике «сыпучей технике» на примере мультфильмов отечественной анимации

4. Анализ разработки и создание персонажа (животное) в технике «сыпучей технике» на примере мультфильмов отечественной анимации

5. Анализ разработки и создание персонажа (человек/животное) в пластилиновой технике на примере мультфильмов отечественной анимации

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к экзамену

1. Этапы создания анимационного фильма.

2. Особенности художественного языка в анимации. Анимация – самостоятельный вид искусства. Связь с другими искусствами.

3. Какими качествами должен обладать художник-мультипликатор?

4. Ритм в анимации. Что определяет ритм анимационного фильма?

5. Пространство и время в анимации. Их психологическое воздействие на зрителя.

6. Условность мультипликационного образа. Методы, используемые при его создании.

7. Что такое условность и реализм применительно к рисованному фильму?

8. Стили и техники отечественного аниматографа.

9. Что такое условность и реализм применительно к анимационному фильму?

10. Анимационный фильм: технология и организация производства.

11. Принцип одушевления в анимационном кино.

12. Схема организации творческого и производственного процесса при создании анимации.

13. Этапы работы над мультфильмом. Общий обзор.

14. Эволюция функций, стиля и техники в отечественной анимации. Исторический обзор.

Практические вопросы к экзамену

1. Производственный цикл анимационного фильма.

2. Выявление личностных характеристик героя при помощи графических средств.

3. Мультипликационное движение. Основные принципы одушевления персонажа.

4. Принципы движения одушевленных и неодушевленных существ и объектов.

5. Способы анимации. Ключевая анимация – движение «от компоновки к компоновке» (использование техники компоновок с последующей фазовкой)

6. «Калечная» анимация. Создание «мультипликата» рисованного фильма.

7. Принципы движения «от компоновки к компоновке» и «от фазы к фазе».

8. Песочная анимация. Материалы и техники создания песочной анимации. Песок, камера, «световой стол». Необходимое оборудование и технические приемы работы.

9. «Перекладочная» анимация. Принципы осуществления движения персонажа «перекладки». Марионетка. Структура и способы движения.

10. Кукольная анимация. Необходимое оборудование и технические приемы работы.

11. Пластилиновая анимация. Необходимое оборудование и технические приемы работы.

12. Предметная анимация. Осуществление съемки и подготовка оборудования.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Практикум (Выполнение практических заданий)	12	2	24
Посещение занятий	0,5	32	16,0
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	10	1	10
Выполнение контрольной работы (Творческого задания)	20	1	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Коновалов, М. В. Основы фазовой анимации в Adobe After Effects [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Коновалов. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2008. - 17 с.
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/200.pdf>

7.2. Интернет-ресурсы

- 1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Adobe CS6 Master Collection
Adobe Photoshop CS6
Adobe Premiere Pro
Dragon Frame
Toon Boom Harmony Essentials
TVPaint Animation Professional
Microsoft Office

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.ru>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); подготовка докладов, сообщений; выполнение контрольной работы.

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на занятиях. Подготовка докладов и выступлений направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

К выполнению практических заданий следует приступать после ознакомления с теоретической частью соответствующего раздела и рекомендациями, приведенными к работе. Практические задания рекомендуется выполнять в строгом порядке их нумерации и в аудиторное время.