

Министерство культуры Российской Федерации

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

«Эстетика анимационного фильма»

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 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,3 час.

самостоятельная работа: 45,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление с докладом	5
посещение занятий	5
практикум (выполнение заданий)	5
участие с докладом на конференции / форуме	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Рабочая программа дисциплины «Эстетика анимационного фильма» 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):

Еремеева О. В., доцент кафедры

Рецензент(ы):

Лаврешкина Н.Ю., доцент кафедры искусствоведения ГУП, кандидат искусствоведения

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:

расширение представлений студентов о явлениях культуры как результатах эстетической практики в контексте анимации

Задачи дисциплины:

- сформировать представление о природе эстетических ценностей
- расширить знания студентов в освоении и понимании роли эстетики в культуре и системе искусств
- развить навыки эстетического анализа

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

Пленэрная практика Часть 2

Изобразительная геометрия и графика

Пленэрная практика Часть 1

Сценическое движение

Начертательная геометрия

Ознакомительная практика

Правоведение

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

Эпохи и стили материальной культуры

Мастерство художника-постановщика

Техники печатной графики

Основы научных исследований в медиаиндустрии

Общий курс мультипликации

Художественно-проектная практика

Преддипломная практика. Часть 1

Рекламный дизайн

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Универсальные компетенции

УК-1 — Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий.

УК-1.2 — Использует результаты поиска, критического анализа и синтеза информации в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-7 — Способность использовать в творческой деятельности знание произведений киноискусства, анимации, произведений изобразительного отечественного и мирового искусства.

ПК-7.3 — Осуществляет творческую деятельность на основе знаний в области киноискусства, анимации, изобразительного отечественного и мирового искусства.

Знает: основные категории эстетики

Умеет: анализировать произведения искусства, кино и анимации с различных точек зрения

Владеет: инструментами эстетических категорий

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-8 — Способность анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.

ПК-8.1 — Применяет выразительные средства изобразительного искусства в творческой деятельности.

Знает: основные приемы эстетических категорий (прекрасного, безобразного, общеэстетического и др)

Умеет: анализировать произведения искусства, кино и анимации с точки зрения эстетических категорий

Владеет: навыком интерпретации образов окружающей действительности с точки зрения предмета эстетики

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 26,3 час.

самостоятельная работа: 45,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	Итого
Лекции	0	0
Практические	24	24
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	41,5	41,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Понятие о науке эстетика

Тема 1. 1. Понятие о науке эстетика

Предмет и задачи эстетики. Триединство предмета эстетики. Художественный образ.

Первобытная культура. Мифологическое сознание. Эстетически образ мира в Египте, Индии, Китае. Понятие синкретичности

Раздел 2. Основные этапы становления эстетической мысли

Тема 2. 1. Основные этапы становления эстетической мысли

Понятие об эстетических категориях. Классическая античность.

Эстетические категории. Средневековая эстетика запада и Востока. Эстетика эпохи Возрождения.. Эстетика Нового Времени. Эстетика эпохи Просвещения. Эстетика романтизма. Неоклассическая эстетика XIX-начала XX века. Эстетика модернизма и постмодернизма

Раздел 3. Эстетическая способность воображения

Тема 3. 1. Эстетическая способность воображения

Психологизм и интуитивизм. Эстетика и психоанализ. Роль и место воображения в структурах знания. Эстетические способности. Идеальное и духовное в художественном образе. Содержание художественного смысла.

Раздел 4. Эстетические ценности культура личности

Тема 4. 1. Эстетические ценности культуры личности

Ценностные аспекты типологических моделей личности. Психофизические истоки эстетического чувства, суждения, воображения, фантазии, творчества. Эмоции и чувства. Ориентационные эстетические чувства. Ассоциативный характер и синтетичность в формировании эстетического образа. Эстетическое суждение, вкус, мера. Форма как объект созерцания. Красота как категория смыслодержашей формы. Категория прекрасного и безобразного. Диалектические антитезы

Раздел 5. Особенности художественного образа в анимации второй половины XX века

Тема 5. 1. Особенности художественного образа в анимации второй половины XX века

Духовная ситуация XX века. Феномен массовой культуры – характерный призраок современности, органически связанный с культурными процессами XX века. «Восстание масс» Х Ортега-и-Гассета. Массовое и элитарное в искусстве. Стили и направления анимационного искусства. Особенности художественного образа в анимации 50-60х гг. XX века. Особенности художественного образа в анимации 70-80 гг. XX века. Ситуация кризиса и свободы в анимации 80-90-х гг. XX века. Принципы построения художественного образа в анимации последнего десятилетия XX- начала XXI века.

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	Понятие о науке эстетика	0	0	0	4	0	0	4
1.1	Понятие о науке эстетика	0	0	0	4	0	0	4
2	Основные этапы становления эстетической мысли	0	0	0	4	0	0	4
2.1	Основные этапы становления эстетической мысли	0	0	0	4	0	0	4
3	Эстетическая способность воображения	0	0	0	4	0	0	4
3.1	Эстетическая способность воображения	0	0	0	4	0	0	4
4	Эстетические ценности культура личности	0	0	0	6	0	0	6
4.1	Эстетические ценности культуры личности	0	0	0	6	0	0	6
5	Особенности художественного образа в анимации второй половины XX века	0	0	0	6	0	0	6
5.1	Особенности художественного образа в анимации второй половины XX века	0	0	0	6	0	0	6
	ВСЕГО	0	0	0	24	0	0	24

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Эстетика анимационного фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Понятие о науке эстетика	4
2	Основные этапы становления эстетической мысли	4
3	Эстетическая способность воображения	4

4	Эстетические ценности культуры личности	6
5	Особенности художественного образа в анимации второй половины XX века	6

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 «Эстетика анимационного фильма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление с докладом	5
посещение занятий	5
практикум (выполнение заданий)	5
участие с докладом на конференции / форуме	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

входной контроль не проводится

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов

1. Эстетический образ мира в Египте, Индии, Китае.
2. Понятие синкретичности.
3. Понятие об эстетических категориях.
4. Эстетические категории прекрасного, безобразного, возвышенного, трагического, комического.
5. Средневековая эстетика запада и Востока.
6. Средневековая эстетика Древней Руси.
7. Эстетика классицизма.
8. Эстетические идеи И. Канта.
9. Место эстетики в системе трансцендентального идеализма Ф. Шеллинга.
10. Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора.
11. Специфика русской философии и эстетика.
12. Эстетика В. Соловьева и русская софиологическая традиция.
13. Основные направления эстетики модернизма.
14. Психофизические истоки эстетического чувства, суждения, воображения, фантазии, творчества.
15. Эстетическое суждение, вкус, мера. Форма как объект созерцания.
16. Категория прекрасного и безобразного.

Примерные тестовые задания

1. предметом эстетики является:
 - а) прекрасное;
 - б) эстетически-выразительные формы;
 - в) доброе;

- г) истинное.
2. Важнейшей чертой эстетики является:
- а) биполярность;
 - б) точность;
 - в) эмпиризм;
 - г) интуитивное знание.
3. Эстетический анализ – это:
- а) микроанализ;
 - б) логический анализ;
 - в) макроанализ;
 - г) психоанализ.
4. назовите метакатегорию эстетики:
- а) художественное;
 - б) эстетическое;
 - в) прекрасное;
 - г) возвышенное.
5. Как переводится с греческого термин «эстетика»?
- а) чувственно воспринимаемое;
 - б) проверяемое в опыте;
 - в) недоказуемое;
 - г) не связанное с опытом

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к зачету

1. Предмет эстетики.
2. Основные этапы становления эстетической мысли.
3. Понятие о науке эстетика
4. Исторический экскурс
5. Античный мир
6. Эстетика эллинизма
7. Средневековая эстетика
8. Эстетика эпохи Возрождения
9. Эстетика Нового Времени
10. Эстетика эпохи Просвещения
11. Эстетика романтизма
12. Неоклассическая эстетика XIX-начала XX века

Практические вопросы к зачету

1. Эстетическая способность воображения
2. Воображение как предмет эстетики и психологии
3. Художественный образ как предмет воображения
4. Эстетические ценности культура личности.
5. Эстетическое сознание
6. Эстетические чувства
7. Эстетическая типология культуры и творчества.
8. Культура постмодерна
9. Особенности художественного образа в анимации второй половины XX века

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 выполнении 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 заданий)	5	4	20
Посещение занятий	3	12	36
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	7	2	14
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
участие с докладом на конференции / форуме	15	1	15
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. Мороз, Т.И. Эстетика и теория искусства : практикум для обучающихся по направлению подготовки 53.03.06 «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство», профили подготовки: «Менеджмент музыкального искусства», квалификация выпускника «Менеджер музыкального искусства. Преподаватель»; «Музыкальная педагогика», квалификация выпускника «Преподаватель» / Т.И. Мороз. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 52 с. - ISBN 978-5-8154-0393-2. - Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.
<https://znanium.com/catalog/product/1041698>
2. Петров, А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2010. — 191 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/book/69358>
3. Хитрук, Ф. С. Профессия - аниматор [Текст]. в 2 т. / Ф. С. Хитрук. - М. : Гаятри, 2007. - 304 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Басова, А. А. Эстетика анимационного фильма [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Басова ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 167 с.- Режим доступа: по логину и паролю
[http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/13 li_Basova_Estetika_animacionnogo_filma_2018.pdf](http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/13%20li_Basova_Estetika_animacionnogo_filma_2018.pdf)

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Эстетика анимационного фильма» не предусмотрено.

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 библиотечная система Polpred. <https://polpred.com>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

<http://www.academia-moscow.ru>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.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

Нормативными методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются:

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Студенты на первом занятии должны быть ознакомлены с тематическим планом дисциплины; особенностями начисления баллов по системе БРС.

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке докладов по темам занятий: подготовке практических заданий (эскизы, наброски, рельефы и др.); подготовке к зачету. В качестве мотивирующего фактора можно предложить студенту подготовить доклад-презентацию и публикацию по предложенной теме для представления на научном или творческом мероприятии (конференция, форум).