

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
«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 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 67,4 час.

самостоятельная работа: 40,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа (реферат с творческим заданием)	8
выполнение контрольной работы (реферат с творческим заданием)	8
посещение занятий	8
практикум (выполнение практических заданий)	8
тест	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	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 компьютерной графики и дизайна

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, стиливого, 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:

Пластическая анатомия

Пленэрная практика Часть 2

Изобразительная геометрия и графика

Пленэрная практика Часть 1

Сценическое движение

Начертательная геометрия

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

Перспектива

Основы моделирования

Художественно-проектная практика

Архитектурный стиливой 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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-5 — Способен использовать в творческой деятельности теоретические и практические знания в области перспективы, основ архитектуры и макетирования.

ПК-5.2 — Применяет знания в области анатомии при разработке анимационных персонажей.

Знает: особенности анатомического строения человека и животных;

Умеет: изображать человека и животных с учетом знания их анатомического строения в различных эмоциональных и физических состояниях

Владеет: графическими средствами изображения человека и животных с учетом знания их анатомического строения;

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 67,4 час.
самостоятельная работа: 40,6 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	8	Итого
Лекции	16	16
Практические	48	48
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	32	32
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	107,6	107,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Основные виды и техники анимационных фильмов с технологией «фазовой графики».

Принцип движения «от фазы к фазе», как альтернатива классической анимации «от компоновки к компоновке»

Тема 2. «Сыпучая» анимационная техника.

Анимация песком, солью, кофе и другими сыпучими материалами. Создание мультфильма в технике «сыпучки» на примере песочной анимации. Необходимое оборудование, программное обеспечение и технические приемы работы.

Тема 3. «Переключочная» анимация.

Принципы осуществления движения персонажа в технике «переключки». Марионетка. Структура и способы движения. Необходимое оборудование, программное обеспечение и технические приемы работы.

Тема 5. Пластилиновая анимация.

Особенности использования материала для создания персонажей мультфильма и их последующей анимации. Необходимое оборудование, программное обеспечение и технические приемы работы.

Тема 6. Оригинальные и комбинированные виды анимации.

Общий обзор материалов, приемов и техник. Необходимое оборудование, программное обеспечение и технические приемы работы.

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».	2	0	0	8	0	0	10
2	«Сыпучая» анимационная техника.	2	0	0	8	0	0	10
3	«Переключочная» анимация.	2	0	0	8	0	0	10
4	Кукольная и предметная анимация. Шарнирная кукла для анимационного фильма. Материалы, конструкция и образ. Необходимое оборудование, программное обеспечение и технические приемы работы.	2	0	0	8	0	0	10
5	Пластилиновая анимация.	4	0	0	8	0	0	12
6	Оригинальные и комбинированные виды анимации.	4	0	0	8	0	0	12
	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	Основные виды и техники анимационных фильмов с технологией «фазовой графики»	6
2	«Сыпучая» анимационная техника	6
3	«Переключочная» анимация	6
4	Кукольная и предметная анимация	6
5	Пластилиновая анимация	6
6	Оригинальные и комбинированные виды анимации	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 «Фазовая графика движения».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа (реферат с творческим заданием)	8
выполнение контрольной работы (реферат с творческим заданием)	8
посещение занятий	8
практикум (выполнение практических заданий)	8
тест	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	8

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Тест для входного контроля знаний

1 Письменность появилась в конце IV тысячелетия до н.э. в Шумере

да

нет

2 Возникновение речи является основной предпосылкой к появлению письменности

да

нет

3 Пиктограмма - это особый знак, рисунок, который отображал узнаваемые черты объекта или понятия, явления либо предмета, на которые он указывает.

да

нет

4 Идеографическое письмо характерно для цивилизаций Древнего Европы и Австралии

да

нет

5 С помощью рунического письма можно было фиксировать и отдельные единицы речи, и идиомы, то есть словообороты.

да

нет

6 Иерографическое письмо имеет определенный смысл, образно описывая отдельные предметы, явления, понятия или категории

да

нет

7 Греческий алфавит является прямым наследником египетского

да

нет

8 Древнейший латинский шрифт имел две разновидности – квадратную и рустичную.

да

нет

9 Шрифт унциал появился в VI веке

да

нет

10 Для шрифта ренессанс-антиква характерна строгая логическая и математическая обоснованность, то есть четкие пропорции и форма букв

да

нет

11 Кириллическая письменность возникла в IX веке н.э.

да

нет

12 Отличительной особенностью кириллического письма является то, что оно существенно упростило глаголицу

да

нет

13 В середине IX столетия центром развития нового вида письменности становится Греция.

да

нет

14 В конце XIII века кириллица получает статус церковного письма в Киевской Руси

да

нет

15 Первый славянский алфавит славян назывался глаголицей.

да

нет

16 Создателями кириллицы являются салунские монахи Кирилл и Мефодий

да

нет

17 Греческий алфавит является основой глаголицы

да

нет

18 В период X-XIV вв. форма начертания в кириллице называлась уставом.

да

нет

19 Полуустав отличали буквы е округлые и размашистые, имеющие множество верхних и нижних удлинений

да
нет

20 Совместно с вязью и скорописью полуустав активно применялся в XIV-XVIII вв
да
нет

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 реферата с творческим заданием.

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 рисованному фильму?
10. Рисованный фильм: технология и организация производства.
11. Принцип одушевления в рисованном кино.
12. Схема организации творческого и производственного процесса при классическом целлулоидном методе.
13. Этапы работы над рисованным фильмом. Общий обзор.
14. Принципы анимационного движения по У. Диснею.
15. Эволюция функций, стиля и техники в отечественной анимации. Исторический обзор.

Практические вопросы к экзамену

1. Производственный цикл анимационного фильма в классической «целлулоидной технике».
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. «Переключочная» анимация. Принципы осуществления движения персонажа «переключки». 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)	4	6	24
Тест	10	1	10
Посещение занятий	0,5	32	16,0
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение контрольной работы (Реферат с творческим заданием)	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 «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.ru>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

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.