

Министерство культуры Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Живопись анимационного фильма»**

Специальность: 54.05.03 ГРАФИКА
Специализация: специализация N 5 "Художник анимации и
компьютерной графики"

Форма обучения: очная

Выпускающая кафедра: Компьютерной графики и дизайна

Санкт-Петербург
2018 г.

Рабочая программа дисциплины «Живопись анимационного фильма» составлена:

— в соответствии с требованиями ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.05.03 ГРАФИКА (приказ Минобрнауки России от 16.11.2016г. №1428)

— на основании учебного плана и карты компетенций специальности 54.05.03 ГРАФИКА и специализации специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:

освоение учащимися системы знаний в области основных этапов создания анимационного фильма

Задачи дисциплины:

освоение основных этапов создания анимационного фильма,
формирование представления о целостности анимационного пространства, единстве формы и содержания кино-образа, стилевого, 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 базовой части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.Б).

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

Рисунок в компьютерных технологиях

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

Научно-исследовательская (копийная) практика

Научно-исследовательская работа

Основы научных исследований в кино и телевидении

Основы психологии творческого процесса

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

1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

• общепрофессиональных компетенций

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	0,3

• **профессионально-специализированных компетенций**

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ПСК-107	свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств	0,9
ПСК-132	способностью дать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности, в сфере киноискусства и телевидения, провести художественно-эстетический анализ и оценку работ художников кино и телевидения	0,6

1.3.2. Требования к результатам обучения по дисциплине:

Знать:

принципы научной организации труда в области живописи анимационного фильма
: техники живописи анимационного фильма
основные аспекты художественной деятельности при создании анимационного фильма

Уметь:

принципы научной организации труда в области живописи анимационного фильма
выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области анимации
дать профессиональную консультацию в сфере деятельности художника постановщика

Владеть:

способностью к проведению самостоятельной творческой деятельности в области живописи анимационного фильма
средствами и техниками живописи анимационного фильма, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать замысел анимационного фильма
навыками проведения художественно-эстетического анализа и оценки работ художников кино и телевидения

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 135 астроном. час. / 5 зач.ед.

Вид(ы) промежуточной аттестации	Семестр (курс)
зачет с оценкой	4,5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	4(2.2)		5(3.1)		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	12	12	0	0	12	12
Практические	24	24	21	21	45	45
Индивид. занятия	2,25	2,25	3	3	5,25	5,25
Прочие виды контактной работы	2,35	2,35	2,35	2,35	4,7	4,7
Контактная работа, всего	40,6	40,6	26,35	26,35	66,95	66,95
Самостоятельная работа	40,4	40,4	27,65	52,65	68,05	93,05
Итого	81	81	54	79	135	160

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Раздел Изобразительное решение анимационного фильма

Тема 1. 1. Основные принципы создания изобразительного решения мультфильма

Изобразительное решение анимационного фильма на примерах работ ведущих отечественных и зарубежных художников. Создание уникального визуального мира фильма. Стиль. Жанр. Техники и технологии анимационного кино. Цветовая драматургия изобразительного решения анимационного фильма. Создание изобразительного решения соответственно поставленной режиссером драматургической задаче. Экспликация, как общая картина изобразительного решения фильма. Основные принципы создания графической композиции анимационного фильма. Развитие действия, плановость, соотношение кадровых композиций в «раскадровке». Взаимосвязь персонажа и среды в эскизах к фильму. Персонаж анимационного фильма. Характер и образ. Эмоции, мимика и пластика. Последовательность ведения работы от замысла до чистового эскиза.

Раздел 2. Визуализация изобразительного решения фильма

Тема 2. 1. Эскизы к анимационному фильму.

Виды эскизов. Требования к эскизам. Этапы работы над полным объемом эскизов к анимационному фильму. Основные задачи подготовительного периода по производству анимационного фильма. Визуализация художественного образа. Построение цельной структуры анимационного пространства. Создание образного решения среды в зависимости от поставленной художественной задачи. Основные графические техники, материалы и фактуры. Акварель, гуашь, темпера, акрил, пастель, коллаж и смешанные техники – графические материалы для работы над эскизами. Принципы соблюдения объемно-пространственных отношений в декорационно-постановочном решении. Окончательное цветовое и графическое решение. Эскизная подача окончательного изобразительного решения анимационного фильма.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Итого часов	Виды учебной работы				
			Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего
1	Раздел Изобразительное решение анимационного фильма	78,65	12	0	24	2,25	40,4

1.1	Основные принципы создания изобразительного решения мультфильма	78,65	12	0	24	2,25	40,4
2	Визуализация изобразительного решения фильма	51,65	0	0	21	3	27,65
2.1	Эскизы к анимационному фильму.	51,65	0	0	21	3	27,65
	ВСЕГО	130,3	12	0	45	5,25	68,05

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум по дисциплине «Живопись анимационного фильма» в соответствии с учебным планом не предусмотрен.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Грудоемкость (час.)
1	Разработка персонажей анимационного фильма	12
2	Работа над эскизами среды анимационного фильма	12
3	Работа над полным объемом эскизов изобразительного решения анимационного фильма	21

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

- лекции, проблемная лекция, лекция-дискуссия (моделируются действия специалистов в профессиональной деятельности, обсуждающие теоретические вопросы и проблемы), лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде иллюстрации осуществляемой преподавателем, лекция-беседа, построенная на принципах диалогового общения, направленная на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование терминами, используется сравнительный анализ в зависимости от объекта исследования. - производственная ситуация, деловая игра, имитационная модель, тренинг (в аудиторных условиях моделируются ситуация (условия, содержание и динамика производства, отношения занятых в нем) профессиональной деятельности, требующих анализа и принятия решений на основе теоретических знаний); - встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Доклад

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Успеваемость по дисциплине «Живопись анимационного фильма» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с помощью балльно-рейтинговой системы. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Живопись анимационного фильма»».

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тестовых заданий

1 Развитие действия, плановость, соотношение кадровых композиций фиксируется в «раскадровке».

{=Верно

~Неверно}

2 Взаимосвязь персонажа и среды строится в эскизах к фильму согласно замыслу режиссера.

{=Верно

~Неверно}

3 Персонаж анимационного фильма - носитель главной идеи фильма, у него есть цель, которая зависит от его же внутренней проблемы.

{=Верно

~Неверно}

4 Характер и образ анимационного персонажа тщательно отражается в эскизах на подготовительном этапе работы над фильмом.

{=Верно

~Неверно}

5 Эмоции, мимика и пластика – малозначительные характеристики образа персонажа.

{=Неверно

~Верно}

Примерные темы докладов

1. «Классические анимационные фильмы студии Диснея»
2. «Анимационные фильмы Союзмультфильма»
3. «Французская анимация»
4. «Канадская анимация»
5. «Загребская школа анимации»
6. «Современная Российская анимация»
7. «Родоначалники отечественного аниматографа. Л.Старевич»
8. «Родоначалники отечественного аниматографа. А.Ширяев»
9. «Японская анимация. Мир Миядзаки» .
10. «Взятие снежного городка» В.Суриков.
11. «Современные фильмы студии Диснея»
12. «Трехмерный мир студии Пиксар»
13. «Знаменитая армянская школа мультипликации»
14. «Болгарская мультипликация»
15. «Анимация Ф.С.Хитрука»
16. «Современные фильмы студии Диснея»
17. «Трехмерный мир студии Пиксар»
18. «Знаменитая армянская школа мультипликации»
19. «Болгарская мультипликация»

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к зачету с оценкой – семестр 4

1. Виды эскизов к анимационному фильму. Основные техники и материалы эскизов изобразительного решения.
2. «Форэскизы», эскизы-образы фильма, «рабочие эскизы». Как строится работа в «подготовительный период» анимационного кинопроизводства.
3. Этапы работы над созданием образа анимационного персонажа
4. Решение основных драматургических и художественных задач в работе по созданию персонажа.
5. Персонаж. Образ. Характер. Конструкция и пластика.
6. Разработка образа. Идея и графическое воплощение. Средства художественной выразительности.

Практические вопросы к зачету с оценкой – семестр 4

6. Основные принципы создания типажного ансамбля. Костюм и кинематографическая деталь.
7. Влияние изобразительного искусства на анимацию. Основы анимационного киноязыка.
8. Детская литература и анимация. Книжная иллюстрация и мультипликация.

9. Роль гиперболы и гротеска в анимации.
10. Роль детали в анимации. Костюм. Предмет. Деталь.
11. Персонаж анимационного фильма. Разработка образа. Идея и графическое воплощение.

Теоретические вопросы к зачету с оценкой – семестр 5

1. Основные принципы передачи с помощью графики возрастных особенностей, социального статуса, профессии и черт характера типажа-персонажа
- 2 Основные требования к персонажу мультфильма
3. Характер. Персонаж. Интерьер его пространства.
4. Предметный мир персонажа. Костюм, багаж, образ. Детали и акценты.
5. Основные средства изобразительной выразительности для построения пространства фильма.

Практические вопросы к зачету с оценкой – семестр 5

1. Графическая композиция анимационного фильма. Виды и принципы построения.
2. Стили анимационного кино. Обзор на практических примерах отечественного и зарубежного аниматографа.
3. Стили и техники отечественного анимационного кинематографа.
4. Принципы работы художника по визуализации идеи анимационного фильма. Виды эскизов к анимационному фильму.
5. Персонаж в среде. Гармония и конфликт.
6. Стилиевое решение фильма и средства художественной выразительности

7.3. Система выставления оценок по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации

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.

Баллы выставляются за все виды учебной деятельности обучающихся в рамках контактной и самостоятельной работы. Также возможно выставление «премиальных» баллов за дополнительные виды деятельности.

Положительная оценка по дисциплине должна быть выставлена по результатам текущего контроля без дополнительных испытаний в ходе промежуточной аттестации студенту, набравшему более 56 баллов.

Студент, набравший менее 56 баллов, для получения положительной оценки должен пройти дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации. Баллы, набранные в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, суммируются.

Студент, набравший в ходе текущего контроля более 56 баллов, но желающий повысить свой рейтинговый показатель, проходит дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации.

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

В случае прохождения студентом промежуточной аттестации баллы за прохождение испытания выставляется в соответствии со шкалой, представленной в таблице:

Критерии выставления баллов в ходе промежуточной аттестации

Шкала по БРС	Критерии оценивания
26 – 30	Ответы на вопросы логичные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий; очевидны содержательные межпредметные связи; представлена развернутая аргументация выдвигаемых положений, приводятся убедительные примеры; обнаруживается аналитический подход в освещении различных концепций; делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников информации.
20 – 25	Ответы на вопросы изложены в соответствии с планом; в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полное; не всегда очевидны межпредметные связи; аргументация выдвигаемых положений и приводимых примеров не всегда убедительна; наблюдается некоторая непоследовательность анализа материала; выводы правильные, речь грамотная, используется профессиональная лексика; демонстрируется знание основной литературы в рамках учебного курса.
13 – 19	Ответы недостаточно логически выстроены, план ответов соблюдается непоследовательно; раскрытие профессиональных понятий недостаточно развернутое; выдвигаемые положения декларируются, но не в полной мере аргументируются; ответы носят преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют.
0 – 12	В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории; наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; присутствует ряд серьезных неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют.

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины с использованием балльно-рейтинговой системы по видам учебной работы представлено в фонде оценочных средств по дисциплине и доводится до обучающихся на первом занятии.

8. 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.

8.1. Перечень основной литературы

1. Хитрук, Ф. С. Профессия - аниматор [Текст]. в 2 т. / Ф. С. Хитрук. - М. : Гаятри, 2007. - 304 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Коновалов, В. А. Анимация и компьютерная графика [Текст] : учебник/ В. А. Коновалов, М. В. Коновалов, Е. В. Коновалов ; С.-Петербург. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2015. - 237 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

8.2. Перечень дополнительной литературы

1. Кривуля, Н. Г. Аниматология. Эволюция мировых аниматографий [Текст] : в 2 ч. / Н. Г. Кривуля. - М. : Аметист, 2012. - Ч. 2. - 392 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»

- 1.

8.4. Перечень используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине лицензионного программного обеспечения

ОС Microsoft Windows
Microsoft Office
Adobe Creative Cloud
Adobe Master Collection CC
CorelDraw Graphics Suite
TVPaint Animation
ОС Microsoft Windows
Microsoft Office

8.5. Перечень используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине профессиональных баз данных и информационных справочных систем

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>

8.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.

9. 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.