

Министерство культуры Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

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

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 «Фазовая графика движения» 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 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, стилистового, 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:

Перспектива
Двухмерная анимационная графика
Научно-исследовательская (копийная) практика
Общий курс композиции
Рисунок академический

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

Научно-производственная практика
Архивное дело в медиаиндустрии
Архивы фильмотеки
Двухмерная анимационная графика
Научно-исследовательская (копийная) практика
Общий курс композиции
Рисунок академический
Основы мультипликации
Основы моделирования

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-1	способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	0,15

• **профессионально-специализированных компетенций**

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ПСК-108	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики	0,5
ПСК-114	способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и компьютерной графики	0,3

1.3.2. Требования к результатам обучения по дисциплине:

Знать:

средства фазовой графики движения способствующие фиксации и интерпретации явлений и образов окружающей действительности
 средства фазовой графики движения, используемые для анализа и обобщения явлений окружающей действительности через художественные образы
 архивные материалы и компьютерные технологии, используемые при создании произведений в области анимации и компьютерной графики

Уметь:

собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами фазовой графики движения
 создавать средствами фазовой графики движения художественные произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики
 использовать архивные материалы и другие современные средства и источники информации при создании произведений в области анимации и компьютерной графики

Владеть:

способностью фиксировать явления и образы окружающей действительности средствами фазовой графики движения
 навыками создания средствами фазовой графики движения художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики
 навыками использования архивных материалов и других современных средств и источников информации создании произведений в области анимации и компьютерной графики

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	7

Вид(ы) промежуточной аттестации	Семестр (курс)
экзамен	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	7(4.1)		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	10,5	10,5	10,5	10,5
Практические	31,5	31,5	31,5	31,5
Прочие виды контактной работы	5	5	5	5
Контактная работа, всего	47	47	47	47
Самостоятельная работа	61	61	61	61
Итого	108	108	108	108

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Анимационное движение

Тема 1. 1. Введение в производственный цикл создания классического рисованного анимационного фильма.

Анимация – самостоятельный вид искусства. Технологические признаки. Особенности языка. Связь с другими искусствами. Эволюция функций, стиля и техники. Исторический обзор. Производственный цикл анимационного фильма в классической «целлулоидной технике». Метод организации процесса производства анимационного фильма на примере студии Диснея. От разработки «скелетной конструкции» персонажа и представления его в виде простых геометрических фигур или схем из осевых линий до графического и цветового решения. Выявление личностных характеристик героя при помощи графических средств. Мультипликационное движение. Ритм в анимации. Основные принципы одушевления персонажа. Принципы и методы одушевления. Растяжение, сжатие, гиперболизация и т.д. Обоснованность и причинно следственная связь. Принципы движения одушевленных и неодушевленных существ и объектов. Способы анимации. Ключевая анимация – движение «от компоновки к компоновке» (использование техники компоновок с последующей фазовкой) «Калечная» анимация. Создание «мультипликата».

Тема 1. 2. Основные виды и техники анимационных фильмов с технологией «фазовой графики»

Принцип движения «от фазы к фазе». Песочная анимация. Материалы и техники создания песочной анимации. Песок, камера, «световой стол». Необходимое оборудование и технические приемы работы. «Переключочная» анимация. Принципы осуществления движения персонажа «переключки». Марионетка. Структура и способы движения. Кукольная анимация. Пластилиновая анимация. Предметная анимация. Осуществление съемки и подготовка оборудования.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Итого часов	Виды учебной работы
-------	--	-------------	---------------------

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Итого часов	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего
1	Анимационное движение	78	10,5	0	31,5	0	36
1.1	Введение в производственный цикл создания классического рисованного анимационного фильма.	40,5	5	0	19,5	0	16
1.2	Основные виды и техники анимационных фильмов с технологией «фазовой графики»	37,5	5,5	0	12	0	20
	ВСЕГО	78	10,5	0	31,5	0	36

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум по дисциплине «Фазовая графика движения» в соответствии с учебным планом не предусмотрен.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Грудоемкость (час.)
1	Создание анимационных этюдов. «Целлулоидная» (калечная)	11,5
2	Создание анимационных этюдов. Песочная анимация	8
3	Создание анимационных этюдов. «Переключочная» анимация	8
4	Создание анимационных этюдов в технике предметной анимации	4

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 «Фазовая графика движения» 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 «Фазовая графика движения»».

7.1. 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 надления 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}

Тема контрольной работы: "Анимационный этюд персонажа анимационного фильма по описанию в среде"

Варианты заданий:

1. Художник-реалист.
2. Трудолюбивая швея.
3. Добрый доктор.
4. Отважный капитан.
5. Увлеченный археолог.
6. Веселый повар.
7. Романтический космонавт.
8. Бывший олигарх.
9. Поэтический дворник.
10. Стремительный велосипедист
11. Спортсмен-любитель
12. Пытливый ученый
13. Бесстрашный летчик
14. Неаккуратный археолог
15. Веселый официант
16. Сонный официант
17. Суровый кондуктор
18. Компьютерный гений

19. Модный дизайнер
20. Популярный писатель
21. Гениальный режиссер

Примерные темы докладов.

1. «Современная Российская анимация»
2. «Лучшие мультфильмы студии Пиксар»
- 3 «Анимационные фильмы студии Пилот»
4. «Анимационная вселенная Миядзаки»
5. «Игольчатый экран Алексеева»
6. «Классические анимационные фильмы студии Диснея»
7. «Анимационные фильмы Союзмультфильма»
8. «Французская анимация»
9. «Канадская анимация»
10. «Загребская школа анимации»

7.2. Перечень вопросов для подготовки к 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.

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 выполнение 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 выставляются 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. Коновалов, В. А. Анимация и компьютерная графика [Текст] : учебник/ В. А. Коновалов, М. В. Коновалов, Е. В. Коновалов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2015. - 237 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
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/reader/book/69358/#1>

8.2. Перечень дополнительной литературы

1. Кривуля, Н. Г. Аниматология. Эволюция мировых аниматографий [Текст] : в 2 ч. / Н. Г. Кривуля. - М. : Аметист, 2012. Ч. I. - 384 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

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.