

Министерство культуры Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Эстетика 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 «Эстетика 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:

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 вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.В).

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

- История отечественного искусства и культуры
- История зарубежного искусства и культуры
- Вопросы религиоведения в изобразительном искусстве
- Научно-исследовательская работа
- Творческая практика
- Традиции народной игровой культуры в графике
- Музейная практика
- Правоведение

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

Вопросы религиоведения в изобразительном искусстве

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

1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

• профессиональных компетенций

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ПК-14	Вид деятельности: научно-исследовательская способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы	0,4
ПК-3	Вид деятельности: художественно-творческая способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов	0,3

1.3.2. Требования к результатам обучения по дисциплине:

Знать:

эстетические и религиозные факторы, влияющие на явления искусства
этапы общего развития религиозных, эстетических идей конкретных исторических периодов

Уметь:

учитывать в анализе явлений искусства эстетические и религиозные факторы
рассматривать процесс развития изобразительного искусства в связи с общим развитием гуманитарных знаний, религиозных, эстетических идей

Владеть:

методами осмысления процесса развития изобразительного искусства в историческом контексте развития религиозных и эстетических идей
навыками проведения анализа явлений искусства с учетом эстетических и религиозных факторов

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.

Вид(ы) промежуточной аттестации	Семестр (курс)
зачет	11

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	11(6.1)		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД
Практические	22,5	22,5	22,5	22,5
Прочие виды контактной работы	2,3	2,3	2,3	2,3
Контактная работа, всего	24,8	24,8	24,8	24,8
Самостоятельная работа	29,2	29,2	29,2	29,2
Итого	54	54	54	54

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 культура 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 смылосодержащей 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)	Итого часов	Виды учебной работы				
			Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего
1	Понятие о науке эстетика	4	0	0	4	0	0
1.1	Понятие о науке эстетика	4	0	0	4	0	0
2	Основные этапы становления эстетической мысли	4	0	0	4	0	0
2.1	Основные этапы становления эстетической мысли	4	0	0	4	0	0
3	Эстетическая способность воображения	4	0	0	4	0	0
3.1	Эстетическая способность воображения	4	0	0	4	0	0
4	Эстетические ценности культура личности	4	0	0	4	0	0

4.1	Эстетические ценности культура личности	4	0	0	4	0	0
5	Особенности художественного образа в анимации второй половины XX века	35,7	0	0	6,5	0	29,2
5.1	Особенности художественного образа в анимации второй половины XX века	35,7	0	0	6,5	0	29,2
	ВСЕГО	51,7	0	0	22,5	0	29,2

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Грудоемкость (час.)
1	Понятие о науке эстетика	4
2	Основные этапы становления эстетической мысли	4
3	Эстетическая способность воображения	4
4	Эстетические ценности культура личности	4
5	Особенности художественного образа в анимации второй половины XX века	6,5

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

Доклад

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Успеваемость по дисциплине «Эстетика 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 «Эстетика анимационного фильма»».

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

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

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Дайте определение и перечислите эстетические ценности.
2. Общечеловеческие ценности. Краткая характеристика.
3. Дайте определение и охарактеризуйте термин «самосознание».
4. Эстетические взаимоотношения.
5. Эстетические переживания и их роль в духовном мире личности.
6. Эстетические потребности. Определение и краткая характеристика.
7. Эстетические чувства и эмоции.
8. Аксиологические чувства.
9. Эстетическое суждение.
10. Эстетический образ. Определение и краткая характеристика на примерах.
11. Плятийно-образная система.
12. Роль эстетического вкуса в жизненной практике.
13. Эстетическая культура личности.
14. Эстетические способы выражения.

15. Искусство как эстетический опыт
16. Эстетическая деятельность на конкретном примере.
17. Художественное произведение как материальная реальность.
18. Виды искусства и принципы его классификации
19. Идеи красоты и совершенствования в мифологии.
20. Особенности мифологического сознания.
21. Понятие идеи в трудах античных философов.
22. Представление о красоте в трудах античных философов.
23. Учение Аристотеля о мимезисе. Краткая характеристика.
24. Платоновская картина мира.
25. Понятие катарсиса в античной философии.
26. Средневековый символизм.
27. Религиозно-эстетическое учение и художественное мышление в средние века.
28. Понятие красоты в трудах средневековых философов.
29. Антропоцентризм ренессансной картины мира.
30. И. Кант и суждение о вкусе
31. Рассуждения Ф. Гегеля о таланте и гениальности. Краткий анализ работы
32. Русская эстетика XIX-XX века. Краткий анализ основных положений.
33. Философско-эстетические проблемы модернизма.
34. Постмодернизм и его эстетическая парадигма.
35. Массовое и элитарное искусство в концепции постмодернизма.
36. Художественная культура личности.
37. Природа художественного творчества.
38. Проблема восприятия и интерпретации художественного произведения.
39. Форма и содержание художественного текста. Их взаимоотношение в эпоху постмодернизма.
40. Трансформация структуры художественного образа в последней трети XX века.
41. Эстетический анализ анимации последней трети XX века.
42. Эстетический анализ анимации начала XXI века.

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. Классическая анимация. Нарисованное движение [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : 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>
<https://e.lanbook.com/reader/book/69358/#1>

8.2. Перечень дополнительной литературы

1. Никитич, Людмила Алексеевна. Эстетика [Текст] : учебник для вузов / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 439 с.<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. 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 паролюhttp://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/131i_Basova_Estetika_animacionnogo_filma_2018.pdf
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/131i_Basova_Estetika_animacionnogo_filma_2018.pdf

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

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 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>

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 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

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;
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

Учебно-методическими документами, с которыми должны быть ознакомлены студенты, являются учебный план, данная рабочая программа учебной дисциплины.

Учебными материалами являются опорный конспект, рекомендации по выполнению лабораторных работ, тестовые задания, контрольные вопросы, а также учебно-методические и информационные материалы, приведенные в данной рабочей программы.

Студентам следует помнить, что основными формами обучения являются лекции, аудиторные занятия и самостоятельная работа. Студентам рекомендуется готовиться к занятиям, заблаговременно изучая литературу по теме каждого занятия.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса и рекомендациями преподавателя. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса обучения и является средством организации самообразования.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента на экзамене.

Неукоснительное следование целям и задачам обучения дисциплины, помогут сформировать компетенции специалиста по специальности 54.05.03 «Графика» специализации «Художник анимации и компьютерной графики».