

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

«Мастерство художника постановщика»

Наименование ОПОП: специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"

Специальность: 54.05.03 Графика

Форма обучения: очно-заочная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: компьютерной графики и дизайна

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 36,8 час.

самостоятельная работа: 143,2 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
	5, 6
выполнение практических работ	5,6
выступление на научной конференции, подготовка публикации, участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	5,6
посещение занятий	5,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5
экзамен	6

Рабочая программа дисциплины «Мастерство художника постановщика» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.05.03 ГРАФИКА (приказ Минобрнауки России от 16.11.2016 г. № 1428)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"» по специальности 54.05.03 Графика

Составитель(и):

Воронова А.В., доцент кафедры

Рецензент(ы):

Карпов А.В., доцент, доцент 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:

приобретение умения создавать авторские произведения на высоком художественном уровне во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

Задачи дисциплины:

усвоение учащимися системы знаний в области 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,

создание благоприятных условий получения новых знаний и применение их в практической деятельности художника анимации и компьютерной графики.

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:

Педагогика

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

Научно-производственная практика

Цветоведение и формообразование

Педагогическая практика

Звуковое решение анимационного фильма

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

Подготовка и сдача государственного экзамена

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности.

— .

Знает: основы профессиональной деятельности художника постановщика
0,3

Умеет: применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Владеет: навыками и личным опытом в процессе профессиональной деятельности художника постановщика

— .

Знает: основы профессиональной деятельности художника постановщика

0,3

Умеет: применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Владеет: навыками и личным опытом в процессе профессиональной деятельности художника постановщика

— .

Знает: основы профессиональной деятельности художника постановщика

0,3

Умеет: применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Владеет: навыками и личным опытом в процессе профессиональной деятельности художника постановщика

— .

Знает: основы профессиональной деятельности художника постановщика

0,3

Умеет: применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Владеет: навыками и личным опытом в процессе профессиональной деятельности художника постановщика

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 36,8 час.

самостоятельная работа: 143,2 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	5,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5
экзамен	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	6	Итого
Лекции	6	8	14
Практические	6	8	14
Консультации	3	3	6
Самостоятельная работа	52,5	53	105,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	33,5	37,7
Итого	71,7	105,5	177,2

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Персонаж анимационного фильма

Тема 1. 1. Персонаж. Конструкция и образ

Введение. Основные аспекты работы художника-постановщика анимационного фильма. Язык

и средства художественной выразительности. Эскизы, раскадровка, экспликация. Персонаж анимационного фильма. Основные требования к выразительности персонажа. Информационные составляющие образа. Конструкция и образ. Антропоморфность и зооморфность персонажа. Эмоции и пластика. Персонажи – типажи. Типажный ансамбль.

Раздел 2. Информационная насыщенность анимационного пространства

Тема 2. 1. Персонаж и его мир в анимационном фильме

Персонаж и его ближний мир. Персонаж и его личные предметы. Язык деталей. Средства выразительности. Персонаж в среде, наиболее полно его характеризующей.

Раздел 3. Пространство анимационного фильма

Тема 3. 1. Создание пространства анимационного фильма

Анимационное пространство. Визуализация художественного образа. Стилевое решение анимационного фильма. Образ и его информационные составляющие. Виртуальное пространство картины. Стиль и образ. Основные этапы работы над созданием эскизов к анимационному фильму.

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	Персонаж анимационного фильма	3	0	0	3	0	0	6
1.1	Персонаж. Конструкция и образ	3	0	0	3	0	0	6
2	Информационная насыщенность анимационного пространства	3	0	0	3	0	0	6
2.1	Персонаж и его мир в анимационном фильме	3	0	0	3	0	0	6
3	Пространство анимационного фильма	8	0	0	8	0	0	16
3.1	Создание пространства анимационного фильма	8	0	0	8	0	0	16
	ВСЕГО	14	0	0	14	0	0	28

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Мастерство художника постановщика» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Персонажи по описанию.	1,5
2	Коллективный портрет семьи персонажей-животных.	0,5
3	Персонажи. Эмоции, мимика.	0,5
4	Персонажи. Пластика.	0,5
5	Персонажи-предметы.	0,5
6	Предметный этюд «Чемодан, рюкзак, сумочка» Эскиз персонажа и его личных вещей.	2,5
7	Персонаж в среде наиболее полно его характеризующей. Персонаж, его личное пространство, предметный мир, среда.	0,5
8	Пейзаж. Графическая композиция. Особенности природной среды в различное время года.	0,5

9	Поэтическая строка находит свое отражение в графическом образе.	0,5
10	Портрет художника, писателя, поэта, видного исторического деятеля и. т.д.	0,5
11	«Предмет – Образ – История». Задание на базе музейной коллекции Эрмитажа. Пакет эскизов к сюжету с предметом из музейной экспозиции. Стилизация и история.	0,5
12	Расширение пространства кадра живописного произведения.	0,5
13	Задание по монтажу виртуального пространства картины.	0,5
14	Полный пакет эскизов к анимационному фильму по выбранной тематике.	2

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 «Мастерство художника постановщика».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
	5, 6
выполнение практических работ	5,6
выступление на научной конференции, подготовка публикации, участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	5,6
посещение занятий	5,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	6
зачет	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тестовых заданий по дисциплине

тип тестового задания Верно/Неверно

Средства художественной выразительности – важный арсенал художника постановщика анимационного фильма.

{=Верно
~Неверно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Персонаж анимационного фильма должен обладать ясно выраженным в графической форме характером.

{=Верно

~Неверно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Основные требования к выразительности персонажа позволяют создать полноценный образ.

{=Верно

~Неверно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Конструкция и образ – никак не связанные элементы персонажа.

{=Неверно

~Верно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Антропоморфность и зооморфность персонажа – важные характеристики для трансляции образа.

{=Верно

~Неверно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Эмоции и пластика это взаимосвязанные вещи. Персонажи – типажи выражают эмоции не только через мимику, но и через пластику.

{=Верно

~Неверно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Типажный ансамбль – органичное единство всех персонажей мультфильма.

{=Верно

~Неверно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Если попробовать дать определение анимационному персонажу, то одним из вариантов может стать следующий – это точно сформулированный графическим языком ответ на вопрос – «Кто это такой?»

{=Верно

~Неверно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Степень подробности разработки образа-типажа не зависит от стилового решения.

{=Неверно

~Верно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Успешная разработка персонажа анимационного фильма непременно требует продуманного пластического и конструктивного графического решения.

{=Верно

~Неверно}

Примерные темы докладов по дисциплине

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. «Лучшие мультфильмы студии Пиксар»
8. «Анимационные фильмы студии Пилот»
9. «Анимационная вселенная Миядзаки»
10. «Игольчатый экран Алексева»

Примерные темы контрольных работ по дисциплине

1. Анимационный персонаж-типаж «Пассажир в метро»
2. Анимационный персонаж-типаж «Пассажир в автобусе»
3. Анимационный персонаж-типаж «Пассажир в электричке»
4. Анимационный персонаж-типаж «Персонаж на вокзале»
5. Анимационный персонаж-типаж «Персонаж в цветочном магазине»
6. Анимационный персонаж-типаж «Персонаж на рынке»
7. Анимационный персонаж-типаж «Персонаж в универсаме»
8. Анимационный персонаж-типаж «Персонаж в аэропорту»
9. Анимационный персонаж-типаж «Персонаж в такси»
10. Анимационный персонаж-типаж «Персонаж в лавке древностей»
11. Анимационный персонаж-типаж «Персонаж на матче»
12. Анимационный персонаж-типаж «Персонаж в театре»
13. «Автопортрет»
14. «Портрет художника»
15. «Портрет писателя»
16. «Портрет ученого»
17. «Портрет исторической личности»
18. «Портрет поэта»
19. «Портрет скульптора»
20. «Портрет танцора»
21. «Портрет режиссера»

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Основные аспекты работы художника-постановщика анимационного фильма.
2. Язык и средства художественной выразительности.
3. Эскизы, раскадровка, экспликация.
4. Персонаж анимационного фильма.
5. Основные требования к выразительности персонажа.
6. Информационные составляющие образа.
7. Персонаж конструкция и образ
8. Антропоморфность и зооморфность персонажа мультфильма
9. Конструкция и пластика персонажа мультфильма
10. Эмоции и пластика персонажа мультфильма
11. Типажи и Типажный ансамбль
12. Персонаж и его ближний мир.
13. Персонаж и его личные вещи, предметы.
14. Язык деталей и предметов.
15. Средства художественной выразительности.
16. Объемно-пространственные отношения в декорационно-постановочном решении.

17. Способы передачи характера эпохи, стиля в архитектуре, обстановке, мебели и т.д.
18. Персонаж в среде, наиболее полно его характеризующей.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Персонаж анимационного фильма. Разработка образа. Идея и графическое воплощение.
2. Характер. Зооморфность и антропоморфность персонажей
3. Персонаж. Конструкция и пластика. Типажный ансамбль. Персонаж по словесной характеристике.
4. Выражение эмоций и чувств через мимику и пластику. Мимические мышцы человека.
5. Схемы мимических изменений лица, выражающие определенные эмоции.
6. Персонажи-антиподы во взаимодействии. Распределение двигательной активности в конфликтной ситуации.
7. Графическое изображение эмоций через пластику движения персонажей
8. Основные принципы передачи с помощью графики возрастных особенностей, социального статуса, профессии и черт характера типажа-персонажа
9. Характеристика персонажа через интерьер его жилища.
10. Предметный мир персонажа. Гармония и хаос. Отбор предметов и их характер.
11. Пейзаж. Особенности состояния природной среды в различное время суток.
12. Определение художественного образа. Понятие. Символика. Пластика.
13. Предметный мир персонажа. Костюм, багаж, образ. Детали и акценты.
14. Основные средства изобразительной выразительности для построения пространства (свет, фактура, перспектива, цвет, материалы и техники)
15. Общий обзор основных этапов работы художника-постановщика анимационного фильма.
16. Создание графической композиции анимационного фильма.
17. Общий обзор основных этапов работы художника-постановщика анимационного фильма.
18. Работа художника с персонажем.
19. Этапы истории отечественного аниматографа. Обзор основных этапов на конкретных примерах
20. Стили анимационного кино. Обзор на практических примерах отечественного и зарубежного аниматографа.
21. Волшебные сказки и притчи. Среда и персонажи. Техника и стилевое решение.
22. Стили и техники отечественного анимационного кинематографа. Обзор и характеристика на конкретных примерах.
23. Персонаж анимационного фильма. Типаж. Конструкция и пластика.
24. Типажный ансамбль. Основные принципы создания.
25. Эскизы изобразительного решения анимационного фильма. Основные этапы работы - от первых эскизов-поисков к окончательному графическому решению фильма.
26. Задачи работы художника-постановщика по визуализации виртуального пространства анимационного фильма. Виды эскизов к анимационному фильму.

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)
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
	0	0	0
ИТОГО в рамках текущего контроля	0 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
посещение занятий	6	10	60
выполнение практических работ	1,42	7	9,94
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции, подготовка публикации, участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	30,06	1	30,06
ИТОГО в рамках текущего контроля	69,94 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
выполнение практических работ	1,42	7	9,94
посещение занятий	6	10	60
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции, подготовка публикации, участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	30,06	1	30,06
ИТОГО в рамках текущего контроля	69,94 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.

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Мастерство художника постановщика» не предусмотрено.

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.