

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: 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 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 45,5 час.

самостоятельная работа: 98,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение заданий	11
выступление на научной конференции, подготовка публикации, участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	11
посещение занятий	11
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	11

Рабочая программа дисциплины «Фазовая графика движения» 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 , нет

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:

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:

Двухмерная анимационная графика

Общий курс композиции

Рисунок академический

Научно-производственная практика

Научно-исследовательская (копийная) практика

Основы моделирования

Перспектива

Основы мультипликации

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

Архивное дело в медиаиндустрии

Архивы фильмотеки

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

— .

Знает: средства фазовой графики движения способствующие фиксации и интерпретации явлений и образов окружающей действительности

0,15

Умеет: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами фазовой графики движения

Владеет: способностью фиксировать явления и образы окружающей действительности

средствами фазовой графики движения

— .

Знает: средства фазовой графики движения способствующие фиксации и интерпретации явлений и образов окружающей действительности

0,15

Умеет: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами фазовой графики движения

Владеет: способностью фиксировать явления и образы окружающей действительности средствами фазовой графики движения

— .

Знает: средства фазовой графики движения способствующие фиксации и интерпретации явлений и образов окружающей действительности

0,15

Умеет: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами фазовой графики движения

Владеет: способностью фиксировать явления и образы окружающей действительности средствами фазовой графики движения

— .

Знает: средства фазовой графики движения способствующие фиксации и интерпретации явлений и образов окружающей действительности

0,15

Умеет: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами фазовой графики движения

Владеет: способностью фиксировать явления и образы окружающей действительности средствами фазовой графики движения

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 45,5 час.

самостоятельная работа: 98,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	11
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	11

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	11	Итого
Лекции	8	8
Практические	32	32
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	65	65
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	141,5	141,5

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. «Перекладочная» анимация. Принципы осуществления движения персонажа «перекладки». 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)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Анимационное движение.	8	0	0	32	0	0	40
1.1	Введение в производственный цикл создания классического рисованного анимационного фильма.	4	0	0	16	0	0	20
1.2	Основные виды и техники анимационных фильмов с технологией «фазовой графики».	4	0	0	16	0	0	20
	ВСЕГО	8	0	0	32	0	0	40

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

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	Создание анимационных этюдов. «Целлулоидная» (калечная) анимация	6
2	Создание анимационных этюдов. Песочная анимация	6
3	Создание анимационных этюдов. «Переключочная» анимация.	6
4	. Создание анимационных этюдов в технике предметной 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)
выполнение заданий	11

выступление на научной конференции, подготовка публикации, участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	11
посещение занятий	11
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	11

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тестовых заданий

тип тестового задания Верно/Неверно

Анимация - абсолютно самостоятельный вид искусства, никак не связанный с другими искусствами

{=Верно
~Неверно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Анимация – синтез различных видов искусств.

{=Верно
~Неверно}

тип тестового задания Верно/Неверно

"Анимация" дословно значит "оживление", то есть творческий процесс наделения созданного образа «душой».

{=Верно
~Неверно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Анимационный фильм – это выстроенная последовательность статичных кадров, которые во время проекции создают иллюзию движения.

{=Верно
~Неверно}

тип тестового задания Верно/Неверно

Весь производственный цикл создания анимационного фильма в классической «целлулоидной технике» включает в себя только нанесение рисунков на целлулоид (контуровка и заливка)

{=Неверно
~Верно}

Примерные темы контрольных работ по дисциплине

Анимационный этюд персонажи анимационного фильма по описанию в среде»

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»

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки 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.
16. 16.Производственный цикл анимационного фильма в классической «целлулоидной технике».

17. Выявление личностных характеристик героя при помощи графических средств.
18. Мультипликационное движение. Основные принципы одушевления персонажа.
19. Принципы движения одушевленных и неодушевленных существ и объектов.
20. Способы анимации. Ключевая анимация – движение «от компоновки к компоновке» (использование техники компоновок с последующей фазовкой)
21. «Калечная» анимация. Создание «мультипликата» рисованного фильма.
22. Принципы движения «от компоновки к компоновке» и «от фазы к фазе».
23. Песочная анимация. Материалы и техники создания песочной анимации. Песок, камера, «световой стол». Необходимое оборудование и технические приемы работы.
24. «Переключочная» анимация. Принципы осуществления движения персонажа «переключки». Марионетка. Структура и способы движения.
25. Кукольная анимация. Необходимое оборудование и технические приемы работы.
26. Пластилиновая анимация. Необходимое оборудование и технические приемы работы.
27. 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			
выполнение заданий	5,5	4	22,0
посещение занятий	3	16	48
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции, подготовка публикации, участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	30	1	30
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.

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Фазовая графика движения» 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.