

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

**«Методика проектирования авторского
произведения»**

Наименование ОПОП: Режиссер анимации и компьютерной графики

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активность на практическом занятии	7
доклад	7
посещение лекционных занятий	7
посещение лекционных занятий ,активная работа	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Рабочая программа дисциплины «Методика проектирования авторского произведения» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссер анимации и компьютерной графики» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

Ефимова О.В., доцент кафедры режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма
Дележа Е.М., профессор кафедры режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры цифровых медиа и анимационного фильма

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.В. Ефимова

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:

Целью изучения дисциплины «Методика проектирования авторского произведения» является овладение знаниями об особенностях организации научного проекта в области цифровых медиа и анимации, освоение практических методов и приемов проведения научных исследований, научного поиска, анализа, экспериментирования, обработки данных, получения обоснованных эффективных решений с использованием информационных технологий; получение навыков для создания научных статей, докладов, научных исследований, с учётом современных научных проблем в процессе выдвижения собственных идей и концепций.

Задачи дисциплины:

1. формирование представлений и знаний об этапах подготовки научной работы;
2. выработка навыков по формулированию и написанию актуальности, научной новизны, научных положений, практической значимости, достоверности результатов и другое;
3. овладение навыками определения и постановки проблемы исследования, выбора темы для научного исследования, а также выполнения информационного поиска по теме исследования;
4. формирование навыков работы с научными источниками и библиографическими базами;
5. освоение теоретических знаний, отражающих современный уровень развития новых медиа и анимации и тенденции их развития;
6. приобретение профессиональной компетентности в отношении многообразия, имеющихся подходов в области новых медиа и анимации.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен выполнять художественно-творческую деятельность по созданию проектов анимационного фильма.

ПК-1.1 — Формулирует собственную художественную идею по созданию анимационного фильма, оценивает актуальность нового проекта, его художественную ценность и востребованность на рынке.

Знает: особенности восприятия интерактивного художественного пространства, выразительные возможности мультимедиа и систем виртуальной реальности, мировые тенденции развития мультимедиа

Умеет: сформулировать собственную художественную идею

Владеет: навыками анализа российских и зарубежных источников информации в профессиональной сфере

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-1 — Способен выполнять художественно-творческую деятельность по созданию проектов анимационного фильма.

ПК-1.2 — Определяет драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки анимационного фильма, разрабатывает режиссерский сценарий.

Знает: жанровые и стилевые признаки мультимедийного проекта

Умеет: создать драматургическую конструкцию мультимедийного проекта, определить драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки мультимедийного проекта

Владеет: навыками работы с режиссерским сценарием

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Методологические основы научного исследования с учетом авторского начала

Цели, задачи, основное содержание дисциплины, её значение, связь с иными дисциплинами.

Роль науки в современном обществе. Социальные функции науки, нравственность и научная этика. Противоречия в науке и в практике. Научная этика. Терминологический аппарат основных общенаучных подходов, применяющихся в научных исследованиях – системного, структурного, деятельностного и т.д. Определения основных понятий (метод, техника, методика, методология, прием, процедура). Типология научных исследований: фундаментальные, прикладные, разработки; описательные; аналитические, сравнительные).

Взаимосвязь развития науки и гуманитарных теорий и концепций. Основные свойства гуманитарной науки: социальность, гуманитарность, открытость. Вероятностный

характер законов и закономерностей гуманитарной науки. Принципы и требования к построению понятийно-категориальной системы научного исследования (предметная определенность и аспектная чистота). Основные требования, предъявляемые к категориально-понятийной системе науки (системность, точность, дефинитивность). Соблюдение этих требований в науке и в процессе исследования.

Межнаучный обмен понятиями в процессе интеграции науки и её дифференциации и отражение этого процесса в научном исследовании. Межнаучные связи, возникновение пограничных областей знания и интегрированных теорий – источник развития и обогащения языка гуманитарной науки.

Тема 2. Становление и развитие научного исследования и процесса развития научного знания.

Основы методологии, методики и техники научного труда. Культура научного исследования. Подготовка статьи, доклада в формате, определенном стандартами и требованиями науки, нормативными правовыми документами. Научными результатами являются: монография, сборник научных материалов конференции, препринт, тезисы докладов, научная статья, научный журнал.

Аналитический метод в исследовании теорий и концепций в области гуманитарной науки. Поиск оснований для сравнения и классификаций. Современные научные исследования в области новых медиа и анимации. Технологические и организационные аспекты подготовки научного исследования. Структура исследовательской работы и функции ее элементов. Составление плана работы над научным докладом, статьей: от выбора темы до выступления и публикации. Организация работы над докладом, статьей: композиция, стиль изложения, таблицы, иллюстрации, формулы, цитаты и заимствования. Структура введения и заключения. Список литературы.

Определение исследовательской проблемы. Поиск и отбор необходимых теоретических методов. Работа по систематизации и ассимиляции теоретического материала по теме исследования. Подготовка материалов исследования. Онтологическая, гносеологическая и методологическая позиции исследователя.

Исходные научные парадигмы, мировоззренческие ориентации, научные принципы, идеалы и стили мышления как факторы согласования и выбора научной позиции, как условие ответственности исследователя в области науки. Вопросы согласования и выбора теорий, концепций и идей с точки зрения сложившихся научных подходов. Проблема преемственности научных школ и становление новых научных школ и направлений.

Тема 3. Выбор темы и составление программы научного исследования в контексте авторского произведения. Алгоритм научной статьи, научного доклада.

Выявление актуальных тем исследований в области новых медиа и анимации. Составление модели области знания. Теоретический этап исследования - определение объекта и предмета исследования, формулирование цели и задач исследования; уточнение и интерпретация основных понятий, предварительный системный анализ объекта исследования, выдвижение и развертывание рабочих гипотез

Эмпирический этап исследования - определение методов сбора информации, разработка методического инструментария, принципы формирования выборки; сбор, обработка и интерпретация эмпирических данных; организация и план исследования.

Текстуальный этап исследования – оформление результатов исследования в соответствии с видом и жанром исследования. Подходы к планированию работы по написанию

научных статей и докладов. Выбор темы, методов исследования.

Организационные аспекты написания научной статьи. Структура статьи. Процесс подготовки и написания научной статьи. Проблема, противоречие, идея – соотношение и примеры. Понятие объекта и предмета исследования. Тема и цель статьи. Правильная формулировка цели научной статьи. Смысл и значение научных положений в научной статье. Виды научных статей: научно-практические, обзорные

научные. Критерии написания научной статьи по содержанию:

- актуальность – это острота поднятой проблемы и значимость ее решения не только в настоящем, но и в будущем;
- новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием или оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющимися разработками);
- убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью выводов, наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций);
- научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования научных методов познания);
- методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последовательности и условий его реализации)

Критерии написания научной статьи по форме изложения:

- логичность (определяется очевидностью причинно-следственных связей, логичностью переходов, взаимосвязанностью частей);
- ясность (часто определяется тем, насколько понятны использованные термины, а также наличием иллюстрирующих примеров);
- оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов, рисунков);
- полнота (определяется присутствием основных структурных частей, наличием минимального содержания и завершенностью текста);
- объективность.

Основные логико-методологическими требования к результату Научной статьи:

- 1) результат должен быть конкретным утвердительным суждением;
- 2) истинность результата должна быть обоснованной;
- 3) в работе должна быть показана новизна и актуальность результата исследования;
- 4) разработка научных статей требует соблюдения определенных правил изложения материала.

Примеры научных положений. Подготовка

доклада по статье. Особенности подготовки доклада. Написание разделов а: цель и задачи работы, научные положения, выносимые на обсуждение и др.

Тема 4. Публикации результатов научной деятельности. Журналы Scopus, WebofScience РИНЦ, индекс цитирования

Виды, типы научных изданий. Реферируемые научные издания. Перечень ведущих рецензируемых научных журналов . Мировые наукометрические показатели.

Показатели результативности научных работ: индекс цитируемости, индекс цитируемости научного журнала, импакт-фактор, индекс Хирша. Источники библиометрических данных (Scopus, WebofScience, РИНЦ и др.).

Оформление справочного аппарата научной работы. ГОСТы по оформлению списков литературы, библиографических ссылок, авторефератов и диссертаций. Индексы УДК, ББК, ГРНТИ для научной работы .

Определение индекса цитирования научной организации, ученого, импакт-фактора журнала. Выбор рецензируемого журнала для опубликования статьи по своей теме.

Формирование умения работать с использованием цифровых технологий.

Тема 5. Работа с первоисточниками и научной литературой. Электронные ресурсы и каталоги. Информационное обеспечение научного исследования

Реферативные базы данных (Scopus, WebofScience) и их возможности для наукометрического анализа. Импакт-фактор, SJR, РИНЦ, h-index Национальные системы обеспечения сетевого доступа к электронным изданиям. («AustralasianDigitalThesesProgram. «Электронная библиотека РГБ» и др.). Приемы работы с информацией: поисковые атрибуты, оценка результатов поиска. Работа с цифровыми информационными системами как технологией работы с информацией необходимой для работы над научным исследованием.

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	Методологические основы научного исследования с учетом авторского начала	2	0	0	2	0	0	4
2	Становление и развитие научного исследования и процесса развития научного знания.	2	0	0	2	0	0	4
3	Выбор темы и составление программы научного исследования в контексте авторского произведения. Алгоритм научной статьи, научного доклада.	4	0	0	8	0	0	12
4	Публикации результатов научной деятельности. Журналы Scopus, WebofScience РИНЦ, индекс цитирования	4	0	0	0	0	0	4
5	Работа с первоисточниками и научной литературой. Электронные ресурсы и каталоги. Информационное обеспечение научного исследования	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Методика проектирования авторского произведения» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Методологические основы научного исследования с учетом авторского начала».	2
2	Тема: «Становление и развитие научного исследования и процесса развития научного знания.».	2
3	Тема: «Выбор темы и составление программы научного исследования в контексте авторского произведения. Алгоритм научной статьи, научного доклада.».	4

4	Тема: «Выбор темы и составление программы научного исследования в контексте авторского произведения. Алгоритм научной статьи, научного доклада. ».	4
5	Тема: «Работа с первоисточниками и научной литературой. Электронные ресурсы и каталоги. Информационное обеспечение научного исследования».	4

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 «Методика проектирования авторского произведения».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активность на практическом занятии	7
доклад	7
посещение лекционных занятий	7
посещение лекционных занятий ,активная работа	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Темы докладов:

1. Анимация. Ее область применения в современной рекламе.
2. Компьютерная анимация и «ручная» анимация.
3. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме
4. Специфика режиссуры анимации
5. Проявления анимации в гипертекстовых структурах кино
6. Виды компьютерной анимации
7. Особенности трансформационной анимации
8. Художественный стиль и дизайн анимации
9. Особенности покадровой анимации
9. Особенности рисованной мультипликации
10. Особенности ротоскопирования
11. Особенности песочной анимации
12. Кукольная (объемная) анимация, её структура и особенности
13. Компьютерная анимация как вид мультипликации
14. Шейповая анимация и её особенности
15. Язык программируемой анимации
16. Создание образа персонажа в анимационном фильме
17. Двухмерная анимация и её особенности
18. Особенности анимационного творчества в современной культуре и искусстве
19. Анимация как часть современной визуальной культуры
20. Цифровые медиа и анимация

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень теоретических вопросов к зачету в 8 семестре:

1. Анимация. Ее область применения в современной рекламе.
2. Компьютерная анимация и «ручная» анимация.
3. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме
4. Специфика режиссуры анимации
5. Проявления анимации в гипертекстовых структурах кино
6. Виды компьютерной анимации
7. Особенности трансформационной анимации
8. Художественный стиль и дизайн анимации
9. Особенности покадровой анимации
9. Особенности рисованной мультипликации
10. Особенности ротоскопирования
11. Особенности песочной анимации
12. Кукольная (объемная) анимация, её структура и особенности
13. Компьютерная анимация как вид мультипликации
14. Шейповая анимация и её особенности
15. Язык программируемой анимации
16. Создание образа персонажа в анимационном фильме
17. Двухмерная анимация и её особенности
18. Особенности анимационного творчества в современной культуре и искусстве
19. Анимация как часть современной визуальной культуры
20. Цифровые медиа и анимация

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			
активность на практическом занятии	13	4	52
посещение лекционных занятий	1	4	4
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	14	1	14
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

Adobe Creative Suite

Adobe Premiere Pro

Cinema 4D Studio

Autodesk 3D Studio Max

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.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 начать с поиска и подбора литературы и интернет-ресурсов, рекомендованных педагогом. Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области изучаемых дисциплин. Понятия - это форма существования всякой науки, поэтому для адекватного общения с преподавателем, для становления обучаемого как специалиста особенно важно выстроить и использовать более широкий и полный спектр понятийных отношений, характеризующий теоретическую и методологическую подготовку обучаемого в рамках учебной программы. Прежде всего, при изучении такой дисциплины как «Методика проектирования авторского произведения», следует обратить внимание на изучение и освоение таких понятий как «Анимация», «Особенности ротоскопирования», «Цифровые медиа и анимация» и другие. Важно отчетливо сознавать, какие из понятий задействованы в том или ином конкретном рассуждении для объяснения и раскрытия проблемных вопросов при ответе. Помимо освоения понятийного аппарата, студенты должны познакомиться с большим количеством разнообразных проектов, изучать и анализировать их. А так как подавляющее большинство проектов – англоязычные, очень важным фактором для глубокого понимания дисциплины становится знание английского языка.

Немаловажное значение имеет также ознакомление обучаемых с основами и сущностью основных теоретических разработок и концепций, объясняющих природу, принципы, роль и значение новых медиа. При посещении лекций студенты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель.