

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

«Форматы и жанры анимационных фильмов»

Наименование ОПОП: Продюсер кино и телевидения

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Форма обучения: очно-заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: продюсирования кино и телевидения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

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

самостоятельная работа: 73,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	7
итоговый тест по дисциплине	7
подготовка и защита доклада	7
практическое занятие	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	7

Рабочая программа дисциплины «Форматы и жанры анимационных фильмов» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04 Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Продюсер кино и телевидения» по специальности 55.05.04 Продюсерство

Составитель(и):

П.В. Данилов, доцент кафедры , к.э.н.

Е.Ю. Цвентух, доцент кафедры

П.А. Алексеева, доцент кафедры , к.э.н.

Рецензент(ы):

С.А. Щеглов, Генеральный продюсер Кинокомпании «Триикс Медиа»

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры продюсирования кино и телевидения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н. Л. Горина

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:

Формирование комплекса знаний и умений в сфере драматургии анимационных проектов.

Задачи дисциплины:

Получить представление об особенностях жанров анимационных фильмов

Изучить особенности жанров анимации на различных этапах становления кинематографии/телевидения

Развить навыки анализа анимационного кино с точки зрения реализации жанра

Выявить ключевые проблемы и тенденции современной анимации с точки зрения жанра

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:

История отечественного кино

Костюм в кино

Современная отечественная литература

История зарубежного кино

История отечественной литературы

История зарубежной литературы

История изобразительного искусства и архитектуры

Современная зарубежная литература

Основы кинодраматургии

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

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации.

ОПК-3.2 — Выявляет особенности экранной или сценической интерпретации произведений литературы и искусства.

Знает: жанровую структуру современного анимационного кино

Умеет: применять терминологию, лексику и основные категории в области анимации; организовать работу креативной группы под цели и задачи конкретного жанра анимационного фильма

Владеет: навыками анализа анимационного проекта с точки зрения жанра и стиля и их соответствия рыночным тенденциям

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.
самостоятельная работа: 73,7 час.

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

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	0	0
Практические	32	32
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	69,5	69,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	107,7	107,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие жанра и становление анимационных жанров

Сущностные положения жанра. В.А. Старевич, И.П. Иванов-Вано, У. Дисней, Ф.С. Хитрук, В.М. Котеночкин, А.Ю. Хржановский, Ю.Б. Норштейн и др.

Тема 2. Особенности разных типов анимации

Рисованная анимация. Кукольная анимация. Компьютерная анимация. 3d анимация. Прочие типы анимации.

Тема 3. Особенности драматургии жанров детской анимации

Возрастные ограничения. Хронометраж. Форматы специализированных каналов, демонстрирующих детскую анимацию. Форматы неспециализированных каналов, демонстрирующих детскую анимацию.

Тема 4. Особенности драматургии жанров анимации для взрослых

Границы допустимого. Форматы специализированных каналов, демонстрирующих анимацию для взрослых. Форматы неспециализированных каналов, демонстрирующих анимацию для взрослых. Использование анимации в игровых и научно-популярных фильмах.

Тема 5. Полнометражная анимация

Рынок полнометражной анимации. Целевая аудитория. Особенности драматургической конструкции полнометражных анимационных фильмов.

Тема 6. Короткометражная и сериальная анимация

Рынок сериальной и короткометражной анимации. Целевая аудитория. Особенности драматургической конструкции короткометражных и сериальных анимационных фильмов.

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	Понятие жанра и становление анимационных жанров	0	0	0	8	0	0	8
2	Особенности разных типов анимации	0	0	0	8	0	0	8
3	Особенности драматургии жаров детской анимации	0	0	0	4	0	0	4
4	Особенности драматургии жаров анимации для взрослых	0	0	0	4	0	0	4
5	Полнометражная анимация	0	0	0	4	0	0	4
6	Короткометражная и сериальная анимация	0	0	0	4	0	0	4
	ВСЕГО	0	0	0	32	0	0	32

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Форматы и жанры анимационных фильмов» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Выступления студентов с докладом: выдающиеся режиссеры и драматурги анимационных фильмов.	9
2	Выступление студентов с докладом. Творческое задание на тему: "Мини питчинг анимационного проекта"	9
3	Выступление студентов с докладом. Творческое задание на тему: "Разработка логлайна и сценария детского анимационного фильма"	9
4	Выступление студентов с докладом. Творческое задание на тему: "Разработка логлайна и сценария анимационного фильма для взрослых"	9
5	Выступление студентов с докладом. Творческое задание на тему: "Разработка логлайна и сценария полнометражного анимационного фильма"	6
6	Выступление студентов с докладом. Творческое задание на тему: "Разработка логлайна и сценария анимационного сериала"	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 «Форматы и жанры анимационных фильмов».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение творческого задания	7
итоговый тест по дисциплине	7
подготовка и защита доклада	7
практическое занятие	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

Перечень примерных тем докладов:

1. В.А. Старевич
2. И.П. Иванов-Вано
3. У.Дисней
4. Ф.С. Хитрук
5. В.М. Котеночкин
6. А.Ю. Хржановский
7. Ю.Б. Норштейн
8. Рисованная анимация.
9. Кукольная анимация.
10. Компьютерная анимация.
11. 3d анимация.
12. Прочие типы анимации.
13. Форматы специализированных каналов, демонстрирующих детскую анимацию.
14. Форматы неспециализированных каналов, демонстрирующих детскую анимацию.
15. Форматы специализированных каналов, демонстрирующих анимацию для взрослых. Форматы неспециализированных каналов, демонстрирующих анимацию для взрослых. Использование анимации в игровых и научно-популярных фильмах.
16. Рынок полнометражной анимации.
17. Особенности драматургической конструкции полнометражных анимационных фильмов.
18. Рынок сериальной и короткометражной анимации.
19. Особенности драматургической конструкции короткометражных и сериальных анимационных фильмов.

Тестовые материалы для контроля знаний:

Что относится к характеристикам технического формата анимационного фильма?

- а) Хронометраж
- б) Формат кадра и носителя
- в) Цветность изображения
- г) Формат фонограммы

д) Все вышеперечисленное

Какой формат является идеальным для поиска новых стилей и технологий, экспериментов?

- а) Короткометражная анимация
- б) Сериальная анимация
- в) Полнометражная анимация

К короткометражным анимационным фильмам относятся фильмы:

- а) До 30 минут
- б) До 45 минут
- в) Менее 52 минут
- г) Менее 60 минут

Наиболее распространенный хронометраж короткометражной анимации

- а) 20 минут
- б) 26 минут
- в) 30 минут
- г) 42 минуты

Какой стиль анимации наиболее удобен для конвейерного производства?

- а) Масляная анимация
- б) Диснеевская анимация
- в) Пластилиновая анимация
- г) Ни один стиль анимации не удобен для конвейерного производства

Примерные творческие задания по дисциплине:

1. Мини-питчинг анимационного проекта
2. Разработка логлайна и сценария детского анимационного фильма
3. Разработка логлайна и сценария анимационного фильма для взрослых
4. Разработка логлайна и сценария полнометражного анимационного фильма
5. Разработка логлайна и сценария анимационного сериала

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету:

1. Сущностные положения жанра.
2. Рисованная анимация.
3. Кукольная анимация.
4. Компьютерная анимация.
5. 3d анимация.
6. Прочие типы анимации.
7. Возрастные ограничения.
8. Форматы специализированных каналов, демонстрирующих детскую анимацию.
9. Форматы неспециализированных каналов, демонстрирующих детскую анимацию.
10. Форматы специализированных каналов, демонстрирующих анимацию для взрослых.
11. Форматы неспециализированных каналов, демонстрирующих анимацию для взрослых.
12. Использование анимации в игровых и научно-популярных фильмах.
13. Особенности драматургической конструкции полнометражных анимационных фильмов.
14. Особенности драматургической конструкции короткометражных и сериальных анимационных фильмов.

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			
Практическое занятие	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Итоговый тест по дисциплине	10	1	10
Подготовка и защита доклада	9	2	18
Выполнение творческого задания	2	5	10
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. Кривуля, Н.Г. История анимации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2012. — 68 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <https://e.lanbook.com/reader/book/69366/#1>

7.2. Интернет-ресурсы

1. АО "Невафильм". www.nevafilm.ru
2. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио. <https://tvkinoradio.ru>
- 3.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Форматы и жанры анимационных фильмов» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

<http://www.academia-moscow.ru>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

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

Данный комплекс состоит из рекомендаций по проведению лекций, практических занятий, текущего и итогового контроля.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине «Форматы и жанры анимационных фильмов» в логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенной в РП;
- тесты и задания по отдельным темам лекций для самоконтроля студентов.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков, предусмотренных дисциплиной.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. Семинары способствуют углубленному изучению форматов и жанров анимационных фильмов и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

В состав практических занятий включаются:

- проведение дискуссии педагога и студентов на паре на заданную тему;
- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения практического занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- краткие методические и практические материалы по каждой теме, позволяющие студенту более глубоко ознакомиться с сущностью обсуждаемых вопросов;
- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к семинару;
- задачи для совместного и самостоятельного решения по рассматриваемой теме;
- варианты тем докладов, порядок их подготовки и защиты.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

Формы текущего и итогового контроля включают:

- контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу;
- тестовые задания по каждой теме учебной программы и по всему курсу.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на выполнение расчетных работ, проводимых в рамках практических занятий;
- на подготовку к семинарам, которая включает изучение материалов по соответствующей теме, а также использование литературы приведенной в РП;
- подготовку доклада по выбранной студентом теме. Доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению документов, объем 10-12 с.
- подготовку к зачету с оценкой по вопросам, приведенным в РП.

Студент для сдачи зачета с оценкой по данной дисциплине должен:

- выполнять расчетные работы;
- активно участвовать на семинарах;
- защитить доклад в течение семестра на положительную оценку;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.