

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА**

**Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура
Профиль подготовки: Руководство студией анимационного видеотворчества.
Преподаватель**

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области истории и теории аудиовизуальных искусств, ознакомить студентов с этапами становления, развития и эволюцией анимационного кино, основными проблемами формирования художественного мышления в кино, узловыми творческими биографиями и стилевыми направлениями в анимации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Мастерство режиссера анимационного фильма» относится к обязательной части структуры ОПОП по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство студией анимационного видеотворчества. Преподаватель».

Дисциплина изучается в 1-8м семестрах. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление об основных этапах развития анимационного кино. Курс является основополагающим в формировании мировоззрения студентов в области истории и теории аудиовизуального творчества. Параллельно курсу-«Мастерство режиссера анимационного фильма» - читаются дисциплины «Теория и история анимации», «Изобразительное решение анимационного фильма», «Техника и технология анимационного производства». Базовые положения курса находят развитие в следующих аспектах: режиссура анимационного произведения, мастерство художника – постановщика анимации, мастерство художника – мультипликатора, методика преподавания спец-дисциплин.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-5 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство студией анимационного видеотворчества. Преподаватель».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенции	Результаты обучения. Выпускник должен:
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.	УК-3.1 - Понимает требования ролевой позиции в командной работе и эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели	Знать: основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; профессиональные этические нормы; основные командные стратегии Уметь: руководить работой команды,

	<p>УК-3.2 - Определяет свою роль в команде, эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе, участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнения командной задачи</p>	<p>выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; вырабатывать и реализовывать командную стратегию; Владеть: организационными навыками; навыком эффективной коммуникации в команде</p>
<p>УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течении всей жизни.</p>	<p>УК-6.1 - Ставит цели и задачи, контролирует их выполнение, своевременно оказывает поддержку и принимает решения, необходимые для реализации идеи, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений</p> <p>УК-6.2 - Демонстрирует понимание важности планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда</p> <p>УК-6.3 - Критически оценивает эффективность использования времени при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата</p> <p>УК-6.4 - Проявляет интерес к саморазвитию и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков</p>	<p>Знать: основы психологии мотивации; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; Уметь: планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; определять цели профессионального роста; Владеть: навыками саморазвития; навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда</p>

ОПК-1 Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике.	<p>ОПК-1.1 Знает теоретические и исторические основы, методы культурологии, категории и концепции, связанные с изучением культурных форм, процессов, практик</p> <p>ОПК-1.2 - Умеет применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного проектирования.</p> <p>Уметь: участвовать в исследовательских и проектных работах в профессиональной сфере.</p> <p>Владеть: навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информации о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры.</p>
ОПК-4 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.	<p>ОПК-4.1. Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации</p> <p>ОПК-4.2. Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства</p> <p>ОПК-4.3. Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации</p>	<p>Знать: основные направления государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.</p> <p>Уметь: применять нормы государственной политики Российской Федерации в сфере культуры в своей профессиональной деятельности.</p> <p>Владеть: способностью анализировать проблемы и динамику в области сохранения культурного наследия.</p>
ПК-2 Способен использовать съёмочную, осветительную, проекционную технику и вспомогательное оборудование для видеосъёмки. Способен осуществлять студийную и репортажную звукозапись.	<p>ПК-2.1. Знает принципы работы со съёмочной, осветительной и проекционной техникой, аппаратуры для студийной и монтажной звукозаписи.</p> <p>ПК-2.2. Умеет работать со съёмочной, осветительной и проекционной техникой, аппаратурой для студийной и монтажной звукозаписи.</p>	<p>Знать:</p> <p>Принципиальные схемы устройства всех видов оборудования, используемых в процессе создания и демонстрации анимационных произведений искусств и принципы их работы, требования техники безопасности при работе с электрическими приборами и механизмами.</p> <p>Физические основы процесса звукозаписи, виды звукозаписи, разновидности и устройство звукозаписывающее оборудование, творческие возможности, роль, значение и требования к звуковой</p>

	<p>ПК-2.3.</p> <p>Владеет умениями, необходимыми для использования съёмочной, осветительной и проекционной техникой, аппаратуры для студийной и монтажной звукозаписи.</p>	<p>сфере аудио-визуального произведения.</p> <p>Основные программы нелинейного монтажа, устройство и принципы работы монтажного оборудования, требования к техническому качеству монтажа аудио-визуального произведения, творческие возможности и роль монтажа в анимации.</p> <p>Уметь:</p> <p>Использовать съёмочное и лабораторное оборудование для плёночного процесса.</p> <p>Проектировать схемы освещения в павильоне и на натуре, пользоваться основными и дополнительными техническими средствами для видеосъёмки.</p> <p>Осуществить запись фонограммы голоса, музыки, шумов, сложных фонограмм, специальных звуковых эффектов, монтировать фонограммы</p> <p>Смонтировать видеоряд из нескольких (не менее трех) исходных материалов.</p> <p>Владеть:</p> <p>Навыками работы со съёмочным, осветительным, проекционным и монтажным оборудованием, вспомогательными принадлежностями.</p> <p>Навыками работы со съёмочным, осветительным, проекционным и монтажным оборудованием, вспомогательными принадлежностями.</p> <p>Техническими и творческими приемами звукозаписи и озвучания аудиовизуальных произведений</p> <p>Техническими и творческими приемами нелинейного монтажа</p>
<p>ПК-3 Способен использовать приемы режиссуры анимационного произведения, осуществлять актерскую и дикторскую функции в процессе создания анимационного</p>	<p>ПК-3.1. Ознакомлен с базовыми правилами режиссуры мультфильмов, актерского и дикторского мастерства.</p> <p>ПК-3.2. Способен оперировать инструментарием режиссёра,</p>	<p>Знать:</p> <p>Основные термины законы, виды и жанры драматургии. Специфику работы над различными произведениями драматургического искусства.</p> <p>Основы режиссерского мастерства в разных видах и жанрах анимационного искусства.</p> <p>Основы актерского и дикторского</p>

произведения.	ПК-3.3. Владеет приемами режиссуры и актерского и дикторского мастерства	<p>мастерства, специфику работы актера и диктора в кино и на телевидении, творческие возможности данных профессий, роль и место художественного слова и актерской игры в анимационном производстве. Создать съёмочную группу, осуществить съёмочный и монтажно-тонировочный периоды. Работать над разноплановыми и разнохарактерными ролями, разбирать характерные особенности различных ролей, разработать «рисунок» роли.</p> <p>Владеть:</p> <p>Методами режиссерской работы с автором сценария, актерами, оператором, техническим персоналом; руководить съёмочным процессом, приемами и технологиями монтажа мультфильма. Приемами художественного слова, основными принципами системы Станиславского, приемами взаимодействия на съёмочной площадке с другими актерами, методами работы с непрофессиональными актерами и неактерами.</p>
ПК-5 Способен осуществлять продвижение проекта на рынке («постпродакшн»).	<p>ПК-5.1. Ознакомлен с принципами рыночных отношений.</p> <p>ПК-5.2. Умеет анализировать потребности потребителей на рынке.</p> <p>ПК-5.3. Владеет навыками продвижения проекта на рынке.</p>	<p>Знать:</p> <p>Основные законы, приемы и виды арт-менеджмента, роль продвижения аудио-визуальной продукции в процессе функционирования анимационной студии, особенности рынка аудиовизуальной продукции.</p> <p>Уметь:</p> <p>Разработать концепцию продвижения аудиовизуального произведения, разработать смету расходов на рекламную кампанию, выбрать стратегию продвижения аудиовизуального продукта на рынке.</p> <p>Владеть:</p> <p>Методами и технологиями арт-менеджмента, основами рекламной деятельности в области анимационного искусства, основными принципами маркетинга в области культуры и искусства.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Мастерство режиссера анимационного фильма» составляет 19 зе (684 акад. ч.), из них контактных - 510 акад.ч.; СРС - 75 акад.ч., форма контроля- 99 ак.ч. (экзамен в 1,2,3,6,8м семестрах; курсовая работа в 4м семестре, зачет с оценкой в 5,7 семестрах).

4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекции	Пр	Сем	п/г	инд	СРС	
1	Творческо –производственные параметры при создании анимационного фильма	1		16				2	
2	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ Период ФИЛЬМА	1		16				2	Реферат
3	РЕЖИССЕРСКИЙ сценарий и раскадровка	1		16				2	Опрос
4	Работа с ХУДОЖНИКОМ - ПОСТАНОВЩИКОМ	1		16				2	Экзамен (18 ак.ч.)
5	Разработка ПЕРСОНАЖЕЙ - ОБРАЗОВ	2		16				2	
6	Подборка АКТЕРОВ	2		16				2	Рубежный контроль.
7	Запись РЕПЛИК актеров	2		16				2	
8	Создание по режиссерской разработке РАСКАДРОВКИ фильма ХУД-ПОСТАНОВЩИКОМ	2		16				2	Экзамен (18 ак.ч.)
9	Создание ТИПАЖЕЙ ПЕРСОНАЖЕЙ худ – постановщиком	3		16				2	
10	Создание цветовой гаммы ПЕРСОНАЖЕЙ	3		16				2	Опрос
11	ЭСКИЗЫ ФОНОВ и общее ЦВЕТОВОЕ решение ФИЛЬМА	3		16				2	Рубежный контроль
12	Поиск и работа по МУЗЫКАЛЬНОЙ концепции	3		16				2	Экзамен (18 ак.ч.)

	ФИЛЬМА							
13	ВРЕМЕННАЯ составляющая ФИЛЬМА	4		16			2	
14	Работа с КОМПОЗИТОРОМ	4		16			2	
15	ЗАПИСЬ МУЗЫКИ	4		16			2	
16	Расшифровка МОНТАЖНОМ записанной МУЗЫКИ	4		16			2	Курсовая работа
17	Расшифровка МОНТАЖНОМ записанных актерских РЕПЛИК	5		16			3	
18	ВЫПИСКА ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ЛИСТОВ	5		16			2	
19	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРИОД ФИЛЬМА Работа с художниками МУЛЬТИПЛИКАТОРО МИ	5		16			4	Реферат
20	ПРОСМОТР ПРОБ, ЧЕРНОВОЙ МОНТАЖ МАТЕРИАЛА	5		16			2	Зачет с оценкой
21	Работа ЗВУКООПЕРАТОРОМ. Подготовка к перезаписи ПЕРЕЗАПИСЬ	6		16			4	
22	Кинематограф и Аниматограф.	6		16			2	
23	Время , Движение , Пространство.	6		16			4	
24	Темп , Ритм , Акцент, Пауза.	6		16			2	Экзамен (18 ак.ч.)
25	Гротеск , Метафора, Гипербола.	7		16			4	
26	Оборудование	7		16			2	
27	Жанры и Виды.	7		14			2	
28	Визуальный ряд. МЕТОДЫ , СТИЛИ. Современные ТЕНДЕНЦИИ	7		16			4	Зачет с оценкой
29	Музыка.	8		16			2	
30	ТРЮК.	8		16			2	
31	МОНТАЖ и его ВИДЫ	8		16			2	
32	КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕГОДНЯ	8		16			2	Экзамен (27 ак.ч.)
	ИТОГО: 684 ак.ч.			510			75	99

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1.

Особенности технологии производства рисованного фильма.

Литературный сценарий как основа анимационного произведения.

Киносценарий (SCRIPT)

Тема 2.

Режиссерская разработка. Раскадровка (STORY BOARD)

Подготовка исходных компоновок (KEY DRAWING) к сценам. LAY-JUT. Работа с композитором и запись музыки. Работа с актерами и запись реплик. Работа с фонограммами

Создание АНИМАТИКА.

Тема 3.

Графическая (рисованная) анимация. Объемная (кукольная) анимация. Перекладка. Марионетка (FLAT – FIGURES)

Экспозиционные листы (DOPE SHEET) Реплики и артикуляция. Такты и акценты.

Переплывы. Панорамы и циклы

Тема 4.

Съемка (COMPUTER MAN). МОНТАЖ (EDITOR). Перезапись (MIXI)

Тема 5.

Режиссер (FILM – DIRECTOR) анимационного кино – автор , художник , композитор и дирижер своего фильма. Крупнейшие

мировые мастера этого вида искусства. Отличительные черты их

творчества. Мультипликация и Анимация. КИНЕМАТОГРАФ и АНИМАТОГРАФ.Л и

О Люмьеры (LUMIERE) и Ж. Мельес (G.MELIES)

Тема 6.

ВРЕМЯ самого фильма и время в котором происходит его сюжет. TIMING художника-мультипликатора. ДВИЖЕНИЕ - основа основ анимации. ПРОСТРАНСТВО и его роль в визуальном ряде анимационного кино. Совокупность этих факторов.

Тема 7.

Темп , Ритм , Пауза и Акцент в анимации.

Тема 8.

Поэзия и Анимация. ГРОТЕСК , МЕТАФОРА , ГИПЕРБОЛА –
краеугольные камни Аниматографа

Тема 9.

Жанровое разнообразие Анимационного кино. Аудитория от 5-ти до 95-ти летних.

Рисованная анимация. Кукольная. Пластилиновая (CLAY)

Силуэтная (SILHOUETTE). Бескамерная (CAMERALESS)

Лимитированная (LIMITED)(3ч.) Тотальная (TOTAL,FULL)

Игольчатая (PIN-SCREEN)(3ч.) Живописная. Насыпная. Компьютерная

Тема 10.

Музыка в анимации и ее значение. Работа с композитором.

Крупнейшие мастера этой профессии у нас и за рубежом.

От А. СКРЯБИНА и Д. ШЕСТАКОВИЧА до BEATLES

Тема 11.

Работа с актерами и запись реплик.АМПЛУА. Значение этой профессии для создания полноценных образов и характеров в анимационном кино. Крупнейшие мастера этого цеха у нас и за

рубежом , работающие в Аниматографе

Тема 12.

Трюк (GAG) в Анимации. Влияние американского кино. Чарльз

Спенсер Чаплин о природе смешного

Тема 13.

МОНТАЖ как способ режиссерского мышления. История и теория. Виды и категории монтажа. Д.Гриффит (D.GRIFFIT), Л.Кулешов (L.KULESHOV), Д. Вертов (D.VERTOV), С.Эйзенштейн (S.EIZNSTEIN)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях практического и индивидуального типов) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям практического и индивидуального типов) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование практических форм проведения занятий (интерактивные занятия, выездные съемки, просмотр и обсуждение фильмов и телепрограмм)) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. **Практические занятия** дают необходимый фундамент теоретических и прикладных знаний по съемочному мастерству, формируют словарный запас профессиональной деятельности, рассматриваются исторические этапы развития и становления национальных киношкол и телестудий. На практических занятиях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Проводимые в активной и интерактивной форме **практические занятия** позволяют студентам самостоятельно выполнить съемочные работы, заданные преподавателем.

Методика преподавания дисциплины предполагает определенный объем **самостоятельной работы** студентов над заданиями преподавателя. Она предполагает самостоятельное посещение студентами кинопросмотров, съемка авторских этюдов и фильмов, написание эссе и научных докладов по темам дисциплины. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в виде «Основного» и «Дополнительного» списка рекомендованной литературы.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни, приобретению навыков профессиональной видеосъемки.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний и навыков, полученных студентами в процессе занятий лекционного и практического, индивидуального типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде;
- формирование практических навыков работы с различным съемочным и осветительным оборудованием

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.

Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным планом направления подготовки, осуществляется в ходе экзамена.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль: - <i>опрос</i> - <i>участие в дискуссии на практическом занятии</i> - <i>тестовые задания</i>	<i>зачтено/не зачтено</i> <i>Зачтено (не менее 50% ответов даны правильно) / не зачтено (менее 50 % ответов даны правильно)</i>
Промежуточная аттестация Зачет с оценкой Курсовая работа Экзамен	<i>отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно</i> <i>отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно</i> <i>отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно</i>

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«Отлично»/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») в полном объеме на уровне «высокий».</p> <p>При этом студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;</p> <ul style="list-style-type: none"> - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией по дисциплине
«Хорошо»/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть») на уровне «хороший».</p> <p>При этом студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией по дисциплине
«Удовлетворительно»/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) на уровне «удовлетворительный».</p> <p>При этом тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией по дисциплине
«Неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, не сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате «знать-уметь-владеть»), то есть результаты обучения ниже удовлетворительного уровня.</p>

	<p>Студент не усвоил значительной части проблемы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией по дисциплине
--	---

Семинары для студентов

- 1) Российская анимация . Киностудия “СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ”. Роль и значение студии в развитии этого искусства. Имена и фильмы
- 2) Творческо – производственная цепочка при создании современного Анимационного фильма. Функции каждого из звеньев . (Терминология на русском и английском языках).
- 3) Художник - мультипликатор в анимационном кино.
- 4) Художник – постановщик в анимационном кино.
- 5) Режиссер в АНИМАТОГРАФЕ.

Вопросы к семинарам

Тема 1. Творческо — производственная цепочка при создании анимационного фильма.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

- а). Режиссерская разработка
- б). ПЕРСОНАЖИ и ТИПАЖИ.
- в). РАСКАДРОВКА и исходные КОМПАНОВКИ.
- г). Работа с КОМПОЗИТОРОМ.
- д). Выбор и работа с АКТЕРАМИ.
- е). Предварительный , черновой МОНТАЖ.
- ж). Создание АНИМАТИКА.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРИОД

- а). Работа с МУЛЬТИПЛИКАТОРАМИ.
- б). КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ творческих процессов.
- в). МОНТАЖ.
- г) . ПЕРЕЗАПИСЬ.

Тема 4. Основные творческие профессии при создании МУЛЬТФИЛЬМА.

- а). РЕЖИССЕР и его творческая КОНЦЕПЦИЯ.
- б). СЦЕНАРИЙ и РЕЖИССЕРСКАЯ разработка.
- в). ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ решение фильма.
- г). Основные функции ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА.
- д). ХУДОЖНИК-МУЛЬТИПЛИКАТОР , его роль и значение.
- е). ВРЕМЯ , ДВИЖЕНИЕ и ПРОСТРАНСТВО фильма.
- ж). КОМПОЗИТОР в анимации.
- з). АКТЕРСКОЕ мастерство в мультфильме.

Просмотровые семинары для студентов:

Эти СЕМИНАРЫ ставят задачу наглядно ознакомить аудиторию с историей развития Анимационного искусства в России и за рубежом. Продемонстрировать последние фильмы во всем разнообразии тем и техник , стилей и направлений. На этом фундаменте привить студентам навыки анализа анимационных фильмов в целом и по отдельным компонентам. Эта семинарская часть курса должна быть неразрывно связана с его теоретической и практической частями. Подбор фильмов и время их просмотров , должны строго соответствовать темам лекций и характеру практических заданий.

Вопросы к зачету:

1. Владислав СТАРЕВИЧ и его творчество.
2. Самый первый в мире кукольный мультипликационный фильм.
3. Лучшие образцы русской мультипликации до 1936 года.
4. Самый первый в мире полнометражный мультипликационный фильм.
5. Александр ПТУШКО и его вклад в искусство анимации.
6. История СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА.
7. Ведущие мастера этой студии разных эпох и их произведения.
8. ВИДЫ АНИМАТОГРАФА.
9. ЖАНРЫ АНИМАТОГРАФА.
10. Что такое МУЛЬТИПЛИКАТОР, его роль и значение в фильме.
11. Художник-МУЛЬТИПЛИКАТОР в АНИМАТОГРАФЕ.
12. Художник — ПОСТАНОВЩИК в мультфильме.
13. ВРЕМЯ, ДВИЖЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО в анимации.

14. ТЕМП, РИТМ, АКЦЕНТ и ПАУЗА в создании современного анимационного кино.
15. АКТЕР в АНИМАТОГРАФЕ .
16. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ производства мультфильма.
17. А.С.И.Ф.А. (Международная Ассоциация Анимационного Кино) история ее создания, роль и значение.
18. МУЗЫКА в Анимации. От А. СКРЯБИНА и Д.ШОСТАКО- ПРВИЧА до BITLES.
19. Современные компьютерные новации и их применение в АНИМАТОГРАФЕ.

Вопросы к рубежному контролю

ВОПРОСЫ ПО ОБЩЕЙ СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ БУДУЩЕГО ФИЛЬМА:

- 1). ТЕМА
- 2).ПРОБЛЕМА
- 3). СЮЖЕТ
- 4). ХАРАКТЕРЫ
- 5). МЕТОД

ВОПРОСЫ ПО ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ СТРУКТУРНЫМ КОМПОНЕТАМ БУДУЩЕГО ФИЛЬМА:

- 6). ВРЕМЯ
- 7). ПРОСТРАНСТВО
- 8). ДВИЖЕНИЕ

ВОПРОСЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ БУДУЩЕГО ФИЛЬМА:

- 9). ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА
- 10). ПЕРСОНАЖИ и ТИПАЖИ
- 11).ФОНА

ВОПРОСЫ ПО ЗВУКОВОМУ РЯДУ БУДУЩЕГО ФИЛЬМА:

12).МУЗЫКА

13). РЕПЛИКИ

14). ШУМЫ

ВОПРОСЫ ПО СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА.

15). МЕТОД

16). БАЗА

17). КАДРЫ

Примерные вопросы к экзаменам

Часть 1

1. История , традиции , школы анимации.
2. Творческо–технологический процесс создания анимационного произведения.
3. Основные этапы и прфессии.
4. Компьюterra в современном анимационном фильме. Тенденции развития.
5. Художник в аниматографе. Who is who.
- 6.гипербола , гротеск, метафора.
7. Время , пространство , движение.
8. Темп , ритм, акцент, пауза.
9. Режиссура в аниматографе.
10. Монтаж- “философский камень” искусства.

Часть 2

- 1.Работы и изобретения предшествовавшие рождению мультипликации.
- 2.Подготовительный период по фильму и его основные компоненты .
- 3 . Что такое сценарий и какие компоненты он должен в себя включать.
4. Рождение рисованной мультипликации. Пионеры этого искусства.
5. Что такое раскадровка и кто ее создает.
6. Первый в мире объемный мультфильм. Его родина, автор и год создания.
7. Подготовительный период для художника-постановщика и его объем.
8. Что такое персонаж , и что такое типаж. Кто их создает.
9. Какие разновидности масштабных планов в кино Вы знаете.
10. Первые рисованные фильмы, их авторы и страны
11. Цветовое решение фильма. Кто создает эскизы фонов и на каком этапе.
12. Что такое АНТРОПОМОРФИЗМ.
13. Что такое компоновки для мультипликаторов, кто их создает и в какой период.
- 14.Что такое ДЕМАТЕРЕЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО МИРА.
15. Первый в мире полнометражный рисованный фильм, год его создания , автор, страна.
- 16.Что такое работа с актерами, кто ее проводит и руководит записью реплик.
17. Что такое ТРАНСФОРМАТИВНОСТЬ ПЛАСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА.
18. Самый первый в мире полнометражный кукольный фильм. Автор , год создания , страна.
19. Что такое производственный период фильма. Его основные этапы.

20. Что такое ПЛАЗМАТИЧНОСТЬ в анимации.
21. Какие виды темперамента, составляющие основу характера Вы можете назвать.
22. Ведущая русская студия мультипликационных фильмов. Год создания, ведущие мастера, фильмы.
23. Роль и значение в фильме режиссера.
24. Русские мастера мультипликации, их стиль и фильмография.
25. Значение и роль в создании фильма художника-мультипликатора.
26. Что такое А.С.И.Ф.А (A.S.I.F.A). Роль этой организации в становлении мультипликации-анимации в мире.
27. Роль и значение в мультфильме художника-постановщика.
28. Основные принципы творческой концепции анимации по Диснею.
29. Что такое МУЛЬТИПЛИКАТ, кто его создает и на каком этапе производства фильма.
30. Современная анимация и ее разновидности. Перспективы развития этого вида искусства и ее практическое применение.
31. Что такое компоновки художника-мультипликатора их основная функция, их обозначение в экспозиционных листах.
32. Значение МОНТАЖА при создании фильма. Формы и виды монтажа.

Критерии оценки знаний на экзамене

Экзамен, включает тестовое задание, устный ответ на вопросы и выполнение практических работ.

Оценка «5» на экзамене ставится при правильном, полном и логично построенном ответе, умении оперировать специальными терминами, при использовании в ответе дополнительного материала, умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена.

Оценка «4» на экзамене ставится при правильном, полном и логично построенном ответе, умении оперировать специальными терминами, при использовании в ответе дополнительного материала, умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом и отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена, но в ответах имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруднения в использовании практического материала, делаются не вполне законченные выводы или обобщения.

Оценка «3» ставится при схематичном неполном ответе, неумении оперировать специальными терминами или их незнание с одной грубой ошибкой, при неумении приводить примеры практического использования научных знаний, при грубых ошибках в ответах на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена.

Оценка «2» ставится при ответе на все вопросы с грубыми ошибками, при неумении оперировать специальной терминологией, приводить примеры практического использования научных знаний. Неумение отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать особое внимание на следующее:

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
- показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи;
- знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной дисциплины и междисциплинарных связей;

- ответ формулируется в терминах, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента;
- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики

Темы курсовых работ

1. Владислав СТАРЕВИЧ и его творчество.
2. История Союзмультфильма.
3. Художник-мультипликатор в аниматографе.
4. Время, движение, пространство в анимации.
5. Темп, ритм, акцент и пауза в создании современного анимационного кино.
6. Актер в аниматографе .
7. Основные этапы производства мультфильма.
8. А.S.I.F.A. (Международная Ассоциация Анимационного Кино) история ее создания, роль и значение.
9. МУЗЫКА в Анимации. От А. СКРЯБИНА и Д.ШОСТАКО-ПРВИЧА до BEATLES.
10. Современные компьютерные новации и их применение в АНИМАТОГРАФЕ.

Критерии оценки курсовых работ

«Отлично» - Обоснована актуальность темы.

В теоретической части дан полный анализ исследования по проблеме, освещены вопросы изучения и применения различных приемов и классических принципов монтажа.

На основании теоретического анализа сформулирована цель и конкретные задачи исследования.

Показана осведомленность студента о современных исследовательских направлениях и методиках.

В работе используются различные методы анализа полученных результатов.

В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы, составлен исчерпывающий глоссарий профессиональных терминов по исследуемой проблеме.

На защите студент демонстрирует свободное владение материалом, знание теоретических подходов к проблеме, уверенно отвечает на вопросы.

«Хорошо» - Во введении раскрыта актуальность проблемы исследования.

В теоретической части представлен изученный перечень основной литературы по теме, определены и выявлены теоретические основы проблемы, выделены основные теоретические понятия.

Сформулированы задачи исследования, методы исследования соответствующие поставленным задачам.

Студент ориентируется в современных исследовательских методиках.

Отмечается недостаточность самостоятельного анализа.

В заключении сформулированы общие выводы, составлен глоссарий.

Работа правильно оформлена. Все этапы работы выполнены в срок.

Неуверенная защита работы, даны ответы на значительную часть вопросов.

«Удовлетворительно» - Раскрыта актуальность темы.

Теоретический анализ проблемы дан описательно.

Суждения отличаются поверхностностью, слабой аргументацией.

Методы исследования соответствуют поставленным задачам.

Анализ полученных данных носит описательный характер.

В заключении сформулированы лишь общие выводы, приведен неполный глоссарий.

Работа оформлена в соответствии с требованиями.

Студент на защите не может аргументировать основную часть выводов, плохо отвечает на вопросы, т.е. слабо владеет материалом темы.

«Неудовлетворительно» - Курсовая работа не соответствует указанным требованиям и не допускается к защите

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Переверзев, С.И.

Анимация в Macromedia Flash MX [Электронный ресурс] : практикум / С. И. Переверзев. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 374 с., ил. - ISBN 978-5-9963-1483-6.

2. Петров, А. А.

Классическая анимация. Нарисованное движение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Петров. - М. : ВГИК, 2010. - 195, [1] с. - ISBN 978-5-87149-121-8.

3. Боресков, Алексей Викторович.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Алексей Викторович ; Боресков А.В., Шикин Е.В. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 219. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-5468-5 : 1000.00.

Дополнительная литература:

1. **МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ.** Методическая разработка для студентов-заочников факультета культуроведения. Московский Государственный Институт Культуры. М. , 1993 71 стр. Библиограф. : с.71. Для студентов вузов культуры и искусств.

2. **Солодчук, В.И.** Создание анимационного фильма с помощью КОМПЬЮТЕРА. В.И.Солодчук. - М.: Издательство института Психотерапии. 2002. 436.(3) с. Ил. ISBN 5 – 89939 – 074 -3.-

3. **Маэстри , Дж. СЕКРЕТЫ АНИМАЦИИ ПЕРСОНАЖЕЙ:** Учебный курс. Маэстри Дж. : Пер.с англ. А.Сташкова.- Сипб. : Питер. 2002. - 218 с.ил. (Учебный курс) . ISBN 5 – 94723 – 026 – 7.

4. **Переверзев, С.И.** АНИМАЦИЯ в Macromedia FLASH MX (Электронный ресурс) практикум. С.И. Переверзев.С- 3-е изд (эл.) М. БИНОМ. Лаборатория знаний . 2012.- 374 с . ил. ISBN 978 – 5 – 87149 – 121 – 8.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com
Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

В ходе самостоятельной работы студенту, в первую очередь, следует изучить и осмыслить материал, представленный в рекомендованной преподавателем в качестве основной и дополнительной литературе. Студент обязан иметь четкое представление о том, что при изучении теории и

истории анимации он столкнется с рядом сложных вопросов. От него, поэтому, требуется знать историю становления и развития анимации, формирования стилистики и эволюцией технологий. При этом ему необходимо уметь ориентироваться, видеть и понимать содержание этапных мультфильмов, выражавших веяния и настроения своего времени. Разумеется, студент не должен упускать из вида, что история анимации складывается также из конкретных судеб отдельных конкретных людей, создающих фильмы: продюсеров, авторов сценария, режиссеров, художников-постановщиков, художников-мультипликаторов, художников других анимационных профессий, композиторов, актеров и т.д. Только с учетом различных особенностей и факторов, составляющих феномен анимационной деятельности, можно понять и выстроить объективную и целостную картину истории как отечественного, так и зарубежного Аниматографа.

Для усвоения дисциплины студенты должны самостоятельно читать и осваивать предлагаемую на лекциях и семинарских занятиях конкретную литературу и разработки по теме – РЕЖИССУРА анимационного фильма. Параллельно им рекомендуется находить и просматривать предлагаемые преподавателем конкретные мультфильмы конкретных авторов, относящиеся к изучаемому курсу, что позволит им получить подходящие полезные практические навыки в избранных специальностях.

Фильмы, обязательные к просмотру, по курсу

“Золотая сотня” – сто лучших российских мультипликационных фильмов обозначенных на фестивале в Суздале в юбилейном (100-летие русской Анимации) 2012 году. От В. СТАРЕВИЧА до Ю. НОРШТЕЙНА.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>
5. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
6. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИН

Освоение дисциплины предполагает использование просмотровый зал для проведения лекционных и семинарских занятий с видеопроектором и экраном, ТВ, DVD. Для практических занятий (Мультипликат, Прорисовка, Фазовка) необходима современная технологическая цепочка , состоящая из компьютера, видео-камеры с по кадровым режимом, телевизора и сканера. Столы – просветы, металлические ШТИФТЫ, специальная бумага.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
- письменные задания выполняются на компьютере;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены институтом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Автор (ы) <u>Тарасов В.И., профессор</u>
--