

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Юров Сергей Серафимович Автономная некоммерческая организация высшего образования
Должность: ректор
Дата подписания: 18.10.2022 15:19:42
Уникальный программный ключ:
3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

**«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
от « 18 » февраля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.18 «ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ»

Для направления подготовки:
54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Типы задач профессиональной деятельности:
проектный

Направленность (профиль):
«Моушн-дизайн»

Форма обучения:
очная

Разработчик (и): Солошенко Михаил Александрович - доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», лауреат международного конкурса.

Рецензент: Цыганков Василий Аркадьевич – доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Союза дизайнеров России.

«20» января 2021 г. /М.А. Солошенко /
(подпись)

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утв. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. декана факультета ФДМ / В.В. Самсонова /
(подпись)

Заведующая кафедрой
разработчика РПД / Е.А. Дубоносова /
(подпись)

Протокол заседания кафедры № 6 от «27» января 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Результаты освоения дисциплины обучающимся
5. Объем дисциплины и распределение видов учебной работы по семестрам
6. Структура и содержание дисциплины
7. Примерная тематика курсовых работ
8. Фонд оценочных средств по дисциплине
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
12. Приложение 1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов цельного представления об истории развития анимационного кино.

Задачи:

- изучение основ и путей развития ведущих мировых анимационных школ, основных направлений в анимации и их эволюцию, получение студентами базовых знаний об истории мирового анимационного кинематографа;
- знакомство с режиссерами, внесшими вклад в развитие искусства анимации;
- рассмотрение особенностей применения выразительных средств и драматургии в различные периоды развития искусства анимации;
- рассмотрение особенностей стилистики основных направлений мировой анимации;
- развитие способности выделять в кинематографическом образе эстетический, социальный, философский и культурологический смыслы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Место дисциплины в учебном плане:

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули).

Часть: Обязательная часть.

Осваивается: 4 семестр.

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

ОПК-1 – Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной задачи	Знать: способы и методы поиска необходимой информации, её критического анализа и обобщения результатов анализа для решения поставленной задачи Уметь: выполнять поиск необходимой информации, критически ее анализировать и обобщать результаты анализа для решения поставленной задачи Владеть: навыком поиска необходимой информации, её критического анализа и обобщения результатов анализа для решения поставленной задачи

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.2. Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода	Знать: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода Уметь: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода
	ОПК-1.3. Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с эстетическими идеями конкретного исторического периода Уметь: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ

Общая трудоемкость дисциплины «История анимации» для студентов очной формы обучения, реализуемой в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, составляет: 3 з.е. / 108 час.

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц
Аудиторные занятия	72
<i>в том числе:</i>	
Лекции	36
Практические занятия	36
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа	36
<i>в том числе:</i>	
часы на выполнение КР / КП	-
Промежуточная аттестация:	
Вид	Зачет с оценкой
Трудоемкость (час.)	
Общая трудоемкость з.е. / часов	3 з.е. / 108 час.

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Темы дисциплины		Количество часов			
№	Наименование	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
1	Введение в предмет. Мультипликация и анимация. Протоформы анимации	1	1	-	1
2	Зарождение экранной анимации. Эмиль Рейно	1	1	-	1
3	Первые кинофирмы. Ранние технологии. Анимация Эмиля Коля	1	1	-	1
4	Первые персонажи в истории анимации: творчество Эмиля Коля и Уинзора Маккея	1	1	-	1
5	Новые имена в американской анимации: братья Флейшер, Пол Терри, Джон Рэндольф Брей. Зарождение американской анимационной промышленности	1	1	-	1
6	Развитие анимации в Европе в довоенный период. Анимация европейского авангарда	1	1	-	1
7	Авангардная анимация в Европе 1910-х 1920-х годов	1	1	-	1
8	Появление и развитие кукольной мультипликации. Творчество Владислава Старевича в России и Европе	1	1	-	1
9	Ранние работы Уолта Диснея	1	1	-	1
10	Пути и формы освоения звука и цвета в анимации	1	1	-	1
11	Появление отечественной рисованной анимации	1	1	-	1
12	Цветные фильмы Уолта Диснея	1	1	-	1
13	Советская анимация 1930-х годов	1	1	-	1
14	Создание «Союзмультфильма»	1	1	-	1
15	Анимация в СССР в период Второй мировой войны и пост-военное время	1	1	-	1
16	Американская анимация 1940-х годов	1	1	-	1
17	Стилевая революция 1940-60-х годов. Эстетическое обновление американской анимации	1	1	-	1
18	Экспериментальная анимация 1930-х – 1940-х годов: Оскар Фишингер, Лен Лай, Гарри Смит	1	1	-	1
19	Норман Мак-Ларен и его новаторские идеи	1	1	-	1
20	Техника игольчатого экрана: Александр Алексеев и его последователи	1	1	-	1
21	Анимация Восточной и Западной Европы в послевоенный период	1	1	-	1
22	Западноевропейская анимация 1960-х – 1980-х годов. Франция	1	1	-	1
23	Западноевропейская анимация 1960-х – 1980-х годов. Франция и другие страны. Социальные темы	1	1	-	1
24	Анимация Восточной Европы	1	1	-	1
25	Чехословацкая анимация	1	1	-	1
26	Компьютерные технологии и анимация	1	1	-	1
27	Польская анимация	1	1	-	1
28	Советская анимация в 1950-е годы	1	1	-	1
29	Эстетический поворот в советской анимации	1	1	-	1
30	Возрождение кукольной анимации в СССР	1	1	-	1
31	Советские мультфильмы для взрослых. «Веселая карусель» Мультипликационные циклы в СССР	1	1	-	1
32	Децентрализация анимации в СССР	1	1	-	1

Темы дисциплины		Количество часов			
№	Наименование	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
33	Советская авторская анимация	1	1	-	1
34	Авторская отечественная анимация. Студия «Пилот»	1	1	-	1
35	Японская анимация	1	1	-	1
36	Новые направления анимации	1	1	-	1
Итого (часов)		36	36	-	36
Форма контроля:		Зачет с оценкой			
Всего по дисциплине:		108 / 3 з.е.			

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема №1. Введение в предмет. Мультипликация и анимация. Протоформы анимации

Виды, формы функционирования и технологии анимации. Понятие пространства, времени и героя в анимационном фильме. От «театров изображений» и оптических игрушек к первым киносеансам. Принципы восприятия и законы построения анимационного изображения. Эксперименты в области анимации до появления кинематографа. Оптические аттракционы. Китайский театр теней. Волшебный фонарь. Фенакистоскоп. Зоотроп. Мутоскоп. Кинетоскоп. Праксиноскоп.

Тема №2. Зарождение экранной анимации. Эмиль Рейно

Творчество Э. Рейно и его «Оптический театр». «Бедный Пьеро» и «Вокруг кабины». Сценарии мультфильмов Эмиля Рейно.

Тема №3. Первые кинофирмы. Ранние технологии. Анимация Эмиля Коля

Зарождение анимации как вида экранного искусства: от оптического аттракциона к экранному трюку и театральному показу. Творчество пионеров мировой анимации. Джордж Стюарт Блэктон и его роль в развитии анимации. Вайтограф. «Очарованный рисунок». «Комические фазы смешных лиц», «Гостиница с привидениями». Покадровая съемка. «Американское движение». Сегундо де Шомон и его «Электрический отель». Анимация Эмиля Коля.

Тема №4. Первые персонажи в истории анимации: творчество Эмиля Коля и Уинзора Маккея

Эмиль Коля и его анимационные фильмы (продолжение). Кинофирмы «Гомон» и «Патэ». Уинзор Маккей как создатель комиксов и анимационных фильмов. Герои Маккея: Маленький Немо и динозавр Герти. История и технология создания Герти. Структура фильмов Маккея. «Гибель Лузитании» - первый сохранившийся документальный мультипликационный фильм. Анимация по ключевым кадрам.

Тема №5. Новые имена в американской анимации: братья Флейшер, Пол Терри, Джон Рэндольф Брей. Зарождение американской анимационной промышленности

Джон Рэндольф Брей и его анимационный фильм «Сон художника». Серия мультфильмов Брея «Полковник Враль». Патенты Брея. Кинофирмы «Парамаунт» и «Голдвин». Серии «Безумный кот», «Джерри на работе» объединения «Bray-Hard process»

Companu». Начало карьеры братьев Макса и Дейва Флейшеров. Серии «Кот Феликс», «Коко-клоун», «Из чернильницы». Ротоскоп Флейшеров. Попай и Бетти-Буп. Сериалы «Фермер Эл Фэлфа» и «Басни Эзопа» Пола Терри.

Тема №6. Развитие анимации в Европе в довоенный период. Анимация европейского авангарда

Зарождение и развитие анимации во Франции, Британии, Германии и других европейских странах. Особенности раннего периода развития анимации. Анимация европейского авангарда. Взаимосвязи представителей анимационного авангарда с европейской художественной культурой начала XX века. Истоки авангардной анимации. Первая волна авангардных режиссеров в анимации. Экспрессионистские фильмы Лотты Рейнигер и Бертольда Бартоша. Влияние кубизма, ДаДа и других авангардных течений на развитие анимации. Фильмы - картины Л. Сюрважа.

Тема №7. Авангардная анимация в Европе 1910-х 1920-х годов

«Опусы» Вальтера Рутtmана. «Сон о соколах» Рутtmана для «Нибелунгов» Фрица Ланга. «Ритмы» Ганса Рихтера. Ман Рей и его рейограммы. «Возвращение к разуму» Ман Рея. «Механический балет» Фернана Леже. «Диагональная симфония» Викинга Эггелинга. Предпосылки для дальнейшего развития авангардных течений в анимации.

Тема №8. Появление и развитие кукольной мультипликации. Творчество Владислава Старевича в России и Европе

Мультфильмы Александра Ширяева. Объемная мультипликация Владислава Старевича. Биография режиссера. Российский и европейский периоды творчества. Техника создания кукол. Пародии и басни в мультипликации Старевича. Авторская анимация Старевича. Александр Ханжонков и Владислав Старевич. Гоголь и Старевич. «Рейнеке-лис» Старевича.

Тема №9. Ранние работы Уолта Диснея

Дебют Уолта Диснея и Юба Айверкса в 1921 году. Переезд Диснея в Лос-Анжелес и создание киностудии. Серия про «Алису в стране чудес». Роль киностудии Диснея в развитии анимационной промышленности. Потерянный персонаж Диснея - Кролик Освальд. История появления Микки Мауса. «Пароходик Вилли» - первый звуковой мультфильм. Серия Диснея «Забавные истории»: «Танец скелетов». Чарльз Столлинг и его концепция синтеза музыки и изображения. Роль Юба Айверкса на киностудии Диснея. Персонажи Айверкса: лягушонок Флип и Вилли Вупер. Спецэффекты Айверкса. Развитие «целлулоидной» технологии в конце 1920-х годов.

Тема №10. Пути и формы освоения звука и цвета в анимации

Роль звука в анимационном фильме, поиск его выразительных возможностей. Развитие технологий записи и воспроизведения звука. Рисованный звук: различие методологических подходов советских и европейских аниматоров. Идеи футуризма и рисованный звук в анимации. Различия методов создания рисованного звука Е. Шолпо, М. Цехановским, Н. Воиновым. Технологические поиски в области использования цвета в анимации.

Тема №11. Появление отечественной рисованной анимации

Национализация кинопромышленности. Дзига Вертов и «Киноправда». «Советские игрушки» Александра Бушкина и Дзиги Вертова. Политический шарж и анимация. Экспериментальная группа мультипликаторов «Мастерская» и их фильм «Межпланетная

революция». Кинофабрика «Межрабпом-Русь». Первые художественные анимационные ленты. Московская и ленинградская анимационные школы. Творчество М. Цехановского. Художественная практика Н. Ходатаева, В. и З. Брумберг, И. Иванова-Вано. Создание первого анимационного фильма для детей. Методы создания «Сеньки – африканца» Ивана Иванова-Вано и Даниила Черкеса. Мультфильм «Каток» Иванова-Вано и Черкеса. Создание первых постоянных анимационных героев. «Почта» Михаила Цехановского.

Тема №12. Цветные фильмы Уолта Диснея

«Цветы и деревья» (1932) Уолта Диснея – первый цветной анимационный фильм. «Три поросенка» Диснея. Использование Диснеем камеры для создания глубинной перспективы в фильме «Старая мельница» (1937). «Белоснежка и семь гномов» - первый полнометражный фильм Диснея (1937). Премьера «Фантазии» Диснея в 1941 году и стереофонический звук в фильме.

Тема №13. Советская анимация 1930-х годов

Появление звука в анимации. «Улица поперек» Владимира Сутеева и Льва Атаманова (1931 год). Идеологические ограничения при создании мультфильмов в СССР. «Блэк энд Уайт» Ивана Иванова-Вано и Леонида Амальрика: способ создания пространственной глубины, ритм фильма. Сатира: «Органчик» Николая Ходатаева, «Сказка о царе Дурандае» Иванова-Вано. Фестиваль американских мультфильмов в кинотеатре «Ударник» в 1933 году. Влияние фестиваля на развитие отечественной мультипликации. Судьба мультфильма «Сказка о попе и его работнике Балде» Михаила Цехановского. «Новый Гулливер» Александра Птушко: технологии создания, сюжет.

Тема №14. Создание «Союзмультфильма»

Создание студии «Союздетмультфильм» в 1936 году. Первые годы работы студии. Курсы подготовки мультипликаторов на «Союзмультфильме». Первые мультфильмы студии. «Дядя Степа» (1939) Владимира Сутеева. Мультфильм «Лимпопо» - первое появление на экранах Доктора Айболита. «Джябжа» Пашенко. История создания «Сказки о глупом мышонке» Цехановского. Стиль Ивана Иванова-Вано и его мультфильм «Мойдодыр».

Тема №15. Анимация в СССР в период Второй мировой войны и пост-военное время

Эвакуация «Союзмультфильма» в Самарканд. «Сказка о царе Салтане» В. и З. Брумберг. «Краденое солнце» Иванова-Вано. Роль произведений Корнея Чуковского в истории отечественной анимации. «Телефон» Михаила Цехановского. «Пропавшая грамота» В. и З. Брумберг. Цензура в СССР в послевоенное время. Жанр сказки в послевоенной мультипликации. «Конёк-Горбунок», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Снегурочка» Иванова-Вано. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Царевна-лягушка» Михаила Цехановского. «Аленький цветочек» Льва Атаманова.

Тема №16. Американская анимация 1940-х годов

Влияние на развитие анимации «Большого стиля» Диснея. Забастовка на диснеевской студии в 1941 году. Фильм «Победа благодаря авиации» - главный фильм диснеевской студии военного времени. Антифашистские фильмы: «Лик фюрера», «Победный марш», «Воспитание для смерти». Студия Леона Шлезингера: персонаж Даффи Дак из серии «Веселые мелодии». «Русская рапсодия» студии Шлезингера.

Тема №17. Стилевая революция 1940-60-х годов. Эстетическое обновление американской анимации

Предпосылки к стилистическим преобразованиям в анимации. Изменение условий функционирования анимации на фоне возрастающей роли телевидения. Смена жанровых и стилевых направлений, расширение тематики анимационных фильмов. Активное развитие национальных анимационных школ на фоне проявления тенденций децентрализации производства. Деятельность студии UPA Стивена Босустова и выработка новой эстетической платформы в анимации. Появление нового стиля, новых тем и персонажей. «Кролик-крестоносец» Алекса Андерсона и Джея Барда – первый телевизионный анимационный фильм. Роль ТВ в развитии анимации. Создание и деятельность студии Ханна-Барбера как одного из лидеров телевизионной анимации. «Том и Джерри» Ханна и Барберы.

Тема №18. Экспериментальная анимация 1930-х – 1940-х годов: Оскар Фишингер, Лен Лай, Гарри Смит

Оскар Фишингер и его абстрактный фильм «Композиция в голубом». Лумиграф Оскара Фишингера. Экспериментальная анимация Гарри Смита и Лана Лая.

Тема №19. Норман Мак-Ларен и его новаторские идеи

Абстрактные фильмы Мак-Ларена: «Камера танцует», «Звезды и полосы», «Точки и кольца». Синтез документального и анимационного пластов в антифашистском фильме Мак-Ларена «Безграничный ад». Система «фундус». Использование техники пастели Мак-Лареном («Серая курочка»).

Тема №20. Техника игольчатого экрана: Александр Алексеев и его последователи

Экспериментальная техника игольчатого экрана: фильмы Александра Алексеева и Жака Друэна. Творчество А. Алексеева. Выразительные возможности технологии игольчатого экрана.

Тема №21. Анимация Восточной и Западной Европы в послевоенный период

Разделение европейского анимационного пространства на два лагеря вследствие политических изменений на карте Европы. Возникновение восточноевропейских анимационных школ. Влияние советской школы анимации и роль государственной поддержки в этом процессе. Определение самобытности анимаций Югославии, Чехии, Польши Венгрии, Румыния и других восточноевропейских стран. Особенности развития западноевропейских центров анимации в послевоенный период. Роль телевидения в процессе развития западноевропейской анимации. Формирование национальных анимационных центров и политика государства по их поддержке. Зарождение и распространение фестивального движения. Обострение противостояния между коммерческой и артхаусной анимацией.

Тема №22. Западноевропейская анимация 1960-х – 1980-х годов. Франция

Среднеатлантический стиль в европейской анимации. Эстетика поэтического реализма Поля Гримо. Эстетствующий интеллектуализм европейской анимации: «Мертвые времена» Р. Лалу, «Паукосклон», «Запасное сердце» П. Камлера, «Фантазматик», «Алюниссонс» Э. и Э. Ансорж, «Мадмуазель и виолончелист» Ж.-Ф. Лагиони

Тема №23. Западноевропейская анимация 1960-х – 1980-х годов. Франция и другие страны. Социальные темы

Идеологическая, социальная анимация П. Фольдеса, Ж. Имаж, Б. Годфри, Дж. Даннинга, Р. Серве, Р. Тейлор, Р. Вильямс

Тема №24. Анимация Восточной Европы

Пионеры венгерской анимации. «Загребская школа» (Д. Вукотич, В. Мимица, З. Боурек, Б. Колар).

Тема №25. Чехословацкая анимация

Традиция кукольного театра в чешской кукольной анимации. Творчество Иржи Трнки и Яна Шванкмайера. Феминистская рисованная анимация Михаэлы Павлатовой.

Тема №26. Компьютерные технологии и анимация

Диснеевские фильмы 1960-1970-х годов. Появление сериала «Флинстоуны» на американском телевидении. «Звездная война» Стива Рассела – первая видеоигра. Создание «Sketchpad» Айвена Сазерленда. Первый компьютерный фильм (1963 год) Э. Зайца. Электронные спецэффекты в анимации. Премьера «Улицы Сезам» в 1969 году. Система «CAESAR». Система «CINETRON». Сатирическая анимация в США. «Кот Фриц» Ральфа Бакши. «Малпапет-шоу» Джима Хенсона. Сериал «Симпсоны» студии Fox Network.

Тема №27. Польская анимация

Многообразие анимационных техник в польской анимации. Авторская философская анимация. Фильмы Валериана Боровчика, Яна Леницы, Даниэля Чшехуры, Мирослава Киёвича. Анимация Рышарда Чекалы, Збигнева Рыбчинского, Петра Думалы, Ежи Кучи

Тема №28. Советская анимация в 1950-е годы

Преобразования в отечественной анимации поствоенного периода. Основы «эклерного» стиля, причины его возникновения и пути преодоления. Анимация периода «малокартинья». Национальные сказки народов СССР в мультипликации 1950-х годов. «Слон и муравей» Бориса Дёжкина и Геннадия Филиппова. «В яранге горит огонь» Ольги Ходатаевой. «Ночь перед Рождеством В. и З. Брумберг. «Золотая антилопа» Льва Атаманова. Мультфильмы для самых маленьких Владимира Сутеева. Новогодняя тематика в советской мультипликации. Экранизация западноевропейских сказок советскими аниматорами. «Гадкий утёнок» В. Дегтярёва. «Снежная королева» Л. Атаманова. Фильмы на спортивную тему. «Необыкновенный матч» М. Пащенко и Б. Дёжкина.

Тема №29. Эстетический поворот в советской анимации

Предпосылки «эстетической революции» в отечественной школе анимации. Основы стилистического обновления. Федор Хитрук и его анимационные персонажи. «История одного преступления», «Фильм, фильм, фильм», «Человек в рамке», «Топтыжка», «Каникулы Бонифация». «Винни-пух». Фильмы Хржановского.

Тема №30. Возрождение кукольной анимации в СССР

Возрождение кукольной анимации. Поиски новых изобразительных решений и эксперименты в кукольной анимации В. Дегтярёва, А. Карановича и Р. Качанова. Кукольная анимация 1960-х. «Варежка» Р. Качанова. «Ни богу, ни чёрту» В. Курчевского. «Мой зелёный крокодил» В. Курчевского. Обращение мультипликаторов к литературе как важная тенденция 1960-х годов. «Левша» Ивана Иванова-Вано. «Баня» Анатолия Карановича и Сергея Юткевича. Развитие кукольной анимации в 1970-е годы. «Крокодил Гена» Р. Качанова. «38 попугаев» И. Уфимцева.

**Тема №31. Советские мультфильмы для взрослых. «Веселая карусель»
Мультипликационные циклы в СССР**

«Дюймовочка» Л. Амальрика. «Чиполлино» Б. Дёжкина. Мультфильмы Бориса Степанцева. Циклы мультфильмов: «Ну, погоди!», «Кот Леопольд». «Трое из Простоквашино» В. Попова. «Бременские музыканты» И. Ковалевской. Создание анимационного журнала для детей «Веселая карусель». Поиски образной выразительности в кукольной анимации на примере творческих экспериментов Н. Серебрякова, С. Соколова, В. Курчевского, Г. Бардина.

Тема №32. Децентрализация анимации в СССР

Создание и развитие национальных анимационных центров в союзных республиках. Р. Раамат, П. Пярн, Д. Черкасский, Р. Саакянц.

Рождение телевизионной анимации: студия «Мульттелефильм».

Тема №33. Советская авторская анимация

Мультипликация Анатолия Петрова, Юрия Норштейна. Эдуарда Назарова

Тема №34. Авторская отечественная анимация. Студия «Пилот»

Мультипликация Гарри Бардина, Александра Татарского. Новые студии, новые фильмы в России.

Тема №35. Японская анимация

Эпоха немого кино: анимация Отэн Симаковы, Дзюнъити Коти, Сэтаро Китаяма, Санаэ Ямамото, Ясудзи Мурата. Японская анимация теней Нобуро Офуджи и его фильм «Скамейка под цветущей вишней». Аниме как культурный феномен. Социальные и философские темы в фильмах Хаяо Миядзаки. Студия «Гибли».

Тема №36. Новые направления анимации

Пластилиновая анимация Ника Парка. Спонтанная анимация Билла Плимптона. Технологии создания современных мультфильмов. Авторская анимация разных стран. Тенденции и фестивали анимационного кино.

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа не предусмотрена

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература:

1. Ищенко, Е.А. Японская культура в контексте экранных искусств : выпускная квалификационная работа / Е.А. Ищенко ; Минобрнауки России, Омский Государственный Университет имени Ф. М. Достоевского, Факультет культуры и искусств, Кафедра кино - и др. - Омск : , 2016.

режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463485>

2. Котелевская, О.И. Эволюция мультипликации как средства формирования личности : выпускная квалификационная работа / О.И. Котелевская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Омский Государственный Университет

имени Ф. М. Достоевского, Факультет культуры и искусств, Кафедра кино - и др. - Омск : , 2015. режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463488>

3. Куркова, Н.С. Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебное пособие / Н.С. Куркова - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016.

режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472665>

4. Сальникова, Е. Визуальная культура в медиасреде: современные тенденции и исторические экскурсы / Е. Сальникова; Государственный институт искусствознания. - Москва: Прогресс-Традиция, 2017.

режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473543>

5. Спутницкая, Н.Ю. Птушко. Роу: мастер-класс российского кинофэнтези: монография /Н.Ю. Спутницкая. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018.

режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487848>

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

При осуществлении образовательного процесса по данной учебной дисциплине предполагается использование:

Лицензионное программное обеспечение:

1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726);

2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726).

Свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Браузер Google Chrome;

2. Браузер Yandex;

3. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов в формате PDF

9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. «Искусство кино» - URL: <http://kinoart.ru/>

2. «Сеанс» - URL: <http://seance.ru/>

3. Autodesk портал - продукты; поддержка; сообщества <http://www.autodesk.ru/>

4. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online

5. Demiart портал - форум по работе с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и 3DS max <http://demiart.ru>

6. Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам

7. Библиотеки <http://junior3d.ru/models.html>

8. Модели, галерея, форум <http://3ddd.ru/>

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий оснащена:

а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;

б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;

в) наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины;

г) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

Помещение для самостоятельной работы. Аудитория оснащена оборудованием и техническими средствами обучения:

а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;

б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки;

в) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа «История анимации» строится как лекционная с упором на интерактивное обучение. Лекционные занятия направлены на формирование представлений о становлении анимации как вида искусства. Рассматриваются этапы развития анимации в соответствии с техническими возможностями кинопроизводства, жанры анимации, выразительные возможности этого вида искусства, строящегося на синтезе искусств.

Для закрепления пройденного материала по программе в форме самостоятельной работы учащимся рекомендуется такая форма работы, как освоение литературы из указанных списков: аналитическое чтение, написание конспектов. К форме самостоятельной подготовки относится и просмотр фильмов. Кроме просмотра фильмов из перечня обязательных в соответствии с изучением тем на лекционных занятиях, учащимся рекомендуется знакомство с иными анимационными фильмами режиссеров, творчество которых затрагивается на лекциях.

Кроме того для наилучшего освоения компетенций учащимся рекомендуется регулярно следить за новинками отечественного и зарубежного кинорепертуара и следить за критическими публикациями в ведущих отечественных периодических изданиях по вопросам кино: «Искусство кино» (URL: <http://kinoart.ru/>), «Сеанс» (URL: <http://seance.ru/>).

Рекомендуемый список фильмов для просмотра:

1. Бедный Пьеро, Вокруг кабинки, реж. Э.Рейно
2. Путешествие на Луну, Замок дьявола, реж. Ж.Мельес
3. Фантазмагории, Драма Фантошей, Веселые микробы, реж. Э.Коль
4. Месть кинематографического оператора, Стрекоза и муравей, Прекрасная Люканида, реж. В.Старевич
5. Маленький Немо, Джерти-динозавр, реж. У.Мак-Кей
6. Клоун Ко-Ко, реж. Д.Флейшер
7. Кот Феликс, реж. О.Мессмер
8. Приключения принца Ахмеда, реж. Л.Райнигер
9. Диагональная симфония, реж. В.Эггелинг
10. Ритм 21-23-25, Исследование фильма, реж. Г.Рихтер
11. Опус 1-4, реж. В.Рутман
12. Радуга, Этюды, Композиция в голубом, реж. О.Фишингер
13. Ночь на Лысой горе, Нос, Картинки с выставки, реж. А.Алексеев
14. Китай в огне, Межпланетная революция, реж. З.Комиссаренко, Ю.Меркулов, Н.Ходатаев

15. Почта, реж. М.Цехановский
16. Золотой ключик, Новый Гулливер, реж. А.Птушко
17. Пароходик Вилли, Безумный полет, реж. У.Дисней
18. Цветная коробка, реж. Л.Лай
19. Краденое солнце, В яранге горит огонь, Золотое перышко, реж. О.Ходатаева
20. Бармалей, Серая шейка, реж. В.Полковников
21. Конек-Горбунок, Снегурочка, Дикие лебеди, реж. И.Иванов-Вано
22. Аленький цветочек, Золотая антилопа, Снежная королева, реж. Л.Атаманов
23. Пропавшая грамота, Сказка о царе Салтане, Федя Зайцев, Ночь перед Рождеством, Большие неприятности, реж. В. и З.Брумберг
24. Фильмы студии ЮПА из серии «Мистер Мэгу», «Джеральд МакБоинг-Боинг», «Чистое везение», реж. С.Босустов, Р.Кэнон.
25. Фильмы У.Ханны и Дж.Барберы из серии «Том и Джерри»
26. Жил-был Козявин, Стеклопанная гармоника, реж. А.Хржановский
27. История одного преступления, Человек в рамке, Каникулы Бонифация, Фильм, фильм, фильм, реж. Ф. Хитрук
28. Баня, реж. С.Юткевич
29. Ария прерий, Рука, реж. И.Трнка
30. Звероферма, реж. Дж.Халас
31. Ученик чародея, Барон Мюнхгаузен, реж. К.Земан
32. Веселый робот, Суррогат, реж. Д.Вукотич
33. Театр господина и госпожи Кабаль, Игры ангелов, реж. В.Боровчик
34. Квартира, Возможности диалога, реж. Я.Шванкмайер
35. Кабинет Яна Шванкмайера, Улица крокодилов, реж. Братья Квей
36. Желтая подводная лодка, реж. Дж.Даннинг
37. Улитки, Дикая планета, Властители времени, реж. Р.Лалу
38. Сорока-воровка, Пульчинелла, реж. Э.Луццатти
39. Аллегро нон троппо, Жизнь в коробке, реж. Б.Боццетто
40. Гарпия, Ночные бабочки, реж. Р.Серве
41. Сеча при Керженце, Лиса и заяц, Цапля и журавль, Ежик в тумане, Сказка сказок, реж. Ю.Норштейн
42. Варежка, Тайна Третьей планеты, реж. Р.Качанов
43. Жил-был пес, Путешествие муравья, реж. Э.Назаров
44. Танго, Новые медиа, реж. З.Рыбчинский
45. Приятная катастрофа, Запасное сердце, Хронополис, реж. П.Камлер
46. Ляпис, Пермутации, Матрица, реж. Дж.Уитни

***Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов
по освоению дисциплины***

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с использованием информационных средств; индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

Факультет дизайна и моды
Кафедра дизайна

Фонд оценочных средств

Текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Б1.О.18 «ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ»

Для направления подготовки:

54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Типы задач профессиональной деятельности:

проектный

Направленность (профиль):

«Моушн-дизайн»

Форма обучения:

очная

Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной задачи	Знать: способы и методы поиска необходимой информации, её критического анализа и обобщения результатов анализа для решения поставленной задачи Уметь: выполнять поиск необходимой информации, критически ее анализировать и обобщать результаты анализа для решения поставленной задачи Владеть: навыком поиска необходимой информации, её критического анализа и обобщения результатов анализа для решения поставленной задачи
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.2. Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода	Знать: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода Уметь: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода
	ОПК-1.3. Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с эстетическими идеями конкретного исторического периода Уметь: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

Показатели оценивания результатов обучения

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
Не знает: способы и методы поиска необходимой информации, её критического анализа и обобщения результатов анализа для решения	В целом знает: способы и методы поиска необходимой информации, её критического анализа и обобщения результатов анализа	Знает: способы и методы поиска необходимой информации, её критического анализа и обобщения результатов анализа	В полном объеме знает: способы и методы поиска необходимой информации, её критического анализа и обобщения результатов

Шкала оценивания			
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
Не знает: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с эстетическими идеями конкретного исторического периода Не умеет: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода Не владеет: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	В целом знает: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с эстетическими идеями конкретного исторического периода В целом умеет: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода В целом владеет: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знает: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с эстетическими идеями конкретного исторического периода Умеет: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода Владеет: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	В полном объеме знает: произведения искусства, дизайна и техники, их связь с эстетическими идеями конкретного исторического периода В полном объеме умеет: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода В полном объеме владеет: способностью рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

Оценочные средства

Задания для текущего контроля

Пример тем докладов

1. Творчество Э.Коля: от визуального трюка к фильму.
2. Творчество Л.Райнигер и образные особенности силуэтной анимации.
3. Становление советской школы анимации.
4. Особенности полнометражной анимации студии У.Диснея классического периода.
5. Киноэстетика фильмов О.Фишингера.
6. Загребская школа анимации и особенности ее художественного стиля.
7. Эстетика телевизионной анимации. Формирование особого стиля и формата.
8. Сюрреалистическая поэтика в фильмах Я.Шванкмайера.
9. Эстетическая революция в анимации 1950-60-х годов.
10. Феномен азиатской анимации в европейской культуре последних десятилетий.

Оценка докладов производится по шкале «зачтено» / «не зачтено».

Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к зачету с оценкой

1. Анимация как вид кинематографа. Основные типы и технологии анимационного фильма.
2. Пионеры американской анимации. В.Мак-Кей, П.Салливан, О.Мессмер и другие.
3. Анимация дореволюционной России. Творчество В.Старевича.
4. Анимация немецкого экспрессионизма и авангарда.
5. Силуэтная анимация Л.Райнигер.
6. Рождение советской анимации. Образование студии «Союзмультфильм».
7. Золотой век американской анимации. Фильмы братьев Флейшеров.
8. Эксперименты в рисованном звуке. Приход звука в анимацию.
9. Становление и расцвет студии У.Диснея.
10. Рождение заградской школы анимации.
11. Независимая и коммерческая анимация США в 1960-80-е годы.
12. Развитие чехословацкой школы анимации в послевоенный период.
13. «Эстетический поворот» в советской анимации.
14. Анимация Польши во второй половине XX века.
15. Творческие эксперименты З.Рыбчинского.
16. Аниме. Творчество О.Тэдзука, Х.Миядзаки и других лидеров японской анимации.
17. Открытия британской школы анимации (Дж.Халас, Н.Парк, братья Квей).
18. Особенности канадской школы анимации.
19. Фестивальное движение как фактор развития мировой анимации.
20. Этапы развития компьютерной анимации.

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации

4-балльная шкала (экзамен, зачет с оценкой)	2-балльная шкала (зачет)	Показатели	Критерии
Отлично	Зачтено	1. Полнота ответов на вопросы и выполнения задания. 2. Аргументированность выводов. 3. Умение перевести теоретические знания в практическую плоскость.	глубокое знание теоретической части темы, умение проиллюстрировать изложенное примерами, полный ответ на вопросы, способен применять умения при решении общих и нетиповых задач
Хорошо			глубокое знание теоретических вопросов, ответы на вопросы преподавателя, но допущены незначительные ошибки, способен применять умения при решении общих задач
Удовлетворительно			знание структуры основного учебно-программного материала, основных положений теории при наличии существенных пробелов в деталях, затруднения при практическом применении теории, существенные ошибки при ответах на вопросы преподавателя, имеет навыки в ограниченной области профессиональной деятельности
Неудовлетворительно	Не зачтено		существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не владение терминологией, основными методиками, не способность формулировать свои мысли, применять на практике теоретические положения, отвечать на вопросы преподавателя

Разработчик: Солошенко Михаил Александрович – доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», лауреат международного конкурса.

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры дизайна (Протокол заседания кафедры № 6 от «27» января 2021 г.).