

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
 (УрГАХУ)

Кафедра графики и анимации

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ

Направление подготовки (Специальность)		Графика
Код направления и уровня подготовки		54.05.03
Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО	дата	16.11.2016
	№	1428
Тип образовательной программы (согласно ОХОН: академический или прикладной бакалавриат, академическая или прикладная магистратура, специалитет)		Специалитет
Специализация (согласно ОХОН)		Художник анимации и компьютерной графики
Учебный план		Прием 2017, 2018 гг
Форма обучения		Очная

Екатеринбург, 2018

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами:

Дисциплина ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ входит в базовую часть образовательной программы. Данной дисциплине предшествует подготовка по дисциплинам: «История отечественного искусства и культуры», «История зарубежного искусства и культуры». Курс взаимосвязан с дисциплинами «Драматургия мультфильма» и «История кино». Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины, используются в процессе освоения дисциплины «Общий курс композиции» и при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.2 Аннотация содержания дисциплины:

Понятие анимации. История зарождения анимационного кино. Первые аниматоры. Советская анимация 20-х г.г. Развитие американской анимации в 20-е годы. Силуэтная анимация и традиции теневого театра. Советская анимация 30-х г.г. Французская анимация 30-х г.г. Эра Диснея. Советское (российское) анимационное кино. Анимация в странах Восточной Европы. Создание АСИФА. Зарубежная анимация (Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Англия, Португалия, Канада, Япония, США). Современное состояние мировой анимации.

1.3 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины лекции, практические занятия, самостоятельную работу обучающихся. Основные формы интерактивного обучения: мастер-классы с привлечением актеров, художников, специалистов в области кино и анимации. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют практические работы.

Форма заочительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен (9 семестр) и зачет (8 семестр). Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических работ, сдачи экзаменов.

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины является этапом формирования у студента следующих компетенций:

ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции;

ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности;

ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов;

ПСК-111: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений анимационного киноискусства, истории кино, основных произведений мирового и национального киноискусства и особенностей стилевых течений в киноискусстве

ПСК-131: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории изобразительного искусства, кино и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации

ПСК-132: способностью дать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности, в сфере киноискусства и телевидения, провести художественно-эстетический анализ и оценку работ художников кино и телевидения

Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций:

Способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знание истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, анимации, процессов формирования и развития основных течений в области искусства.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать и понимать: основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии изобразительного искусства, архитектуры, литературы, театра, музыки, кино и телесвидения, исторические аспекты развития материальной культуры и быта; историю отечественного и мирового искусства и материальной культуры; имена и произведения выдающихся мастеров мирового и отечественного искусства; значение художественного наследия в жизни современного общества; тенденции развития искусства и культуры в современном обществе.

Уметь:

- применять знание и понимание для анализа конкретных произведений искусства и художественных процессов их создания;
- выносить суждения о пластической и художественной идее произведения искусства;
- комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения коллегам и преподавателю.

Демонстрировать навыки в опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений в профессиональной деятельности художника анимации и компьютерной графики.

1.5 Объем дисциплины

			Аудиторные занятия				Самостоятельная работа												
По Семестрам	Зачетных единиц (з.е.)	Часов (час)	Аудиторные занятия всего	Лекции (Л)	Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)	Другие виды занятий (Др)	Самостоятельная работа всего	Курсовой проект (КП)	Курсовая работа (КР)	Расчетно-графическая работа (РГР)	Графическая работа (Гр)	Расчетная работа (РР)	Реферат (Р)	Домашняя работа (ДР)	Творческая работа (эссе, клаузура)	Подготовка к контрольной работе	Подготовка к экзамену, зачету	Другие виды самостоятельных занятий	Форма промежуточной аттестации по дисциплине*
8	2	72	36	20	16		36				36								зач
9	3	108	36	20	16		72				36						36		экс
Итого	5	180	72	40	32		108				72						36		

*Зачет с оценкой – ЗО, Зачет – Зач, Экзамен – Экз, Курсовые проекты – КП, Курсовые работы – КР

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины*
Т.1	Введение. Что такое анимация. О природе условности анимации. Время, пространство, движение, ритм, цвет, слово в анимации. Основные источники стилистического обогащения анимации. О природе условности анимации.
Т.2	История зарождения анимационного кино. Оптические игрушки. «Оптический театр» Эмиля Рейно (Франция). Первые рисованные пантомимы Э.Рейно.
Т.3	Анимация первых «кинематографических» лет. Анимация и комикс. Аппетитная функция анимации. Первые аниматоры: Эмиль Коль (Франция), Уинзор Мак Кей и Стюарт Блэктон (США).

Т.4	Объемная (кукольная) анимация. Зарождение объемной (кукольной) анимации в России. Анимационные опыты Александра Ширяева. Творчество Владислава Старевича. Фильм «Стрекоза и Муравей». Особенности одушевления персонажей насекомых. Фильм Рейнске Лис». Особенности творческого метода В.Старевича после эмиграции.
Т.5	Советская анимация 20-х годов XX века. Анимация и карикатура. Фильмы Дзиги Вергова и Александра Бушкина. Первый фильм «Советские игрушки». Фильмы, созданные в экспериментальной мастерской ГТК – «Мжпланетная революция», «Китай в огне» - Николая Ходатаева, Знона Комиссаренко, Юрия Меркулова. Характер основных жанров советской анимации – политпаржи, кинокарикатуры, агитфильмы (рекламные фильмы). Первые попытки создания постоянного персонажа серийных фильмов – Тип-Топ А. Иванова; Братишкин Ю.Меркулова, Бузилка Преснякова. Организация мультколлективов при кинофабриках Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы. Разработка техники плоской марионетки и вырезной переключки, «альбомный» метод. Первые детские фильмы – «Сенька-Африканец», «Каток», «Тараканище», «Самоедский мальчик», «Приключения Мюнхгаузена». Функции пропаганды, воспитания, дидактики и просвещения.
Т.6	Развитие американской анимации в 20-е годы XX века. Фильмы Макса и Дейва Флейшерс – сериалы «Из чернильницы», «Морячок Попей», «Кот Феликс» Отто Мессмера и Пата Скултивена – черно-белое достижение своего времени. Ориентация на создание развлекательных фильмов. Влияние комиксов на американскую анимацию. Функция развлечения. Утверждение четырех принципов, ставших для анимации красугольными: использование прозрачной целлулоидной пленки, серийность, сочетание рисунка с натурой и разделение художников на аниматоров и фазовщиков.
Т.7	Силуэтная анимация и традиции теневого театра. Фильмы Лотты Райшигер. Первый полнометражный анимационный фильм – «Приключения принца Ахмета».
Т.8	Абстракционизм и анимация. Киноавангард и анимация. Течение «Авангард» в кинематографии Германии и Франции. Работы немецких художников в области абстрактной анимации – Ганса Рихтера, Вальтера Рутмана, Викншта Эггелинга, Оскара Фишингера. «Механический балет» Фернара Леже (Франция) и «Разноцветная коробка» Леп Лаа. Рисованный звук. Эксперименты Николая Воинова, Арсения Абрамова (Россия) и Рудольфа Пфеннишера (Германия). Творчество канадского режиссера – экспериментатора Нормана Мак-Ларена.
Т.9	Советская анимация первой половины 30-х годов XX века. Приход звука в кино. «Царь-Дурундай» - И.Иванова-Вано, «Органчик» Н.Ходатаева. Творчество М.М. Цехановского. Возникновение мультколлективов в Грузии, Армении, Азербайджане. Творчество Александра Птушко. «Новый Гулливер» - первый полнометражный кукольный фильм с живым актером. Характер творческого метода А.Птушко. Новые принципы конструкции кукол.
Т.10	Советская (российская) анимация второй половины 30-х годов XX века. Создание студии «Союзмультфильм» и экспериментальной студии В.Смирнова. Внедрение в российскую анимацию американских эстетических и технологических стандартов. Творчество И. Иванова-Вано. Расширение детской тематики. Преодоление американских эстетических стандартов. Использование традиций народного прикладного и изобразительного искусства.
Т.11	Французская анимация 30-х годов XX века. Характеристика фильма Бертольда Бертоша «Идея» по гравюрам Франца Мазареля. Творчество Александра Алексеева. Техника игольчатого экрана
Т.12	Эра Диснея. «Алиса в стране чудес», «Кролик Освальд». Обращение к традициям комикса и американской комической школы Мака Сенета. Первые звуковые фильмы Диснея. Микки-Маус и его компания – персонажи-маски с определенными человеческими характерами. Антропоморфизм, синхронизация музыки и шумов с поведением персонажей. «Наивные симфонии». Формирование и утверждение искусства анимации как самостоятельной отрасли кинематографа. Новые технологии – метод копеечного производства, его характеристика, преимущества и недостатки. Создание полнометражных фильмов. Многоарусный станок. «Большая Берта», «Белоснежка и семь гномов», «Бемби». Фильм «Фантазия». Музыка и цвет. С.Эйзенштейн о «Фантазии» У.Диснея. Уроки У.Диснея
Т.13	Отказ от эстетической системы Диснея. Студия ЮПА Стивена Боустова (США). Студия ЮПА Стивена Боустова (США). Отказ от эстетической системы Диснея. Творчество ведущих мастеров ЮПА: Джона Хабли, Р. Кеннона, П. Бурнесса. Мистер Магу – новый серийный персонаж ЮПА.
Т.14	Советское (российское) анимационное кино в годы войны и послевоенные годы. Расцвет жанра

	сказки. Натуралистические тенденции в анимации 40-50-х гг. Характеристика метода «эктер». Полнометражные рисованные фильмы «Союзмультфильма» 50-х годов XX века. «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева» Л. Атаманова, «Заколдованный мальчик» В.Полковникова и А. Снежко-Блоцкой. Выход российской анимации на международный экран. Расширение жанрового и тематического разнообразия российской анимации. Спортивные фильмы М. Пашенко и Б. Дёжкина, сатирические фильмы А.Иванова. Возрождение кукольной анимации. Творчество В.Дектярёва.
T.15	Зарождение и стремительное развитие новых школ анимации в странах Восточной Европы. Формирование новых принципов эстетики анимационного кино. Новая драматургия. Идейное насыщение искусства анимации.
T.15.1	Чехословацкая школа кукольной анимации. Творчество Иржи Трнки и традиции народного кукольного театра. Творчество Карела Земана, Гермины Тырловой, Иржи Брдечки, Бржегислава Поляра. Второе поколение чешских аниматоров. Творчество Яна Шванкмайера, Иржи Барта. Рисованное анимационное кино Чехии и Словакии. Творчество Эдуарда Гофмана, Зденека Миллера, Микаэлы Павлатовой, Павла Коутцкого.
T.15.2	- «Загребская школа» рисованного фильма. Основные эстетические принципы школы. Творчество Душана Вукогича, Боривоя Довниковича, Ватрослава Мимицы, Педелько Драгича и других.
T.15.3	- Болгарская школа рисованного фильма. Тодор Динов и его фильмы 60-70-х годов. Творчество Доньо Донева, Стояна Дукова, Христо Топузанова. «Новая волна» в болгарском кино – Андри Кулиев, Николай Тодоров.
T.15.4	- Румынская анимация. Творчество Йона Попеску-Гопо.
T.15.5	- Венгерская анимация. Дьюла Мачкаши. Отличительные черты венгерской анимации. Характер творчества А. Даргаи, М. Янковича, О. Фокки, Ф. Рофюша, Ч. Варги, И.Ороса. Песочные перфомансы Ф.Цако.
T.15.6	- Польская школа анимации. Фильмы Яна Леницы и Боривоя Боровчика. Ожившая живопись Витольда Герша. Работы М. Киёвича, Д. Шехуры, Р. Чекалы. Студия «Се-ма-фор». Творчество П. Думалы. Краковская студия анимации и творчество Ежи Кучи. Студия в Бельско-Бяло. Серийные фильмы («Болек и Лелик», «Рекс»). Творчество Збигнева Рыбчинского.
T.16	Советское (российское) анимационное кино 60-х годов XX века. Всеобщее устремление к поискам новых средств и выразительных возможностей, смена стиля, расширение жанрово-тематического диапазона. Всеобщее устремление к поискам новых средств и выразительных возможностей, смена стиля, расширение жанрово-тематического диапазона. «Баня» С.Юткевича и А.Караловича. «Золотой век» советской анимации. Творчество Ф. Хитрука. Появление серийных фильмов. «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Крокодил Гена» др. Обращение к эстетически подготовленному взрослому зрителю. Творчество А.Хржановского. Расцвет кукольной анимации. Творчество В.Курчевского, Н.Серебрякова, Р.Качалова.
T.17	Создание АСИФА (Международной ассоциации анимационных фильмов).
T.17.1	Французская анимация. Поль Гримо – основатель традиционной школы французской графической анимации. Ученики П.Гримо – Ж.Коломбо и Ж.-Ф.Лагиони. Независимые аниматоры Р.Лалу, П.Камлер, П.Фольдес. Современное французское анимационное кино. Новое поколение: Ф.Мьель, С.Шомс, М.Осело. Традиции и новаторство в школах-студиях «Флимаж», «Супифоком», «Гобелен». Рост коммерческих студий, ориентированных на создание полнометражных фильмов.
T.17.2	Итальянская анимация. Ведущие мастера – Гвидо Манули, Роберто Катани, Манфредо Манфреди, Освальдо Кавандоли. Творчество Э. Луццати и Д. Джанини. Творчество Бруно Боззетто.
T.17.3	Бельгийская анимация. Творчество Рауля Серво. Королевская Академия Искусств в Генте.
T.17.4	Нидерландская школа анимации. Творчество Герита ван Дайка. Творчество Поля Дриссена. Новая волна голландского рисованного кино: М.Коопман, А.Локман, М.Дюдок де Вит.
T.17.5	Швейцарская анимация. Творчество Н.и Ж. Ансоржей. Студия ГДС. Творчество Ж.Швицгебеля. Новое поколение.
T.17.6	Анимация Восточной Германии. Дрезденская студия «Трикфильм». Ведущие мастера – Гюнтер Рёгг, Катя и Клаус Георги, Бруно Бётте. Современная анимация объединенной Германии. Академии в Мюнхене, Штутгарде, Подсаамте. «Баллас» - фильм братьев Лауэнштайнов. Новые имена: А.Хикаде, Р.Крумме, В.Жеринович.

T.18	Английская анимация 60-х годов XX века. Творчество Д.Халаса. Фильм «Скотный двор». Творчество Б.Годфри. «Желтая подводная лодка» Джорджа Даннинга.
T.19	Современная английская кукольная анимация. Студия Аардман. Творчество Ника Парка. Рисованная анимация Англии. Ведущие мастера М. Бейкер, Д. Куин, П.Буш. Творчество братьев Квей.
T.20	Советская (Российская) анимация 70-80-х годов XX века. Приход нового поколения режиссоров и художников. Современная нравственно-философская интерпретация традиционных сказочных сюжетов. Творчество Ю. Норштейна. Возрождение традиции штучной работы, авторской анимации, не использующей фабричную технологию. Творчество Э. Назарова. Эксперименты с предметами и пластилином в фильмах Гарри Бардина.
T.21	Анимация Испании и Португалии. Студия «Фильмограф». Творчество Р.Пессо, Ж.Госте, П.Серразина, Аби Фейжо
T.22	Создание и формирование анимационных школ в союзных республиках.
T.22.1	- Анимация республик Закавказья (Грузия, Армения).
T.22.2	- Анимация республик Средней Азии.
T.22.3	- Анимация Белоруссии. Ориентация на детского зрителя. Активное использование фольклорных мотивов в творчестве И.Кодоковой, И.Волчека, М.Тумеди, Е.Петкевич.
T.22.4	- Анимация Украины. Фильмы сатирического направления Е.Сивоконя, И.Лазарчука, В.Дахно, Д.Черкасского. Фильмы Н.Василенко и М.Титова перерабатывающие эпические мотивы фольклора. Жанр современной сказки в творчестве И.Гурвич, А.Гречёвой, П.Марченковой. Творчество И.Ковалёва и А.Татарского.
T.22.5	- Анимация Латвии. Студия «Даука». А.Буровс и Р.Стнебра.
T.22.6	- Эстонская анимация. Кукольная анимация: Э.Туганов, Р.Унт, Х.Вольмер, М.Кюотт, Р.Хейдмегс. Рисованная анимация. Творчество Р.Раамата. Юмор и парадокс в фильмах П. Пярна.
T.23	Состояние Российской анимации на рубеже XX и XXI веков
T.24	Канадская школа анимации. Краткая характеристика. Национальное управление фильмов Канады. Творчество Кэролайн Лиф, Фредерика Бака, Шелдон Кози.
T.25	Современная анимация США.
T.26	Японское анимационное кино. Полнометражные и серийные фильмы. Творчество Кавамато, Тезуки, Киношита.
T.27	Современное развитие анимации в странах Юго-Восточной Азии, Австралии, Латинской Америке и Африке.
T.28	Современное состояние мировой анимации. Обзор анимационных фестивалей
* Дисциплина может содержать деление только на разделы, без указания тем, либо только темы	

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	Всего	Аудиторные занятия (час)		Самост. работа (час.)	Оценочные средства
				Лекции	Практ. занятия, семинары		
8	1	Тема 1	4	2	-	2	Практ. работа № 1
8	2	Тема 2	4	1	1	2	Практ. работа № 2
8	3	Тема 3	4	1	1	2	Практ. работа № 3
8	4	Тема 4	4	1	1	2	Практ. работа № 4
8	5	Тема 5	4	1	1	2	Практ. работы № 5,6
8	6	Тема 6	4	1	1	2	Практ. работа № 7

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	Всего	Аудиторные занятия (час)		Самост. работа (час.)	Оценочные средства
				Лекции	Практ. занятия, семинары		
8	7	Тема 7	4	1	1	2	Практ. работа № 8
8	8	Тема 8	4	1	1	2	Практ. работа № 9
8	9	Тема 9	4	2	-	2	-
8	10	Тема 10	4	1	1	2	Практ. работа № 10
8	11	Тема 11	4	1	1	2	Практ. работа № 11
8	12	Тема 12	4	1	1	2	Практ. работы № 12, 13
8	13	Тема 13	4	1	1	2	Практ. работа № 14
8	14	Тема 14	4	1	1	2	Практ. работа № 15
8	15	Тема 15, 15.1	4	1	1	2	Практ. работа № 16
8	16	Тема 15.2, 15.3	4	1	1	2	Практ. работы № 17, 18
8	17	Тема 15.4, 15.5	4	1	1	2	Практ. работы № 19, 20
8	18	Тема 15.6, 16	4	1	1	2	Практ. работы № 21, 22
		Итого за 8 семестр:	72	20	16	36	зачет
9	1-2	Тема 17, 17.1, 17.2	4	2	2	4	Практ. работы № 23, 24
9	3-4	Тема 17.3, 17.4	4	2	2	4	Практ. работы № 25, 26
9	5-6	Тема 17.5, 17.6	4	2	2	4	Практ. работы № 27, 28
9	7-8	Тема 18, 19	4	2	2	4	Практ. работы № 29, 30
9	9-10	Тема 20, 21	4	2	2	4	Практ. работы № 31, 32
9	11-12	Тема 22, 22.1-22.6	4	4	-	4	-
9	13-14	Тема 23, 24	4	2	2	4	Практ. работы № 33, 34
9	15-16	Тема 25, 26	4	2	2	4	Практ. работы № 35, 36
9	17-18	Тема 27, 28	4	2	2	4	Практ. работы № 37, 38
9		Подготовка к экзамену	36	-	-	36	
		Итого за 9 семестр:	108	20	16	72	Экзамен
		Итого:	180	40	32	108	

3.2 Другие виды занятий

Не предусмотрено

3.3 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

3.3.2. Примерный перечень тем расчетно-графических работ

Не предусмотрено

3.3.3. Примерный перечень тем графических работ

Выполняются в рамках практических работ (зарисовки).

3.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

Не предусмотрено

3.3.5. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

3.3.6. Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ

Не предусмотрено

3.3.7. Примерная тематика контрольных работ

Не предусмотрено

3.3.8. Примерная тематика Klausur

Не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения							Дистанционные технологии и электронное обучение							
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Балльно-рейтинговая система	Мастер-класс	Другие методы (какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
T.1-T.28															

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

Хроники кинопроцесса / отв. ред. О.П. Зиборова ; сост. О.П. Зиборова. - М. : ВГИК, 2012. - Вып. 5. Фильмы 2011 года. - 321 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277426>

Куркова, П.С. Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебное пособие / П.С. Куркова ; Кемеровский гос. ин-т культуры. Кемерово : КГИК, 2016. - 235 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472665>

5.1.2. Дополнительная литература

Энциклопедия отечественной мультипликации : энциклопедия / сост. С. В. Капков. - М. : Алгоритм, 2006. - 812 с.

Норштейн, Ю. Б. Снег на траве : в 2 кн. / Ю. Б. Норштейн. - М. : Красная площадь, 2008.

Хитрук, Ф. С. Профессия - аниматор : в 2 т. / Ф. С. Хитрук. - М. : Гаятри. - 2007.

Фильмы-сказки : сценарии мультфильмов / сост. Ю. Белоусов; рис. Ю. Селиверстова. - М. : Искусство, 1979. - 192 с.

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

Не используются

5.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем*

5.3.1 Перечень программного обеспечения –

Тип ПО	Название	Источник	Доступность для студентов
Прикладное ПО/ Офисный пакет	Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерном классе и в аудиториях для самостоятельной работы УрГАХУ

* Реестр лицензий на программное обеспечение, приобретенных УрГАХУ размещен на диске U, в папке УМУ

5.3.2 Базы данных и информационные справочные системы

- Университетская библиотека . Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: <http://garant.ru>
- Научная электронная библиотека. Режим доступа: <https://elibrary.ru/>
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа: <http://znanium.com>
- Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» . Режим доступа: <https://bibli-online.ru/>
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>

5.3.Электронные образовательные ресурсы

- <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137363>
- <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104707>
- <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90224>
- <http://www animator.ru>
- <http://www animatograf.ru/>
- <http://melnitsa.com/>
- <http://www.pilot-film.com/>
- <http://Pixar.com>
- <http://animationclub.ru/>
- <http://www.animaccord.ru/>
- <http://lc-mult.ru/pixar>
- <http://www.flashprom.ru/works-films.html>
- <http://www.2d animator.ru/showthread.php?t=6495>
- <http://www animator.ru>
- <http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=599341>
- <http://www.3d-master.org/voishchbniki/11.htm>
- <http://www.sharstudio.com/>
- http://lurkmore.to/Советская_мультипликация
- <http://mults.info/>
- <http://dramafond.ru/uchebniki-kinodramaturgii/>
- <http://plj.spb.ru/archive/51/nora-51/animaciya-po-stanislavskomu/>
- <http://animalife.ru/library/iskusstvo-animacii/>

Историко-теоретический журнал «Киноведческие записки» www.kinozapiski.ru

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент обязан:

- 1) знать:
 - график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
 - порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами);
- 2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);
- 3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;
- 4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);
- 5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплинарная аудитория, просмотровый зал, оборудованный теле- и видеоаппаратурой. Видеотека с анимационными фильмами, необходимыми для занятий; слайды, альбомы художников, литература по темам занятий.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

- 1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины результатам, запланированным в формате дескрипторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
- 2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины, оценивается с использованием следующих критериев и шкалы оценок*

Критерии		Шкала оценок
Оценка по дисциплине		Уровень освоения элементов компетенций
Отлично	Зачтено	Высокий

Хорошо		Повышенный
Удовлетворительно		Пороговый
Неудовлетворительно	Не зачтено	Элементы не освоены

*) описание критериев см. Приложение 1.

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику:

№ п/п	Форма КОМ	Состав КОМ
8 семестр		
1	Посещение аудиторных занятий	
2	Выполнение практических работ	22 работы (по 3 задания)
3	зачет	15 вопросов
9 семестр		
1	Посещение аудиторных занятий	
2	Выполнение практических работ	16 работ (по 3 задания)
3	Экзамен	17 вопросов

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3.

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев:

Уровни оценки достижений студента (оценки)	Критерии для определения уровня достижений	Шкала оценок
	Выполненное оценочное задание:	
Высокий (В)	соответствует требованиям*, замечаний нет	Отлично (5)
Средний (С)	соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (4)
Пороговый (П)	не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания	Удовлетворительно (3)
Недостаточный (Н)	не соответствует требованиям*, имеет существенные ошибки, требующие исправления	Неудовлетворительно (2)
Нет результата (О)	не выполнено или отсутствует	Оценка не выставляется

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложении 1.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Перечень оценочных заданий практических работ:

Практические занятия по дисциплине «История анимации» предполагают просмотр анимационных работ в аудитории под руководством и с комментариями преподавателя. Во время просмотра студенты выполняют следующие задания:

1. выполнить зарисовки отдельных кадров анимационных фильмов
2. скопировать стилистику
3. выполнить раскадровку.

Темы практических работ 8 семестра:

1. Основные источники стилового обогащения анимации.
2. Первые рисованные пантомимы Э.Рейно.
3. Аппетитная функция анимации. Эмиль Коль (Франция), Уинзор Мак Кей и Стюарт Блэктон (США).
4. Особенности творческого метода В.Старевича после эмиграции.
5. Фильмы, созданные в экспериментальной мастерской ГТК – «Межпланетная революция», «Китай в огне» - Николая Ходатаева, Зенона Комиссаренко, Юрия Меркулова.
6. Разработка техники плоской марионетки и вырезной перекладки, «альбомный» метод. Функции пропаганды, воспитания, дидактики и просвещения.
7. Влияние комиксов на американскую анимацию. Функция развлечения. Утверждение четырех принципов, ставших для анимации краеугольными: использование прозрачной целлулоидной пленки, серийность, сочетание рисунка с натурой и разделение художников на аниматоров и фазовщиков.
8. Первый полнометражный анимационный фильм – «Приключения принца Ахмета».
9. Рисованный звук. Эксперименты Николая Воинова, Арсения Абрамова (Россия) и Рудольфа Пфеннингера (Германия). Творчество Александра Птушко.
10. Внедрение в российскую анимацию американских эстетических и технологических стандартов. Преодоление американских эстетических стандартов.
11. Характеристика фильма Бертольда Бертоша «Идея» по гравюрам Франца Мазареля
12. Микки-Маус и его компания – персонажи-маски с определенными человеческими характеристиками. «Большая Берта», «Белоснежка и семь гномов», «Бэмби». Фильм «Фантазия».
13. С.Эйзенштейн о «Фантазии» У.Диснея. Уроки У.Диснея
14. Творчество ведущих мастеров ЮПА: Джона Хабля, Р. Кеннона, П. Бурнесса.
15. Полнометражные рисованные фильмы «Союзмультфильма»: «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Специальная королева» Л. Атаманова, «Заколдованный мальчик» В.Полковникова и А. Снежко-Блоцкой.
16. Творчество Иржи Трнки и традиции народного кукольного театра. Творчество Карела Земана, Гермины Тырловой, Иржи Брлечки, Брежислава Поляра. Второе поколение чешских аниматоров. Творчество Яна Шванкмайера, Иржи Барта.
17. Творчество Душана Вукотича, Боривою Довниковича, Ватрослава Мимицы, Неделько Драгича и других.
18. Творчество Доньо Донева, Стояна Дукова, Христо Топузанова.
19. Творчество Йона Попеску-Гопо.
20. Характер творчества А. Даргаи, М. Янковича, О. Фокки, Ф. Рофюша, Ч. Варги, И.Ороса.
21. Фильмы Яна Леницы и Боривою Боровича. Ожившая живопись Витольда Герша. Работы М. Киевича, Д. Шехуры, Р. Чекалы. Серийные фильмы («Болек и Лелик», «Рекс»). Творчество Збигнева Рыбчинского. «Баня» С.Юткевича и А.Карановича. «Золотой век» советской анимации. Творчество Ф. Хитрука. Творчество А.Хржановского.
22. Расцвет кукольной анимации. Творчество В.Курчевского, П.Серебрякова, Р.Качапов.

Темы практических работ 9 семестра:

23. Независимые аниматоры Р.Лалу, П.Камлер, П.Фольдс. Современное французское анимационное кино. Новое поколение: Ф.Мьель, С.Шоме, М.Осело. Традиции и новаторство в школах-студиях «Фолимаж», «Супинфоком», «Гобелен».
24. Творчество Э. Лудцати и Д. Джанини. Творчество Брупо Боззетто.
25. Творчество Рауля Серва.
26. Творчество Герита ван Дайка. Творчество Поля Дрисспа.
27. Творчество П.и Ж. Ансоржей. Студия ГДС. Творчество Ж.Швицгебеля.
28. «Баланс» - фильм братьев Лауэштайнов. Новые имена: А.Хикаде, Р.Крумме, В.Жеринович.
29. «Желтая подводная лодка» Джорджа Даннинга.
30. Рисованная анимация Англии. Ведущие мастера – М. Бейкер, Д. Куин, П.Буш
Творчество братьев Квей.
31. Творчество Ю. Норштейна. Творчество Э. Назарова.
32. Творчество Р.Пессо, Ж.Тосте, П.Серразина, Аби Фейжо.
33. Состояние Российской анимации на рубеже XX и XXI веков.
34. Творчество Каролайн Лиф, Фредерика Бака, Шелдон Коэн.
35. Современная анимация США.
36. Творчество Кавамато, Тезуки, Киношита.
37. Современное развитие анимации в странах Юго-Восточной Азии, Австралии, Латинской Америке и Африке.
38. Обзор анимационных фестивалей

8.3.2. Перечень вопросов к зачету:

Зачет состоит из устного ответа студента на вопросы билета. В билете 3 вопроса – по одному из каждого раздела экзаменационных вопросов. 1 – общие вопросы, 2 – творчество режиссера, 3 – описание заданного фильма. Вместе с билетом выдается картинка – кадр из фильма для ответа на третий вопрос.

8 семестр

1. История зарождения анимационного кино.
2. Анимация первых «кинематографических» лет.
3. Объемная (кукольная) анимация.
4. Советская анимация 20-х годов XX века.
5. Развитие американской анимации в 20-е годы XX века.
6. Силуэтная анимация и традиции теневого театра.
7. Абстракционизм и анимация. Киноавангард и анимация.
8. Советская анимация первой половины 30-х годов XX века.
9. «Союзмультфильм» и экспериментальной студии В.Смирнова.
10. Французская анимация 30-х годов XX века.
11. Эра Диснея.
12. Студия ЮПА Стивена Боустова (США).
13. Советское (российское) анимационное кино в годы войны и послевоенные годы.
14. Зарождение и стремительное развитие новых школ анимации в странах Восточной Европы.
15. Советское (российское) анимационное кино 60-х годов XX века.

8.3.3. 1 Перечень вопросов к экзамену:

9 семестр

1. Создание АСИФА (Международной ассоциации анимационных фильмов).
2. Поль Гримо - основатель традиционной школы французской графической анимации и его ученики. Современное французское анимационное кино.
3. Итальянская анимация. Бельгийская анимация.
4. Нидерландская школа анимации
5. Анимация Восточной Германии. Дрезденская студия «Триксфильм».
6. Английская анимация 60-х годов XX века.
7. Современная английская кукольная анимация.
8. Советская (Российская) анимация 70-80-х годов XX века.
9. Творчество Ю. Норштейна.

10. Анимация Испании и Португалии.
11. Создание и формирование анимационных школ в союзных республиках.
12. Канадская школа анимации. Краткая характеристика.
13. Современная анимация США.
14. Современное развитие анимации в странах Юго-Восточной Азии, Австралии, Латинской Америке и Африке.
15. Состояние Российской анимации на рубеже XX и XXI веков.
16. Японское анимационное кино.
17. Современное состояние мировой анимации. Обзор анимационных фестивалей.

Критерии экзаменационной оценки

Оценка «отлично»

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «хорошо»

- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

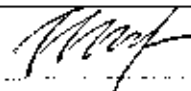
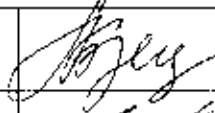

Оценка «удовлетворительно»

- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку;
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач;
- умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий;
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»

- фрагментарные знания по дисциплине;

- отказ от ответа (выполнения письменной работы);
- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения заданий;
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:					
№ п/п	Кафедра	Ученая степень, ученое звание	Должность	ФИО	Подпись
1	Кафедра графики и анимации		доцент	И.С.Климова	
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры и согласована:					
Заведующая кафедрой графики и анимации				Г.М.Бренькова	
Директор библиотеки УрГАХУ				Н.В. Нохрина	
Директор Института изобразительных искусств				О.В.Загребина	

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием фонда оценочных средств

Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций					
Компоненты компетенций	Дескрипторы	Высокий	Повышенный	Пороговый	Компоненты не освоены
Знания*	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения, необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.	Студент демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям дескрипторам, равный или близкий к 100%, но не менее чем 90%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 90%, но не менее чем на 70%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 70%, но не менее чем на 50%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов менее чем на 50%.
Умения*	Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.				
Личностные качества (умения в обучении)	Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать собственное понимание, умения и деятельность в области изучения преподавателю и коллегам своего уровня.				
Оценки по дисциплине		Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.

*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.4