

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: ректор

Дата подписания: 14.10.2021 12:01:49

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9b5f44b8f14

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

Факультет дизайна и моды

Кафедра дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

от « 18 »

февраля

С.С. Юров

2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.01 «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ АНИМАЦИИ»

Для направления подготовки:

54.03.01 «Дизайн»

(уровень бакалавриата)

Программа прикладного бакалавриата

Вид профессиональной деятельности:

Проектная

Профиль:

Иллюстрация и анимация

Форма обучения:

(очная)

Москва – 2021

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 по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»

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. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «История мировой анимации» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.05.01 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн». Преподавание этой дисциплины осуществляется на втором курсе, в третьем семестре. Дисциплина «История мировой анимации» является базовой составляющей в творческой подготовке дизайнера. Изучение дисциплины обусловлено необходимостью формирования культуры искусствоведческого и эстетического мышления, способности оценивать текущие события и процессы, происходящие в аудиовизуальной культуре.

В процессе освоения дисциплины «История мировой анимации» исследуются этапы развития анимационных школ, эстетические и социокультурные закономерности формирования основных художественных направлений, анализируются яркие экранные работы, рассматривается творчество выдающихся режиссёров анимационного кино.

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося не предусматриваются. В процессе освоения дисциплины «История мировой анимации» развиваются, закрепляются и синтезируются знания, полученные студентами при освоении таких дисциплин как: «История искусств», «История дизайна, науки и техники», «Мастерство анимации».

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

Задачи курса:

- 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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины «История мировой анимации» направлен на формирование и развитие компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными –

- способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4)

Код и содержание компетенции	Результаты обучения (знания, умения, навыки и опыт деятельности)
<p>ОПК-4 Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - функциональные особенности шрифта; - исторические этапы возникновения шрифтов; - мировой и отечественный опыт художественной культуры типографики; - принципы подбора шрифтов, оптимального графического языка шрифтовой гарнитуры; - программное обеспечение для работы с двух- и трехмерной графикой <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять функциональные особенности шрифта; - ориентироваться в исторических этапах возникновения шрифтов; - подбирать шрифты для композиционных решений в организации типографических изображений на плоскости, оптимальный графический язык шрифтовой гарнитуры; - осуществлять компьютерное проектирование объектов дизайна <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сочетания шрифтовых решений с художественной и технической графикой; - навыками подбора шрифтов для композиционных решений в организации типографического изображения на плоскости; - навыками создания неординарных решений в графических работах с использованием шрифтов, фиксации на плоскости графических образов средствами типографики, - навыками подбора оптимального графического языка шрифтовой гарнитуры; - навыками компьютерного обеспечения дизайн-проектирования

Формы контроля:

- *текущий контроль успеваемости (ТКУ)* для проверки знаний, умений и навыков студентов проводится в форме докладов.
- *промежуточный контроль успеваемости (ПА)* – проводится в форме экзамена по окончанию 3 семестра.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

В процессе преподавания дисциплины «История мировой анимации» используются как классические методы обучения (лекция), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив.

В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как:

активные формы обучения:

- практические занятия, семинары;
- интерактивные формы обучения:***
- в учебном плане не запланированы

Общая трудоемкость дисциплины «Современный анимационный фильм» для всех форм обучения реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)
	Очная
Аудиторные занятия (всего)	72
В том числе:	
Лекции	36
Практические занятия	36
Семинары	х
Лабораторные работы	х
Самостоятельная работа (всего)	9
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Вид	Экзамен – 3 семестр
Трудоемкость (час.)	27
Общая трудоемкость ЗЕТ / часов	3 ЗЕТ / 108 часов

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)						Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия			
			Семинары	Практические занятия	Групповое обсуждение	Мастер-класс		
Очная форма								
Первый этап формирования компетенции								
Тема 1. Введение в предмет. Мультипликация и анимация. Протоформы анимации.	1	1		1				ОПК-4
Тема 2. Зарождение экранной анимации. Эмиль Рейно	1			1				ОПК-4
Тема 3. Первые кинофирмы. Ранние технологии. Анимация Эмиля Коля	1			1				ОПК-4
Тема 4. Первые персонажи в истории анимации: творчество Эмиля Коля и Уинзора Маккея.	1			1				ОПК-4
Тема 5. Новые имена в американской анимации: братья Флейшер, Пол Терри, Джон Рэндольф Брей. Зарождение американской анимационной промышленности.	1			1				ОПК-4

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Групповое обсуждение	Мастер-класс	IT-метод		
Тема 6. Развитие анимации в Европе в довоенный период. Анимация европейского авангарда.	1			1				ОПК-4	
Тема 7. Авангардная анимация в Европе 1910-х 1920-х годов.	1			1				ОПК-4	
Тема 8. Появление и развитие кукольной мультипликации. Творчество Владислава Старевича в России и Европе.	1			1				ОПК-4	
Тема 9. Ранние работы Уолта Диснея	1			1				ОПК-4	
Тема 10. Пути и формы освоения звука и цвета в анимации.	1	1		1				ОПК-4	
Тема 11. Появление отечественной рисованной анимации.	1	1		1				ОПК-4	
Тема 12. Цветные фильмы Уолта Диснея.	1			1				ОПК-4	
Тема 13. Советская анимация 1930-х годов.	1			1				ОПК-4	
Тема 14. Создание «Союзмультфильма».	1	1		1				ОПК-4	
Тема 15. Анимация в СССР в период Второй мировой войны и пост-военное время.	1			1				ОПК-4	
Тема 16. Американская анимация 1940-х годов.	1			1				ОПК-4	
Тема 17. Стилевая революция 1940-60-х годов. Эстетическое обновление американской анимации	1			1				ОПК-4	
Тема 18. Экспериментальная анимация 1930-х – 1940-х годов: Оскар Фишингер, Лен Лай, Гарри Смит	1			-				ОПК-4	
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>				1					<i>Подготовка докладов</i>
Второй этап формирования компетенции									
Тема 19. Норман Мак-Ларен и его новаторские идеи	1			1				ОПК-4	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Групповое обсуждение	Мастер-класс	IT-метод		
Тема 20. Техника игольчатого экрана: Александр Алексеев и его последователи	1	1		1				ОПК-4	
Тема 21. Анимация Восточной и Западной Европы в послевоенный период.	1			1				ОПК-4	
Тема 22. Западноевропейская анимация 1960-х – 1980-х годов. Франция.	1			1				ОПК-4	
Тема 23. Западноевропейская анимация 1960-х – 1980-х годов. Франция и другие страны. Социальные темы.	1			1				ОПК-4	
Тема 24. Анимация Восточной Европы.	1			1				ОПК-4	
Тема 25. Чехословацкая анимация.	1			1				ОПК-4	
Тема 26. Компьютерные технологии и анимация.	1	1		1				ОПК-4	
Тема 27. Польская анимация.	1			1				ОПК-4	
Тема 28. Советская анимация в 1950-е годы.	1			1				ОПК-4	
Тема 29. Эстетический поворот в советской анимации.	1			1				ОПК-4	
Тема 30. Возрождение кукольной анимации в СССР.	1	1		1				ОПК-4	
Тема 31. Советские мультфильмы для взрослых. «Веселая карусель» Мультипликационные циклы в СССР	1			1				ОПК-4	
Тема 32. Децентрализация анимации в СССР.	1	1		1				ОПК-4	
Тема 33. Советская авторская анимация.	1			1				ОПК-4	
Тема 34. Авторская отечественная анимация. Студия «Пилот».	1			1				ОПК-4	
Тема 35. Японская анимация.	1			1				ОПК-4	
Тема 36. Новые направления анимации.	1	1		-				ОПК-4	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Групповое обсуждение	Мастер-класс	IT-метод		
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1					Подготовка докладов
									Экзамен, 27 часов
Всего:	36	9		36					
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)	108								
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)	3								

Содержание тем учебной 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 Company». 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 Рутмана. «Сон о соколах» Рутмана 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 стиливых направлений, расширение тематики анимационных фильмов. Активное развитие национальных анимационных школ на фоне проявления тенденций децентрализации производства. Деятельность студии УРА 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» Ханны 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, Румынии и других восточноевропейских стран. Особенности развития западноевропейских центров анимации в поствоенный 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. «Маппет-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 «малюкартинья». 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. Пашенко и Б. Дёжкина.

Тема №29. Эстетический поворот в советской анимации.

Предпосылки «эстетической революции» в отечественной школе анимации. Основы стилевого 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 зеленый 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, Сэётаро 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.

Практические занятия

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
<p>Тема 1. <i>Введение в предмет. Мультипликация и анимация. Протоформы анимации.</i></p>	<p>Практическое занятие №1. <i>Введение в предмет. Мультипликация и анимация</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оптические аттракционы. 2. Китайский театр теней. 3. Волшебный фонарь. 4. Фенакистоскоп. Зоотроп. Мутоскоп. Кинетоскоп. Праксиноскоп. 	<p>Просмотр презентаций</p>
<p>Тема 2. <i>Зарождение экранной анимации. Эмиль Рейно</i></p>	<p>Практическое занятие №2. <i>Зарождение экранной анимации. Эмиль Рейно</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Творчество Э. Рейно и его «Оптический театр». 2. «Бедный Пьеро» и «Вокруг кабины». 3. Сценарии мультфильмов Эмиля Рейно. 	<p>Просмотр презентаций</p>
<p>Тема 3. <i>Первые кинофирмы. Ранние технологии. Анимация Эмиля Коля</i></p>	<p>Практическое занятие №3. <i>Первые кинофирмы. Ранние технологии. Анимация Эмиля Коля</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сегундо де Шомон и его «Электрический отель». 2. Анимация Эмиля Коля. 3. Технологии создания мультфильма Эмиля Коля. 4. «Веселые микробы» Эмиля Коля. 	<p>Просмотр презентаций</p>
<p>Тема 4. <i>Первые персонажи в истории анимации: творчество Эмиля Коля и Уинзора Маккея.</i></p>	<p>Практическое занятие №4. <i>Первые персонажи в истории анимации: творчество Эмиля Коля и Уинзора Маккея</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Герои Маккея: Маленький Немо и динозавр Герти. 2. История и технология создания Герти. 3. Структура фильмов Маккея. 4. «Гибель Лузитании» - первый сохранившийся документальный мультипликационный фильм. Анимация по ключевым кадрам. 	<p>Просмотр презентаций</p>
<p>Тема 5. <i>Новые имена в американской анимации: братья Флейшер, Пол Терри, Джон Рэндольф Брей. Зарождение американской анимационной промышленности.</i></p>	<p>Практическое занятие №5. <i>Новые имена в американской анимации: братья Флейшер, Пол Терри, Джон Рэндольф Брей. Зарождение американской анимационной промышленности</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Джон Рэндольф Брей и его анимационный фильм «Сон художника». 2. Кинофирмы «Парамаунт» и «Голдвин». Серии «Безумный кот», «Джерри на работе» объединения «Bray-Hard process Company». 	<p>Просмотр презентаций</p>

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
	3. Ротоскоп Флейшеров. Попай и Бетти-Буп. 4. Просветительская работа Флейшеров. Сериалы «Фермер Эл Фэлфа» и «Басни Эзопа» Пола Терри.	
Тема 6. <i>Развитие анимации в Европе в довоенный период. Анимация европейского авангарда.</i>	Практическое занятие №6. <i>Развитие анимации в Европе в довоенный период. Анимация европейского авангарда</i> 1. Экспрессионистские фильмы Лотты Рейнигер и Бертольда Бартоша. 2. Влияние кубизма, ДаДа и других авангардных течений на развитие анимации.	Просмотр презентаций
Тема 7. <i>Авангардная анимация в Европе 1910-х 1920-х годов.</i>	Практическое занятие №7. <i>Авангардная анимация в Европе 1910-х 1920-х годов</i> 1. «Опусы» Вальтера Рутмана. 2. «Ритмы» Ганса Рихтера. 3. Ман Рей и его реюграммы. 4. «Механический балет» Фернана Леже. 5. «Диагональная симфония» Викинга Эггелинга.	Просмотр презентаций
Тема 8. <i>Появление и развитие кукольной мультипликации. Творчество Владислава Старевича в России и Европе.</i>	Практическое занятие №8. <i>Появление и развитие кукольной мультипликации</i> 1. Мультфильмы Александра Ширяева. 2. Объемная мультипликация Владислава Старевича. 3. Авторская анимация Старевича. 4. Александр Ханжонков и Владислав Старевич.	Просмотр презентаций
Тема 9. <i>Ранние работы Уолта Диснея</i>	Практическое занятие №9. <i>Ранние работы Уолта Диснея</i> 1. Дебют Уолта Диснея и Юба Айверкса в 1921 году со «Смехограммами» в Канзас-Сити. Переезд Диснея в Лос-Анжелес и создание киностудии. 2. Серия про «Алису в стране чудес». 3. Потерянный персонаж Диснея - Кролик Освальд. 4. История появления Микки Мауса. 5. «Пароходик Вилли» - первый звуковой мультфильм.	Просмотр презентаций
Тема 10. <i>Пути и формы освоения звука и цвета в анимации.</i>	Практическое занятие №10. <i>Пути и формы освоения звука и цвета в анимации</i> 1. Роль звука в анимационном фильме, поиск его выразительных возможностей. 2. Развитие технологий записи и воспроизведения звука.	Просмотр презентаций

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
	3. Рисованный звук: различие методологических подходов советских и европейских аниматоров. 4. Идеи футуризма и рисованный звук в анимации.	
Тема 11. <i>Появление отечественной рисованной анимации.</i>	Практическое занятие №11. <i>Появление отечественной рисованной анимации</i> 1. Первые художественные анимационные ленты. Своеобразие поисков и экспериментов. Московская и ленинградская анимационные школы. 2. Творчество М. Цехановского. Художественная практика Н. Ходатаева, В. и З. Брумберг, И. Иванова-Вано. 3. Создание первого анимационного фильма для детей. Методы создания «Сеньки – африканца» Ивана Иванова-Вано и Даниила Черкеса. 4. Мультфильм «Каток» Иванова-Вано и Черкеса 1927 года: история создания, сюжет, политический подтекст. 5. Создание первых постоянных анимационных героев (Тип-Топ, Будилка, Братишкин). «Почта» Михаила Цехановского.	Просмотр презентаций
Тема 12. <i>Цветные фильмы Уолта Диснея.</i>	Практическое занятие №12. <i>Цветные фильмы Уолта Диснея</i> 1. «Цветы и деревья» (1932) Уолта Диснея – первый цветной анимационный фильм. 2. «Три поросенка» Диснея. 3. Использование Диснеем камеры для создания глубинной перспективы в фильме «Старая мельница» (1937). 4. «Белоснежка и семь гномов» - первый полнометражный фильм Диснея (1937). 5. Премьера «Фантазии» Диснея в 1941 году и стереофонический звук в фильме.	Просмотр презентаций
Тема 13. <i>Советская анимация 1930-х годов.</i>	Практическое занятие №13. <i>Советская анимация 1930-х годов</i> 1. «Улица поперек» Владимира Сутеева и Льва Атаманова (1931 год). 2. «Блэк энд Уайт» Ивана Иванова-Вано и Леонида Амальрика: способ создания пространственной глубины, ритм фильма. 3. Сатира: «Органчик» Николая Ходатаева, «Сказка о царе Дурандае» Иванова-Вано. 4. «Новый Гулливер» Александра Птушко: технологии создания, сюжет.	Просмотр презентаций

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
<p>Тема 14. <i>Создание «Союзмультфильма».</i></p>	<p>Практическое занятие №14. <i>Создание «Союзмультфильма»</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Первые мультфильмы студии. «Дядя Степа» (1939) Владимира Сутеева. 2. Мультфильм «Лимпопо» - первое появление на экранах Доктора Айболита. 3. История создания «Сказки о глупом мышонке» Цехановского. 4. Стиль Ивана Иванова-Вано и его мультфильм «Мойдодыр». 	<p>Просмотр презентаций</p>
<p>Тема 15. <i>Анимация в СССР в период Второй мировой войны и поствоенное время.</i></p>	<p>Практическое занятие №15. <i>Анимация в СССР в период Второй мировой войны и поствоенное время</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Сказка о царе Салтане» В. и З. Брумберг. 2. Роль произведений Корнея Чуковского в истории отечественной анимации. 3. «Телефон» Михаила Цехановского. 4. «Пропавшая грамота» В. и З. Брумберг. 5. Жанр сказки в послевоенной мультипликации. «Конёк-Горбунок», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Снегурочка» Иванова–Вано. 6. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Царевна-лягушка» Михаила Цехановского. 7. «Аленький цветочек» Льва Атаманова. 	<p>Просмотр презентаций</p>
<p>Тема 16. <i>Американская анимация 1940-х годов.</i></p>	<p>Практическое занятие №16. <i>Американская анимация 1940-х годов</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Влияние на развитие анимации «Большого стиля» Диснея. 2. Фильм «Победа благодаря авиации» -. 3. Антифашистские фильмы: «Лик фюрера», «Победный марш», «Воспитание для смерти». 4. Студия Леона Шлезингера: персонаж Даффи Дак из серии «Веселые мелодии». 5. «Русская рапсодия» студии Шлезингера. 	<p>Просмотр презентаций</p>
<p>Тема 17. <i>Стилевая революция 1940-60-х годов. Эстетическое обновление американской анимации</i></p>	<p>Практическое занятие №17. <i>Стилевая революция 1940-60-х годов. Эстетическое обновление американской анимации</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Кролик-крестonosец» Алекса Андерсона и Джея Барда – первый телевизионный анимационный фильм. Роль ТВ в развитии анимации. 2. Создание и деятельность студии Ханна-Барбера как одного из лидеров телевизионной анимации. «Том и Джерри» Ханны и Барберы. 	<p>Просмотр презентаций</p>

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
Тема 18. Экспериментальная анимация 1930-х – 1940-х годов: Оскар Фишингер, Лен Лай, Гарри Смит	Практическое занятие №18. Экспериментальная анимация 1930-х – 1940-х годов: Оскар Фишингер, Лен Лай, Гарри Смит 1. Оскар Фишингер и его абстрактный фильм «Композиция в голубом». 2. Лумиграф Оскара Фишингера. 3. Экспериментальная анимация Гарри Смита и Лана Лая.	Просмотр презентаций
Тема 19. Норман Мак-Ларен и его новаторские идеи	Практическое занятие №19. Норман Мак-Ларен и его новаторские идеи 1. Абстрактные фильмы Мак-Ларена: «Камера танцует», «Звезды и полосы», «Точки и кольца». 2. Синтез документального и анимационного пластов в антифашистском фильме Мак-Ларена «Безграничный ад». 3. Система «фундус». 4. Использование техники пастели Мак-Лареном («Серая курочка»).	Просмотр презентаций
Тема 20. Техника игольчатого экрана: Александр Алексеев и его последователи	Практическое занятие №20. Техника игольчатого экрана: Александр Алексеев и его последователи 1. Экспериментальная техника игольчатого экрана: фильмы Александра Алексеева и Жака Друэна. 2. Творчество А. Алексеева. Выразительные возможности технологии игольчатого экрана.	Просмотр презентаций
Тема 21. Анимация Восточной и Западной Европы в послевоенный период.	Практическое занятие №21. Анимация Восточной и Западной Европы в послевоенный период 1. Возникновение восточноевропейских анимационных школ. Влияние советской школы анимации и роль государственной поддержки в этом процессе. Определение самобытности анимаций Югославии, Чехии, Польши Венгрии, Румынии и других восточноевропейских стран. 2. Особенности развития западноевропейских центров анимации в поствоенный период. Роль телевидения в процессе развития западноевропейской анимации..	Просмотр презентаций
Тема 22. Западноевропейская анимация 1960-х – 1980-х годов. Франция.	Практическое занятие №22. Западноевропейская анимация 1960-х – 1980-х годов. Франция 1. Эстетствующий интеллектуализм европейской анимации: «Мертвые времена» Р. Лалу, «Паукосклон»,	Просмотр презентаций

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
	«Запасное сердце» П. Камлера, «Фантасматик», «Алюниссонс» Э. и Э. Ансорж, «Мадмуазель и виолончелист» Ж.-Ф. Лагиони	
Тема 23. <i>Западноевропейская анимация 1960-х – 1980-х годов. Франция и другие страны. Социальные темы.</i>	Практическое занятие №23. <i>Западноевропейская анимация 1960-х – 1980-х годов. Франция и другие страны. Социальные темы</i> 1. Идеологическая, социальная анимация П. Фольдеса, Ж. Имаж, Б. Годфри, Дж. Даннинга, Р. Серве, Р. Тейлор, Р. Вильямс	Просмотр презентаций
Тема 24. <i>Анимация Восточной Европы.</i>	Практическое занятие №24. <i>Анимация Восточной Европы</i> 1. Пионеры венгерской анимации. «Загребская школа» (Д. Вукотич, В. Мимица, З. Боурек, Б. Колар).	Просмотр презентаций
Тема 25. <i>Чехословацкая анимация.</i>	Практическое занятие №25. <i>Чехословацкая анимация</i> 1. Традиция кукольного театра в чешской кукольной анимации. 2. Творчество Иржи Трнки и Яна Шванкмайера. 3. Феминистская рисованная анимация Михаэлы Павлатовой.	Просмотр презентаций
Тема 26. <i>Компьютерные технологии и анимация.</i>	Практическое занятие №26. <i>Компьютерные технологии и анимация</i> 1. Появление сериала «Флинстоуны» на американском телевидении. 2. «Звездная война» Стива Рассела – первая видеоигра. 3. Создание «Sketchpad» Айвена Сазерленда. 4. Первый компьютерный фильм (1963 год) Э. Зайца. 5. Премьера «Улицы Сезам» в 1969 году. 6. Система «CAESAR». 7. Система «CINETRON». 8. Сатирическая анимация в США. «Кот Фриц» Ральфа Бакши. «Маппет-шоу» Джима Хенсона. Сериал «Симпсоны» студии Fox Network.	Просмотр презентаций
Тема 27. <i>Польская анимация.</i>	Практическое занятие №27. <i>Польская анимация</i> 1. Фильмы Валериана Боровчика, Яна Леницы, Даниэля Чшехуры, Мирослава Киёвича.	Просмотр презентаций
Тема 28. <i>Советская анимация в 1950-е годы.</i>	Практическое занятие №28. <i>Советская анимация в 1950-е годы</i> 1. Анимация Рышарда Чекалы, Збигнева Рыбчинского, Петра Думалы, Ежи Кучи	Просмотр презентаций

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
Тема 29. <i>Эстетический поворот в советской анимации.</i>	Практическое занятие №29. <i>Эстетический поворот в советской анимации</i> 1. Основы «эклерного» стиля, причины его возникновения и пути преодоления. 2. Анимация периода «малокартинья».	Просмотр презентаций
Тема 30. <i>Возрождение кукольной анимации в СССР.</i>	Практическое занятие №30. <i>Возрождение кукольной анимации в СССР</i> 1. «Слон и муравей» Бориса Дёжкина и Геннадия Филиппова. 2. «В яранге горит огонь» Ольги Ходатаевой. 3. «Ночь перед Рождеством В. и З. Брумберг. 4. «Золотая антилопа» Льва Атаманова. 5. «Гадкий утёнок» В. Дегтярёва. 6. «Снежная королева» Л. Атаманова. 7. Фильмы на спортивную тему. «Необыкновенный матч» М. Пашенко и Б. Дёжкина.	Просмотр презентаций
Тема 31. <i>Советские мультфильмы для взрослых. «Веселая карусель»</i> <i>Мультипликационные циклы в СССР</i>	Практическое занятие №31. <i>Советские мультфильмы для взрослых. «Веселая карусель»</i> <i>Мультипликационные циклы в СССР</i> 1. Предпосылки «эстетической революции» в отечественной школе анимации. 2. Основы стилевого обновления. 3. Расширение жанрово-тематических направлений.	Просмотр презентаций
Тема 32. <i>Децентрализация анимации в СССР.</i>	Практическое занятие №32. <i>Децентрализация анимации в СССР</i> 1. «История одного преступления», «Фильм, фильм, фильм», «Человек в рамке», «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Винни-пух». 2. Фильмы Хржановского.	Просмотр презентаций
Тема 33. <i>Советская авторская анимация.</i>	Практическое занятие №33. <i>Советская авторская анимация</i> 1. Поиски новых изобразительных решений и эксперименты в кукольной анимации В. Дегтярёва, А. Карановича и Р. Качанова.	Просмотр презентаций
Тема 34. <i>Авторская отечественная анимация. Студия «Пилот».</i>	Практическое занятие №34. <i>Авторская отечественная анимация. Студия «Пилот»</i> 1. «Варежка» Р. Качанова. 2. «Мой зеленый крокодил» В. Курчевского. 3. «Левша» Ивана Иванова-Вано. 4. «Баня» А. Карановича и С. Юткевича. 5. «Крокодил Гена» Р. Качанова. 6. «38 попугаев» И. Уфимцева.	Просмотр презентаций

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
<p>Тема 35. <i>Японская анимация.</i></p>	<p>Практическое занятие №35. <i>Японская анимация</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эпоха немого кино: анимация Отэн Симокава, Дзюнъити Коти, Сэтаро Китаяма, Санаэ Ямамото, Ясудзи Мурата. 2. Японская анимация теней Нобуро Офуджи и его фильм «Скамейка под цветущей вишней». 	<p>Просмотр презентаций</p>
<p>Тема 36. <i>Новые направления анимации.</i></p>	<p>Практическое занятие №36. <i>Новые направления анимации</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поиски образной выразительности в кукольной анимации на примере творческих экспериментов Н. Серебрякова, С. Соколова, В. Курчевского, Г. Бардина. 	<p>Просмотр презентаций</p>

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» используются учебно-методические пособия разработанные преподавателями вуза, а также учебная литература по дисциплине «История мировой анимации», размещенная в электронной библиотечной системе biblioclub.ru.

1. Иван Петрович Иванов-Вано. 110 лет со дня рождения / сост. С.М. Соколов ; Министерство культуры Российской Федерации, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - Москва: ВГИК, 2018.
режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277438>
2. 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>
3. 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>
4. 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>
5. Мелкумов, А.С. Стереоскопический кинематограф / А.С. Мелкумов; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - Москва: ВГИК, 2013.
режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277539>
6. 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>
7. 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>

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В учебной дисциплине компетенция ОПК-4 формируется в 3 семестре учебного года, на втором этапе освоения образовательной программы (ОПОП).

В рамках учебной дисциплины «История мировой анимации» выделяются два этапа формирования указанных компетенций в результате последовательного изучения содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает формирование компонентов компетенций с использованием различных форм контактной (аудиторной) и самостоятельной работы:

Компоненты компетенции «знать» формируются преимущественно на занятиях лекционного типа и самостоятельной работы студентов с учебной литературой.

Компоненты компетенции «уметь» и «владеть» формируются преимущественно на практических занятиях.

Результат текущей аттестации обучающихся на этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Таблица 6.1 Этапы и планируемые результаты освоения компетенций в процессе изучения учебной дисциплины

Компетенция по ФГОС ВО	Этапы в процессе освоения дисциплины	Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе		
		Знать:	Уметь:	Владеть:
ОПК-4 Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании	Этап 1: Темы: 1-18	функциональные особенности шрифта, исторические этапы возникновения шрифтов, мировой и отечественный опыт художественной культуры типографики	выявлять функциональные особенности шрифта, ориентироваться в исторических этапах возникновения шрифтов	навыками сочетания шрифтовых решений с художественной и технической графикой, подбора шрифтов для композиционных решений в организации типографического изображения на плоскости
	Этап 2: Темы 19-36	принципы подбора шрифтов, оптимального графического языка шрифтовой гарнитуры; программное обеспечение для работы с двух- и трехмерной графикой	подбирать шрифты для композиционных решений в организации типографических изображений на плоскости, оптимальный графический язык шрифтовой гарнитуры; осуществлять компьютерное проектирование объектов дизайна	навыками создания неординарных решений в графических работах с использованием шрифтов, фиксации на плоскости графических образов средствами типографики, подбора оптимального графического языка шрифтовой гарнитуры, компьютерного обеспечения дизайн-проектирования

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения учебной дисциплины представлены в таблице 6.2

Таблица 6.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этапы	РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ ОПК-4 (описание результатов представлено в таблице 1)	КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю)				Контрольные задания, для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
		2 (неуд)	3 (уд)	4 (хор)	5 (отл)	
1 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
2 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме экзамена

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования компетенций

Темы 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.

6.3.2. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап формирования компетенций

Темы докладов

1. Загребская школа анимации и особенности ее художественного стиля.
2. Эстетика телевизионной анимации. Формирование особого стиля и формата.
3. Сюрреалистическая поэтика в фильмах Я.Шванкмайера.
4. Эстетическая революция в анимации 1950-60-х годов.
5. Феномен азиатской анимации в европейской культуре последних десятилетий.

6.3.3. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену

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 загребской 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.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине проводится с целью определения уровня освоения предмета, включает

– текущий контроль (позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний и умений) в форме докладов-сообщений учащихся. Представление сообщений проходит в форме дискуссии, позволяющей активизировать познавательную деятельность учащихся.

- рубежный контроль – оценка результатов освоения дисциплины, степени сформированности компетенций на каждом из этапов освоения учебной дисциплины.

– промежуточная аттестация (*экзамен*) оценка по результатам посещения занятий и наличие работ соответственно пройденным темам, позволяет оценить уровень сформированности отдельных компетенций. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляется рейтинг – интегральная оценка результатов всех видов деятельности студента, осуществляемых в процессе ее изучения, представляется в балльном исчислении.

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации – практические работы, задание для самостоятельной работы и контрольные опросы.

Доклад по выбранной теме (текущий контроль уровня сформированности элементов компетенций (знаний и умений))

При оценке доклада учитываются следующие критерии:

- охват материала учащимся;
- возможность учащегося ответить на дополнительные вопросы;
- грамотное использование терминологического аппарата;
- умение анализировать драматургию фильма, использованные в нем выразительные средства киноязыка.

Экзамен - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной дисциплины). Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. Обучающиеся заранее получают экзаменационные вопросы и задания. Также студент отвечает на **экзаменационный билет**, который включает в себя 1 вопрос.

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

Отметка **«отлично»** ставится, если обучающихся способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих и конкретных задач.

Оценка **«хорошо»** ставится, студент способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если студент способен применять знания, умения в ограниченной области профессиональной деятельности

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент не способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. 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>
2. 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>
3. Мелкумов, А.С. Стереоскопический кинематограф / А.С. Мелкумов; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - Москва: ВГИК, 2013.
режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277539>
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>

Дополнительная литература:

1. Иван Петрович Иванов-Вано. 110 лет со дня рождения / сост. С.М. Соколов; Министерство культуры Российской Федерации, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - Москва: ВГИК, 2018. *режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277438>*
2. 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>
3. 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>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

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/>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Программа «История мировой 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/>).

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы:

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, Стеклянная 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. Варезка, 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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине «История мировой анимации» предполагается использование сети Интернет, стандартных компьютерных программ Microsoft Office. Данная рабочая программа предусматривает использования пакета Adobe.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Данные аудитории, а так же помещения для самостоятельной работы студентов, укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оборудованы наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» и с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».