

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
Зав.кафедрой
мастерства художника
Н.Г. Кривуля

30 августа 2024 г.

30 августа 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ: АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ»**

Специальность 54.05.02 Живопись

специализация – Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок

Специальность 54.05.03 Графика

специализация – Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения – очная

Авторы Е В Горская

Москва – 2024

1. Аннотация

Дисциплина "Творческие студии: мультипликационный фильм" обучает студентов работать в съёмочной группе над анимационным произведением (короткометражным фильмом, телесериалом, анимационным баннером, анимационной рекламой, анимационным клипом) в условиях, максимально приближенных к современному анимационному производству.

2. Место дисциплины

Относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1, базируется на знании дисциплин "Мастерство художника анимации и компьютерной графики", "Компьютерная графика и спецэффекты", "Проектирование и макетирование декораций в кино и на телевидении", "Мастерство художника кино и телевидения", является основой для выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты

В результате освоения курса студент должен:

Знать

- технику и технологию производства анимационного фильма

Уметь

- снимать игровой фильм в составе съёмочной группы, соблюдая сроки производства
- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, реализовывать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с представителями других творческих и технических профессий в съёмочном коллективе

Владеть

- навыками использования знания техники и технологии производства анимационных фильмов для их создания на высоком художественном уровне;
- навыками участия в создании художественного произведения в кооперации с представителями смежных профессий в области кино и телевидения.
- навыками выполнения творческих задач, сформулированных режиссером-постановщиком.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Компетенции	Индикаторы

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.4. Умеет выбрать оптимальные способы решения выделенных задач
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Знает сущность и технологии осуществления этапа планирования творческого проекта в своей профессиональной сфере УК-2.3. Умеет реализовать этап планирования проекта в своей профессиональной сфере УК-2.4. Умеет организовать работу команды по реализации проекта УК-2.5. Умеет создать бесконфликтную рабочую атмосферу. Умеет брать ответственность на себя
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Умеет выработать стратегию сотрудничества при планировании и организации работы команды для достижения поставленной цели УК-3.2. Демонстрирует адекватную реакцию на позитивные и критические отзывы коллег, учет в своей социальной и профессиональной деятельности интересов, особенностей поведения и мнений людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий УК-3.6. Умеет совместно с коллегами участвовать в планировании командной работы, распределении поручений и составлении графика выполнения работы УК-3.7. Уметь стимулировать сотрудников высказывать идеи и мнения при планировании командной работы, распределении поручений и составлении графика работы УК-3.8. Владеет основными навыками работы в команде
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Умеет анализировать и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития УК-6.3. Умеет анализировать и корректировать планы личного и профессионального развития с учетом имеющихся ресурсов УК-6.4. Владеет способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственного опыта (позиции) и с учетом имеющихся ресурсов
ПК-2 Способен и готов к созданию художественного произведения в кино и на телевидении в сотрудничестве с другими соавторами и представителями других творческих и технических профессий в съемочной группе	ПК-2.1. Участвует в создании художественного произведения в кооперации с представителями смежных профессий в области кино и телевидения. ПК-2.2. Выполняет творческие задачи, сформулированные режиссером-постановщиком.

4. Объем дисциплины

7 зачетных единиц (252 академических часа).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
14	118	1	0,6	133,6	82,4	36

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Выбор задания на семестр, литературная первооснова, сбор изобразительного материала	1-4	25	6,5	9,5			16	9	
Работа над раскадровкой	5-7	19		12			12	7	
Работа над аниматиком	8-9	13		8			8	5	
Работа над анимацией сцен	10-14	31	1,5	18,5			20	11	
Компоузинг и спецэффекты	15-16	16		8			8	8	
Зачет с оценкой	17	4		4			4		
Создание анимационного фильма, съемки	18-26	59,4	2	34			36	23,4	
Ретушь и монтаж отснятого материала	27-29	20	2	10			12	8	
Цветокоррекция отснятого материала	30	7	1	3			4	3	
Работа над титрами и подготовка к финальному просмотру. Курсовой проект	31-33	20,3	1	11		0,3	12,3	8	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Итого:		252	14	118	1	0,6	133,6	82,4	36

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Выполнять полный комплекс работ по воплощению изобразительного решения экранного произведения и его технической разработки.
- Работу следует разделить на два этапа:
 - – разработка эскизов, чертежей и описания работ
 - – выполнение макетов, моделей и декораций анимационных и мультимедийных проектов.
- Для выполнения указанных целей необходимо систематически посещать художественные музеи и выставки, анализировать представленные на них произведения, собирать изобразительный материал не только в Интернете, но и в библиотеках и музеях.

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование системы ориентирующих знаний и умений в области работы художника над анимационным произведением.

Занятия семинарского типа - обеспечивают развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и заключаются в совместной работе студентов различных специальностей над созданием анимационного фильма.

Текущий контроль успеваемости - оценка выполненных заданий по созданию анимационного фильма

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - оценка выполненных заданий (частей работы по созданию анимационного фильма), анимационный фильм.

Самостоятельная работа - выполнение практических заданий, изучение специальной литературы.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Хитрук Ф. Профессия – аниматор: в 2 т. / Ф. Хитрук. – М.: Гаятри, 2008. – Т.1. - 4 экз.
2. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм: учеб. пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная. – М.: ВГИК, 2014. - 5 экз.
3. Райт Д.Э. Анимация от А до Я / Д.Э. Райт. – М.: ГИТР, 2006. - 8 экз.
4. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа / Б. Блок. – М.: ГИТР, 2012. - 10 экз.
5. Motion 3. Дизайн и анимация графики в Final Cut Studio 2 / Д. Аллен и др. – М.: ЭКОМ Паблишерз, 2008. - 30 экз.
6. Куркова Н.С. Анимационное кино и видео [Электронный ресурс]: азбука анимации / Н.С. Куркова. – Кемерово: КемГИК, 2016. –Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472665>
7. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / П. Уорд. – М.: ГИТР, 2005. - 160 экз.
8. Уилки Р. Создание спецэффектов для ТВ и видео / Р.Уилки. – М.: ГИТР, 2001. - 114 экз.
9. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: учеб. пособие / под ред. В.И. Сидоренко. – М.: Юнити, 2018. - 20 экз.
10. Оуэнс Д. Телевизионное производство: учеб. пособие / Д. Оуэнс, Д. Миллерсон. – М.: ГИТР, 2012. - 423 экз.

Программное обеспечение

1. Mac OS 11.0.1
2. Keynote
3. Numbers

4. Pages
5. 7z
6. Safari
7. Google Chrome
8. Yandex Browser
9. Adobe Acrobat Reader DC
10. Adobe Creative Cloud
11. Final Cut Pro X
12. OBS Studio
13. Zoom
14. Skype
15. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Мультиатор - <https://multator.ru/>
2. CGSociety - <https://cgsociety.org/>
3. Animation World Network - <https://www.awn.com/>
4. Электронный каталог библиотеки ГИТР - <https://sdo.gitr.ru:8090/MegaPro/Web>
5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <http://www.biblioclub.ru/>
6. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью» - <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>
7. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория.
2. Учебная аудитория (художественный павильон – помещение для работы со специализированными материалами)
3. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТР.
4. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 (зачтено) - анимационное произведение завершено. Оно имеет оригинальное, единое, цельное художественное решение, смонтировано с учетом законов монтажного построения. Имеет звуковой ряд. Начальные и завершающие титры (для фильмов).

4 (зачтено) - анимационное произведение завершено, но не имеет оригинального, единого художественного решения / анимационное произведение завершено, но смонтировано без учета законов монтажного построения / анимационное произведение завершено, но не имеет звукового ряда. Если анимационное произведение не завершено, но имеет оригинальное, единое, цельное художественное решение, смонтировано с учетом законов монтажного построения. Имеет звуковой ряд. Но в нем

отсутствует анимация не менее 30% сцен.

3 (зачтено) - цельное художественное решение, смонтировано с учетом законов монтажного построения. Имеет звуковой ряд. Но в нем отсутствует анимация менее 30% сцен / анимационное произведение завершено, но не имеет оригинального, единого художественного решения, смонтировано без учета законов монтажного построения. Имеет звуковой ряд. Но в нем имеется 70% анимированных сцен.

2 (не зачтено) - анимационное произведение не завершено, не имеет художественное решение, не смонтировано с учетом законов монтажного построения. Не имеет звукового ряда. Отсутствует анимация.

имеется только аниматик или раскадровка.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>