

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Направление 54.05.03 «Графика»

Специализация: Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения: очная

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2024

Москва, 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН

специалитета по специальности 55.05.03 Графика

Специализация № 5 – Художник анимации и компьютерной графики

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Блок 1. Дисциплины (модули)		
Обязательная часть		
Б1.О.01	История России	Истории и философии
Б1.О.02	Философия	Истории и философии
Б1.О.03	Эстетика	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.04	Основы государственной культурной политики Российской Федерации	Истории и философии
Б1.О.05	Антикоррупционное поведение	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.06	Основы финансовой грамотности	Дистрибьюции и маркетинга
Б1.О.07	Авторское право	Продюсерского мастерства
Б1.О.08	Иностранный язык	Русского и иностранных языков
Б1.О.09	История русского изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.10	История зарубежного изобразительного искусства	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.11	История литературы	
Б1.О.11.01	История зарубежной литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.11.02	История русской литературы	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.О.12	История кино	
Б1.О.12.01	История отечественного кино	Киноведения
Б1.О.12.02	История зарубежного кино	Киноведения
Б1.О.13	Основы кинематографического мастерства	
Б1.О.13.01	Работа художника с режиссером анимационного кино	Режиссуры анимационного фильма
Б1.О.13.02	Работа художника со сценаристом анимационного кино	Драматургии кино
Б1.О.13.03	Основы кинооператорского мастерства	Кинооператорского мастерства
Б1.О.13.04	Работа художника с продюсером анимационного кино	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.14	Рисунок	Рисунка и живописи
Б1.О.15	Живопись	Рисунка и живописи
Б1.О.16	Общий курс композиции	Анимации и компьютерной графики

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.О.17	Безопасность жизнедеятельности	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.О.18	Перспектива	Истории и теории изобразительных искусств
Б1.О.19	Дисциплины специализации	
Б1.О.19.01	Мастерство художника анимации и компьютерной графики	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.19.02	Основы изобразительного мультдвижения	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.19.03	Компьютерная графика	Анимации и компьютерной графики
Б1.О.20	Физическая культура и спорт	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
Б1.В.01	Художественное проектирование современных мультимедиа	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.01	Культурология	Эстетики, истории и теории культуры
Б1.В.02	Теория компьютерной графики	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.03	Компьютерный монтаж	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.04	Технология графических материалов	Рисунка и живописи
Б1.В.05	Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)	Рисунка и живописи
Б1.В.06	Разработка художественно-технологического анимационного проекта	Режиссуры анимационного фильма
Б1.В.07	Методика работы художника в анимационном кино	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.08	Основы психологии творческого процесса	Истории и философии
Б1.В.ДВ.01	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1	
Б1.В.ДВ.01.01	Антология современной анимации	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.ДВ.01.02	Копирование произведений искусства	Рисунка и живописи
Б1.В.ДВ.02	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2	
Б1.В.ДВ.02.01	Актерское мастерство и пантомима	Актерского мастерства
Б1.В.ДВ.02.02	Мастерство актера	Актерского мастерства
Б1.В.ДВ.03	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3	
Б1.В.ДВ.03.01	Звуковое решение анимационного фильма	Звукорежиссуры
Б1.В.ДВ.03.02	Компьютерные музыкальные технологии	Анимации и компьютерной графики
Б1.В.ДВ.04	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4	
Б1.В.ДВ.04.01	Основы мультрежиссуры	Режиссуры анимационного фильма

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
Б1.В.ДВ.04.02	Мультдвижение кукол	Режиссуры анимационного фильма
Б1.В.ДВ.05	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5	
Б1.В.ДВ.05.01	История религии	Истории и философии
Б1.В.ДВ.05.02	Анимационные технологии	Режиссуры анимационного фильма
Б1.В.ДВ.05.03	Адаптационные технологии в образовательной организации высшего образования	Истории и философии
Б1.В.ДВ.06	Элективные дисциплины по физической культуре и спорту	
Б1.В.ДВ.06.01	Сценическое движение	Актерского мастерства
Б1.В.ДВ.06.02	Общая физическая подготовка	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.06.03	Шахматы	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Б1.В.ДВ.06.04	Адаптивная физическая культура	Специальной физической подготовки и охраны здоровья
Блок 2. Практика		
Обязательная часть		
Б2.О.01(У)	Учебная практика - Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (выездная)	Рисунка и живописи
Б2.О.02(У)	Учебная практика – Творческая (стационарная)	Анимации и компьютерной графики
Б2.О.03(П)	Производственная практика - Музейная практика	Анимации и компьютерной графики
Б2.О.04(П)	Производственная практика - Научно-производственная практика 1 (выездная)	Анимации и компьютерной графики
Б2.О.05(П)	Производственная практика - Практика работы режиссера над анимационным проектом	Анимации и компьютерной графики
Б2.О.06(П)	Производственная практика - Научно-производственная практика 2 (стационарная)	Анимации и компьютерной графики
Б2.О.07(Пд)	Преддипломная практика	Анимации и компьютерной графики
Блок 3. Государственная итоговая аттестация		
Обязательная часть		
Б3.01	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	Анимации и компьютерной графики
Факультативы		
Часть, формируемая участниками образовательных отношений		
ФТД.01	Современные мультимедиа программы	Анимации и компьютерной графики

Индекс	Наименование дисциплины	Кафедра – разработчик РПД
ФТД.02	Основы построения и моделирования пространства кадра	Анимации и компьютерной графики
ФТД.03	Виртуальный персонаж в виртуальном пространстве	Анимации и компьютерной графики
ФТД.04	Разработка анимационного образа, пространства и кадра	Анимации и компьютерной графики
ФТД.05	Разработка проектов в технологии захвата движения	Анимации и компьютерной графики
ФТД.06	Основы искусственного интеллекта	Анимации и компьютерной графики
ФТД.В.01	Основы военной подготовки	Специальной физической подготовки и охраны здоровья

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ АНИМАЦИИ

Направление подготовки, специальность **54.05.03 «ГРАФИКА»**

Специализация **«Художник анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Антология современной анимации» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Авторы: Н.В.Лукиных, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© **Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Антология современной анимации» относится к базовой части основной образовательной программы.

Цель – освоение современного культурного багажа и профессиональных традиций мировой анимации, как серьезного синтетического искусства, объединившего самые разные формы художественного творчества (изобразительное искусство, кино, театр, музыка, драматургия, видеоарт и др. формы современных пластических искусств), а также формирование профессионального вкуса, творческого кругозора и широты эстетических воззрений у будущих специалистов анимационного кино, компьютерного дизайна и родственных сфер творческой деятельности.

Задачи дисциплины:

- постепенное знакомство студентов с многообразием форм, стилей, традиций различных школ мирового анимационного кино;
- знакомство с творческими достижениями и профессиональными открытиями выдающихся мастеров разных стран в постоянном сопоставлении анимационной классики с яркими явлениями современного анимационного искусства и с новыми звездными работами из текущего фестивального репертуара или индустриальной продукции мировой анимации;
- получение студентами концентрированной информации о творческих достижениях различных национальных школ анимации, соответствующих разным периодам истории современной мировой культуры, о выдающихся режиссерах и художниках, оказавших серьезное влияние на развитие этого искусства, о новейших открытиях, тенденциях и мастерах современного анимационного экрана, которые постоянно обогащают профессиональное мировоззрение режиссеров и художников.

Курс ориентирован на подготовку будущих художников анимационного кино и компьютерной графики, предлагает студентам профессионально структурированную информацию о многообразии возможностей современного искусства анимации и индустрии анимационного кино для формирования профессионального кругозора будущих специалистов анимации и мультимедиа и для их полноценной ориентации в сфере профессиональной деятельности.

Вся вербальная информация по конкретной теме обязательно сопровождается показом анимационных фильмов и документальных сюжетов, которые специально подбираются для каждого занятия.

Учитывая постоянное расширение материала курса за счет новых анимационных работ, которые невозможно просмотреть в процессе занятий,

студентам предлагается самостоятельно осматривать часть фильмов в интернете по заданному списку в качестве домашних заданий, а также знакомиться с новой научной литературой и серьезной публицистикой об анимационном кино.

Программа дисциплины «Антология мировой анимации» в сочетании с профилирующими дисциплинами факультета анимационного кино (как мастерство художника анимационного кино, техника движения, теория анимации и др.) дает возможность студентам:

- составить максимально полное представление о многообразии современных возможностей и национальных традиций мирового анимационного искусства;
- познакомиться с новейшими тенденциями и формами мировой анимационной индустрии, в которой им предстоит работать,
- помогает определить собственный творческий потенциал в контексте современных достижений анимации и ориентиры в будущей профессиональной карьере.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Антология современной анимации» изучается на 1,2 курсах, в 1,2,3,4 семестрах. Общее количество академических часов – 252, 7 зачетных единиц. Форма промежуточной аттестации – экзамен за 4 семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующей дисциплины: «Мастерство художника анимации и компьютерной графики».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

- способность владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области искусства и культуры **(ПК-22)**;
- способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции **(ПК-23)**;
- способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов в обществе и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-графиков **(ПК-24)**.
- способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания

художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики (**ПСК-108**);

- способность анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства (**ПСК-113**);

- способность использовать архивные материалы и другие современные средства, и источники информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и компьютерной графики (**ПСК-114**);

- способность создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе (**ПСК-125**);

- способность использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширению знаний в сфере киноискусства и телевидения (**ПСК-126**);

- способность владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства, расширения знаний в сфере искусства анимации, телевидения и киноискусства (**ПСК-130**).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов						
	Всего	В том числе по семестрам:					
		1	2	3	4		
Контактная работа обучающихся с преподавателем	158	34	28	68	28		
Лекции	92	16	14	34	28		
Практические занятия	66	18	14	34			
Самостоятельная работа	58	2	8	40	8		
Экзамен	36				36		
ИТОГО:	часов 252	36	36	108	72		

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Антология современной анимации» изучается на 1,2 курсах, в 1,2,3,4 семестрах. Общее количество академических часов – 252 (189 астрономических), 7 зачетных единиц. Форма промежуточной аттестации – экзамен за 4 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с Преподавателем				СРС
			Лек.	прак. т.	лаб.	инд.	
I курс, 1 семестр							
1	Вводная лекция с показом – природа анимационного искусства, иллюзия движения и одушевление на исторических и современных примерах. От эпохи оптических игрушек к новейшим формам анимации и мультимедиа.	5	2	2			1
2	Образ популярного героя в рисованном кино начала XX века и в современной анимации.	5	2	2			1
3	Зарождение традиций объемной анимации в начале XX века и их продолжение в современном искусстве.	5	2	2			1
4	Шедевры и традиции силуэтной анимации – пионеры и продолжатели в современной анимации.	5	2	2			1
5	Графические эксперименты с игольчатым экраном – в начале 20 века и ныне.	5	2	2			1
6	Авангардные формы в творчестве пионеров советской анимации в 20-30-е годы и продолжение традиций в отечественной анимации.	5	2	2			1
7	Социальные и художественные тенденции развития мировой анимации - от авторских экспериментов к созданию индустрии рисованного кино 30-40-х годов в США и СССР.	5	2	2			1
8	Идеология и эстетические каноны «железного занавеса» в советской анимации, пропагандистские формы в современной анимации.	5	2	2			1
9	Процесс обновления мировой анимации	5	2	2			1

	после Вт. мировой войны. – от авангардных форм (О.Фишингера и Н.МакЛарена) к новой эстетике 60-х. и к современным тенденциям.						
10	Феномен Загребской школы анимации, мастера югославской анимации и их последователи в современной Хорватии и Словении.	5	2	2			1
11	Б. Бозетто и мастера карикатурной анимации 60-70 годов, современная анимация Италии.	5	2	2			1
12	Эпоха "оттепели" и обновления в советской мультипликации в 60-70-е годы. Знаменитые мастера и ученики отечественной анимации.	4	2	1			1
13	Профессиональные открытия и творческие достижения пионеров чешской объемной анимации 40-60 годов прошлого века.	4	2	1			1
14	Художественные открытия и авангардные киноэксперименты мастеров чешской анимации К. Земана и Я.Шванкмайера. Ученики и последователи.	4	2	1			1
15	От традиций патриархов к новым авторским формам в современной анимации Чехии и Словакии.	4	2	1			1
16	Влияние чешской анимации на восточно-европейскую и советскую школу мультикино. Реформаторы советской объемной анимации.	4	2	1			1
17	Традиции и открытия патриархов Британской рисованной анимации 40-50—60х г. г. и их влияние на современную анимацию.	4	2	1			1
18	Достижения и звезды современного рисованного кино в Британии.	4	2	1			1
19	Традиции, открытия и звезды объемной анимации Британии.	4	2	1			1
20	Авангард и экспериментальные формы в современной анимации Британии.	4	2	1			1
21	Успехи и особенности анимационных киношкол Британии. Звезды и многообразие форм новой британской анимации.	4	2	1			1
22	Профессиональные уроки и художественные достижения российско-британского сотрудничества в сфере анимации на рубеже XX-XXI веков.	4	2	1			1
23	Традиции и открытия звезд авторской анимации Канады – (Эксперименты К.	4	2	1			1

	Лив и ее последователей в мире и в России).						
24	Художественные открытия в творчестве великого канадского режиссера Фредерика Бака и его последователи в России.	4	2	1			1
25	Многообразие художественных стилей и технологических форм в современной канадской анимации.	4	2	1			1
26	Художественные достижения, мастера и знаменитые школы Бельгийской анимации.	4	2	1			1
27	Выдающиеся мастера и особенности голландской школы анимации.	4	2	1			1
28	Знаменитые совместные проекты анимационных студий стран Бенелюкса и Франции.	4	2	1			1
29	Открытия и звезды рукотворной французской анимации со второй половины XX века.	4	2	1			1
30	Технологические и художественные достижения современной компьютерной анимации и киношкол Франции.	4	2	1			1
31	Достижения и мастера швейцарской анимации. От художественных и педагогических опытов первопроходцев нац. анимации – к авторским фильмам современных звезд.	4	2	1			1
32	Профессиональные достижения и многообразие художественных форм анимации Германии (со 2-й половины XX века).	4	2	1			1
33	Мастера новой анимации и достижения киношкол Германии.	4	2	1			1
34	Художественные традиции и мастера Израильской анимации.	4	2	1			1
35	Открытия и звезды авторской анимации США со второй половины XX века	4	2	1			1
36	Популярные герои, студии и культовые фигуры новой американской анимации на рубеже двух столетий.	4	2	1			1
37	Классические традиции и авангардные формы польской школы анимации второй половины XX века.	4	2	1			1
38	Художественные и технологические достижения крупнейших звезд современной польской анимации (П. Думала, З.Рыбчинский и др.)	3	1	1			1
39	Художественные достижения, мастера и	3	1	1			1

	авангардные формы венгерской анимации.						
40	Художественные достижения, традиции и новейшие формы анимационного кино Болгарии и Румынии – от 60-х гг. XX века	3	1	1			1
41	Феномен эстонской анимации - профессиональные традиции и звезды национальной киношколы (от патриархов советского периода к мастерам новой авторской анимации).	3	1	1			1
42	Профессиональные традиции советского кино и новые формы авторской анимации выдающихся мастеров анимации из бывших республик СССР (Украина, Кавказ и Средняя Азия).	3	1	1			1
43	Профессиональные традиции и художественные открытия норвежской школы анимации.	3	1	1			1
44	Европейские традиции, самобытные формы и звезды современной анимации Финляндии.	3	1	1			1
45	Традиции, звезды и новые формы анимации Северной Европы – (Ирландия, Дания, Швеция).	3	1	1			1
46	Профессиональные традиции и художественные открытия современной анимации Португалии (со второй половины XX века. – до новых времен)	3	1	1			1
47	Национальные традиции и художественные особенности анимации Испании и стран Латинской Америки.	3	1	1			1
48	Европейские традиции, новые формы и звезды анимации Австралии и Новой Зеландии.	3	1	1			1
49	Творческие достижения и мастера анимации стран Африки (Египет, ЮАР) – от европейских традиций к художественной самобытности.	3	1	1			1
50	Художественные достижения, национальные традиции и европейские формы в современной анимации Ирана и Турции.	3	1	1			1
51	Классические традиции, звезды и художественное своеобразие современной Индийской анимации.	3	1	1			1
52	Эстетическое своеобразие, национальные традиции и звезды авторской анимации Японии. (со второй половины XX века).	3	1	1			1
53	Национальные традиции и иностранное	3	1	1			2

	влияние в современной авторской анимации Кореи.						
54	Национальные традиции, художественные особенности и звезды современной анимации Китая.	3	1	1			2
55	Подражания великим мастерам и ошибки в работах студентов киношкол и дебютантов анимационного кино.	3	1	1			2
	Экзамен	36					
ИТОГО		252	92	66			58

2.2.3. Содержание дисциплины

<p>1. Вводная лекция с показом – природа анимационного искусства, иллюзия движения и одушевление. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>От первых творческих экспериментов и изобретений «долюмьеровской эпохи» в середине и конце XIX века (праксиноскоп Э. Рейно, зоотроп, тауматроп и другие оптические игрушки, фотофильмы Э. Майбриджа) – к шедеврам пионеров анимации в начале XX века из Франции, Испании и США). Примеры игры с разными анимационными техниками в работах современных аниматоров мира.</p>
<p>2. Образ популярного героя в рисованном кино начала XX века и в современной анимации. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Популярные рисованные герои из антологии мировой анимации до рождения Микки-Мауса (до 1928 г.) – первые анимационные сериалы шведского карикатуриста В. Бергдаля о Капитане Гроге, американские предшественники и конкуренты знаменитых персонажей Диснея (кот Феликс, пес Бимбо, Бэтти Буп и др.). Опыт создания популярных рисованных героев в современной анимации («Ну, погоди!», сериал «Симпсоны», фильмы Б.Плимптона и др.).</p>
<p>3. Зарождение традиций объемной анимации в начале XX века. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>От уникальных киноопытов танцора и кукловода А.Ширяева и великих творческих открытий пионера российской анимации В.Старевича к творческим экспериментам А.Птушко и современных мастеров мирового кукольного кино.</p>

<p>4. Шедевры и традиции силуэтной анимации. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>От великих открытий Л. Райнигер в 20-х и 30-гг. к творческим опытам в стиле силуэтной анимации в фильмах М.Осело (Франция) и других мастеров современного анимационного кино.</p>
<p>5. Графические эксперименты с игольчатым экраном. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Знаменитые фильмы и мастер-класс Александра Алексева (Франция) в 30-х годах и современные формы работы с игольчатым экраном Алексева в авторском творчестве режиссера и художника Ж.Дрюена (Канада).</p>
<p>6. Авангардные формы в творчестве пионеров советской анимации и продолжение традиций в творчестве последователей. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Традиции советского художественного авангарда в современной отечественной анимации. От авангардной эстетики ранних авторских фильмов Н.Ходатаева и М.Цехановского к торжеству пост-диснеевского реализма 40-50-х г.г. в технологии "эклерной" мультипликации студии «Союзмультфильм». Знакомство с уникальными архивными киноматериалами и новыми документальными фильмами на эту тему.</p>
<p>7. Социальные и художественные тенденции развития мировой анимации - от авторских экспериментов к созданию индустрии рисованного кино 30-40-х годов в США и СССР. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Рождение и конкуренция двух мощных мульт-империй – Кинокомпании Уолта Диснея в США (1928 г.) и студии "Союзмультфильм" в СССР (1936 г.). Рисованные киногерои Диснея и «Союзмультфильма» в мирной и антивоенной пропаганде. Традиции Диснея, художника и предпринимателя, в современном анимационном кино.</p>
<p>8. Идеология и эстетические каноны «железного занавеса» в советской анимации, пропагандистские формы в современной анимации. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Классические традиции и фильмы патриархов студии "Союзмультфильм" (сестер Брумберг, И.Иванова-Вано, В.Полковникова и др.) на идеологическом фронте 40-50 годов, и новые формы анимационной пропаганды (Соц. Реклама, клипы и др.) в контексте современных достижений мировой и отечественной анимации.</p>
<p>9. Процесс обновления мировой анимации после Вт. мировой войны. – от авангардных форм (О.Фишингера и</p>	<p>От авангардных экспериментов 30-40-х годов в творчестве немецких художников (В.Рутмана, О. Фишингера) к новой</p>

<p>Н.МакЛарена) к новой эстетике 60-х. и к современным тенденциям. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>концепции анимационного фильма. Творческие и технологические открытия Н.МакЛарена (Канада) в 40-60 гг. и его влияние на развитие мировой анимации. Последователи Мак-Ларена в современном кино.</p>
<p>10. Феномен Загребской школы анимации и ее последователи. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Рождение новой концепции рисованного кино 50-60-х годов в знаменитых фильмах Д. Вукотича, Б. Довниковича, Н. Драгича и других мастеров студии «Загреб-фильм». Освобождение от влияния индустриальной «диснеевской» анимации – к свободным формам штучного авторского кино. Традиции Загребской школы в современной европейской и отечественной анимации.</p>
<p>11. Б. Бозетто и мастера карикатурной анимации 60-70 годов, современная анимация Италии.. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Социальная сатира и кинотрадиции итальянского неореализма в рисованных авторских фильмах Б.Бозетто, Джанини и Луцатти. Последователи и ученики Б.Бозетто в современной итальянской анимации.</p>
<p>12. Эпоха "оттепели" и обновления в советской мультипликации в 60-70-е годы. Знаменитые мастера и ученики отечественной анимации. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>От успеха авторских фильмов и творческих открытий режиссеров нового времени – Ф.Хитрука, А.Хржановского, Ан.Петрова, В.Угарова, В.Носырева... к мировому признанию современной школы отечественной анимации.</p>
<p>13. Профессиональные открытия и творческие достижения пионеров чешской анимации в 40-50-60 годы прошлого века. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>И.Трнка - лидер и идеолог нового рисованного фильма и основоположник национальной школы кукольной анимации. Новаторские фильмы соратников Трнки – Б. Пояра, Г. Тырловой. Кукольное кино Чехии как лаборатория новых художественных форм и авангардных идей, его влияние на мировую анимацию.</p>
<p>14. Художественные открытия и киноэксперименты мастеров чешской анимации К.Земана и Я. Шванкмайера. Ученики и последователи. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126,</p>	<p>Открытия и эксперименты К.Земана и Я.Шванкмайера, апологеты и продолжатели их творчества в современной анимации. Тенденции синтеза разных видов кино в современном медийном творчестве.</p>

ПСК-130	
15. От традиций патриархов к новым авторским формам в современной анимации Чехии и Словакии. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	Звезды современной чешской анимации – И.Барта, М.Павлатова, А.Клинт и выпускники киношол...
16. Влияние чешской анимации на восточно-европейскую и советскую школу мульткино. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	Традиции и обновление в советском кукольном кино. В.Курчевский и Н.Серебряков – реформаторы отечественной объемной анимации. Профессиональное и творческое развитие советской школы кукольного кино – от успехов 60-х годов до современных достижений на мировом экране.
17. Традиции и открытия патриархов Британской рисованной анимации 40-50 —60х г.г. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	Д.Халас – патриарх британской анимации, историк и теоретик мировой анимации, создатель крупнейшей мультстудия Европы «Халас и Бачелор». Творческие открытия первых звезд британской анимации Б.Годфри, Дж.Даннинг и их последователи в мире.
18. Достижения и звезды современного рисованного кино в Британии. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	Достижения и открытия современного британского рисованного кино в авторских фильмах звезд мировой анимации Д. Джексон, Д.Куинн и М. Бейкера.
19. Традиции, открытия и звезды объемной анимации Британии. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	Оскароносная студия «Аардман анимэйшн» – лидер мировой кукольной анимации. Поиски новых форм и материалов в фильмах Н.Парка, П.Лорда, их последователей. Авторская анимация Б.Первса.
20. Авангард и экспериментальные формы в современной анимации Британии. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	Сочетание классических и новаторских форм в современном объемном кино Британии. Авторский стиль и звездные фильмы режиссеров -Д.Бортвика, Д. Гривса, Бр. Куэй и др.
21. Успехи и особенности анимационных киношкол Британии. Звезды и многообразие форм новой британской анимации.	Творческие достижения и эксперименты звезд авторской анимации Британии (П. Буш, Р. Лингфорд и др.). Особенности профессионального обучения анимации и

<p><i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>достижения студентов национальных киношкол Великобритании.</p>
<p>22. Профессиональные уроки и художественные достижения совместных российско-британских анимационных проектов на рубеже XXI века. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Открытия и достижения российско-британского сотрудничества (в анимационных циклах по пьесам Шекспира, по оперной и литературной классике).</p>
<p>23. Традиции и открытия звезд авторской анимации Канады – (Эксперименты К.Лив и ее последователи). <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Оригинальные художественные опыты К. Лив с сыпучими материалами, живописью на стекле и комбинированными технологиями анимации. Последователи режиссера в мировой анимации. Ожившая живопись и порошковая техника в знаменитых фильмах Н. Орловой и В. Петкевича (Россия), А. Корейво (Польша), М. Шартран (Канада)</p>
<p>24. Художественные открытия в творчестве великого канадского режиссера Фредерика Бака и его последователи в России. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Творчество Ф.Бака и его влияние на мировую и российскую анимацию. Рукотворные авторские фильмы А.Петрова.</p>
<p>25. Многообразие художественных стилей и технологических форм в современной канадской анимации. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Достижения и авторские фильмы выдающихся мастеров канадской школы анимации – Р. Конди, К. Баркера, В. Тилби, Ж. Перлман, С. Шомэта и др.</p>
<p>26. Достижения, мастера и знаменитые школы Бельгийской анимации. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Творчество Рауля Серве, соратника и продолжателя традиций Р. Магритта. Художественные достижения и принципы профессионального обучения аниматоров в киношколах Бельгии, знаменитые фильмы бельгийских студентов и выпускников.</p>
<p>27. Выдающиеся мастера и особенности голландской школы анимации. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Знаменитые авторские фильмы П.Дриссена, Г. Ван Дийка, М.Дюдока де Вит и др. мастеров голландской школы анимации, новейшие успехи молодых аниматоров Голландии.</p>

<p>28. Знаменитые совместные проекты анимационных студий стран Бенелюкс и Франции. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Знаменитые анимационные циклы и совместные фильмы продюсеров и режиссеров Бельгии, Голландии и Франции (фильмы Э.де Сваэфт, компании А.Демюнк, цикл «Воображаемая опера» и др.)</p>
<p>29. Открытия и звезды рукотворной французской анимации второй половины XX века. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>От классических персонажей П.Гримо и Р.Лалу к новым анимационным образам в авторских фильмах Ж.Лагуни, Ф.Мьель, Ж.Клапена, студии «Фолимаж» и др.</p>
<p>30. Технологические и художественные достижения современной компьютерной анимации и киношкол Франции. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>От миниатюрных этюдов с 3D-персонажами к высоким художественным формам компьютерной авторской анимации в творчестве студентов и выпускников киношкол «Супинфоком», «Гоблен» и др.</p>
<p>31. Достижения и мастера швейцарской анимации. От художественных и педагогических опытов первопроходцев национальной анимации – к авторским фильмам современных звезд. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>От полулюбительских фильмов в первопроходцев швейцарской анимации во второй половине XX века (Э. и Г. Ансорж) – к живописным авторским фильмам звезды мировой анимации Ж. Швицгебеля и выпускников киношкол.</p>
<p>32. Профессиональные достижения и многообразие художественных форм новой анимации Германии (со 2-й половины XX века). <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Знаменитые фильмы признанных мастеров кукольного и рисованного кино – от военных и послевоенных шлягеров к авторским фильмам Бр.Лауэнштайн, Р. Крумме, А. Хикаде.</p>
<p>33. Мастера новой анимации и достижения киношкол Германии. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Достижения анимационного образования в киношколах Германии, знаменитые фильмы студентов и выпускников, новейшие формы авторской анимации Германии.</p>
<p>34. Художественные традиции и мастера Израильской школы анимации. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Традиции анимационного образования в Академии Искусства и Дизайна «Бецалель» в Иерусалиме. Фильмы выпускников Бецалель и звезд мировой анимации – Г. Алкабеца (Израиль – Германия), У.Кранота (Израиль-Дания) и др.</p>

<p>35. Открытия и звезды авторской анимации США со второй половины XX века. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>От эстетических и технологических открытий постдиснеевской эпохи в творчестве выдающихся мастеров авторской анимации Д. и Ф. Хабли (вторая половина XX века) к авторским экспериментам независимых аниматоров нового поколения.</p>
<p>36. Популярные герои, студии и культовые фигуры новой американской анимации на рубеже двух столетий. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Технологические и художественные достижения режиссера компьютерной анимации Д. Лассетера и его студии «Пиксар». Авторские фильмы и комиксы Б. Плимптона, новаторские работы выпускников и студентов киношкол США.</p>
<p>37. Классические традиции и авангардные формы польской школы анимации второй половины XX века. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>От зарождения сети национальных мультстудий в культурных центрах Польши во второй половине XX века - к знаменитым авангардным экспериментам мастеров анимации прошлых десятилетий - Я. Леницы, В. Боровчика, В.Герша, К. Урбанского, Р. Чекалы, Е.Кучи и др.</p>
<p>38. Художественные и технологические достижения крупнейших звезд современной польской анимации (З.Рыбчинский, П.Думала и др.). <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Творческие открытия З.Рыбчинского и их влияние на современную компьютерную анимацию и видеоарт. Художественные опыты с техникой гравюры в авторских фильмах П.Думалы, молодая польская анимация, фильмы студентов и выпускников киношкол.</p>
<p>39. Достижения венгерской школы анимации в традициях классики и авангарда. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Художественная эстафета поколений – от первых опытов авангардистов 30-х годов (Д.Халаса, Б. Бартоша, Мохоли-Надь) к новаторским формам анимации в знаменитых авторских фильмах венгерских мастеров конца XX века - Ч. Варги, Ф.Рофуса, Ф.Цако, И.Ороса и студентов киношколы MOMÉ.</p>
<p>40. Художественные достижения, традиции и новейшие формы анимационного кино Болгарии и Румынии – от 60-х гг. XX века до нового тысячелетия. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Новые формы карикатурной анимации в авторских фильмах Д.Донева, С. Дукова, Т.Динова(Болгария) и Й.Попеску-Гопо (Румыния). Упадок и возрождение национальных школ анимации на рубеже нового тысячелетия.</p>

<p>41. Профессиональные традиции и художественные особенности Эстонской анимации – от патриархов советской школы к мастерам новой авторской анимации. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Феномен успеха эстонской школы анимации. Традиции и авангардные формы в авторских фильмах мастеров рисованного и кукольного кино - Р.Раамата, П.Пярна, Х.Вольмера, Р.Унта, Р.Хейдметса и их молодых коллег.</p>
<p>42. Профессиональные традиции советского кино и новые формы авторской анимации выдающихся мастеров анимации из бывших республик СССР (Украина, Прибалтика и Средняя Азия). <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Традиции советской киношколы и новейшие успехи мастеров анимации Украины (И.Гурвич, Е.Сивоконь), Латвии (А.Буровс, Р.Стиebra), Средней Азии (Н.Туляходжаев, С.Алибеков, Р.Усманов) и др.</p>
<p>43. Профессиональные традиции и художественные открытия норвежской школы анимации. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>От уникальных творческих опытов режиссера И.Каприно в кукольном кино с 50-х гг. прошлого века – до мирового признания современных авторских фильмов П. Сапегина, А. Келли, студентов национальной киношколы «Volda».</p>
<p>44. Европейские традиции, самобытные формы и звезды современной анимации Финляндии. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Классические и новаторские формы в авторских фильмах мастеров национальной анимации – К. Лиллквист, М.Римминен, Л.Невонен и выпускников финских киношкол.</p>
<p>45. Традиции, звезды и новые формы анимации Северной Европы – (Ирландия, Дания, Швеция). <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Мировые традиции и авторский стиль в творчестве мастеров и национальных школ анимации - Б.Ринг и киношколы «Animation Workshop» (Дания), студия «Frame work» (Ирландия), шведские студии анимации и др.</p>
<p>46. Профессиональные традиции и художественные открытия современной анимации Португалии (со второй половины XX века. – до новых времен). <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Многообразие стилевых и технологических форм анимации в авторских фильмах мастеров разных поколений – А. Фейджо, Р. Пессоа, П. Серрацины, Ж. М. Рибейро, Дж.Кавалейро и студентов киношкол.</p>
<p>47. Национальные традиции и</p>	<p>Художественное своеобразие и</p>

художественные особенности анимации Испании и стран Латинской Америки. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	национальный колорит авторских фильмов М.Риба и А.В.Соланас (Испания), Х.П.Зарамела (Аргентина), А.Абреу (Бразилия) и других мастеров.
48. Европейские традиции, новые формы и звезды анимации Австралии и Новой Зеландии. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	Фестивальные успехи кукольной, рисованной и компьютерной анимации Австралии и Новой Зеландии на рубеже веков (фильмы С.Уотт, А.Элиота, Э.Лоуренса и др. мастеров).
49. Эксперименты и творческие достижения анимации стран Африки (Египет, ЮАР) – от европейских традиций к художественной самобытности. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	От первых опытов анимационного творчества братьев Френкель в Египте - к авторским фильмам знаменитого художника В. Кентриджа из ЮАР.
50. Художественные достижения, национальные традиции и европейские формы в современной анимации Ирана и Турции. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	Технологическое богатство и художественное своеобразие Иранской анимации второй половины XX века - от канонов изобразительного искусства Ислама к современной компьютерной графике.
51. Классические традиции, звезды и художественное своеобразие современной Индийской анимации. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	От учебных и воспитательных фильмов 60-70 гг. прошлого века к многожанровой современной анимации. Коллекция авторских фильмов мастеров разных поколений (режисеры – И.Патель, О. Шарма, Г. Рао и др.)
52. Эстетическое своеобразие, национальные традиции и звезды авторской анимации Японии. (со второй половины XX века). <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	Западные влияния, авангардная стилистика и актуальная тематика в рисованных фильмах мастеров старшего поколения – О.Тезука, Й.Кури, Р.Киношита. Японская мифология и европейские формы в фильмах патриарха объемной анимации К.Кавамото. Образы мировой и национальной культуры в творчестве новых звезд японской анимации – К.Ямамуры, К.Като, Й.Мичушири и др.
53. Национальные традиции и иностранное влияние в современной	Расцвет анимационной индустрии и успехи авторского кино в Южной Корее

<p>авторской анимации Кореи. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>на рубеже веков. Европейская стилистика и национальное самосознание в авторских фильмах мастеров новейшей анимации.</p>
<p>54. Национальные традиции, художественные особенности и звезды современной анимации Китая. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Национальные художественные традиции и авангардная стилистика анимационного кино Китая. От первых авторских опытов 50-60 годов к творчеству знаменитых современных мастеров – Чен Чи, Лей Лея и других независимых художников и режиссеров.</p>
<p>55. Подражания великим мастерам и ошибки в работах студентов киношкол и дебютантов анимационного кино. <i>Формируемые компетенции:</i> ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130</p>	<p>Анализ работ начинающих аниматоров мира - от подражания знаменитым мастерам к обретению собственного стиля.</p>

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-беседа,
- лекция – дискуссия,
- лекция с разбором конкретных ситуаций,
- лекция с применением техники обратной связи,
- лекция – консультация, видеолекция
- мультимедиалекция

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль. Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных теоретических работ. Оперативный контроль знаний студентов по дисциплине «Антология современной анимации» осуществляется на каждом лекционном

занятия с помощью вопросов на понимание материала курса. **Итоговый контроль.** Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен на 4 семестре.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен в 4 семестре.

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практическая работа - обсуждения тем.	ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка самостоятельных заданий по темам.	ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение самостоятельного задания.	ПК-24, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-126, ПСК-130
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на занятиях; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение самостоятельных заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения самостоятельных заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка	- степень готовности к участию в творческом

	усвоения материала	занятия; - успешное выполнение творческих заданий.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении заданий; - самостоятельные задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить творческое задание по пройденной теме.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - самостоятельные задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЭКЗАМЕН

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-24	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
2	ПСК-108	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
3	ПСК-113	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
4	ПСК-114	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен

5	ПСК-126	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен
6	ПСК-130	Обсуждения Творческое (практическое) задание Экзамен

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Антология современной анимации» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Экзамен.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является закрепление полученных знаний.

Экзамен

Проходит в форме ответов на теоретические вопросы по пройденным темам.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение творческих заданий по пройденным темам.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно ***Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:***

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия,

осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. **Кривуля Н.Г.** История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
3. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
5. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
6. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и
7. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
8. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.

Дополнительная литература:

1. **Арнольди Э.** Жизнь и сказки Уолта Диснея. — Л.:Искусство,1968. — 211 с.

2. *Асенин С.* Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. — М.: Искусство, 1974. — 289 с.
3. *Асенин С.* Иржи Трнка — мир кинокуклы. — М.: Союз кинематографистов СССР. Всесоюзное бюро пропаганды и киноискусства, 1982. — 76 с.
4. *Асенин С.* Йон Попеску-Гопо: рисованный человек и реальный мир. — М. Союз кинематографистов СССР. Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1986. — 127 с.
5. *Асенин С.* Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликации социалистических стран. — М.: Искусство, 1986. — 288 с.
6. *Асенин С.* Фантастический киномир Карла Земана. — М.: Искусство, 1979. — 129 с.
7. *Асенин С.* Уолт Дисней: Тайны рисованного мира. — М.: Искусство, 1995 — 347 с.
8. *Бабиченко Д.* Искусство мультипликации. — М.: Искусство, 1964. — 114 с.
9. *Бартон К.* Как снимают мультфильмы — М.: Искусство, 1971. — 84 с.
10. *Волков А.* Искусство мультипликации//Советское кино, 70-е годы: Основные тенденции развития. — М.: Искусство, 1984. — С.255-277.
11. *Волков А.* Мультипликационный фильм. — М.: Знание, 1974.
12. *Гамбург Е.А.* Тайны рисованного мира. — М.: Сов. художник, 1966. — 120 с.
13. *Гинзбург С.* Кинематография дореволюционной России. — М.: Искусство, 1963. — 406 с.
14. *Гинзбург С.* Рисованный и кукольный фильм. Очерки развития советской мультипликационной кинематографии. — М.: Искусство, 1957. — 286 с.
15. *Иванов-Вано И.П.* Очерки истории развития мультипликации (до второй мировой войны). — М.: ВГИК, 1967. — 55 с.
16. *Каранович А.* Мои друзья — куклы. — М.: Искусство, 1971. — 175 с.
17. Кино и время. Советская мультипликация. Приложение № 1 к бюллетеню Госфильмофонда «Кино и Время» — М.: Госфильмофонд, 1966.
18. *Кривуля Н.* Лабиринты анимации: Исследование основных тенденций российской анимации второй половины XX века. — М.: Издательский дом «Грааль», 2002. — 296 с.
19. *Кривуля Н.* Ожившие тени волшебного фонаря. — Краснодар: Аметист, 2006. — 504 с.
20. *Кривуля Н.* В зеркале времени: Анимация двух Америк (немой период). — М.: Аметист, 2007 - 620 с.
21. *Кривуля Н.* Эволюция художественных моделей в процессе развития мировых аниматографий - М.: ВГИК. 2009, - 495 с.
22. *Курчевский В.* Детское мультипликационное кино. — М.: ВГИК, 1988.
23. *Курчевский В.* Изобразительное решение мультипликационного фильма (о природе гротеска и метафоры). — М.: ВГИК, 1986. — 69 с.
24. *Лотман Ю.* О языке мультипликационных фильмов// Об искусстве. — СПб.: «Искусство-СПб», 1998. — С. 671-674.
25. *Норштейн Ю.* Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. — М.: ВГИК, 2005. — 254 с.
26. *Птушко А.* Мультипликация фильма. — М.-Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1931. — 64 с.
27. *Сазонов А.П.* Персонажи рисованного фильма. — М.: ВГИК, 1959. — 29 с.
28. *Смолянов Г. Г.* Анатомия и создание персонажа в анимационном фильме. — М.: ВГИК, 2005. — 112 с.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
		12
	Конфигурация системного блока:	12

	<ul style="list-style-type: none"> - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Тб -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров 	
1015	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров 	<p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p>
1017	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. 	<p>1</p> <p>12</p>

	<p>Конфигурация системного блока:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit <p>- Монитор LG25UM58-P</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	<p>12</p> <p>12</p>
--	---	---------------------

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной рабочей программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического курса.

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Для успешной сдачи экзамена необходимо, прежде всего, хорошо понять формулировку темы, а затем обратиться к рекомендуемой основной и дополнительной литературе для последующего изучения в рамках самостоятельной работы студента.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно - методической работе

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык (английский)

Название дисциплины

Направление подготовки, специальность

54.05.03 Графика (уровень специалитета)

специализация Художник анимации и компьютерной графики

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

_____ (бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2024

Авторы: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Полякова О.Ю., старший преподаватель.

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13.08.2020 г. по направлению подготовки 54.05.03 Графика, специализация Художник анимации и компьютерной графики с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры _
русского и иностранных языков

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2024 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической
работе _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	6
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	7
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы.....	20
5. Содержание дисциплины (модуля).....	22
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	22
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	25
6. Лабораторный практикум.....	28
7. Практические занятия (семинары).....	28
8. Самостоятельная работа студента.....	33
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	36
10. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	36
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	37
12. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	39
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	39
Лист регистрации изменений и дополнений.....	46

1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки специалистов. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП.

Углубление международной интеграции в условиях глобального информационного пространства и необходимость комплексной и разносторонней модернизации страны требует от выпускника высшей школы активного владения иностранным языком. Владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной подготовки современного специалиста.

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» становится повышение исходного уровня владения языком, достигнутого на предыдущей ступени образования. Реализация данной цели предполагает овладение студентами уровнем коммуникативной компетенции, необходимым и достаточным для решения социально-коммуникативных задач в различных областях: бытовой, культурной, профессиональной (кинематографической), в научной деятельности, при общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, и целей для дальнейшего самообразования. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. Соответственно, языковой материал рассматривается как средство реализации речевого общения, при его отборе осуществляется функционально-коммуникативный подход.

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» решаются следующие актуальные общеобразовательные и профессионально важные задачи:

1. Курс иностранного языка ВГИК является одним из звеньев системы “школа–вуз–послевузовское обучение (аспирантура, повышение квалификации, самообразование)” и как таковой продолжает школьный курс, закладывая качественную основу для послевузовского образования.

2. Курс иностранного языка ВГИК носит коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный характер. Его задачи определяются коммуникативными и познавательными потребностями студентов.

3. Целостная система подготовки по иностранному языку во ВГИКе на разных этапах обучения предполагает, с одной стороны, автономный характер обучения на каждом этапе, а с другой стороны – взаимосвязь всех этапов обучения. Достижение целей каждого этапа позволяет пользоваться в той или иной форме иностранным языком и обеспечивает возможность продолжения обучения на следующем этапе.

4. Наряду с основной задачей – обучение общению, курс иностранного языка во ВГИКе ставит образовательные и воспитательные задачи. Достижение образовательных задач осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации образования и означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и эрудиции, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на международных конференциях, симпозиумах и кинофестивалях, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов.

5. В существующих условиях углубления международной интеграции задачей дисциплины «иностраный язык» становится формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда.

6. Одной из задач курса является развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет. Таким образом, дисциплина «иностраный язык» осуществляет развитие когнитивных и исследовательских умений, расширяет кругозор и повышает информационную культуру студентов.

7. Важной гуманитарной задачей дисциплины «Иностраный язык» является формирование у обучающихся представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

8. В области профессионально ориентированного образования основной задачей дисциплины становится расширение словарного запаса и формирование иноязычного терминологического аппарата, позволяющего свободно общаться по широкому спектру проблем профессиональной сферы.

Основой построения программы является разделение курса на два направления или аспекта - **"общий язык" (General Language)** и **"язык для специальных целей" (Language for Specific Purposes - LSP)**, - каждому из которых отводится по 50% учебного времени на всех этапах обучения. Они различаются между собой тематикой и лексическим составом учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, развитием навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра речи. Оба направления связаны между собой в учебном процессе наличием общих грамматических тем и необходимостью овладения сходными синтаксическими явлениями и базовыми речевыми навыками.

В аспекте **"общий язык"** осуществляется: развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и

письма. Обучение общему языку ведется на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого и культурологического характера.

В аспекте *"язык для специальных целей"* осуществляется: развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения информации; знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности; развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки. Обучение языку специальности ведется на материале произведений речи на профессиональные темы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Изучение иностранного языка предусматривается базовой (обязательной) частью цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки **54.05.03 Графика (уровень специалитета)**, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13.08.2020 г.

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовому разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 1, 2 и 3 курсах в 1,2,3,4,5 семестрах (индекс Б1.О.08 учебного плана).

Место дисциплины «Иностранный язык» в основной образовательной программе студентов ВУЗов в последние годы приобретает всё большую актуальность. Это продиктовано политическими, социально-экономическими и культурными изменениями, происходящими как в самой России, так и за её пределами. Вхождение страны в мировой рынок, значительное расширение сотрудничества с зарубежными странами и увеличение плотности контактов с иностранным профессиональным сообществом ставят перед российским образованием качественно новый стандарт подготовки специалиста, способного легко адаптироваться и качественно общаться в иноязычной среде и с зарубежными партнёрами. В результате происходящих процессов, изменилась роль иностранного языка в обществе, и из рядового учебного предмета он превратился в базовый элемент современной системы образования, в средство достижения профессиональной реализации личности. Кроме того, студенты ВГИК получили реальную возможность получения образования и работы за рубежом, контактов с коллегами в ходе проведения международных кинофестивалей, научных конференций и кинорынков, сотрудничества в области совместного производства кино, видео и рекламной продукции, студенческого обмена, что требует свободного владения иностранным языком.

В основе РПД лежат следующие положения, зафиксированные в современных документах по модернизации высшего образования:

1. Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов в вузе.

2. Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте непрерывного образования.

3. Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов.

4. Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе.

Иностранный язык как никакой другой предмет имеет тесную связь с множеством базовых дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. Поэтому дисциплина «Иностранный язык» во ВГИКе непосредственным образом связана с такими дисциплинами, как «История», «Философия», «Эстетика», «Психология и педагогика».

Специфика направления подготовки в области культуры и искусства требует приоритетного внимания содержания дисциплины «Иностранный язык» к таким предметам, как: «История зарубежной литературы», «История зарубежного изобразительного искусства», «История зарубежного кино».

В системе обучения студентов по направлению подготовки **54.05.03 Графика, специализация Художник анимации и компьютерной графики** дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с рядом специальных дисциплин профессионального блока: «Мастерство художника анимации и компьютерной графики», «Компьютерная графика» и другими. Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, иностранный язык становится рабочим инструментом, позволяющим студенту и выпускнику ВГИК постоянно совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки, изучая современную зарубежную литературу по своей специальности. Наличие необходимой иноязычной коммуникативной компетенции дает возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и культуры, а так же в сфере профессиональной коммуникации.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

В ходе обучения, в результате освоения дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с ФГОС ВО, у студента, обучающегося по специальности 54.05.03 Графика и специализации: «Художник анимации и компьютерной графики», формируются следующие компетенции:

а) Универсальные компетенции:

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	<p>УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p>УК-4.1. информационно-коммуникационные технологии для получения и использования информации на государственном и иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности;</p> <p>УК-4.2. функциональные стилевые формы речи;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>УК-4.3. собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности, в том числе с использованием иностранного(ых) языка(ов) и информационно-коммуникационных технологий;</p> <p>УК-4.4. эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном и/или иностранном(ых) языках;</p> <p>УК-4.5. адаптироваться к новым вызовам;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>УК-4.6. коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия;</p> <p>УК-4.7. системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения.</p>
Межкультурное взаимодействие	<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>УК-5.1. механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>УК-5.2. находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том</p>

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		<p>числе иноязычную);</p> <p>УК-5.3. вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности;</p> <p>УК-5.4. преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>УК-5.5. навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем;</p> <p>УК-5.6. знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.</p>
Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и	<p>УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.</p> <p>УК-4.2. Использует</p>

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
	<p>профессионального взаимодействия</p>	<p>информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном(ых) языках</p> <p>УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках.</p> <p>УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. <p>УК.-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод</p>

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		профессиональных текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.</p> <p>УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.</p> <p>УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>

б) **Общепрофессиональные компетенции:**

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации.	<p>ОПК-3.1. Знает теоретические и эстетические особенности литературной и экранных форм;</p> <p>ОПК-3.2. Знает художественные и этические аспекты развития современных экранных искусств и литературы;</p> <p>ОПК-3.3. Знает принципы соотношения экранного и литературного текста;</p> <p>ОПК-3.4. Умеет рассматривать экранные произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса;</p> <p>ОПК-3.5. Умеет раскрывать художественное содержание произведений экранных искусств и литературы;</p> <p>ОПК-3.6. Умеет определять место произведения экранного искусства в национальном и мировом художественном процессе.</p> <p>ОПК-3.7. Владеет методами анализа художественных произведений;</p> <p>ОПК-3.8. Владеет нормами русского литературного языка в устной и письменной формах.</p>

Категория обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной компетенции
Категория обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной компетенции
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	<p>ОПК-3.1. Знает риторические аспекты устной и письменной коммуникации на русском языке, имеет представление о качествах хорошей речи и приемах речевого воздействия на русском языке.</p> <p>ОПК-3.2. Знает исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения.</p> <p>ОПК-3.3. Умеет анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации.</p> <p>ОПК-3.4. Умеет распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его</p>

Категория обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще профессиональной компетенции
		экранной интерпретации. ОПК-3.5. Владеет навыками расширять свое научное мировоззрение на основе получаемых знаний. ОПК – 3.6. Владеет навыками сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации.

С учетом специфики дисциплины «Иностранный язык» считаем целесообразным рассмотреть указанные выше компетенции с точки зрения лингвистических компетенций, необходимых и достаточных для их формирования. В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский)» студенты ВГИК, обучающиеся по направлению **54.05.03** **Графика** должны:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-4	Знать (этап формирования знаний) <ul style="list-style-type: none"> • Специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. • Дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,

	<p>официальная и другая).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информацию о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. • Основные способы словообразования. • Особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы. Основные особенности научного стиля. • Грамматический строй английского языка • Лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (слов и словосочетаний общего и терминологического характера, в том числе 2000 продуктивно); • Основной минимум грамматических явлений, характерных для повседневной и профессиональной речи, необходимых для иноязычного общения без искажения смысла; • Особенности построения различных видов речевых произведений: аннотации, реферата, тезисов, сообщения, частного письма, делового письма, биографии. <hr/>
	<p>Уметь (этап формирования умений)</p> <p>участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера;</p> <p>выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление/недоумение и др.);</p> <p>осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад);</p>

	<p>понимать высказывания профессионального/научного характера, в том числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения;</p> <p>читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час;</p> <p>переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час;</p> <p>аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности;</p> <p>составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков);</p> <p>использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; - уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; - критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия; <p>выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно.</p>
	<p>Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта)</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; • использования информационно-коммуникационные технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках;

- ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках.

Во всех 4-х видах РД на иностранном языке (говорение, аудирование, чтение, письмо):

- употребления грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; использования основных грамматических явлений, характерных для профессиональной речи.

В области говорения:

- Владеть навыками диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основами публичной речи (устное сообщение, доклад).
- Владеть навыками начала, ведения/поддержания и окончания диалога-расспроса об увиденном, прочитанном, диалога-обмена мнениями и диалога-интервью/собеседования при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.).
- Владеть навыками расспроса собеседника, постановки вопросов и ответов на них, выражения своего мнения, просьбы, ответа на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);
- Владеть навыками составления сообщения и построения монолога-описания, монолога-повествования и монолога-рассуждения

В области аудирования:

- Владеть навыками понимания диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.

- Владеть навыками восприятия на слух и понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию

В области чтения:

- Владеть навыками чтения следующих видов текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности.

- Владение навыками понимания основного содержания несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;

- Владеть навыками детального понимания общественно-политических, публицистических (медийных) текстов, а также писем личного характера;

- Владеть навыками выделения значимой/запрашиваемой информации из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера.

В области письма:

- Владеть навыками написания следующих видов речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

- Владеть навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера;

- Владеть навыками ведения записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также записи тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой

	<p>проблематике;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Владеть навыками поддержания контактов при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); • Владеть навыками оформления Curriculum Vitae/Resume и сопроводительного письма, необходимого при приеме на работу, • Владеть навыками выполнения письменного проектного задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.)._____
УК-5	<p>Знать (этап формирования знаний)</p> <p>Культуру и традиции стран изучаемого языка, привила речевого этикета.</p> <p>_____</p>
	<p>Уметь (этап формирования умений)</p> <ul style="list-style-type: none"> • находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, в том числе на английском языке; • недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
	<p>Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта)</p> <ul style="list-style-type: none"> • проявления уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии,

	философские и этические учения.
ОПК-3	<p>Знать (этап формирования знаний)</p> <ul style="list-style-type: none"> • качества хорошей речи и приемы речевого воздействия, в том числе на английском языке; • риторические аспекты устной и письменной коммуникации, в том числе на английском языке; • исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения.
	<p>Уметь (этап формирования умений)</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации, в том числе на английском языке; • распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации, в том числе на английском языке.
	<p>Владеть навыками (этап формирования навыков и получения опыта)</p> <ul style="list-style-type: none"> • расширения своего научного мировоззрения на основе получаемых знаний; • сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

В соответствии с учебным планом по специальности **54.05.03 Графика, специализация Художник анимации и компьютерной графики РПД** предусматривает проведение курса иностранного языка в объёме 360 часов, 10 зет (зачётных единиц), при условии, что 1 зачетная единица = 27 астрономических часов = 36 академических часов. Дисциплина изучается в 1,2,3,4, 5 семестрах. Объем дисциплины и виды учебной работы представлены в Таблице № 1 в академических часах, где 1 акад. час равен 45 минутам.

Таблица №1.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану	
Общая трудоемкость дисциплины 10 зач. ед. 360 акад. час.	
Вид учебной работы	Количество часов

	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	158								
Теоретический блок:									
Лекции									
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия		34	28	34	28	34			
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальная работа									
Самостоятельная работа:	148	32	38	2	38	38			
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа		Кр	Кр	Кр	Кр	Кр			
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.						реф.			
Формы текущего контроля успеваемости		ДЗ,	ДЗ,	ДЗ,	ДЗ,	ДЗ,			
Форма промежуточной аттестации	54	ЗаО 6	ЗаО 6		ЗаО 6	36 час Э			
Всего часов	360 акад. час. 10 з.е.	72	72	36	72	108			

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Тематический план курса представлен в таблице № 2

Таблица №2

№	Темы	Количество часов					СРС
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
			лек.	практ.	лаб.	Контроль.	
I курс, 1 семестр							
Раздел I. Unit 1 MEETING PEOPLE		32		16			16
1	I am a first-year student	16		8			8
2	VGIK and its structure	16		8			8
Раздел II. Unit 2 PRODUCTION UNIT		34		18 ч.			16
3	Production unit: team members' responsibilities	16		8			8
4	Description of the picture by a famous artist	18		10			8
	Итого за 1 семестр: Форма промежуточной аттестации: ЗаО	6				6	
	Всего за 1 семестр: (2 з.е.)	72 ч.		34		6	32
I курс, 2 семестр							
Раздел III. Unit 3 FILM MAJORS		38 часов		18 ч.			20 часов
5.	The Film Director — A Job Description	3		1			2
6.	Film Acting	3		1			2
7.	Writing a Screenplay	3		1			2
8.	Responsibilities of a Movie Producer	3		1			2
9.	Director of Photography (DP)	3		1			2
10.	Film Sound Designer	5		1			4
11.	Animation and CGI Artist	15		11			4
12.	What is a Movie Critic?	3		1			2
Раздел IV. Unit 4 BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS		28 часов		10 ч.			18 часов
13.	My favourite actor	12		4			8
14.	My favourite film director	10		4			6

15.	How to write a CV	6		2		4
Итого за 2 семестр: Форма промежуточной аттестации: ЗаО		6			6	
Всего за 2 семестр: (2 з.е.)		72 ч.		28		38
2 курс, 3 семестр						
Раздел V. Unit 5 MY FAVOURITE FILM		17 часов		17 ч.		
16.	My favourite film	13		13		
17.	A film review.	2		2		
18.	A film poster design	2		2		
Раздел VI. Unit 6 FILM FESTIVALS		19 часов		17 ч.		2
19.	Major Film Festivals	8		8		
20.	San Francisco Short Film Festival	4		2		2
21.	BFI London Film Festival	2		2		
22.	Film Festival Flyers	5		5		
Итого за 3 семестр: Форма промежуточной аттестации:-						
Всего за 3 семестр: (1 з. е)		36 часов		34 часа		2 часа
2 курс, 4 семестр						
Раздел VII. Unit 7 COMMERCIAL SUCCESS vs ART		66 час		28 часов		38 часов
23.	Commercial Hits	21		12		9
24.	What Makes A Successful Movie?	19		10		9
25.	Do The People Want Commerce, Or Do They Want Art?	6		2		4
26.	Structure of an Essay	10		2		8
27.	Factors of Titanic's Commercial Success	12		4		8
Итого за 4 семестр: Форма промежуточной аттестации: ЗаО		6			6	
Всего за 4 семестр: (2 з.е.)		72 ч		28 часов		38 часов
3 курс, 5 семестр						
Раздел VIII. Unit 8 FILM PRODUCTION		72 часа		34 часа		38 часов
28	Development and Pre-production	6		4		2
29	Production / Shooting Stage	8		4		4
30	Post-Production and Digital Cinema Package (DCP)	8		6		2
31	Writing E-Mails	5		4		1
32	Does The Guinness Book Know Everything?	5		4		1

Раздел IX. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Графика).	18 ч.		10 ч			8
Раздел X Реферат подборки статей по специальности	22 ч		2 ч			20 ч
Итого за 5 семестр: Форма промежуточной аттестации: Э	36 ч (Э)				36 ч (Э)	
Всего за 5 семестр: (3 з.е.)	108 ч		34 часов		36 ч (Э)	38 часов
Общая трудоемкость дисциплины:	360 акад.ч. / 10 з.ед		158 часов		54	148 часов

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное, усвоение наиболее употребительной лексики и фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. Ввиду специфики предмета иностранный язык и необходимости достижения студентом коммуникативной компетентности, требующей владения всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение, письмо, чтение, аудирование), под содержанием дисциплины мы подразумеваем совокупность приобретаемых навыков во всех видах РД, а не только тематический план и устные темы, указанные в таблице № 3. Данные особенности дисциплины «Иностранный язык» позволяют нам представить содержание дисциплины в следующем виде.

Unit 1. MEETING PEOPLE. Содержание модуля: знакомство, речевые образцы приветствия и самопрезентации, обсуждение хобби и интересов, базовые кинотермины, краткие аутентичные биографические справки актеров, структура ВГИК и его факультеты, обоснование выбора специальности, расписание занятий в течение рабочего дня, заполнение простых анкет (Landing Card, карточка регистрации в отеле). Усвоение специфики артикуляции английских звуков, интонационных шкал и ритмики, нейтральной речи; формирование понятия об основных способах словообразования; формирование грамматических навыков употребления личных, указательных, объектных и притяжательных местоимений, множественного числа существительных, выражений с глаголом to be, Present Simple, 5 типов вопросов. И хотя модуль с точки зрения грамматики носит повторительный характер, материала Unit 1 уже достаточно для обеспечения коммуникации общего характера; практики диалогической и монологической речи. Формируемые компетенции: УК-4.

Unit 2. PRODUCTION UNIT. Содержание модуля: состав съёмочной группы и основные функции работников различных киноспециальностей в процессе производства фильма. Описание интерьеров на основе репродукции

картины Винсента Ван Гога «Спальня в Арле», парижского кинотеатра Гранд Рекс и его интерактивной выставки «Звезды Гранд Рекс». Основы составления рекламного объявления. Формулы выражения эмоциональной реакции и оценки. Изучение основных особенностей полного стиля произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации. Формирование навыков начальной профессиональной коммуникации на основе оборотов *there is/ there are, have/have got*, употребления модальных глаголов, числительных, исчисляемых и неисчисляемых существительных, местоимений неопределенного количества, предлогов места и направления. Практика диалогической и монологической речи, чтение несложных прагматических текстов, развитие навыков письма на основе заполнения анкеты на получение Шенгенской визы. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 3. FILM MAJORS. Содержание модуля: киноспециальности: актер театра и кино, драматург (сценарное мастерство), режиссер кино и телевидения, продюсер и его специализации, кинооператор, звукорежиссер, художник кино и телевидения, художник анимации и компьютерной графики, киновед. Роль специалистов в создании визуального произведения, должностные обязанности членов съемочной группы и их взаимодействие в процессе кинопроизводства. Формирование и закрепление навыков употребления кинолексики, основных способов словообразования, грамматических навыков употребления *Present Continuous* и сравнения временных групп *Simple/Continuous*, степеней сравнения прилагательных и наречий. Способы выражения мнения и оценки, формы согласия/несогласия. Развитие навыков чтения кинолитературы, устного аннотирования оригинальных статей по специальности, диалогической и монологической речи, поисковой активности в сети интернет по нахождению оригинальной профессиональной информации. Мозговой штурм и круглый стол: «Профессионально-значимые качества художника анимации и компьютерной графики. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 4. BIOGRAPHIES AND FILM CAREERS. Содержание модуля: биография и основные этапы творческого пути выдающихся кинематографистов: Сергея Урусевского, Уолта Диснея, Марлона Брандо, Стивена Спилберга, Яна Флеминга. 4 формы английских глаголов. Формирование грамматических навыков употребления времени *Past Simple* (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы), использования неправильных глаголов, косвенных вопросов. Восстановления структуры и логической последовательности текста, отработка моделей диалогической и монологической речи, развитие навыков аудирования по теме «Интервью». Монологическое высказывание по теме «Биография». Деловые игры: «Пресс-конференция», «Интервью при приеме на работу». Формирование навыков написания резюме, биографической справки. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 5. MY FAVORITE FILM. Содержание модуля: обмен впечатлениями от просмотренного фильма. Форма выражения предложения и приглашения, согласия и отказа. Планирование предстоящей бизнес встречи. Подготовка вопросов для интервью с актером, режиссером, сценаристом, оператором-постановщиком, художником-постановщиком, художником по костюмам, художником анимации, звукорежиссером, продюсером. Грамматические способы выражения будущего времени. Изучение Passive Voice как грамматической основы профессиональной и научной речи. Формирование навыков составления опросников, анонсов фильма и постеров, этапы создания трейлера. Развитие навыков чтения кинокритических рецензий на основе критического анализа фильма И.Бергмана «Осенняя соната». Практика профессиональной диалогической речи на материале обсуждения фильма С. Спилберга «Спасти рядового Райана» с использованием активной кинолексики. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 6. FILM FESTIVALS. Содержание модуля: крупнейшие кинофестивали мира: история, задачи, цели. Правила подачи заявок для участия в конкурсном и внеконкурсном показе, регламент фестиваля, кинорынок. Выбор фестиваля исходя из целевой аудитории и жанра фильма. Формирование навыков написания заявки для представления фильма на кинофестиваль. Презентация международного фестиваля ВГИК. Формирование понятия дифференциации лексики по сферам применения: терминологическая, общенаучная, официальная. Словообразование путем конверсии. Знакомство с различными техниками чтения в зависимости от задачи: изучающее, поисковое, просмотровое чтение (Scanning and Skimming). Изучение основных грамматических явлений Present Perfect, Present Perfect/ Past Simple; практика диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств; тексты по широкому и узкому профилю специальности, биографическая справка (Альфред Хичкок). Ролевая игра: «Презентация проекта». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 7. COMMERCIAL SUCCESS VS ART. Содержание модуля: анализ факторов, способствующих коммерческому успеху фильма: (релевантность, соотнесенность с реальностью, сюжет и его повороты, герой, личности режиссера, оператора, звукорежиссера, звездный актерский состав, новые технологии и спецэффекты, бюджет, дата релиза, маркетинговая стратегия, критика, сиквелы, римейки). Формирование навыков употребления Present Perfect Continuous, Present Perfect Continuous/Present Perfect для становления грамматической основы коммуникации, практика диалогической и монологической речи с использованием профессиональной кинолексики в различных коммуникативных ситуациях. Дискуссия: «К чему стремится зритель: к коммерции или искусству?». Знакомство со структурой эссе, анализ образца «Факторы коммерческого успеха фильма «Титаник»» и формирование навыков написания эссе. Принципы отбора материала при использовании Интернета для подготовки иноязычного сообщения,

материалов доклада и письменного эссе. Мозговой штурм: «Как создать коммерчески успешный фильм». Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Unit 8. FILM PRODUCTION. Содержание модуля: этапы кинопроизводства. Подготовительный период, сроки и последовательность этапов работы съёмочной группы (сценарная заявка, полнометражный сценарий, режиссёрский сценарий, виды подготовительной работы для запуска фильма в производство). Съёмочный период создания фильма, календарно-постановочный план, как основа соблюдения графика съёмки, функции создателей фильма и основных цехов в съёмочный период, работа с черновым отснятым материалом. Монтажно-тонировочный период создания фильма, работа над звуковым образом картины, прокат, реклама и маркетинг, влияние работы группы в монтажно-тонировочном периоде на восприятие фильма потенциальной аудиторией. Пакет цифровой фильмокопии, его структура и технические требования. Формирование навыков употребления Participle I/ Participle II на основе профессиональных текстов: «Книга рекордов Гиннеса в сфере кинематографа», «Регламент Московского Международного кинофестиваля». Активизация профессиональной кинолексики. Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Раздел 9. Чтение и анализ кинолитературы по специальности (Хрестоматия, раздел для студентов специальности Графика). Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

Раздел 10. Реферирование оригинальной литературы по специальности. Формируемые компетенции: УК-4; УК-5; ОПК-3.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

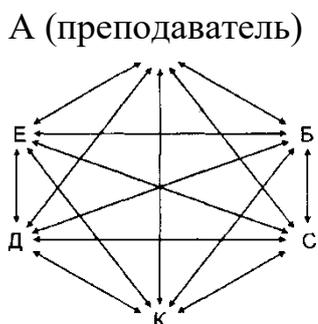
7. Практические занятия (семинары).

Все аудиторные и контактные занятия с преподавателем по дисциплине «Иностранный язык (английский)» проводятся в форме практических занятий. Тематика практических занятий, их трудоемкость и формируемые компетенции подробно отражены в Разделе 5 данной рабочей программы.

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, которые развивают у студентов навыки командной работы, межличностного иноязычного общения, принятия решений, лидерские качества, необходимые для овладения современными коммуникативными технологиями. Они также формируют знания, иноязычные коммуникативные умения и навыки, достаточные для осуществления академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке. Инновационные формы практических занятий включают в себя: групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги,

анализ ситуаций и имитационных моделей, проведение форумов и выполнение рефератов с поиском оригинальных англоязычных материалов по специальности в сети Интернет.

В ходе реализации практических занятий с учётом специфики дисциплины иностранный язык предпочтение отдаётся интерактивным методам обучения, поскольку именно они приводят к формированию коммуникативной компетенции студентов. Интерактивные методы при обучении иностранному языку - это создание преподавателем условий, в которых студент сможет самостоятельно открывать, приобретать и конструировать знания. При интерактивном обучении преподаватель является лишь одним из участников процесса коммуникации, отдавая студентам инициативу, как в выборе содержательного аспекта высказывания, так и в выборе лингвистических средств, в ходе реализации иноязычной коммуникации:

Модель взаимодействия на занятии.

Таким образом ситуация иноязычного общения на занятии максимально приближается к условиям реальной иноязычной коммуникации. Использование преподавателями кафедры русского и иностранных языков ВГИК таких интерактивных методов, как дискуссия, ролевая игра, деловая игра, презентация, круглый стол, мозговой штурм, а также применение современных информационных технологий, позволяет значительно интенсифицировать эффективность обучения. Данные методы повышают мотивацию студентов и их активность в формировании умений и навыков иноязычного общения, снимают коммуникативные барьеры и страх ошибки, расширяют возможности самовыражения и творчества, учитывают личностные особенности студентов, позволяя им работать в индивидуальном ритме с учётом особенностей мышления, формируют необходимые и достаточные навыки для осуществления последующей самостоятельной работы.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в преподавании дисциплины «Иностранный язык

(английский)»

№ п/п	Наименование технологии	Краткая характеристика	Номера тем, приведены согласно таблице № 3
1	<p><i>Деловая (ролевая) игра</i></p> <p>«Интервью»</p> <p>«Пресс-конференция»</p> <p>«Подбор съёмочной группы для работы над студенческим фильмом»</p> <p>«Интервью при приёме на работу».</p> <p>«Презентация проекта»</p>	<p>Метод имитации (подражания, изображения), принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения.</p>	<p>3, 4</p> <p>4, 5</p> <p>4</p> <p>15</p> <p>22</p>
2	<p><i>Дискуссия</i></p> <p>«Основные проблемы создания сценария»</p>	<p>Форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике</p>	<p>7</p>
3	<p><i>Круглый стол</i></p> <p>«Значимые профессиональные и личностные качества художника анимации и компьютерной графики».</p> <p>«Пути выхода российского кинематографа из</p>	<p>Один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.</p>	<p>8</p> <p>24</p>

	кризиса».		
5	<p>Мозговой штурм:</p> <p>«Профессионально-значимые качества художника анимации и компьютерной графики».</p> <p>«Как создать коммерчески успешный фильм».</p>	<p>При «Мозговом штурме» занятие сконцентрировано на одной проблеме или вопросе. Преподаватель ориентирует аудиторию на вопрос или проблему и факторы, способствующие или препятствующие ее решению. Далее студенты делятся на группы для обсуждения вопросов или проблем, затем собираются снова вместе для иницируемого преподавателем обмена усовершенствованными мнениями по поводу решения проблем в ходе организуемой дискуссии.</p>	8 24
6	<p>Презентация</p> <p>«Этапы работы над созданием кинопроизведения».</p>	<p>Демонстрация: два или три участника представляют новый фильм и рассказывают об этапах его создания. Часть времени отводится на взаимодействие с аудиторией, ответы на вопросы.</p>	28-30
8	<p>Современные информационные технологии</p> <p>Использование</p> <p>а) мультимедийных программ для изучения тем курса; отработки фонетических и грамматических навыков (тренинги); контроля знаний</p> <p>б) Интернет для получения актуальной информации по изучаемым темам и развития навыка работы в глобальной информационной сети.</p>	<p>Технологии, в которых компьютер и прикладные программы используются в качестве средства обучения, контроля знаний, источника современной информации.</p>	3-32

	<p>«Формирование навыков работы с электронной почтой для профессиональных целей, правила e-mail этикета и стилей e-mail переписки»</p> <p>«Развитие навыков работы с оригинальными печатными и Интернет материалами для формирования профессиональной иноязычной компетенции, формирование умений иноязычного комментирования проблемы»</p>		<p>31</p> <p>3-32</p>
--	---	--	-----------------------

С учетом специфики дисциплины «Иностранный язык», подробно рассмотренной выше, удельный вес практических занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине, составляет 100 %. Занятий лекционного типа по дисциплине не проводится.

8. Самостоятельная работа студента.

Виды организации самостоятельной работы студентов ВГИК по дисциплине «Иностранный язык (английский)».

Виды С.Р.С. и объекты		Руководство
------------------------------	--	--------------------

контроля		преподавателя
1.Выполнение домашних заданий, предусмотренных в учебных пособиях основной литературы.		Фронтальная проверка в аудитории. Проверка тетрадей с домашними заданиями
2.Выполнение дополнительных лексико-грамматических упражнений, направленных на отработку навыка употребления того или иного лингвистического явления.		Проверка тетрадей с домашними заданиями
3. Подготовка к контрольным работам и тестам.		Разработка заданий для подготовки к контрольным работам и тестам.
4. Выполнение тестовых заданий, представленных в печатном и компьютерном видах		Самостоятельное составление тестовых заданий, поиск готовых тестовых заданий в печатных источниках и Интернете. Проверка результатов тестирования.
5. Работа с лингафонными курсами.		Подбор аудиоматериалов, подлежащих прослушиванию. Проверка понимания информации, воспринятой на слух.
6. Работа с видеоматериалами: просмотр учебных (страноведение), документальных и художественных кинофильмов на английском языке.		Подбор видеоматериалов, подлежащих просмотру. Проверка понимания информации, воспринятой с экрана. Составление упражнений, связанных со смысловой обработкой видеоинформации.

<p>7. Работа с оригинальными мультимедийными курсами, созданными как на CD и DVD носителях, так и размещённых в сети Интернет.</p>		<p>Отбор мультимедийного материала, подлежащего усвоению и соответствующего целям и задачам курса обучения.</p>
<p>8. Подготовка устных зачётных и экзаменационных тем по программе ВГИК.</p>		<p>Организация материала, необходимого и достаточного для подготовки устной темы в виде доклада. Проверка самостоятельно созданной темы. В 5 семестре темы готовятся студентами полностью самостоятельно на основе прочитанных материалов из хрестоматии по чтению</p>
<p>9. Чтение материалов по лингвострановедческой тематике и подготовка устных сообщений на их основе. Подготовка к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедение.</p>		<p>Отбор материалов лингвострановедческой тематики, необходимых и достаточных для подготовки к Интернет-тестированию по разделу лингвострановедение.</p>
<p>10. Чтение оригинальных материалов узкой профессиональной направленности для формирования профессиональной иноязычной компетенции. Выполнение заданий для отработки различных видов чтения («Хрестоматия» для 5-го семестра обучения по специальности Графика)</p>		<p>Структурирование заданий для формирования профессиональной иноязычной компетенции.</p> <p>Проверка корректности выполнения задания по различным видам чтения.</p>

<p>11. Встречи с зарубежными специалистами в области кинематографии, участие в мастер-классах.</p>		<p>Участие в организации встреч и мастер-классов. Подготовка интересующего студентов списка вопросов для интервью зарубежных специалистов.</p>
<p>12. Внеаудиторное (домашнее) чтение на английском языке.</p>		<p>Приём внеаудиторного чтения по иностранному языку</p>
<p>13. Работы с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, составление аннотаций, тезисов и проектных заданий).</p>		<p>Разработка тем, предоставление образцов выполнения и проверка обзоров, аннотаций, тезисов и проектных заданий. Разработка заданий, создание поисковых ситуаций; составление картотеки по темам.</p>
<p>14. Переводы кинолитературы для выпускающих кафедр.</p>		<p>Согласование тем переводов, представляющих интерес для выпускающих кафедр (5 семестр). Проверка и редактирование переводов.</p>
<p>15. Реферирование оригинальной кинолитературы (подборки статей и материалов по специальности 5 семестр) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке.</p>		<p>Согласование тем рефератов с выпускающей кафедрой. Проверка рефератов</p>

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

Список учебной литературы

а) основная литература:

1. English for Film, TV and Digital Media Students. Part I: учебник для студентов вузов, обучающихся по кинематографическим специальностям/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.- 239 с.
2. English for Film, TV and Digital Media Students. Part II: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 229 с.
3. English for Film, TV and Digital Media Students. Part III: учебник английского языка для студентов кинематографических специальностей/ И. В. Данилина, И. В. Денисова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 219 с.

б) дополнительная литература:

1. Бакулев Г.П. Англо-русский и русско-английский словарь кинотерминов. М., 2010
2. Бакулев Г.П. Страницы истории мирового кинематографа. Пособие по английскому языку для самостоятельной работы. М.2010.
3. Bordwell, D., Thomson, K. Film Art: An Introduction. N.Y.: McGraw-Hill, 1990.
4. Escott J. The Cinema. Oxford University Press. 1997.
5. Longman dictionary of English Language and Culture
6. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students. Cambridge University Press, 2004.

10. Перечень информационно-телекоммуникационной ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

а). Сайты на английском языке, представляющие "общий язык" (General Language):

<http://www.englishclub.com/>

<http://www.eleaston.com/>

<http://www.esl-lab.com/> Listening Skills (навыки аудирования)

<http://www.usatoday.com> (видео сюжеты)

б) Сайты на английском языке, представляющие «язык для специальных целей» (Language for Specific Purposes – LSP) – связанные с кинематографией

:

www.filmmakers.com.

www.imdb.com
<http://www.allmovie.com/>
<http://www.filmmaking.net/>
<http://www.filmmaking.com/>
<http://www.dga.org>
<http://www.dmoz.org/Arts/Movies/Filmmaking/>

в) Сайты периодических изданий по специальности:

Журнал «FilmMaker» <http://filmmakermagazine.com/>

Журнал «MovieMaker» <http://www.moviemaker.com/directing/>

Журнал “Videomaker” <http://www.videomaker.com/>

Журнал “Variety” <http://www.variety.com/>

Журнал “Entertainment” <http://www.ew.com/ew/>

Журнал “American Cinematographer”
http://www.theasc.com/ac_magazine/digital_edition.php

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

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

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

При осуществлении практических занятий в ходе образовательного процесса по дисциплине «Иностранный язык (английский)» используются мультимедийные материалы, видео- аудио- материалы по специальности (загружаемые через сеть Интернет), а также:

10.1 Печатные материалы.

В распоряжении студентов находится богатый библиотечный фонд ВГИК, а также современные книги и периодические издания на английском языке кабинета зарубежного кино.

10.2 Аудиоматериалы (наиболее часто используемые в учебном процессе):

- Аудио материалы к учебнику «English for Film, TV and Digital Media Students».
- Baker A. Ship or Sheep. Cambridge University Press (фонетический курс)
- Soars Liz and John Headway. Elementary. Oxford University press.
- Soars Liz and John Headway. Pre-Intermediate. Oxford University press.
- Soars Liz and John Headway. Intermediate. Oxford University press.
- Soars Liz and John Headway. Upper-Intermediate. Oxford University press.
- Hartley B. & Viney P. Streamline English. Oxford University press.
- Viney P. Survival English.
- TOEFL. (Tests 1-6)
 - Jones L, Alexander Richard . International Business English, Cambridge University Press

Всего в лингафонной лаборатории (6 ауд.) находится свыше 100 единиц аудиоматериалов.

10.3 Видеоматериалы по лингвострановедению и кинематографическим проблемам:

- Видеоматериалы к учебнику English for Film, TV and Digital Media Students.
- Guide to Britain
- Highway to Scotland.
- Ireland.
- London
- London: Heart of a Nation
- Europe: Information Highway
- Life of William Shakespeare.
- A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies.
- British Festivals.

Специальное программное обеспечение не требуется.

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

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Кабинет для практических занятий	Аудитория (не менее 16 посадочных мест), оснащение специализированной учебной мебелью: столы и стулья для учащихся и педагога, классная доска. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, видеодвойка с возможностью загрузки информации с диска и флэш-карты.
2.	Помещение для самостоятельной работы студентов	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

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

Исходя из целей и задач курса обучения дисциплине «Иностранный язык (английский)» по программе ВГИК, а именно:

- необходимости владения иностранным языком, как обязательным компонентом профессиональной подготовки современного специалиста;

- коммуникативной ориентации и профессиональной направленности курса иностранного языка, где особенности предмета заключаются не в приобретении суммы знаний, а в реально сформированных в ходе занятий практических умениях и навыках повседневного и профессионального общения;

- актуальности задач налаживания межкультурных связей в ходе профессионального общения

мы хотели бы дать Вам несколько рекомендаций практического характера.

1. Старайтесь не пропускать аудиторные занятия, поскольку именно они закладывают фундамент для формирования навыков общения на иностранном языке..

2. Если Вы по какой-то причине пропустили занятие, то Вам необходимо получить информацию о пройденном материале от

преподавателя и проработать его самостоятельно, даже если причина пропуска занятий уважительная.

3. Регулярно выполняйте домашние задания, так как формирование умений и навыков практического владения иностранным языком является достаточно долгим и кропотливым процессом. Ведь за одну-две ночи перед сессией возможно выучить термины, разобраться в том или ином грамматическом правиле, прочитать текст или сделать перевод, но приобрести способность общаться на иностранном языке невозможно.

4. Условием допуска к сессии является выполнение учебного плана по дисциплине «Иностранный язык (английский)», а именно:

- выполнение всех домашних и аудиторных лексико-грамматических упражнений;

- проработка устных тем и диалогов, как повседневного характера (General Language), так и тем, имеющих профессиональную направленность (Language for Specific Purposes);

- прослушивание аудио-материалов и просмотр видео-материалов, а также работа с мультимедийными курсами, обязательными для усвоения в данном семестре;

- чтение кинолитературы по специальности, а также сдача зачёта по внеаудиторному (домашнему) чтению;

- написание на положительную оценку 3-х текущих лексико-грамматических работ семестра, носящих тестовый характер, и итоговой семестровой работы в форме перевода 20-25 предложений с русского языка на английский.

Отдельного внимания заслуживают рекомендации к работе над текстом, поскольку именно они являются основой приобретения и освоения информации по специальности. В зависимости от поставленной перед читающим цели, виды чтения меняются. Вид чтения, целью которого является поиск нужной информации или получение общего представления о содержании материала (текста), называется просмотрным (или поисковым) чтением. Вид чтения, при котором требуется углубленное, полноценное усвоение прочитанного называется аналитическим чтением. Естественно, что скорость чтения зависит от его вида.

1. Просмотровое чтение и аннотация.

Прочитав заголовок и подзаголовок статьи и бегло просмотрев всю статью, у читающего за 2 минуты складывается представление, о чем статья. Полученная в результате такого просмотрового (поискового) чтения информация оформляется в виде аннотации. Аннотация должна дать краткую, обобщенную характеристику материала, определить круг содержащихся в нем проблем и в некоторых случаях дать представление о

том, насколько информативен этот материал, и для кого он может представлять ценность (в пределах кинолитературы для операторов, сценаристов, экономистов, художников, киноведов и т.д.).

Аннотация:

а) должна дать выходные данные материала (автор, название и вид публикации - книга, статья, интервью, инструкция и т.д., год издания), наличие иллюстративного материала, если таковой имеется;

б) определить главную тему материала;

в) перечислить, в случае необходимости, второстепенные вопросы (поставленные или решенные);

г) определить возможную ценность информации и адресата, которому эта информация может быть предназначена. Требование лаконичности является наиболее характерным, однако в текст аннотации рекомендуется вставлять клише типа "подробно излагается", "кратко рассматривается", "вводит в курс" и т.д.

2. Ознакомительное чтение и реферат.

Иная обработка источников информации происходит при ознакомительном чтении. Во время такого чтения читающий должен точно и полно понять содержание оригинала, выделить главную мысль каждого абзаца, отбросить все второстепенное и несущественное. Для этого читающему, может быть, придется прочитать текст дважды, а наиболее насыщенные информацией абзацы или предложения - несколько раз. Зафиксированным результатом такого чтения является реферат.

При реферировании происходит осмысление положений, представляющих основное содержание прочитанного, и сжатие материала за счет малосущественной информации. В реферате, таким образом, кратко излагается существо проблем, раскрываются идеи и мысли автора в логической их последовательности. Лаконичность, четкость и точность изложения являются основными требованиями к реферату. Текст реферата следует писать простыми предложениями, желательно в настоящем времени. В тексте должна быть использована лексика оригинала, но допускается замена ее более простой и употребительной. Для написания реферата рекомендуется пользоваться типичными общепринятыми выражениями типа: книга (статья, интервью, абзац) под заглавием ... описывает (дает, содержит, суммирует и т.д.); автор пишет (замечает, считает, отмечает, описывает, подтверждает свою мысль, дает анализ, ссылается на, приходит к выводу, по мнению автора и т.д.); в книге (статье, интервью, абзаце ...) говорится о (сообщается о), излагается; в начале (в заключение) книги (статьи, интервью и т.д.) читатель узнает (находит, встречается и т.д.).

В реферате должны содержаться следующие элементы:

а) выходные данные реферируемого материала (автор, название, вид публикации - статья, интервью, обзор и т.д., год издания);

б) основная тема, проблема, основные положения реферируемого материала;

в) доказательство и подтверждение основных положений автора;

г) выводы автора или референта.

Реферирование литературы по специальности предполагает владение активным запасом лексики в 1000-1500 единиц, знание и понимание структурных особенностей языка (времена, активный и пассивный залого, причастия I, II и др.), умение правильно определить структуру основных типов предложений. Изучающему английский язык следует знать, что его запас лексики может быть во много раз увеличен за счет умения узнавать так называемые интернациональные слова (их процент в английских текстах по специальности составляет от 16 до 35%). Запас лексики может быть также увеличен за счет словообразовательных элементов. Знание строевых слов (их в английском языке сравнительно немного, но они составляют около 50% слов любого текста по специальности) способствует умению правильно воспринимать структуру предложения, т.е. найти опорные, определяющие и формирующие мысль пункты в предложении, а также подлежащее и сказуемое, начало придаточного предложения и конец главного предложения.

Поскольку при чтении, целью которого является реферат, необходимо следить за логикой повествования, понимать основные идеи и факты каждого абзаца, рекомендуется разделить текст на смысловые куски, затем выделить в каждом из них основное, смысловое ядро, выписать ключевые слова. И только после этого суммировать разрозненные смысловые группы в единое смысловое целое.

Необходимым условием успешного реферирования должна быть определенная психологическая установка читающего. Читая, непрерывно помните, что цель вашего чтения - извлечение информации. Для этого вам нужно:

1. просмотреть материал, чтобы установить его характер и общую тему;

2. выявить логическую структуру путем внимательного чтения текста, найти в нем смысловые опорные пункты (потом вы их свяжите в единое целое);

3. постоянно помнить содержание уже прочитанных кусков текста (его блоков, абзацев), связывайте его с уже имеющимися у вас знаниями по этому предмету (вопросу, проблеме);

4. если преемственность смысла исчезла, немедленно остановитесь, проверьте, хорошо ли вы поняли предыдущий кусок, постарайтесь уяснить

плохо понятый фрагмент (фразу), прочтите его снова. Если это не помогло, прибегните к лексико-грамматическому анализу предложения;

5. не бойтесь незнакомых слов, широко пользуйтесь обоснованной догадкой по контексту, привлекайте для этого уже имеющиеся у вас сведения и знания по данной теме или проблеме.

3. Перевод.

Перевод с иностранного языка на русский имеет своей задачей адекватную передачу содержания оригинала. Адекватный (соответствующий) перевод предполагает правильное понимание содержания иностранного текста и выражение этого содержания на родном языке с той предельной полнотой и точностью, которая допустима при различии между обоими языками. Само определение перевода предполагает двустороннюю направленность переводческой работы: 1. умение понять во всем ее объеме информацию, заключенную в иностранном тексте; 2. умение выбрать в родном языке наиболее подходящие для данного содержания слова и конструкции. Вторая задача встает при переводе потому, что между двумя языками нет точного соответствия ни в грамматической структуре, ни в значении слов, и попытка дать буквальный перевод иностранного текста ведет часто к искажению его содержания, не говоря уже о нарушении литературных норм родного языка.

Приступая к переводу иностранного текста, нужно сначала бегло просмотреть его целиком, чтобы понять, о чем пойдет речь. Затем следует переводить текст по предложениям. Каждое предложение расчленяется на составные элементы, устанавливаются значение и связи этих элементов между собой. Подыскивая русские соответствия для элементов английского предложения, нужно восстановить предложение как целое, а из отдельных предложений восстановить связный текст. Таким образом, работа над переводом состоит из 2-х последовательных, связанных между собой этапов: анализ и синтез как всего текста, так и каждого предложения.

Анализ предложения имеет грамматическую сторону (т.е. определение грамматической структуры предложения) и лексическую сторону (работу со словарем).

А. Грамматический анализ предложения предполагает.

1. Членение предложения на составные части, предварительно определив простое оно или сложное, и разделив, если оно сложное, на его части.

2. Отыскание подлежащего и сказуемого, т.е. смысловых центров всего предложения.

3. Анализ второстепенных членов, поясняющих подлежащее и сказуемое.

Б. Лексический анализ предложения и работа со словарем предполагают:

1. Умение пользоваться общим англо-русским словарем в объеме 60-80 тыс. знаков.
2. Знание алфавита, в последовательности букв которого, расположены слова в словаре.
3. Знание точной орфографии отыскиваемого слова, т.к. искажение хотя бы одной буквы в слове может сделать отыскание слова в словаре невозможным.
4. Определение - по формальным признакам и путем грамматического анализа предложения - части речи искомого слова.
5. Правильный выбор значения, если слово многозначно.
6. Умение различать слово, свободно сочетающееся с другими словами, от фразеологических словосочетаний и идиом и умение отыскивать их в словарной статье.
7. Знание правил, касающихся международных слов.

В. Литературно-смысловая обработка перевода.

Закончив лексико-грамматический анализ английского предложения и найдя русские соответствия его частям, надо собрать части русского предложения таким образом, чтобы русское предложение было: а) ясно по смыслу; б) стилистически правильно по форме.

Дословного соответствия английскому оригиналу можно, а иногда и необходимо, избегать.

Невозможность буквального перевода с одного языка на другой объясняется расхождением в грамматической и лексической структуре языков. Эти расхождения в структуре английского языка и русского, которые обязательно отражаются в переводе можно свести в следующие группы:

1. Расхождение в порядке слов. (Свободный порядок слов в русском языке и точно фиксированный порядок слов в английском).
2. Расхождение в грамматических формах: формальное подлежащее в безличных предложениях в обороте "there is/are ...", в эмфатическом обороте, особенности отрицательного английского предложения, особенности герундиальных и инфинитивных оборотов.
3. Расхождения в лексической структуре языков, а также разная сочетаемость слов в русском и английских языках.

Все варианты изменений, которые могут оказаться необходимыми при

перевод с одного языка на другой предусмотреть невозможно. Но нужно запомнить одно важное правило: если ясна мысль оригинала, то ее можно и должно пересказать своими словами, не связывая себя в переводе лексико-грамматической структурой иностранного текста, но максимально сохраняя при этом верность его содержания.

Закончив работу по переводу предложений текста, отвлекитесь от английского оригинала и прочитайте русский перевод как самостоятельный текст. При таком чтении смысловые несообразности и стилистические шероховатости в переводе выступят заметнее, и будет легче их устранить.

При работе над переводом оригинальной литературы на английском языке, как можно больше переводите письменно, так как, только зафиксировав перевод, вы можете быть уверены в правильности, как отдельных предложений, так и всего текста в целом.

Только когда у вас появятся некоторые навыки письменного перевода, можно перейти к переводу устному.

Мы так подробно остановились на проблемах перевода и реферирования кинолитературы, поскольку итогом курса обучения иностранному языку во ВГИКе является экзамен, в ходе которого одним из видов работы становится написание реферата подборки статей по специализации выпускающей кафедры, а одним из этапов экзамена – перевод статьи по специальности.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)»
(название дисциплины)

по направлению подготовки _54.05.03 Графика (уровень специалитета)
специализация Художник анимации и компьютерной графики.

на 20 __/20 __ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1.;

1.2.;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1.;

2.2.;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1.;

3.2.;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« __ » _____ 20 __ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История русского изобразительного искусства»

54.05.03 – Графика

Квалификация выпускника

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

Очная

Москва, 2024

Разработчик: Куинджи М.В., Старший преподаватель, член Союза Художников Москвы.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г по направлению подготовки 54.05.03 – Графика (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 11 от 03 июля 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ О. К. Клейменова

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____ Е.Г. Яременко

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В. М. Шипулина

Оглавление

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	3
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	3
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	7
<u>6. Лабораторный практикум</u>	17
<u>7. Семинары</u>	17
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	17
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	19
9.1. Основная литература.....	19
9.2. Дополнительная литература.....	19
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	31
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	32
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	32

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» ставит целью развитие способности 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. Изучая «Историю зарубежного изобразительного искусства», студенты формируют способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанса, классицизма, барокко, рококо, готики и др.) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Дисциплина помогает использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» входит в базовую часть федерального компонента образовательной программы (Б1.Б.09).

Объем дисциплины – 10 зач.ед., что составляет 360 академических часов или 270 астрономических часов. Дисциплина преподается на 3, 4, 5 курсах. Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих профессиональных компетенций:

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 (ПК-3)

способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-5)

способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7).

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
<p>ПК-3 Способность 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</p>	<p>Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры</p>
	<p>Уметь: соотносить отдельные факты и общие явления истории искусства, осмыслять свою деятельность в контексте историко-культурных реалий, понимать ее культурную значимость, критически осмыслять получаемую информацию в области истории искусства, вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, формировать и излагать собственные суждения по тем или иным вопросам культуры, вести диалог</p>
	<p>Владеть: искусствоведческой терминологией навыками искусствоведческого анализа произведения искусства, навыками аргументированного суждения по актуальным проблемам и явлениям культуры и собственной деятельности</p>
<p>ПК-5 способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве</p>	<p>Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры</p>
	<p>Уметь: выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте</p>
	<p>Владеть: методами анализа явлений общественной и индивидуальной жизни с точки зрения ценностных ориентаций общества, его эстетических потребностей и духовных состояний</p>
<p>ПК-7 способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей</p>	<p>Знать: многообразие ценностных ориентаций в современном мире, общечеловеческие ценности, традиционные и современные ценности, связь творческой деятельности с эстетическими и духовными потребностями, опираться на базовые ценности мировой культуры в своей деятельности, отстаивать гуманистические принципы жизни и профессиональное достоинство, придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни</p>
	<p>Уметь: создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах</p>

выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства	профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения, использовать в своей творческой практике знания основных произведений зарубежного искусства и культуры
	Владеть: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану										
Общая трудоемкость дисциплины 10 зач. ед. 360 час.										
Вид учебной работы	Количество часов									
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам								
		5	6	7	8	9	А			
Работа с преподавателем (контактные часы):	196									
Теоретический блок:										
Лекции	98	18	15	17	15	18	15			
Практический блок:										
Практические и семинарские занятия	98	18	15	17	15	18	15			
Лабораторные работы (лабораторный практикум)										
Индивидуальные занятия										
Самостоятельная работа:	128	18	33	11	6	45	15			
Теоретический блок:										
Работа с информационными источниками										
Практический блок:										
Контрольная работа										
Курсовая работа										
Создание проект, эссе, реферата и др.										
Формы текущего контроля успеваемости										
Форма промежуточной аттестации	36						36			
							Э			
Всего часов	360	54	63	45	36	81	81			

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства.	16	4	4		8
Тема 2. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	20	6	6		8
Тема 3. Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	20	6	6		8
Тема 4. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	20	6	6		8
Тема 5. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	18	6	6		6
Тема 6. Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).	18	6	6		6
Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	20	6	6		8
Тема 8. Искусство России на пороге Нового времени.	20	6	6		8
Тема 9. Русское искусство XVIII в. Введение.	20	6	6		8
Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.	20	6	6		8
Тема 11. Русское	20	6	6		8

искусство середины XVIII в. Русское искусство второй половины XVIII в.					
Тема 12. Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Искусство первой половины XIX в.	24	8	8		8
Тема 13. Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.	24	8	8		8
Тема 14. Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России. Искусство тоталитарного режима.	20	6	6		8
Тема 15. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период.	20	6	6		8
Тема 16. Советское искусство 60-х годов XX в. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.	20	6	6		8
ИТОГО	324	98	98		128

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История русского изобразительного искусства» является то, что компетенции, связанные со 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, различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных

особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 1.</u> Введение. Древнейшие истоки русского искусства.	Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. Наскальная живопись, скульптура. Культура Триполья (поселения и жилища, статуэтки, модели домов и поселков, посуда, украшения из бронзы). Восточнославянские племена и их культура: жилища, аксессуары костюма.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 2.</u> Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.	Роль религии и церкви с средневека. Язычество и художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов культуры. Монументализм культовой архитектуры. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове. Софийский собор в Полоцке. Софийский, Николо-Дворищинский, Рождественский Антониева монастыря и Георгиевский Юрьева монастыря соборы в Новгороде. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 3.</u> Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)	Раздробленность и ее влияние на характер и содержание русского искусства. Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции в Чернигове, Рязани, Смоленске, Волыни и появление других архитектурных школ. Общерусский тип культовых зданий. Церковь Михаила Архангела в Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде и др. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности). Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись. Памятники прикладного искусства. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. Проявление местных особенностей.

		Фрески новгородских церквей Благовещения и Спаса на Нередице. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 4.</u> Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.	Монголо-татарское нашествие и его последствия. Разгром городов – очагов культуры. Уничтожение культурных ценностей. Прекращение каменного зодчества. Утрата ряда техник и приемов художественной обработки изделий. Огрубление и опрощение ремесел. Попытки восстановления деревянного строительства и ремонт каменных храмов. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества (Спасский собор в Твери, древнейшие белокаменные храмы Москвы, церковь Николы на Липне в Новгороде, Рождественский собор Снетогорского монастыря в Пскове). Станковая живопись как ведущий вид искусства. Становление и развитие художественных школ Новгорода, Ростова, Ярославля, Твери, Пскова. Возвышение Москвы и ее художественная культура. Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты. Роспись храмов русскими и византийскими художниками. Формирование московской школы живописи.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 5.</u> Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)	Складывание основы русской народности. Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Роль Москвы в консолидации общерусских сил и развитии русской культуры. Создание крепостей в Московской Руси и их особенности. Градозащитная семантика храмов. Раннемосковская архитектура и ее вклад в формирование общерусского типа культовых зданий. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова. Новые композиционно-пространственные решения в русском изобразительном искусстве. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалева, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Монументальная живопись Москвы. Фрески Успенских соборов на Городке в Звенигороде и во Владимире, соборов Спасо-Андроникова и Рождественского Саввино-Сторожевского монастырей. Иконы московской школы. Звенигородский чин. Создание “высокого иконостаса”. “Троица” Андрея Рублева. Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и

		“Морозовского Евангелия”. Замена “звериного” стиля балканским и нововизантийским. Декоративно-прикладное искусство.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 6.</u> Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).	<p>Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.</p> <p>Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.</p> <p>Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах.</p> <p>Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей).</p> <p>Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе).</p> <p>Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия.</p> <p>Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.</p> <p>Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в.. Произведения декоративно-прикладного искусства.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 7.</u> Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)	<p>Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.</p> <p>Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.</p> <p>Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и других городах.</p> <p>Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей).</p> <p>Появление каменных гражданских сооружений</p>

		<p>(палата княжеского дворца в Угличе). Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в.. Произведения декоративно-прикладного искусства.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 8.</u> Искусство России на пороге Нового времени.</p>	<p>Осмысление концепции государственного развития: «Москва – третий Рим». Влияние исторических событий на художественную культуру. Складывание общерусского стиля. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в. Развитие центрического типа храма. Шатровое зодчество и его эволюция. Церкви Вознесения в Коломенском, Преображения в с.Красное и др. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре. Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, Покровский собор на Красной площади. Стремление к единству внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Старый собор Донского монастыря, Рождественский собор Пафнутьево-Боровского монастыря, церковь Преображения в Вязьмах, храм Покрова в Рубцове). Федор Конь и его градостроительная деятельность. Белый город в Москве, крепость в Смоленске. Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Мономахов трон» из кремлевского Успенского собора и его рельефные композиции. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. Икона «Благословенно воинство». Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Интерес к историческому повествованию и эволюция житийных икон. Пейзажные и архитектурные фоны в иконах. Миниатюры лицевых житий. «Житие Сергия Радонежского». Основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII в.: «годуновская» и «строгановская» школы. «Годуновская» школа – роспись церкви Преображения в Вязьмах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря; «годуновские» псалтыри и др. «Строгановская» школа – произведения Прокопия</p>

		<p>Чирина, Истомы Савина и его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития прикладного искусства.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 9.</u> Русское искусство XVIII в.</p>	<p>Основные черты русской культуры XVIII века как культуры Нового времени. Светский характер культуры. Вхождение русской культуры в общеевропейский художественный процесс Нового времени. Ее национальное своеобразие. Интернациональные связи русской художественной культуры XVIII века. Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII века. Художник и заказчик, появление нового «потребителя» искусства. Сложение новой системы художественного образования. Культовое искусство в условиях Нового времени.</p> <p>Неоднородность русского искусства XVIII века. Ученое профессиональное искусство. Художественный примитив. Народное искусство. Основные художественные центры России XVIII века. Усадебная культура как особое явление русской художественной культуры. Периодизация искусства XVIII века: Петровское время, середина XVIII в. , вторая половина XVIII в. Проблема стиля. Барокко. Рококо. Классицизм. Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: псевдоготика, сентиментализм, предромантизм.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 10.</u> Русское искусство первой четверти XVIII в. Русское искусство середины XVIII в.</p>	<p>Черты переходного периода в московской архитектуре первой четверти XVIII в. Новые тенденции в дворцовом и жилом строительстве. Лефортовский дворец, усадьба Головина. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам: Ж.-Б.Леблон, Д.Трезини. Повышение роли общественных зданий в ансамбле города: здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, Кунсткамера. Регулярность и классический ордер в архитектуре. Основные темы изобразительного искусства петровского времени. Отражение в искусстве деятельного характера личности. Формирование нового изобразительного языка. Освоение приемов передачи реального мира в живописи и графике. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравак. Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве. А.Шхобенк, П.Пикарт, А.Ф.Зубов, И.Ф.Зубов. Жанровое разнообразие гравюры. Потребность в</p>

		<p>становлении скульптуры как вида искусства. Отсутствие собственных кадров. Ввоз скульптуры и приглашение иностранных ваятелей. Роль аллегории в петровском искусстве. Образ человека Нового времени в портретной живописи первой трети XVIII в. Традиции</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 11.</u> Русское искусство второй половины XVIII в.</p>	<p>Прогресс в области художественного творчества в условиях общего подъема русской культуры. Значение идеалов Просвещения. Актуальность идей патриотизма и гражданственности. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. Периодизация и основные принципы классицизма в России. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство. Видовая и жанровая иерархия в Академии. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.</p> <p>Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А.Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И.Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.</p> <p>Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.</p> <p>Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII в. А.П.Лосенко, И.А.Акимов, Г.И.Угрюмов. Античные и библейские сюжеты в живописи. Академическое искусство и культовая живопись. Особенности русского бытового жанра, И.И.Фирсов, М.Шибанов, И.А.Ерменев. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого. В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных портретистов в России второй</p>

		<p>половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина.</p> <p>Предромантические тенденции в русской художественной культуре конц XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 12.</u> Русское искусство XIX в. – начала XX в. Введение. Тема 14. Искусство первой половины XIX в.</p>	<p>Введение в тему «Русское искусство XIX» века. Периодизация. Связь культурной хронологии с основными вехами российской истории. Общий художественный процесс. Виды и жанры, проблемы стиля (классицизм, романтизм, реализм). Музейные и частные собрания (ГТГ, ГРМ). Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. Выражение в искусстве умонастроения войны 1812 г.</p> <p>Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля. Связь ансамблей с пейзажной и городской средой. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление. Горный институт. Тома де Томон. Черты французской стилистики. Ансамбль Биржи. А.Захаров. Здание Адмиралтейства. К.Росси. Апогей ампира, Михайловский дворец. В.Стасов. Московский ампир. О.Бове. Ансамбли центральных площадей: Красная, Театральная, Манежная, Триумфальная. Д.Жиллярди. Реконструкция Московского университета. Образ московского частного дома. Дом А.П.Хрущева.</p> <p>Разложение позднего классицизма. Историзм и эклектика. Ростки утилитаризма и стандартизации при ордерной «оболочке» в архитектуре. Исакиевский собор. Русско-византийский стиль. А.Брюллов, А.Павлов, Е.Тюрин, К.Тон. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.</p> <p>Скульптура первой половины XIX в. Жанры скульптуры. Место скульптуры в ампирном искусстве и архитектурном ансамбле. Классицизм и романтизм скульптурной пластики. И.Мартос. Ф.Щедрин. Декорации Адмиралтейской коллегии. Горный институт, Биржа, Генштаб. Ф.Толстой. Роль наследия в скульптуре классицизма. Медали в память войны 1812 г. Барельефы. Позднеромантические стилизации. Б.И.Орловский, И.Витали, А.В.Логановский. Развитие камерной и станковой пластики в 1840-х годах. П.Клодт.</p> <p>Живопись и графика начала XIX в. Рисунок и живопись в системе Академии. Формирование жанровой системы. История и мифология в</p>

		<p>академической программе просвещения начала XIX в.: А.Егоров, В.Шебуев, А.И.Иванов, Д.Шебуев. Место графики в наследии Ф.Толстого. Сентиментализм и ампир в портретах В.Боровиковского, С.Щукина, О.Кипренского. Московское общество и романтизм В.Тропинина. Сильвестр Щедрин и образ Италии. А.Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции. Школа в Сафронково. Художники школы Венецианова: А.Тыранов, А.Алексеев, К.Зеленцов, братья Черенцовы, Е.Крендовский и др. Эпоха правления Николая I. Роль художественной критики в искусстве. Соотношение понятия «натура» и «действительность». Поздний романтизм в Академии. Изменения в художественном образовании. Московское училище живописи, ваяния и зодчества.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 13.</u> Искусство второй половины XIX в. Русское искусство конца XIX – начала XX в.</p>	<p>Живопись. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова. Портреты. «Последний день Помпей» как художественное событие. П.Ф.Соколов и акварельный портрет середины века. Исторические картины Ф.Бруни, В.Басина, К.Б.Венига, В.П.Верещагина, Б.П.Виллевалде, П.М.Шамшина. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев. М.Лебедев. И.Айвазовский. Александр Иванов и его место в русском искусстве. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины. Жанристы шестидесятники: И.Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др. Соотношение творчества В.Перова с традицией Венецианова и Федотова. Темы и этапы творчества Перова. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг. Крестьянский жанр: Г.Мясоедов, К.Савицкий, В.Максимов. Городской жанр: В.Маковский. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция. «Христос в пустыне» и роль евангельской темы. Традиции К.Брюллова и А.Иванова в стилистике Н.Ге. Реализм и натурализм. «Бунт 14-ти» в Академии художеств и образование «Артели». «Товарищество передвижных художественных выставок»: организация, цели, программа и форма деятельности, соотношение видов и жанров. Роль В.Стасова, И.Крамского и П.Третьякова в жизни объединения. Критический реализм. Реорганизация Академии и приход в нее передвижников. Пейзаж 60 – 80-х гг. А.Саврасов и И.Шишкин: две концепции национального пейзажа. Истоки и эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи – варианты романтической традиции. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина. Место и значение</p>

	<p>в живописи 70-х картины «Бурлаки». Парижские работы. Исторические картины на современный сюжет Отражение судьбы народника в картинах. Портреты. «Заседание Государственного совета» и этюды к картине. Кризис в позднем творчестве художника.</p> <p>Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова. Историческое и современное. Суриков-колорист. Портреты и пейзажи. Творчество В.Васнецова. Обращение к эпосу и сказочным сюжетам: поиск живописной метафоры. Театральные декорации. Монументальные работы. Абрамцевский кружок. Промышленный подъем 1890-х гг. и его влияние на художественную ситуацию. Роль меценатов и коллекционеров: С.Мамонтова, Морозовых, М.Тенешева, С.Щукина.</p> <p>Роль В.Поленова в эволюции русского пейзажа. Связь с академической традицией. Евангельская тема. Работа в области театральной декорации.</p> <p>«Этнографический жанр» и баталистика В.В.Верещагина. Серийность. Проблема салонного искусства и античного жанра: Г.Семирадский.</p> <p>«Художественная середина»: К.Маковский и П.П.Соколов. Продолжение пейзажных традиций XIX в.: Н.Боголюбов. Особенности пейзажа И.Левитана и его живописный метод. Этюды и картина. Роль П.Чистякова в русском искусстве как художника и педагога.</p> <p>Архитектура и скульптура второй половины XIX века. «Национальный стиль». Н.Султанов, Д.Чичагов, В.Покровский, В.Гартман. И.Ропет, И.Монигетти. А.Померанцев. Верхние торговые ряды в Петербурге. А.Парланд. Храм Воскресенья «На крови». В.Шервуд. Исторический музей. Технические нововведения в строительной практике и новые типы сооружений. Академизм и реализм в скульптуре. С.Иванов, Ф.Каменский. М.Антокольский. Крестьянская тема в скульптуре М.Чижова, Л.Позена. Монументальная скульптура: М.Микешин, А.Опекушин и др.</p> <p>Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смещение жанров. Становление модерна в русской культуре. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. Работы В.М.Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина, Е.Д.Поленовой, А.Я.Головина, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка возрождения народных промыслов в Талашкино. Основные художественные</p>
--	---

	<p> группировки в конце XIX – начале XX в. . Искусство на Нижегородской выставке 1896 года и русский отдел выставке в Париже 1900 г. </p> <p> Расцвет архитектуры в конце XIX – начале XX в. «Живописный», «графический» и «рационалистический» этапы архитектуры модерна. </p> <p> Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна. «Неорусский», «национальный» вариант модерна. Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А.В.Щусева (все постройки в Москве). </p> <p> Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн. </p> <p> Скульптура конца XIX - начала XX века – возрождение монументальной скульптуры. Обновление пластического языка, влияние импрессионизма на творчество русских скульпторов. </p> <p> Станковые и монументальные работы П.П.Трубецкого. Творческие искания А.С.Голубкиной. А.Т.Матвеев – мастер воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека. Близость к символизму. Жанрово-повествовательные и монументально-обобщенные, фольклорно-сказочные образы С.Т.Коненкова. </p> <p> Станковая и монументальная скульптура Н.А.Андреева, </p> <p> Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных художественных выставок ведущего места в русской художественной культуре и ее причины. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина. </p> <p> Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества – жизнь рабочего класса и революционная борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А.Коровина и С.В.Иванова. Проблема пленэра в пейзажной живописи А.Е.Архипова, Образы русской крестьянки в творчестве художника. </p> <p> Создание Союза русских художников. Дореволюционный период в творчестве М.В.Нестерова, отражение духовно-религиозных исканий эпохи в его живописи. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф.А.Малявина. Тема деревенской Руси в его творчестве. Близость творчества Малявина к стилистике модерна. </p> <p> Историческая живопись. Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика образов А.П.Рябушкина. </p> <p> Исторический быт в произведениях С.В.Иванова. Произведения А.Рябушкина и С.Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический </p>
--	--

	<p>архитектурный пейзаж А.М.Васнецова. Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной живописи конца XIX – начала XX в. «Эпический» и «этнодный» пейзаж. Творчество И.И.Левитана – вершина в развитии русского национального пейзажа, создатель пейзажа-картины, так называемого «пейзажа-настроения». Пейзажи И.С.Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э.Грабарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов. Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого» стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.</p> <p>Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн – проблема взаимодействий с современным европейским искусством. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема Демона – трагедия одиночества и обреченности. Живописный декоративизм – основа творческого метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Его работы в области скульптуры и декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная графика и театральное-декорационное искусство. Место и роль</p>
--	--

		<p>журнала «Мир искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа – выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как живописец, график, театральный художник. Искусствоведческие работы Бенуа. К.А.Сомов. Портреты художника. «Дама в голубом» – как пример психологически тонкого и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его графика и театральные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи. В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэризм» его художественной системы. Борисов-Мусатов - яркий представитель символизма. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н.Н.Сапунова и С.Ю.Судейкина, их работав театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 14.</u> Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет. Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России. Искусство тоталитарного режима.</p>	<p>Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька. Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-</p>

	<p>декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.</p> <p>Лирический экспрессионизм М.З.Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка с культурным наследием прошлого, идеалами классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин, символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг.</p> <p>Творчество Ф.О.Шехтеля. Модерн в России. Ассиметричность построек, органическое наращивание объемов, разный характер фасадов. Две стадии развития модерна (декоративистская и конструктивистская). Петербургская архитектурная школа: И.А.Фомин, Ф.Ф.Лидваль, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, А.Е.Белогруд.</p> <p>Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация художественных образов).</p> <p>Конструктивистское творчество “беспредметников” В.В.Кандинского, В.Е.Татлина. Поиск В.Е.Татлиным “четвертого измерения”. Жанр конструктивистской композиции. Пространственные конструкции. Рельефы и контррельефы В.Е.Татлина. Объединение “Синий всадник”. Книга В.В.Кандинского по теории новой живописи “Ступени. Текст художника”.</p> <p>Планетарное назначение искусства.</p> <p>Послереволюционная деятельность футуристов и конструктивистов (Н.И.Альтман, Н.Н.Пуни, В.В.Маяковский, О.М.Брика). В.Е.Татлин – глава московской художественной коллегии. Деятельность В.В.Кандинского и К.С.Малевича в Институте художественной культуры. Героический и сатирический плакат первых лет советской власти.</p> <p>Творчество художника А.М.Родченко, архитектора Н.С.Мельникова. Поиск нового “яркого стиля жизни”. Архитекторы авангарда как составители “проектов грядущего счастья”. Преображение мира по законам искусства. Архитекторы авангарда В.Кузьмин., М.Я.Гинзбург. Главное предложение авангарда – схема создания нового человека, нового общества. Работник искусства как инженер человеческих душ.</p> <p>Авангард 20-х гг. Новаторские открытия и практические эксперименты. Объединение</p>
--	---

	<p>художников, скульпторов, архитекторов через идею новой культуры. Конструктивизм в архитектуре. Универсальные художественные принципы и новая конструкция мира. Проект «Башни III Интернационала» В.Б.Татлина. Художник как «инициативная единица». Образ математически выверенной гармонии. Новая единица искусства – «проун» (проект утверждения нового Л.М.Лисицкого). Группа витебских художников «Уновис» (утвердители нового искусства). Статья Л.М.Лисицкого. Супрематизм. Синтез искусства и современной техники. Проект нового понимания мира. Главные черты авангарда. История Витебской художественной школы. К.С.Малевич и М.З.Шагалом - варианты «нового искусства».</p> <p>Декрет об упразднении Академии художеств и образовании Вхутемаса (Высших художественно-тематических мастерских). План монументальной пропаганды В.И.Ленина. Создание Ассоциации художников революционной России (АХРР). Лениниана И.И.Бродского. Бытовые темы картин Е.М.Чепцова. Батальная живопись М.Б.Грекова. Портреты С.В.Малютина и Г.Г.Ряжского. Новое общество живописцев (НОЖ) и общество «Бытие». Последний показ работ футуристов 1923г. Пейзажный жанр в образе строящейся страны. Индустриальный пейзаж Б.Н.Яковлева. Лирический пейзаж К.Ф.Юона, А.А.Осьмеркина, В.Н.Бакшеева, В.К.Бялыницкого-Бирули.</p> <p>Создание в 1925 г. ОСТ (Общества художников-станковистов): А.А.Дейнека, Ю.И.Пименов, А.Д.Гончаров, С.А.Лабас, А.Н.Самойлов, руководитель Д.Штеренберг.</p> <p>Образование в 1924 г. группы «4 искусства» (художники К.С.Петров-Водкин, М.С.Сарьян, В.А.Фоворский, П.В.Кузнецов, Н.П.Ульянов, В.А.Фаворский скульптор А.Матвеев, архитекторы – И.Жолтовский, В.Щуко, А.Щусев и др.). Создание в 1928 г. Общества московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грабарь и др.).</p> <p>Художественные общества союзных республик: на Украине - АХЧУ, АРМУ, ОСМУ, в Белоруссии, в Армении, в Грузии, в Азербайджане. Выставка «Искусство народов СССР» в 1927 г. Роль АХРР в объединении советских художников и распространении искусства в массы. Распад к 1931 г. ОСТ, ОМХ, «4 искусства». Создание Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ). Борьба за «чистоту пролетарского искусства». Ликвидация РАПХ в 1932 г.</p>
--	--

	<p>Становление советской графики. Книжная графика 20-х гг.: М.Добужинский, А.Бенуа, Л.Гудиашвили, А.Гончаров, В.Фаворский, А.Кравченко, Н.Тырса, Н.Альтман, С.Чехонон, А.Самохвалова и др.</p> <p>Ленинградская школа графики детской литературы – В.Лебедев, В.Конашевич, А.Радаков, С.Чехонон и др.</p> <p>Московская школа ксилографии В.Фаворского.</p> <p>Развитие офорта (Д.Штеренберг, И.Нивинский, Д.Митрохин). Рождение искусства фотомонтажа (А.Родченко, С.Телингатер).</p> <p>Развитие советской скульптуры 20-х гг.</p> <p>«Революционная романтика» И.Д.Шадра. «Булыжник – оружие пролетариата, 1905 год». Увековечение памяти вождя – работы И.Шадра, С.Евсеев и архитекторы В.Щуко и В.Гельфрейх, С.Меркуров.</p> <p>Портретная скульптура А.Голубкиной, В.Домогацкий, Я.Николадзе, С.Лебедева. Общество русских скульпторов (ОРС): 1926 – 1932 гг.</p> <p>«Советский конструктивизм» 20-х гг. Дворец труда в Москве и др. общественные здания в Москве и Ленинграде братьев Весенных. Работа А.Щусева над Мавзолеем Ленина. Конкурс здания Дворца Советов. Проект Б.М.Иофана. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.</p> <p>Русское искусство в условиях эмиграции. Русский дом искусств в Берлина 20-х гг. Художественная школа А.П.Архипенко в Америке. Артель русских художников в Нью-Йорке. Персональные выставки Б.Д.Григорьева, А.П.Архипенко, Д.Д.Бурлюка, Е.Дукеля, Н.Фемина, А.Маневича. Объединения художников-эмигрантов – «Общество русских художников», группа «Через». Выставки художников-эмигрантов в Париже и Лондоне в 1920-1922 гг. Русский культурно-исторический музей в Праге (1933). Собрание Рене Гера. Творчество М.Шагала в эмиграции «Парижская школа».</p> <p>Восприятие авангарда как механистического и «революционного» искусства. Возврат к стилистике 1900-х гг. Возобновление «Русских сезонов» при участии А.Н.Бенуа, Л.С.Бакста, М.В.Добужинского, Н.С.Гончаровой. Работы К.А.Коровина, И.Я.Билибина, Ф.А.Малявина. Портреты С.А.Сорина, Творчество М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой.</p> <p>Пейзажи Г.К.Лукомского. Неоакадемисты А.Е.Яковлев, В.И. Шухаев, театральные декорации и костюмы С.Ю.Судейкина (Париж), Б.Д.Григорьева (Берлин), Н.К.Рериха и Б.И.Анисфельда (Нью-Йорк).</p> <p>Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. Создание (1932) Всероссийской Академии художеств (руководитель – И.Бродский) и Института живописи, скульптуры и архитектуры. «Метод социалистического реализма».</p>
--	--

		<p>Формирование многонационального советского искусства. «15 лет РККА», «20 лет РККА», «Индустрия социализма (1937), «Лучшие произведения советского искусства» (1940). Международные выставки в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939). Введение Сталинских премий. Организация Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939-1940).. Создание работ о «вожде народов» В.Ефанова и Г.Шегалю, о «колхозном счастье» С.Герасимова и А.Пластова. Ведущий художник - Б.Иогансон, Лауреаты Сталинских премий: А.Герасимов, В.Ефанов, Б.Иогансон, Н.Томский, В.Мухина, М.Сарьян, и др. Праздничная жизнь 30-х гг. в работах Ю.Пименова, Дейнеки. Монументальная живопись А.Дейнеки, Е.Лансере, В.Фаворского, А.Гончарова, Л.Бруни. Школа Филонова. Эпический образ Родины в работах Н.Крымова, А.Куприна, А.Лентулова. Ритмы современности в работах Г.Нисского.. Расширение пейзажа как жанра. Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина. Скульптура 30-х годов: М.Манизер, А.Матвеев, Я.Николадзе, С.Лебедева. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной. Школа графиков Фаворского. Иллюстрации А.Гончарова. Офорты и литографии Г.Верейского..Иллюстрации Д.Шмаринова, Е.Кибрика, С.Герасимова, Кукрыниксов, К.Рудакова, Н.Тырсы и др.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 15.</u> Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. Искусство Советской России послевоенный период</p>	<p>Искусство 1941-1945 гг. Два этапа развития плаката: драматический - Кукрыниксы, И.Тоидзе, В.Корецкий; оптимистический – В.Иванов, Л.Голованов. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет («Фронтовой юмор») и агитационных листков («Штыком и пером», «Боевой карандаш»). Станковая графика периода войны: фронтовые зарисовки, портретные рисунки, пейзажи войны, графические серии. Историческая тема военной графики в работах В.Фаворского, А.Гончарова, И.Билибина. Этапы живописи военных лет: живописная зарисовка, портреты-этюды, парадные портреты (П.Корин, П.Кончаловский, В.Орешников, М.Сарьян). Развитие бытового и пейзажного жанров (А.Пластов, В.Бакшеев, В.Бялыницкий-Бируля, Н.Крымов, А.Куприн, И.Грбарь, П.Петровичев и др.). Экспрессивные полотна Г.Нисского, документальный пейзаж К.Юона, сюжетные картины С.Герасимова, прямолинейность военного пейзажа А.Дейнеки. Новаторская роль Б.Неменского – отказ от патетической героизации. Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова. Выставки во время войны: «Великая Отечественная война» (1942), «Героический фронт и</p>

		<p>тыл» (1944) и др. Скульптура военных лет – приоритет портретного жанра (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).</p> <p>Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства. Борьба с формализмом в искусстве, космополитами. Закрытие музея нового западного искусства (1948). Тема войны в «бытовом ключе» (Ю.Непринцев, В.Костецкий, А.Лактионов). Развитие историко-революционного жанра (Б.Иогансон, Ю.Тулин, Б.Угаров). Основная тема бытового жанра – мирный труд (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов). Пейзаж в гармонии с человеком в работах Н.Ромадина, Ю.Подлясского, Я.Ромаса, А.Грица. Развитие натюрморта и портрета. Развитие монументально-декоративного искусства в связи с восстановлением разрушенных городов. Ее внедрение в интерьеры и экстерьеры небольших общественных заведений. Работы для метрополитена ведущих мастеров – Дейнеки, Фаворского, П.Корина.</p> <p>Развитие послевоенной графики в виде станковых форм и книжных иллюстраций. Б.Пророков. Политическая карикатура Кукрыниксов, Л.Сойфертиса, В.Горяева. Расцвет эстампа. Литографии Г.Верейского. Натюрморты В.Конашевича. Певец новостроек Москвы – Ю.Пименов. Иллюстраторы русской классики – А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыниксы, Д.Шмаринов, В.Фаворский и др. Монумены советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль. «Перекуем мечи на орала» Вучетича. Памятник Юрию Долгорукову в Москве (С.Орлов, А.Антропов, Н.Штамм). Памятник А.С.Пушкину в Ленинграде (М.Аникушин). Массовое жилищное строительство – основная задача архитектуры. Новые материалы. Проекты новых городов. Строительство высотных домов в Москве. Открытие Академии художеств СССР (1947 г.).</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 16.</u> Советское искусство 60-х годов XX в</p>	<p>Советское искусство 60-х годов. Осуждение культа личности Сталина на XX съезде КПСС. «Оттепель».</p> <p>Первый Всесоюзный съезд советских художников. Всесоюзная художественная выставка 1957 г.</p> <p>Появление новых имен в 60-е гг.: Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын и др. Выход журналов «Творчество», «Декоративное искусство СССР», «Художник».</p> <p>Обмен выставками с социалистическими странами. Продолжение борьбы с буржуазной идеологией. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов и др.) – мифологизация коллектива. Развитие жанра портрета,</p>

	<p>автопортрета. Восприятие современности через камерность (Т.Яблонский, Д.Жилинский). Обращение к историческому жанру для переосмысления судеб России (Г.Коржев, В.Попков, Т.Яблонская). Многочастность произведений. Развитие пейзажа: северного (Никонов, Андронов, Стожаров), философского (Е.Зверьков, Н.Ромадин), городского (Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова), концепционного (В.Сидоров). Обращение к ретроспекции. Продолжение традиций русского авангарда (И.Калинин, В.Сидур). Выставка в Манеж 1962 г. Культурный андеграунд. «Квартирные выставки».</p> <p>Отсутствие единого стиля в 70-80-е гг. (Т.Назаренко, О.Булгакова, Н.Нестерова, А.Ситников, И.Лубенников и др.). Монументальное искусство: живопись (А.Васнецов, О.Филатчев, М.Савицкий, Н.Андронов, В.Эльконин), витраж (А.Королев, Б.Тальберг), мозаики (Н.Андронов, А.Васнецов, В.Замков). Стирание границ между жанрами и сближение видов искусств. Развитие графики: станковой монументально-декоративной (А.Кютт, В.Валюс), эстампа (И.Голицина, И.Бруни, М.Митурича), иллюстраций (Д.Шмаринова, Д.Бисти). Создание мемориальных комплексов. «Поэтический документализм» скульптуры.</p> <p>«Бульдозерная» выставка 1974 г. Андеграундные выставки 80-х. Легализация неформальных объединений в 90-х гг. «Соц-арт». Выставки художников-эмигрантов (О.Целкова, Э.Неизвестного, О.Рабина, Д.Краснопевцева). Появление современных иконописцев.</p>
--	--

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

Темы для самостоятельной работы

Введение. Древнейшие истоки русского искусства.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.)

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – нач. XVII в.)

Искусство России на пороге Нового времени

Русское искусство первой четверти XVIII в..

Русское искусство середины XVIII в.

Русское искусство второй половины XVIII в.

Искусство первой половины XIX в.

Искусство второй половины XIX в.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России.

Искусство тоталитарного режима

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны

Искусство Советской России послевоенный период

Советское искусство 60-х годов XX в.

Советское искусство периода 70-х – 90-х годов XX в.

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

9.1. Основная литература

1. Трубецкой, Е. Н. Этюды по русской иконописи / Е. Н. Трубецкой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05315-9. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

2. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02979-6. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

3. Плеханов, Г. В. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды в 2 т. / Г. В. Плеханов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02385-5. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

4. Соловьев, В. С. Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 196 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9495-7. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Айбукс» (контракт № 20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018, срок 26.02—26.02.2019),

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019),

«Юрайт» (контракт № 130-18-У от 22.06.2018, срок 22.06.2018-31.12.2018).

9.2. Дополнительная литература

1. Алексеева М.А. Гравюра петровского времени. – Л.,1990
2. Алленова М.Валентин Серов. – М.:Слово,1996
3. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. 1,2т.т. – М., 1967.
4. Алпатов М., Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. – М.,2000
5. Барская Н.А., Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М.,1993
6. Бенуа А. История русской живописи в XIX в. – М., 1999
7. Борисова, Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М.,1994.
8. Бочаров И., Глушкова Ю.. Кипренский. – М., Молодая гвардия,2001
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси.- М., 1993.
10. Верижникова. Иван Билибин. – СПб:Аврора,2001
11. Воронихина Л., Михайлова Т. Русская живопись 18-го века. – М., 1989.
12. Гомбрих Эрнст. История искусства. – М., 1998.
13. Гоюмшток И.А. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
14. Грабарь И. Моя жизнь. – М.,2001.
15. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980гг. – М., 1992.
16. Добровольский О.М. Саврасов. – М.,2001
17. В.Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб: Азбука,2001
18. Капанова С.М. Сарьян. – М., 1973.
19. Коган Д.С. Судейкин. – М.,1974.
20. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. – М.,1997.
21. Кондаков И.В. Культура России. – М.,1999
22. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. – начала XIX в. – М.,1996
23. Лапшина Н.П. Мир искусства. – М., 1977.
24. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – М.,1992.

25. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX в. – М.,1996
26. Львов Е.П., Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. – С-Пб., 2006
27. К.Малевич. Художник и теоретик. – М., 1990.
28. К.Малевич. Черный квадрат. – СПб:Азбука,2001
29. Многогранный мир Кандинского. – М.,1999
30. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в России !930-х гг. – М., 1995.
31. Наков А. Русский авангард. – М., 1991.
32. Очерки истории искусства. В помощь университетам культуры. Под ред.
33. Григоровича и Поспелова. – М., 1987.
34. Поспелов Г. Бубновый валет. – М., 1991.
35. Порудоминский В.И. Николай Ге. – М., 2000
36. Рапацкая Л.А.Русское искусство XVIII в. (Рассвет на Неве). – М.,1995
37. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М.,1999
38. Романтизм./Сост.О.Федотова. – М.,2001
39. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. – М.,1996
40. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – 2002.
41. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 1989.
42. Сарабьянов Д.В. Л.Попова. – М., 1992.
43. Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев.- М., 1996.
44. П.Филонов. Дневник. – СПб: Азбука,2000
45. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.
46. Антология/Сост.Н.К.Гаврюшина. – М.,1993
47. Чиняков А. Братья Веснины. – М., 1974.
48. Марк Шагал. Моя жизнь. – М.,1994.
49. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. М., 2006
50. Энциклопедия русской живописи/ под ред. М.В.Калашниковой. – М.,2001

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. сайты

<https://magisteria.ru/>

<https://arzamas.academy/>

<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

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

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

История русского изобразительного искусства
54.05.03 – Графика

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-1; ОПК-2; ПК-1	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем искусствоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-3, ПК-5, ПК-7
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов

		<ul style="list-style-type: none"> - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать искусствоведческие понятия
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной

		<p>работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <p>- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по искусствоведению</p> <p>- задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-ЭКЗАМЕН</p>
--	--	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-7	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История русского изобразительного искусства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу

определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»*- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»*-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Культурные связи с Византией
2. Монументализм культовой архитектуры.
3. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
4. Соборы в Чернигове, в Полоцке, в Новгороде.
5. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений .
6. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
7. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
8. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники середины XII в.
2. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.
3. Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности).
4. Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
5. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение Москвы и ее художественная культура.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)

1. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях, церковь Николая в Коломенском.
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на Волотовом поле.
4. Феофан Грек и фрески Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образования единого Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.

2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в.

Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII в.)

1. Шатровое зодчество и его эволюция.
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля.
3. Икона «Благословенно воинство».
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина.

Искусство России на пороге Нового времени.

1. Станковая живопись: Симон Ушаков, Федор Zubов, Гурий Никитин, Никита Павловец, Семен Спиридонов.
2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении русского искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк.
4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.

1. Ф.-Б. Растрелли – выдающийся зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П. Антропова и И.П. Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
 2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
 3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия.
 4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
 5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И. Шубин – выдающийся мастер скульптурного портрета.
 6. Академия художеств и историческая живопись.
 7. А.П. Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи.
 8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
- Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я. Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина.

Искусство первой половины XIX в.

1. Градостроительство: ампиры в Петербурге и Москве, ранний и поздний этапы.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампиры.
4. Исакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и графика начала XIX в.
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А. Венецианов. и его роль в отображении жизни национальной провинции.

Искусство второй половины XIX в.

1. И. Н. Крамской – портретная концепция и эволюция.
2. Стилистика Н. Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф. Васильев, А. Куинджи – варианты романтической традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества И. Репина.
5. Сюжет и тема в творчестве В. Сурикова.
6. Творчество В. Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Национальные особенности русского импрессионизма. К. А. Коровин, И. Э. Грабарь.
2. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А. А. Рылов, К. Ф. Юон, А. М. Васнецов.
3. Исторические произведения Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности.
4. В. А. Серова. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова. Серов – педагог.
5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.
6. М. А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б. М. Кустодиева.
9. В. Э. Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественные течения и основные группировки.
2. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.

3. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн.
4. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета».
5. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.
6. Лирический экспрессионизм М.З.Шагала.
7. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова.
8. Объединение «Синий всадник»
9. Творчество В.Е.Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Конструктивизм в архитектуре.
2. Общество московских художников (П.Кончаловский, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, В.Рождественский, Р. Фальк, А.Осьмеркин, С.В.Герасиов, И.Э.Грбарь и др.).
3. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства
6. Ритмы современности в работах Г.Нисского..
- Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского, М.Нестерова, П.Корина.
7. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной.
8. Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны.

1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
2. Новаторская роль Б.Неменского.
3. Историческая живопись П.Корина, Е.Лансере, Н.Ульянова, А.Бубнова, М.Авилова.
4. Скульптура военных лет. Портретный жанр (В.Мухина, С.Лебедева, А.Бембель, В.Лишев, Н.Томский, Е.Вучетич).

Искусство Советской России послевоенный период.

1. Основная тема бытового жанра послевоенного времени. (Т.Яблонский, А.Мыльников, А.Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах Н.Ромадина, Ю.Подлясского, Я.Ромаса, А.Грицая.
3. Иллюстраторы русской классики (А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыниксы, Д.Шмаринов, В.Фаворский)
4. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С.Орлов, М.Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х годов XX в.

1. Появление новых имен (Г.Коржев, Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы, Г.Иокубонис, И.Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» (П.Никонов, Н.Андронов, В.Попков, Д.Жилинский, П.Оссовский, А.Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов, Андронов, Стожаров, Е.Зверьков, Н.Ромадин, Т.Насипова, А.Волков, Н.Нестерова, В.Сидоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало XII в.

1. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
3. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII – начало XIII в.)

1. Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. – середина XIV в.

1. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы.
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).

1. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным постройкам.
2. Команды Канцелярии от строений и других государственных учреждений, художественное отделение Академии наук, пенсионерство.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравакк.

4. Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве.

Русское искусство второй половины XVIII в.

1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство.
4. Видовая и жанровая иерархия в Академии.
5. Прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.
6. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А.Ринальди.
7. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота.
8. В.И.Баженов – московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца.

Искусство первой половины XIX в.

1. Архитектура первой половины XIX века.
2. Градостроительство: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля.
3. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.

Искусство второй половины XIX в.

1. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюллова.
2. Позднеромантический пейзаж. И.Айвазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве.
4. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды.
5. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины.
6. Жанристы шестидесятники. Творчество В.Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг.

8. И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция.
9. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина.

Русское искусство конца XIX – начала XX в.

1. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. .
2. Ф.О.Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна.
3. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина.
4. Создание Союза русских художников.
5. Живописное новаторство В.А.Серова.
6. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков.

7. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе.
8. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость теоретической программы и художественной практики.
9. Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм восточных серий.

Художественная культура России предреволюционных и послереволюционных лет

1. Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской.
2. Русские коллекционеры.
3. Художественные течения и основные группировки.
4. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев.
5. Русские «сезаннисты». П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн.
6. Творчество В.Е.Татлина.

Художественная культура 20-х – 30-х годов XX века в Советской России

1. Развитие советской скульптуры 20-х гг.
2. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
3. Русское искусство в условиях эмиграции
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства

Искусство Советской России послевоенный период

1. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.
2. Развитие послевоенной графики (Б.Пророков, Кукрыниксов, Л.Сойфертиса, В.Горяева, Г.Верейского)
3. Певец новостроек Москвы – Ю.Пименов.
4. Иллюстраторы русской классики (А.Пластов, С.Герасимов, О.Верейский, А.Лаптев, А.Каневский, Н.Кузьмин, Кукрыниксы, Д.Шаринов, В.Фаворский)
5. Монументы советским воинам Н.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ»**

Специальность
54.05.03 Графика

Квалификация выпускника
Художник анимации и компьютерной графики

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2024

Составитель: зав. кафедрой истории и философии, доктор филос. наук, проф. Андреев Андрей Леонидович.

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Андреев А. Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	5
5. Содержание дисциплины (модуля).....	7
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	7
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	8
6. Лабораторный практикум.....	18
8. Самостоятельная работа студентов.....	18
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	51
9.1. Основная литература.....	50
9.2. Дополнительная литература.....	50
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	51
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	51
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	51

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Изучение философии помогает студентам овладеть методологией творческой деятельности, более грамотно и продуктивно участвовать в решении профессиональных задач и способствует лучшему пониманию социальных процессов в обществе и государственной культурной политики, формированию гражданской позиции будущих работников кино и телевидения.

Знакомство с философией позволит студентам осмыслить развитие человеческой мысли, познакомиться со взглядами крупнейших философов античности, Западной Европы и России, с проблемами онтологии, теории познания, аксиологии, овладеть принципами системного мышления, получить представление об основах общественной жизни и социальной антропологии.

Он позволяет вырабатывать у студента:

- понимание философии как методологии познавательно-теоретической деятельности человека;
- готовность к самооценке, ценностному социокультурному самоопределению и саморазвитию;
- целостное представление о картине мира, ее научных основах;
- умение философски анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной деятельности;
- владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты;
- готовность к практическому анализу различного рода рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики и др.;
- навыки когнитивной деятельности и готовность анализировать информацию для решения проблем возникающих в профессиональной деятельности;
- навыки творчества (поиск идей, рефлексия, и др.) и применения системы эвристических методов и приемов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.02 «Философия» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 2 курсе в 3-ем и 4-ом семестре. Объем дисциплины - 3 з.е., что составляет 108 акад. ч. или 81 астр.ч.

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении других общеобразовательных дисциплин, в особенности – эстетики, культурологии, психологии и педагогики, психологии восприятия, правоведения, социологии, философии искусства, основ государственной культурной политики. Общий курс философии является также методологической базой для изучения ряда дисциплин профессионального цикла, в том числе киноведческих.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих универсальных компетенций (УК):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий.

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

Планируемые результаты обучения	Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий.	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.3. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи		

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед., 108 ак. час. (81 астр. час)									
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):									
Теоретический блок:									
Лекции	64					34	30		
Практический блок:									
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	8					2	6		
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	36							
Всего часов	108					36	36		

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем		Общая трудоемкость (в ч.)	Виды учебных занятий		
			Аудиторные занятия в том числе		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Что такое философия? Основные философские категории	4	4		
2	Основные философские школы античности	14	14		2
3	Философия Средневековья	2	2		
4	Философия Возрождения	2	2		
5	Философия Нового времени	6	6		
6	Философия в век Просвещения	2	2		
7	Немецкая классическая философия	6	6		
8	Европейская философия после Гегеля	4	4		

9	Марксизм и марксистская традиция	4	4		2
10	Философия в России	4	4		2
11	Современная зарубежная философия	6	6		
12	Философия познания	2	2		
13	Человек, его деятельность и сознание	6	4		
14	Философское понимание общества и истории	6	4		2
	Контроль	Экз. (36)			
	Итого	108	64		8

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Компетенции, связанные со способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий, со способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни, анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса, анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(ий)	Наименование тем дисциплины	Содержание
УК-1	Тема 1. Что такое философия? Основные философские категории	<p>Мироощущение, мировосприятие, мировоззрение. Исторический характер мировоззрения. Особенности мифологического мышления. Картина мира в мифологии. Переход от мифа к логосу как интеллектуальная революция. Философское удивление и рефлексия. Особенности коммуникации и внутреннего этоса философии. Философская школа как социокультурная общность. Отношения философии к мифу. Архаические мифологии и современные мифы. Общее и различное в мифологии и философии.</p> <p>Проблемный характер философии. Зарождение рационального мышления и теоретического (теорийного) отношения к миру. Особенности философской рефлексии.</p> <p>Основные философские проблемы: мир и человек, бытие и не-бытие, сознание, познание и истина. Биполярный характер философских проблем.</p> <p>Философия как специфическая сфера интеллектуальной деятельности. Основные функции философии: мировоззренческая, методологическая, эвристическая, идеологическая. Структура философского знания. «Вечные» проблемы. Мифологическая, религиозная, научная и философская</p>

		<p>картина мира. Методологическая и мировоззренческая функции философии. Мировоззрение и личность. Философия как форма личностного мировоззрения. Знания и личность. Истина в науке, искусстве и философии.</p> <p>Роль философии в жизни человека и общества. Место философии в системе культуры и её социальные функции. Философия и культура общества. Философия как форма общественного сознания. Философия как «эпоха, схваченная в мысли». Философия как идеология определенного класса. Функции философии: объяснительная, мировоззренческая, познавательная, методологическая, этическая. Философия – как «любовь к мудрости», учение о первоначалах и первопричинах, познание сущности и явлений внешнего мира и самого человека. Философия как система взглядов на мир в целом. Отличие философского мышления от мышления в конкретных науках и искусстве. Признаки философии. Структура философии: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика.</p> <p>Вопрос об отношении мышления к бытию, его основные аспекты. Материализм и идеализм - противоположные направления в философии. Дуализм. Исторические формы идеализма. Солипсизм. Агностицизм. Исторические формы материализма и идеализма.</p> <p>Значения терминов «метафизика» и «диалектика». Проблема источника движения. Проблема тождества мышления и бытия. Объект и предмет философии.</p> <p>Философия и наука. Признаки науки. Спекулятивное мышление и научные методы познания. Исторические отношения философии к науке. Философия как логика и методология научного знания. Философия как интеллектуальная среда науки.</p> <p>Религия как источник философских проблем и размышлений.</p>
УК-1	Тема 2. Основные философские школы античности.	<p>Культурно-исторические предпосылки зарождения философии. Предфилософия и философия. Философия в древнем Китае и Индии.</p> <p>Греческая цивилизация, специфика ее духовной культуры и философской мысли. Периодизация античной философии. Семь мудрецов. Влияние мифологии на представления о Космосе. Порядок космоса как предмет философской рефлексии. Философия Милетской школы. Стихийный материализм, концепция первосубстанции и ее рациональный смысл. Пифагорейцы. Число в философии пифагорейцев. Учение Гераклита о Логосе. «Все течет, все изменяется»: зарождение диалектики как способа мыслить мир. Элейская школа. Постановка проблемы бытия: Парменид. Осмысление движения в апориях Зенона. Разрешение противоречий единого и многого, теоретическая реконструкция изменчивости. Плюралистические концепции. Атомизм Демокрита.</p> <p>Софисты и софистика. Проблема истины у софистов. Релятивизм и субъективизм софистов: «человек есть мера всех вещей...». Софистика как просвещение и как симптом упадка.</p> <p>Сократ как критик софистики. «Познай самого себя». Сократовский диалог, майевтика. Малые сократические школы. Платон и зарождение идеалистической линии в философии. Платоновский мир эйдосов. Учение о душе и «идеальном государстве», типология форм власти. Отношение Платона к искусству. Аристотель как ученик и критик Платона. Учение Аристотеля о материи и форме, анализ движения и причинности. Философия и наука, понятие о первой философии. Основные понятия и проблемы логики Аристотеля, категории. Политическая философия Аристотеля. Трактат об искусстве поэзии. Аристотелевская и платоновская традиции в философии.</p>

		<p>Общая характеристика эпохи эллинизма. Основные философские школы эпохи: эпикурейцы, стоики, неоплатоники. Принцип удовольствия в эпикуреизме. Развитие атомизма Эпикуром. Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. Этика стоиков, стоическое понимание долга. Человек и общество в философии стоиков. Скептицизм как философская позиция. Пиррон.</p> <p>Учение Плотина как вершина развития античного объективного идеализма.</p>
УК-1	Тема 3. Философия Средневековья	<p>Афины и Иерусалим: противоречия и поиски синтеза. Библейские сюжеты в трактовке Филона Александрийского. Христианство и его отношение к античной культуре. Христианство как государственная религия. Борьба с язычеством и ересями. Апологетика и патристика. Роль патристики в обосновании западноевропейской философии. Восточная и Западная патристика: различия в типах мышления. Ориген и Тертуллиан. Каппадокийская школа. Философские идеи Аврелия Августина. Проблематика личности и личного выбора, учение о Граде земном и Граде небесном, философский анализ категории времени. Средневековая модель отношений между религией и философией. Судьбы философской образованности в эпоху крушения Римской империи и возникновения на их месте «варварских» королевств. «Учитель Средневековья» – Северин Боэций.</p> <p>Схоластика. Особенности схоластического философствования. Основные проблемы схоластики. Природа как творение Бога. Душа и тело. Проблема свободы воли. Фома Аквинский и его учение о Сущности и Существовании. Идея гармонии Веры и Знания. Исторические этапы развития схоластики. Монастыри и университеты. Влияние арабской философии на европейскую. Спор об универсалиях: реалисты и номиналисты. Абельяр, Альберт Великий Ансельм Кентерберийский, Росцелин. Богословско-философский синтез Фомы Аквинского. Споры паламитов с варлаамитами в Византии. Кризис схоластики и «вторая схоластика». Ф. Суарес. Историческая роль схоластики и ее оценки.</p>
УК-1	Тема 4. Философия Возрождения	<p>Идеалы античности и появление нового отношения к миру. Гуманизм как идеология городских слоев. Пантеизм как противоположность теоцентризму. Формирование философских предпосылок классической науки в философии эпохи Возрождения. Критика схоластики. Николай Кузанский об «ученом незнании». Учение Николая Кузанского об Абсолютном Минимуме и Максимуме. Коперниканская революция во взглядах на Универсум. Бесконечность миров (Дж. Бруно).</p> <p>Идеалы гуманизма в творчестве Микеланджело Буонаротти, Франческо Петрарки, Джованни Бокаччо, Леонардо да Винчи, Данте Алигьери. Представления об идеальном устройстве человеческого общества в "Утопии" Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Политическая философия Н. Макиавелли, рациональный анализ политических устремлений и механизмов власти. Критика Пико делла Мирандола притязаний католической церкви на светскую власть. Мишель Монтень и его скептицизм. «Опыты». Философия и наука в творчестве Г. Галилея. Возрождение и Реформация.</p>
УК-1	Тема 5. Философия Нового времени	<p>Переход от традиционного общества к современному. Модернити и модернизация. Эпоха Великих географических открытий и новые образы пространства. Городская культура раннего капитализма. Мануфактуры. Деятельный человек и его потребности. Мироощущение барокко. «Фаустовский» человек и фаустовская этика. Становление новоевропейской науки и роль философии в этом процессе. Научное познание как центральная проблема философии. Механистическая картина мира.</p>

		<p>Рационализм и эмпиризм. Ф. Бэкон и формирование философской традиции эмпиризма. «Светоносный» и «плодоносный» опыт. Учение Ф. Бэкона об «идолах», мешающих познанию. Развитие теории «двойственной истины». Индукция как ведущий метод познания. Переосмысление понятия знания: знание – сила. «Великое восстановление наук» и «Новый Органон».</p> <p>Становление философской традиции рационализма. Р. Декарт как философ и ученый. Дуализм Декарта, учение о двух субстанциях. Радикальное сомнение как исходный пункт на пути к истине. "Я мыслю, следовательно, я – существую". Критерии истины, интеллектуальная интуиция. Разум сотворен Богом так, что он не может обманываться в вещах, которые он воспринимает яснейшим образом. Дедукция как метод познания. Критика схоластики и проблема нового метода познания. Онтология и физика Декарта, Бог как источник движения. Механистическая концепция человека.</p> <p>Б. Паскаль и его отношение к декартовскому рационализму. Бытие на грани бездны. Человек как мыслящий тростник.</p> <p>Т. Гоббс: механистическая онтология и стремление к созданию универсального математического языка. Учение о природе человека, «естественном праве» и государстве. "Левиафан".</p> <p>Сенсуализм Дж. Локка. "Первичные" и "вторичные" качества. Человеческое сознание как <i>tabula rasa</i>. Трансформация гоббсовского учения об обществе и государстве. Становление политической философии либерализма, учение о делегировании власти и разделении властей.</p> <p>Эмпиризм и естествознание. «Гипотез не измышляю». Эволюция эмпиризма к субъективному идеализму. Дж. Беркли о проблеме существования. Сенсуалистское обоснование существования вещей и критика материализма Скептицизм Д. Юма. Учение о "чистом опыте".</p> <p>Развитие рационалистической традиции в философии Б. Спинозы. Материя как <i>causa sui</i>. Проблема причинности и свободы воли.</p> <p>Г. Лейбниц как ученый, философ и государственный деятель. Монадология и ее отношение к механистическому материализму. Трактровка причинности и закон достаточного основания. Теодицея. Лейбниц и Петр I.</p>
УК-1	Тема 6. Философия в век Просвещения	<p>Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей. Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы просветительской философии. Деизм и материализм, развитие механистического миропонимания. Свободомыслие просветителей. Усиление ориентации на конкретные науки. Просветительский тип объяснения социально-исторических явлений и его ограниченность. Разработка социальной философии в трудах французских просветителей. Теория «общественного договора» и гражданского общества. Концепция «просвещенного абсолютизма» и разочарование в ней, философское обоснование идеи национального суверенитета. Связь философии с социальной критикой. Отрицание основ и принципов сословного строя. Отношение к идеям равенства и справедливости. Возникновение философии истории. Концепция прогресса.</p> <p>Социальная философия Ш. Монтескье. Географический детерминизм в понимании общественной жизни.</p> <p>Философское творчество Вольтера. Критика клерикализма и церкви. Отношение к христианству и проблема Бога. Анализ Библии как</p>

		<p>литературно-исторического документа.</p> <p>Философские идеи Д. Дидро, элементы диалектики в его воззрениях. «Парадокс об актере». Отношения с Екатериной II, образовательные проекты Дидро.</p> <p>Ж.Ж Руссо как представитель плебейско-демократического крыла Просвещения. Критика цивилизации и частной собственности. Разработка теории «общественного договора». «Естественный человек» в понимании Руссо. Историческое влияние руссоизма.</p> <p>Проблемы культуры и истории в произведениях немецких просветителей. Философская система Х. Вольфа. Г. Э. Лессинг и И. Винкельман. И.Г. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». Философия народного духа. Гуманность как принцип развития человечества.</p> <p>Просвещение в России. М.В. Ломоносов. Взгляды на стадиальность исторического процесса. Социальная критика в произведениях А.Н. Радищева.</p> <p>Дискуссии о наследии просветителей в философии XX века.</p>
УК-1	Тема 7. Немецкая классическая философия	<p>Социально-экономические и культурно-исторические предпосылки возникновения немецкой классической философии. И. Кант как родоначальник немецкой классической философии. Докритический и критический периоды его творчества. Космогоническая гипотеза Канта-Лапласа. Влияние субъективного идеализма Д. Беркли и Д. Юма на формирование философии И. Канта. Познание как взаимодействие субъекта и объекта. Явление и сущность. «Вещь в себе». Продуктивное воображение; разум и рассудок. Агностицизм как теоретическая позиция. Этическое учение И. Канта. Категорический императив как основа этики. Критика способности суждения, аналитика прекрасного и возвышенного. Религия в пределах только разума. Представления Канта о будущем устройстве человечества, идея всемирного гражданского состояния.</p> <p>Развитие идеи познавательной активности субъекта в философии И.-Г. Фихте и Ф. Шеллинга. Шеллинг и романтизм. Философские идеи романтиков.</p> <p>Философия Г.В.Ф. Гегеля как вершина немецкой классической философии. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. Основные философские произведения Г.В.Ф. Гегеля: "Феноменология духа", "Наука логики", "Философия права" и др. Разработка основных философских категорий: бытие, сущность, понятие, свобода и необходимость, противоположность. Законы диалектики. Гегелевская философия истории: Дух народа и мировой дух. Народы и исторические личности. «Ирония истории». История как прогресс в сознании свободы и как смена культурно-исторических миров. Историческая диалектика духовной жизни: искусство, религия, философия.</p>
УК-1	Тема 8. Европейская философия после Гегеля	<p>Разочарование в умозрительном панлогизме; основные направления критики идеалистической метафизики Гегеля.</p> <p>Формирование сциентистской ориентации в философии. Позитивизм. Три стадии умственного развития человечества по О. Конту. Наука и философия с точки зрения позитивизма. Историческая эволюция позитивизма. Позитивистские тенденции в общественном сознании.</p> <p>Иррационализм в его отношении к немецкой классической философии. А. Шопенгауер: Мировая воля как альтернатива Мировому разуму. Критика научного познания, наука и искусство. Этический пессимизм Шопенгауера.</p> <p>Экзистенциальная философия С. Кьеркегора. Кьеркегор как критик Гегеля. Эстетический, этический и религиозный человек у Кьеркегора.</p> <p>Разложение гегелевской школы. Младогегельянцы. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Реалистическая интерпретация гегелевской</p>

		<p>диалектики у А.И. Герцена.</p> <p>Ф. Ницше. Р. Вагнер и А. Шопенгауер в философской биографии Ницше. Анализ античной культуры в произведениях Ницше, критика им сократовского рационализма. Научный рассудок и миф. Воля к власти как проявление высшего напряжения жизненных сил. Переоценка всех ценностей, отношение к христианству и христианской морали. «Бог умер». Образ сверхчеловека у Ницше. Ницше как критик культуры. Историческая роль Ницше, дискуссии вокруг его наследия.</p>
УК-1	<p>Тема 9.</p> <p>Марксизм и марксистская традиция</p>	<p>Социальные условия и духовные предпосылки возникновения марксистской философии. Созревание революционной ситуации в Германии и других европейских странах. Политическая поляризация гегельянства. Антропологический материализм и концепция отчуждения. Влияние экономических учений А. Смита и Д. Рикардо, идей утопического социализма (А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье).</p> <p>Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистической диалектики. Марксистское понимание материи. Учение о человеческой чувственно-предметно-деятельности - практике. Развитие принципа активности субъекта познания. Истина как процесс, конкретно-историческое понимание истины. Практика как критерий истины.</p> <p>Сущность материалистического понимания истории. Объективная закономерность в истории. Свобода как познанная необходимость. Определенность и отчуждение. Отчужденные формы социального бытия. Коммунизм как гуманистический проект. Диалектика производительных сил и производственных отношений; базис и надстройка. Закономерности исторического процесса и вопрос о субъекте истории. Учение о классах и классовой борьбе. Идеология, государство, власть. Марксова теория социальной революции. Общественно-экономические формации и формационная модель исторического процесса.</p> <p>Анализ капитализма в работах Маркса. Циклы капиталистического воспроизводства. Объективные противоречия капитализма, их антагонистический характер и формы их разрешения. Спор Маркса и Бакунина о природе и судьбах государства. Прогнозы будущего в классическом марксизме. Концепция социально-исторической детерминации духовной культуры. Проблема свободы творчества и идеологической ангажированности художника.</p> <p>Восприятие марксизма в России: Г.В. Плеханов. Дискуссии марксистов с народничеством. Дивергенция теоретических и политических тенденций в марксизме. Э. Бернштейн, К. Каутский и революционный марксизм. Ленинская версия марксизма: «воинствующий» материализм, анализ диалектики революционного процесса, теория империализма, концепция партийности литературы и искусства. Философский спор В.И. Ленина и А.А. Богданова.</p> <p>Исторические судьбы марксизма в XX веке. Различия в оценках Октябрьской революции и социально-исторических перспектив России. Концепция мировой революции и ее крах. А.А. Богданов, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин: философские позиции и представления о дальнейших путях развития советского общества. Вульгарный социологизм и его противники. Политическая философия и философия культуры в работах А. Грамши. Философское творчество Д. Лукача. Интерпретация марксизма в Китае.</p> <p>Философская мысль в СССР: противоречивые условия ее существования, бремя догматизма и творческие достижения. Философская психология Л.С. Выготского и его школы. Философское творчество в эпоху</p>

		<p>«оттепели». Э.В. Ильенков. Дискуссии о формационной модели развития. Исследования в области семиотики, московско-гартуская школа.</p> <p>«Марксистский ренессанс» 60-70-х годов XX века. Проблема человека в марксизме. Споры о «молодом» и «зрелом» Марксе. Л. Альтюсер. Марксизм в Советском Союзе и евромарксизм. Пересмотр представлений о революционном субъекте в евромарксизме. Современная социально-историческая ситуация и марксизм. Влияние марксизма на леворадикальное сознание. Критики марксизма и разработка ими альтернативных моделей социально-исторического процесса (Н.А. Бердяев, М. Вебер, Й. Шумпетер, Р. Арон, К. Поппер, теория «единого индустриального общества» и др.).</p>
УК-1	Тема 10. Философия в России	<p>Влияние православной культуры Византии на возникновение и развитие отечественной философской мысли. «Слово о законе и благодати» митр. Илариона. Синкретизм философской мысли Киевской и Московской Руси.</p> <p>Исихазм и «исихастские споры»: Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Теория <i>translatio imperii</i>: «Москва – третий Рим». Особенности культурно-исторического и социально-исторического развития России, его сходство и различие с общеевропейской моделью. Повреждение полноты русского космоса в XVI – XVII вв. Идеиные противоречия предпетровской эпохи и их философский контекст. Украинско-польское влияние на русскую культуру. Начало преподавания философии в высших учебных заведениях. Начало европейского образования и появление новой культурной генерации в XVIII в.</p> <p>Философское осмысление исторического пути России в контексте романтизма и немецкой классической философии. Эволюция взглядов Н.М. Карамзина. Историософия П.Я. Чаадаева. "Философические письма", "Апология сумасшедшего". Оценка чаадаевской концепции российской истории А.С. Пушкиным. Интеллектуальное соперничество «славянофилов» и «западников». Философское осмысление святоотеческой традиции. Критика одностороннего рационализма Запада и попытки обоснования альтернативной концепции познания. Философия всемирной истории А.С. Хомякова: «иранство» и «кушитство». Отношение славянофилов к Европе. Своеобразные черты России в интерпретации славянофилов, их исторический идеал и постановка задач на будущее. Концепт соборности.</p> <p>Революционный социализм в России. Философские взгляды А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева. Народничество. «Субъективная социология» народников, их представления об историческом процессе. Философия русского классического либерализма: Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин.</p> <p>Достоевский как художник и философ. Проблема свободы и «своеволия». Иррациональный характер свободы у Достоевского. Философская антропология «предельных состояний», Достоевский как предшественник экзистенциализма. Тема всемирной отзывчивости русской души у Достоевского. Русское как вселенское. Почвенничество Достоевского, его отношение к социализму. Достоевский как христианский мыслитель.</p> <p>Представления о будущем России во взглядах русских консерваторов пореформенной эпохи. Органицизм в понимании общественного развития. Формирование цивилизационной модели истории в теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Закон «триединого процесса развития» К. Леонтьева, эстетизация «цветущей сложности». «Византизм» К. Леонтьева как философская и политическая позиция.</p> <p>Вл. Соловьев: софиология и концепция всеединства. Критика отвлеченного рационализма западной философии. «Русская идея» в</p>

		<p>интерпретации Вл. Соловьева. Утопическое учение о всемирной теократии.</p> <p>Философские и нравственные идеи в творчестве Л.Н. Толстого.</p> <p>Русская философия «серебряного века». Путь от марксизма к идеализму. «Вехи» и веховская концепция русской философии. «Русская идея» в творчестве С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, В.Ф. Эрн, С.Л. Франка, И.А. Ильина и др. Поиски религиозного единства жизни, концепции ритмической смены типов культуры. Проблема своеобразия русского философского мышления. Осмысление трагического опыта русской революции.</p> <p>Евразийство и евразийцы. Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский и др. Переосмысление российской идентичности. Понятие месторазвития. Симфония народов и «евразийский национализм». Развитие философско-исторических идей евразийства в работах Л.Н. Гумилева. Евразийство в современных дискуссиях по поводу путей развития России.</p> <p>Русский космизм. Философские идеи в творчестве В.И. Вернадского, учение о ноосфере. Жизнь как космическое явление.</p> <p>Проблема своеобразия русской философии и ее места в истории мировой философской мысли. Попытки преодоления разрыва между религиозной верой и светским мировоззрением. Идейное наследие русской философии и современное российское общество. Русская философия и искусство</p>
УК-1	Тема 11. Современная зарубежная философия	<p>Классическая и неклассическая западная философия конца XIX – начала XX века. Культ научно-технического разума и его критики. Сциентизм и антисциентизм. Проблема методологии гуманитарных наук.</p> <p>Неокантианство. Неокантианская концепция рациональности. Радикализация кантовского априоризма, отказ от понятия вещи-в-себе. наука как конструирование реальности. Науки о природе и науки о духе. Теория символических форм.</p> <p>Критический пересмотр интеллектуальной направленности западной философии во второй половине XIX века и на рубеже XIX и XX столетий. «Философия жизни»: Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер, А. Бергсон. Полемика философии жизни с наукой и философией рационализма. Разочарование в классическом европоцентризме и европейском прогрессизме, разработка альтернативных им концепций с использованием методологии цивилизационного подхода к истории (О. Шпенглер).</p> <p>Проблема психологических механизмов иррационального. Учение З. Фрейда. Понятие коллективного бессознательного у Юнга. Фрейдистская и юнгианская методология в анализе социальных и культурных явлений.</p> <p>Феноменология и ее основные представители (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Хайдеггер и др.). Феномен как окончательная данность. Феноменология как метод и как фундаментальная онтология. Феноменологическая технология движения разума от наличного к его основаниям.</p> <p>Персонализм и экзистенциализм. Экзистенциальная философия о человеке в условиях его отчуждения, социальных кризисов и "пограничных ситуаций". Основные темы экзистенциального философствования: необходимость и случайность в судьбе человека; неизбежность смерти; одиночество и тайна; не-бытие; вина и ответственность; пограничная ситуация; отношение человека к своему призванию и смерти, проблема выбора; бессилие разума, свобода. Проблема жизни и смерти в творчестве М. Хайдеггера, К. Ясперса, А. Камю, Ж.-П. Сартра, Г. Марселя.</p>

		<p>Философская антропология экзистенциализма: человек как проект. Свобода и бунт. Концепция «осевого времени» в философии К. Ясперса. Х. Ортега-и-Гассет.</p> <p>Философия прагматизма. Ч.С. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи. Инструментальная концепция истины, истина как «кредит». Поздний прагматизм (Р. Рорти) и его эволюция в сторону герменевтики.</p> <p>Неопозитивизм: Б. Рассел, "Венский кружок". Философия как деятельность по прояснению мысли. Превращение философии в анализ языка. Отождествление логической структуры языка с логической структурой мира. Л. Витгенштейн и эволюция его взглядов. Аналитическая философия. Кризис неопозитивизма и возникновение постпозитивизма (Т. Кун, К. Поппер).</p> <p>Структурализм и структуралистские исследования. Русские корни структурализма. Система артефактов как текст. Проблема дешифровки кодов. Синхрония и диахрония. Эволюция структурализма. Герменевтика и проблема смысла.</p> <p>Неомарксизм и постмарксизм. Франкфуртская школа и ее основные представители. Критика массовой культуры и превращения духовных ценностей в товар. «Диалектика просвещения» в интерпретации М. Хоркхаймера и Т. Адорно. Человек эпохи позднего капитализма в трактовке Г. Маркузе. Ю. Хабермас: теория коммуникативного действия, концепция «колонизации» капитализмом всех сфер социальной жизнедеятельности.</p> <p>Философия в ситуации постмодерна.</p>
УК-1	Тема 12. Философия познания	<p>Познание мира как философская проблема. Познание, творчество, практика. Философия как теория познания. Познавательные способности человека. Многообразие форм познавательной деятельности. Социальная обусловленность познания.</p> <p>Донаучные способы познания мира. Наука как форма теоретического отражения объективной реальности. Проблема научного метода. Понимание и объяснение. Познавательные установки науки и критерии научности, интенция объективности. Знание и мнение, вера и убеждения. Наука как специализированная форма познания. Институциональный аспект науки. Философия и методологические проблемы науки. Философская рефлексия в науке XX века: А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, Н. Бор, И.Р. Пригожин. Объективно-рациональный и ценностный подход к осмыслению действительности. Структура научного познания. Эмпирическое и теоретическое. Основные уровни и формы научного знания: факты, законы, проблемы, идеи, гипотезы, теории, парадигмы, научная картина мира. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и техника. Научное знание и художественная правда.</p> <p>Чувственная и рациональная ступени познания. Чувственное отражение как деятельность социально-исторического субъекта и его роль в познании. Единство образного и знакового в чувственном отражении. Основные формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Рациональное познание, его социально-историческая природа. Основные формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Понятие абстрактного мышления. Понятие умозрения. Участие творческой интуиции в познании сущности предметов. Единство чувственного и рационального в познании.</p> <p>Субъект и объект познания. Отношение мысли к объективности.</p>

		<p>Вопрос об истине. Истина и заблуждение. Истина и неопределенность. Истина как процесс. Критерии истины. Вера и знание. Практика как критерий истины. Истина объективная и субъективная, абсолютная и относительная. Истина как противоречивое единство объективного и субъективного, абсолютного и относительного. Агностицизм как философская позиция.</p> <p>Специфические особенности методов и форм научного познания в науках об искусстве.</p>
УК-1	Тема 13. Человек, его деятельность и сознание	<p>Природа человека как философская проблема. Образы человека и представления о смысле его бытия в истории мысли. Философский и естественнонаучный подходы к проблеме человека.</p> <p>Антропо- и социогенез. Природное и социальное в человеке. Становление общественных отношений и их качественное отличие от отношений биологических. Эволюция биологическая и эволюция социальная.</p> <p>Человек в системе социальных связей. Социализация. Социальные регуляторы: мораль, право, общественное мнение. Социальный контроль. Социальное неравенство, проблема справедливости.</p> <p>Родовая сущность человека. Гармоничность и дисгармоничность человеческого существования, проблема отчуждения человека от его родовой сущности.</p> <p>Духовные способности человека. Сознание. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Разум, эмоции и влечения.</p> <p>Человек и мир. Практическое, теоретическое и эстетическое отношение человека к природе и социуму. Конечность индивидуального существования человека. Варианты решения проблемы жизни и смерти в духовном опыте человечества. Проблема смысла жизни в мифологическом, религиозном, научном и философском сознании. Идеалы и ценности.</p> <p>Индивид, субъект, личность. Общее и особенное в личности человека. Процесс социализации, превращение социальных норм в установки и ценностные ориентации личности. Личность как «точка пересечения» общественных отношений. Самореализация личности в пространстве социального бытия. «План всей жизни» как основа личности. Что такое «успешный индивид»? Рациональное и иррациональное в человеке. «Экономический человек» и проблема постматериальных ценностей.</p> <p>Понятие идентичности. Личность, общество, государство, этнос. Человек в традиционном и современном обществах. Основные модели отношения личности к государству и социальным общностям. Свобода, необходимость, ответственность. Мораль, политика, искусство; социальная ответственность художника.</p> <p>Духовно-нравственные и социальные ценности Запада и Востока. Представления о совершенном человеке в различных культурных традициях. Смысл человеческого бытия.</p>
УК-1	Тема 14. Философское понимание общества и истории	<p>Общество и его структура. Сферы социальной жизнедеятельности. Проблема происхождения общества в истории философской мысли. Общество и группа, общество и личность, личность и масса. Социально-исторические общности. Социальная дифференциация и социальная мобильность. Элиты. Типы общественного устройства. Общество и государство. Механизмы появления государства. Типы политической власти. Традиционное и современное общество, цивилизация модерна, понятие модернизации. «Социальное государство». Человек в традиционном и</p>

		<p>современном обществах.</p> <p>Отношение сознания к бытию применительно к обществу. Общественное сознание и его структура. Основные типы социальных отношений: материальные и идеологические. Целостный характер социальной жизни людей. Материальное и духовное производство. Массовые коммуникации и их воздействие на общественное сознание и социальную ситуацию в целом.</p> <p>Место и роль философии в жизни общества. Понятие и сущность культуры, методологические подходы к определению культуры. Дикость, варварство, цивилизация. Культурные традиции, материальная и духовная культура, общечеловеческое и национальное в культуре, культура различных социальных слоёв, групп, классов. общество как саморазвивающаяся система. Социальные изменения как предмет философии. Исторический процесс и способы его понимания. Кто и как «делает историю»? Вопрос о смысле истории. Формационный и цивилизационный подходы к историческому процессу. Проблема своеобразия российского пути развития.</p> <p>Социальные трансформации на рубеже XX и XXI веков. Индустриальное и постиндустриальное общества. Концепция «общества знаний». Советская модель социального устройства и современное российское общество. Современная Россия и развитые страны Запада. Характер социальных процессов в современной России, сценарии ее дальнейшего развития.</p> <p>Роль науки и техники в развитии общества. Технологический детерминизм как теоретическая позиция. Формы соединения человека с техникой: мегамшины, социотехнические системы. Техногенная цивилизация. Технократизм и его последствия. Техноутопии. Техника и проблема отчуждения. Антропологические последствия научно-технического развития., техногенные формы неравенства. Возможные эффекты нано- и биотехнологий, идея «постчеловеческого будущего».</p> <p>Глобализация и глобальные проблемы. Структура глобального мира, противоречия глобализации. Глобалистика и современные социальные теории (И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, А.С. Панарин и др.). Глобализация и новые общественные движения. Проблема «конца истории».</p>
--	--	--

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студентов

Для самостоятельной работы студентам необходимо ориентироваться в терминологии изучаемой дисциплины. Для упрощения решения этой проблемы разработан краткий словарь философских понятий.

Краткий словарь философских понятий

Абсурд – граница, обратная сторона смысла. Утверждение, на котором настаивают, несмотря на его противоречие со здравым смыслом и доводами разума.

Автономия – понятие философии истории, социальной философии и социологии, фиксирующее феномен дистанцирования личности от социального контекста. Выделяя этапы исторического становления А. можно зафиксировать: 1) исходное выделение человека из природы (нулевой цикл формирования А.) и индивида – из рода (индивидуальная А. или собственно А.); 2) формирование в рамках традиционного общества парадигмы автаркии (autarkia – независимость, самоудовлетворение), основанной на имплицитной идее А. (стоицизм в античной Греции, буддизм в Древней Индии и др.).

Агностицизм – одно из важнейших понятий гносеологии. Происходит от греч. “недоступный познанию”, “непознаваемый”. Основой агностицизма является противопоставление объективно существующей реальности и нашего представления о ней. В классической философии наиболее яркими представителями агностицизма были Юм и Кант, обосновывавшие тезис непознаваемости мира.

Адекватность – термин, выражающий соответствие или совпадение по содержанию научных понятий или принципов, а также технологических приёмов, в процессе применения которых могут быть получены одинаковые результаты.

Аксиология – философская дисциплина о ценностях как основаниях целеполагающей деятельности людей. В качестве самостоятельной философской дисциплины оформилась к середине XIX века в учениях неокантианцев, хотя ценностная проблематика присутствует в философии уже с середины V в. до н. э., когда Сократ впервые поставил вопрос: “Что есть благо?”

Анализ – метод научного исследования, состоящий в мысленном (с помощью абстракции) или физическом расчленении (разделении, разложении) целого

Аналитическая философия – определённый стиль мышления, ставший во второй половине XX в. доминирующим в англо-американской философии, который подразумевает строгость и точность используемой терминологии наряду с осторожным отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям; направление культуры, широко применяющее методы логического и лингвистического анализа языка для решения философских проблем.

Антиномия – форма существования и развития противоречия в познании: противоречие, образуемое двумя суждениями, каждое из которых признаётся истинным.

Антропный принцип – один из принципов современной космологии, устанавливающий зависимость структуры Вселенной (в частности её фундаментальных физических постоянных: постоянной Планка, скорости света, массы протона и электрона) от физических параметров человека. Если хотя бы одна из фундаментальных констант изменилась, стало бы невозможным существование ядер, атомов. Существуют различные формулировки А. п., но чаще всего он используется в форме двух утверждений (Б. Картер, 1973): "Слабый" принцип гласит: "То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей"; "сильный" – "Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней, на некотором этапе эволюции, допускалось существование наблюдателей". Наш мир оказался "устроенным" так удачно, что в нём возникли условия, при которых жизнь, а затем и человек могли появиться.

Апория – термин, с помощью которого античные философы фиксировали противоречия в осмыслении движения, времени и пространства

Архетип – понятие, восходящее к традиции платонизма и играющее главную роль в психологии, разработанной К. Г. Юнгом. Под слоем "личностного бессознательного", составлявшего основной предмет изучения в классическом психоанализе З. Фрейда, Юнг обнаруживает "коллективное бессознательное", трактуемое как общечеловеческое основание ("грибница") душевной жизни индивидов, наследуемое, а не формирующееся на базе индивидуального опыта.

Атеизм — отрицание существования Бога или нашего представления о Боге как о высшем существе или как о нравственном порядке вещей.

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта. Происходит от латинского *atribuo*, что означает: наделяю.

Бытие - предельно общее, наиболее абстрактное философское понятие, фиксирующее факт существования мироздания. Иными словами, Б. – это реальный мир во всем бесконечном многообразии составляющих его элементов или сфер, рассматриваемый под углом зрения его существования.

Верификация – один из основных критериев научной рациональности, позволяющий провести разграничительную линию между научным и ненаучным знанием. В. – логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на основе соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная В.) или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным (косвенная В.).

Виртуальный – "возможный", такой, каким может проявиться при определённых условиях; виртуальная реальность – правдоподобная имитация реального или фантастического мира, созданная путём компьютерного моделирования; существующий в виде программы.

Время – одна из основных объективных форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи; форма проявления всех механических и электрических, органических и психических процессов; условие возможности движения, изменения, развития.

Вульгарный материализм – философское течение, возникшее в середине XIX в., представители которого давали крайне упрощенную трактовку материализма. Свою главную цель они видели в том, чтобы сделать материализм более последовательным, устранить из него уступки идеализму, связанные с трактовкой сознания. В итоге была предложена чрезвычайно примитивная трактовка сознания как одной из разновидностей материи. Проблема идеальности снималась, поскольку она, якобы, устарела и не соответствует современным естественнонаучным представлениям. Сознание сводилось к физиологическим процессам. Считалось, что мозг выделяет мысль так же, как печень – желчь.

Герменевтика – направление, в котором понимание рассматривается как условие (осмысления) социального бытия; совокупность правил и техник истолкования

текста. **Философская Г.** видит процесс понимания как бесконечный, что воплощается в принципе Г. круга (целое понимается из частей, части – из целого).

Гилозоизм – философская концепция, признающая одушевлённость всех тел, материи, Космоса, природы.

Гипотеза – особого рода знание, а также особый процесс развития знания. Г. в первом смысле слова – это обоснованное (не полностью) предположение о причинах явления, о ненаблюдаемых связях между явлениями и т.д. Г. во втором смысле – это сложный процесс познания, заключающийся в выдвижении предположения, его обосновании (неполном) и доказательстве или опровержении.

Гносеология – философское учение о структуре познавательного процесса, о соотношении истины и заблуждения, о познаваемости мира.

Гуманизм – мировоззрение, провозглашающее ценность человека, его прав на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей, на свободное и ответственное участие в жизни мира и общества.

Дедукция – метод исследования и способ рассуждения, предполагающий движение мысли от общего утверждения (посылки) к частному заключению (выводу).

Деизм - теория, признающая реальное существование как материи, так и Бога. Роль Бога в мире - это деятельность мастера-часовщика, завёдшего сконструированные им часы и предоставившего дальнейшее «естественному ходу вещей». Бог, т.о., трактуется в качестве первотолчка; он вне мира и не вмешивается в деятельность природы и человека.

Декомпозиция – метод, основанный на расчленении задачи на ряд взаимосвязанных локальных подзадач, решаемых независимо друг от друга с последующей координацией результатов с точки зрения целостности; метод анализа объекта в соответствии с моделью, расчленённой на фрагменты, которые рассматриваются автономно, но с обязательным при последующем синтезе согласовании целей фрагментов с целью всего объекта.

Детерминизм – философское учение о взаимной связи и зависимости явлений, событий и процессов, из которых складывается действительность и которые придают ей упорядоченный, законосообразный характер.

Дефиниция – логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем; 2) результат определения какого-либо понятия, представляющий в явной и сжатой форме его основное содержание

Деятельность – особый способ взаимодействия человека с внешним миром, отличный от поведения и действий животных. В отличие от животных, которые приспособляются к окружающим природным условиям, человек изменяет их и создает “вторую реальность”, опосредующую его отношение к “первой реальности” – природе.

Диалектика – метод теоретического представления действительности. Движение (изменение) является для Д. наиболее фундаментальным свойством реальности, которое никогда не может быть устранено из нашей картины мира ни на каком уровне его понимания. Д. мыслит мир не столько как конгломерат чётко отделённых друг от друга и всегда самим себе равных вещей, сколько как совокупность разнообразных процессов и тенденций, в ходе которых одни качества и сущности непрерывно и безостановочно превращаются в другие. "Вещи" же, с этой точки зрения, надо понимать как некие "моменты" этих процессов, которые выделяются и фиксируются абстрактным мышлением ценной мысленной остановки стихии непрерывного движения.

Дискурс – 1) логически организованное аналитическое мышление, основанное на рассуждениях (в отличие от ассоциативно-образного мышления, интуитивного "схватывания" предмета в его целостности или выражения подсознательных мотивов и импульсов); 2) специфический способ представления той или иной реальности в языке и мышлении (напр., технократический Д. – рассуждение об обществе и общественных явлениях в терминах, взятых из области техники).

Доказательство – рассуждение, последовательность взаимно обусловленных действий и операций, итогом которой является установление истинности (или ложности) того или иного суждения.

Закон –существенное, необходимое, устойчивое, повторяющееся отношение (связь) между явлениями и их свойствами, а также между отдельными состояниями, фазами и формами, характеризующими процесс изменения того или иного явления. Понятие "З." близко к понятию "сущность". Различают З.: частные; общие для больших групп явлений; всеобщие (универсальные).

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет (событие, действие или явление), выступающий в познании в качестве указания, обозначения или представителя другого предмета, события, действия, субъективного образования. Предназначен для приобретения, хранения, преобразования и трансляции определённой информации (сообщения).

Знание представляет собою адекватное отражение действительности, прошедшее концептуальную проверку и подтвержденное практикой. З. могут быть донаучными, житейскими, основанными на обыденной практике, и научными.

Идея – идеальный образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и характер поведения, деятельности человека или социальной группы. И. – совершенство, совершенный образец чего-то, недостижимый в реальности, с одной стороны; с другой – высшая конечная цель стремлений, деятельности.

Идеализированный объект – мысленная познавательная конструкция, являющаяся результатом идеализации и служащая важнейшим средством познавательной деятельности. Теоретические утверждения, как правило, непосредственно относятся не к реальным объектам, а к И. о. (точка, идеальный газ, идеальный раствор).

Идеализм – философское направление, представители которого считают, что основой бытия является некое духовное начало, первичное по отношению к природе, материальному миру и всему многообразию физических объектов.

Идеология – Система идей, включающая общее представление о социальной действительности, перспективах ее развития, оценку настоящего и прошлого с

позиций определенного общественного идеала, а также путей и способов его достижения.

Имманентный – внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство.

Инвариант – объект, остающийся неизменным по отношению к некоторым преобразованиям.

Индивидуализм – принцип, утверждающий приоритет и автономию личности перед любой формой социальной общности; тип мировоззрения, сутью которого является абсолютизация позиции отдельного индивида в его противопоставленности обществу, причём не какому-то определённом социальному строю, а обществу вообще. Проявлением И. в морали является эгоизм как принцип жизненной ориентации и моральное качество себялюбия и корыстолюбия.

Индукция – метод обработки и систематизации научных фактов, полученных экспериментально или в процессе наблюдения. Применение индукции дает возможность перейти от описания единичных объектов или процессов к их эмпирическому обобщению.

Индустриальное общество – одно из основных понятий философии, социологии, экономики, характеризующее природу развитых обществ (государств), отличающую их от традиционных (аграрных). Теория И. о. сводит социальный прогресс к переходу от общества, где господствуют натуральное хозяйство и сословная иерархия, к промышленно развитому "индустриальному" обществу с рыночным производством, основанном на машинной технике, и буржуазно-демократическим строем.

Инновация – нововведение, понимаемое в контексте вытеснения традиционных форм деятельности новыми, организованными вложением средств в новые разработки, в реализацию идей, обеспечивающих ноу-хау.

Инструментализм – методологическая установка, согласно которой понятия, идеи, теории являются средствами приспособления к окружающей среде, обеспечивая превращение действительности в "понятный" и удобный для жизни мир.

Интеллект - (от латинского ум, рассудок) – понятие, выражающее совокупность способностей человека познавать окружающий его мир и определять пути и методы его преобразования, а также характеризующее уровень развития этих способностей.

Интуиция – специфический акт творческой деятельности, состоящий в способности сознания к внезапному, непосредственному постижению истины, своего рода внутреннее озарение.

Информационное общество – понятие, характеризующее постиндустриальное общество в контексте "информационной революции". Развивается в качестве концепции нового социального порядка, новой отрасли – информационной экономики.

Иррационализм – учение, принижающее роль разума в познании, выдвигая на передний план инстинкт, интуицию, озарение, воображение, чувства и т.д.

Истина - адекватное отражение объекта в сознании субъекта.

Категория – предельно общее понятие, характеризующее свойства сущего как такового. В отличие от других понятий, которые имеют смысл только применительно к определённой области знания, К. относятся к объектам любой природы.

Каузальность – философская категория для обозначения необходимой генетической связи явлений, из которых одно (причина) обуславливает другое (следствие).

Конкретное – реально существующее, предметно определённое.

Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, его социокультурной жизни, индивидуального начала. Субъект сознательной деятельности и социальных отношений как интегральное социальное качество, которое формируется у индивида в процессе его включения в систему общественных отношений, освоения культуры и характеризует его как члена общества. Ядром структуры Л. является понимание человеком блага, придающее смысл человеческой жизнедеятельности и всем элементам окружающего природного и социального мира. Понятие личности следует отличать от категорий

«индивид», «индивидуальность», делающих акцент делается на особые психофизиологические черты каждой биологической особи: этом смысле индивидами рождаются, а личностью становятся в процессе освоения социальных норм и ценностей.

Логика – наука о формах мысли и процессов мышления, о связях и отношениях между понятиями и суждениями. мыслями и процессами мышления по их логическим формам.

Логос – в переводе с греческого: слово, разум, закон. Как философское понятие его впервые употребил Гераклит. В его философии Логос имеет онтологическое значение: это всеобщий, вечный и необходимый закон бытия. Именно Логос придает космосу порядок и гармонию. Изменения (все течет) совершаются ритмично, в строго определенном порядке, в соответствии со всеобщим законом, т. е. Логосом. Этим термином пользовались также Платон и Аристотель, но в их философии он не имел особого значения. Стоики определяли Логос как эфирно-огненную душу космоса и одновременно как активную форму, которая образует вещи из косной материи. Гегель отождествлял Логос с абсолютной идеей. В христианской богословской литературе термин Логос (или Слово) встречается довольно часто и интерпретируется как закон Бога – творца и как его завет людям, раскрываемый в процессе земной жизни Христа

Материализм (от греч. вещественный) – одно из основных направлений в философии, представители которого считают, что первоосновой бытия является никем не сотворенная и неуничтожимая материя, существующая в пространстве и времени. Идеальное вторично, зависимо от материи, сознание – продукт особым образом организованной материи.

Метафизика – учение о первичных основах всякого бытия и о сущности мира. Первоначально – название труда Аристотеля, который не был озаглавлен им самим. В настоящее время употребляется в значениях: 1) синоним философии и философского умозрения вообще; 2) обозначение области наиболее фундаментальных (по Аристотелю – "первых") философских проблем, лежащих на самом пределе нашего понимания; 3) как название противоположного диалектике

способа миропонимания, полагающего, что движение, изменение, развитие могут быть сведены к простым рекомбинациям и пространственным перемещениям неких первосущностей, которые сами по себе остаются неизменными и не заключают в себе никакого внутреннего движения (например, атомов, рассматриваемых как плотные, не поддающиеся никаким воздействиям, несотворимые и неуничтожимые частицы).

Метод – способ достижения цели, совокупность приёмов и операций теоретического или практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, организованной определённым образом.

Методология – совокупность приёмов исследования, применяемых в науке; учение о методе научного познания и преобразования мира.

Механицизм – способ объяснения движения и взаимодействия изучаемых объектов, их устройства исходя из механистических закономерностей классической научной картины мира. Все вещи сами, с этой точки зрения, реально обладают только механическими свойствами, все же остальные их качества (например, запах) представляют собой лишь наши субъективные ощущения; познать какое-либо явление означает построить его механическую модель (напр.: живой организм – особое "устройство", состоящее из разнообразных рычагов – костей, соединённых чувствительными канатиками – нервами). Мир в целом понимался как особый механизм, наподобие часов, которые завёл Бог. М. сыграл в целом положительную роль в познании многих явлений, но игнорировал специфику социально-исторической реальности. В неявной форме М. сохраняется в мышлении людей, особенно профессионально связанных с техникой.

Милетская школа - группа философов, живших в одном из крупных торговых центров Малой Азии – г. Милете и ставших родоначальниками философии античного общества (6 – 5 века до н. э.). Основатель М.ш. – Фалес. Огромной заслугой представителей М Ш. было то, что они первыми отказались от религиозно – мифологического объяснения мира и обратились к объяснению природы, исходя из нее самой. Тем самым были созданы необходимые предпосылки для возникновения и развития европейской науки.

Мировоззрение – наиболее общие представления о мире в целом и месте человека в этом мире. Главные мировоззренческие вопросы: создан ли мир какой-то надприродной духовной силой или существует вечно? Конечен он или бесконечен в пространстве и времени? Что такое человек - творение Бога или продукт природы? В чем смысл жизни? Что такое добро и зло? В чем ценность жизни? Что такое истина, достижима ли она, и в состоянии ли человек постичь ее? Что такое общество и может ли человек влиять на ход общественной жизни? М. тесно связано с мироощущением, т. е. эмоциональными переживаниями и соответствующим эмоциональным настроением по поводу того или иного решения мировоззренческих проблем.

Миф – исторически первая еще не расчлененная на отдельные специализированные формы общественного сознания первобытно-общинного строя. В М. рассказ о фантастических существах и героях включал элементы общих знаний о мире и операциях с объектами природы, стандарты взаимоотношений внутри и вне племени, причём, соединённые единой сюжетной канвой, эти элементы были выражены в "художественной", образной форме. Разлагаясь, М. порождает отдельные формы общественного сознания. Своеобразие античного М. обязано своим возникновением наука Греции. Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.

Модель – в логике и методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система) определённого фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования – оригинала М. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. С гносеологической точки зрения М. – это "заместитель" оригинала в познании и практике.

Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая – замена

устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М. социальная – совокупность экологических, демографических, психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом в процессе его трансформации. В ходе социально-исторического процесса в XXI веке завершится переход от традиционного общества (где социальное поведение регулируется обычаями – люди просто поступают так, как это делали их отцы, деды, прадеды) к обществу современного типа, где социальное поведение должно "проектироваться" на основе рационального анализа целей и средств отдельных действий и деятельности в целом. М. принесла с собой принципиально новую систему ценностей, отрицающую то, что было освящено веками, и порождающую интенсивный интерес к новому; складывается стремление быть "современным".

Мораль – способ духовно-практического освоения мира человеком, основанный на противопоставлении добра и зла – высших родовых понятий для обозначения моральных ценностей и антиценностей. М. выполняет оценочно-регулятивную, воспитательную и познавательную функции. В структуре М. выделяют: моральное сознание, моральную деятельность и нравственные отношения.

Мотивация – побуждения, вызывающие активность личности и определяющие её направленность. Влияние М. на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Понятие "М." тесно связано с понятиями мотива и мотивирования. Мотив, в отличие от М., не только побуждает к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. Мотивы поддаются осознанию. Человек может воздействовать на свои мотивы, приглушая или даже устраняя их активность. Поведение человека обычно обуславливается не одним мотивом, а их совокупностью (мотивационной структурой), в которой мотивы могут находиться в определённом отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение.

Мышление – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и

преобразований природной и социальной реальности. М. формируется, функционирует и развивается в качестве общественно-исторического продукта на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. Исторически Н. развивается как составная часть трудовой операции, включающей в себя установление соответствия продукта труда его запланированному идеальному образу. С усложнением социальной действительности и трудовых операций Н. выделяется в относительно самостоятельный аспект деятельности.

Натурфилософия – в переводе с латинского: философия природы.

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на получение нового знания. Н. знание, в отличие от вненаучного, обладает объективным содержанием, оно менее зависимо от субъективного мнения, политической позиции и социального контекста.. В XVI–XVIII вв. Н. оформляется институционально в виде академий, пользующихся государственной поддержкой, и Н. обществ. Позднее (в основном в XIX в.) возникает ещё одна форма организации Н. – научно-исследовательский институт.

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах и закономерностях существования и эволюции физико-химической, биологической, технической, информационной, социальной реальностей. Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Эйнштейна – Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и приемлемая ошибка; третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в точке.

Необходимость и случайность – философские категории, выражающие объективные связи реального мира с точки зрения степени детерминированности явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с использованием этих категорий как парных.

Номинализм (nominalis – относящийся к названию) – движение в поздней схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие понятия – универсалии – не более чем простые имена (nomine), не имеющие реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только отдельно взятую вещь.

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческой деятельность становится главным определяющим фактором развития. Понятие Н. как облекающей земной шар идеальной, "мыслящей" оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, ввели в начале XX в. П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. Вернадский внёс в термин материалистическое содержание: Н.– новая, высшая стадия биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов в охваченной его воздействием сфере Земли (впоследствии и в околоземном пространстве), глубоко изменяя её своей деятельностью.

Обоснование – приведение доводов и соображений в пользу принятия какого-либо утверждения. На практике применяются различные виды О. Наиболее сильным (в логическом смысле) является доказательство: если какое-то утверждение доказано, то альтернативные ему положения должны считаться ложными и не могут быть приняты. В различных видах рассуждений немалую роль могут играть и более слабые О. Например, ссылка на прошлый опыт, на внешнее сходство тех или иных объектов или явлений.

Общение – понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект – субъектное отношение). О. – сложный, многоплановый процесс, включающий обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Термин "О." используется и для характеристики взаимодействий между различными социокультурными системами (межнациональное О.). В отличие от деятельности, О. не предполагает внешней по

отношению к себе цели и обретает смысл собственно в самом процессе. Однако, в отличие от коммуникации (простого обмена информацией). О. предполагает не только информационную, но и личностную связь между людьми. Фундаментальное различие О. и передачи сообщений в ходе коммуникации выявляется в различии присущих им способов реализации: структура сообщения монологична, а структура О. – диалогична.

Общество – сложная, развивающаяся, саморегулирующаяся и самоуправляемая надприродная система, сформировавшаяся и функционирующая посредством деятельности людей.

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных эксперимента или наблюдения с помощью определённых систем обозначений, принятых в науке. Производится как путём обычного языка, так и специальными средствами, составляющими язык науки (символы, матрицы, графики и др.). О. подготавливает переход к теоретическому исследованию объекта.

Предметивание и распределительное предметивание – категории, выражающие единство и противоположность двух взаимосвязанных моментов деятельности. Предметивание означает перенос на предмет замысла, цели, знаний и мастерства его создателя. В ходе деятельности идеальное воплощается в материальном. Распределительное предметивание – процесс прямо противоположный. Действуя в предметном мире, человек втягивает в орбиту своего внимания все новые и новые объекты, как природные, так и принадлежащие обществу, и раскрывает их сущность. Распределительное предметивание распространяется не только на орудия труда, но и вообще на любые объекты культуры. Живая человеческая деятельность существует только во взаимосвязи и переходах друг в друга предметивания и распределительного предметивания.

Открытое общество – социально-политическая идеализация, восходящая к работе А. Бергсона "Два источника морали и религии", которая активно пропагандировалась К. Поппером, а в последнее время Дж. Соросом. Понятие "О. о." может быть понято только в противопоставлении со своей противоположностью – закрытым обществом. Последнее основано на неизменных авторитарно утверждаемых нормах. О. о. – на суверенной работе критического

разума и общественном контроле за деятельностью власти. Одним из основных признаков О. о. провозглашалась возможность сменить власть без кровопролития. Теоретически О. о. создаёт возможность свободной циркуляции идей и их беспристрастной проверки, что должно вести к ускорению развития науки и её технических приложений. Но теория О. о. слишком абстрактна для адекватного и точного описания социально-исторической реальности.

Отчуждение - философское понятие, означающее перенос какого-либо свойства или функции субъекта на нечто обособленное или чуждое ему, в результате чего происходит обеднение сущности субъекта и подавление или ограничение его свободы.

Ощущение – простейший аналитико-синтетический акт сенсорного мышления; отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. О., восприятие, мышление служат неразрывными частями единого процесса отражения действительности. Классификация О. может осуществляться по разным основаниям: по модальности (зрительные, слуховые, осязательные и др.), по анатомическому положению рецепторов и выполняемой ими функции. Проблема О. всегда принадлежала к числу традиционных философских проблем.

Пантеизм – один из подходов Нового времени, трактующий роль и место божественного в мире. Согласно П., Бог не существует вне природы, он во всем и всё в Боге. Природа, таким образом, сливается Богом. Познавая природу и ее законы, человек познает Бога и учится управлять природой.

Парадигма – термин, введённый Т. Куном для преодоления ассоциаций, возникающих при использовании традиционного понятия "теория". П. шире понятия теории. П. – признанные научные достижения, которые дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Смена П. – процесс революционный, т. е. переворачивающий, меняющий смыслы и переключающий способы видения и интерпретации. Скачок к другой П. – это сдвиг восприятия: хотя мир не изменяется, учёный после принятия другой парадигмы работает в другом мире.

Плюрализм - признание одинакового права на существование множественности различных, иногда прямо противоположных, сущностей, а также воззрений, понятий и теорий.).

Поведение – взаимодействие живых существ с окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

Подсознание (подсознательное) – уровень психики, скрытый сознанием и обнаруживающий себя явно только в особых случаях: в сновидениях, гипнотическом состоянии, оговорках, описках, других ошибочных действиях. Содержания П. недоступны осознанию непосредственно, но могут выявляться и ставиться под контроль сознания с помощью техники психоанализа.

Позитивизм - философское направление, признающее право на получение положительных знаний исключительно лишь за частными науками и выступающее за отказ от онтологии и мировоззренческой функции философии.

Познание – деятельность по усвоению и преумножению знаний о природе, обществе, человеке. Предметом П. являются также способы и методы целенаправленного изменения объективной реальности. П. осуществляется в следующих основных формах: ощущения, восприятие, представления (чувственная ступень), понятия, суждения, умозаключения (рациональная ступень). Различают также эмпирический и теоретический уровни П. Основными типами П. являются обыденное, научное и художественное.

Политика – сфера деятельности, связанная с распределением и осуществлением власти внутри государства и между государствами; вид человеческой деятельности, связанный с принятием и реализацией публичных и властных решений ради поддержания или нарушения социального порядка и достижения общественно значимых целей.

Понятие – одна из логических форм мышления в противоположность суждению и умозаключению, которые состоят из П. П. есть "представление, содержащее в себе требование постоянности, совершенной определённости, всеобщего признания, однозначного языкового выражения". При рассмотрении П. следует различать:

содержание П. и его предмет, объём П., т.е. совокупность вещей, которые охватываются данным П. Различают абстрактные, или общие П. (в математике имеются только такие), и единичные, или индивидуальные П.

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого в результате научно-технической революции приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг, доминирующим производственным ресурсом являются информация и знания, научные разработки становятся главной движущей силой экономики, наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника. Постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых на сферу услуг приходится значительно более половины ВВП.

Постмодернизм – понятие, характеризующее ситуацию в современной культуре для обозначения специфических тенденций духовной жизни западной цивилизации XX в. П. утверждает неустранимость плюрализма точек зрения и отрицает возможность единого ("истинного") образа реальности. Для радикального П. даже наука не имеет никаких привилегий в познании реальности и интерпретируется лишь как "один из возможных" взглядов на мир (наряду, допустим, с мифологией). Нравственные и эстетические принципы, стиль жизни для П. становятся вопросом сугубо личного выбора.

Прагматизм – философское течение, возникшее в середине 70-х годов XIX века в США как специфическая версия эмпиризма. Центральная идея П. – отказ философии от размышлений о «первых основаниях» бытия и познания и перенацеливание ее на выработку общего метода разрешения возникающих в практической жизни проблемных ситуаций. С точки зрения П., всякий объект идентичен совокупности производимых им следствий, и ничего «сверх этого» в нем не содержится. Значения наших идей, понятий, концепций также совершенно тождественны с их практическими следствиями: если то, что вытекает из некоторого положения А, на практике совпадает с выводами из положения Б, то их значение одинаково. Соответственно, истину П. интерпретировал не как

соответствие мышления объективным свойствам вещей, а как своего рода «успешное» верование – т.е. верование, с которым мы достигаем наших целей.

Практика – материальная, целенаправленная деятельность людей, результатом которой является преобразование природы и общества, и в процессе которой осуществляется развитие самого человека.

Представление – один из способов познания, отражения объективной реальности. Способность к отражению возникла с появлением жизни и непрерывно развивалась и развивается (в филогенезе – в эволюционном процессе, в онтогенезе – в ходе психического созревания индивида) от примитивного чувственного восприятия к абстрактному мышлению. П. – воссоздание в памяти не воспринимаемого в данный момент образа предмета или явления, а также образ, созданный продуктивным воображением, опирающимся на абстрактное мышление (например, визуальное изображение ни разу не виденной Солнечной системы из одного лишь рассудочного знания). П. носит в себе одновременно черты чувственного познания (восприятия) и черты мышления. Это гносеологический гибрид – продукт смешения восприятия с понятием. Чувственно-предметный характер П. позволяет классифицировать их по модальности (зрительные, слуховые и др.).

Признак – свойство, по которому познают или узнают предмет; определения, которые отличают одно понятие от другого.

Принцип (principium – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).

Природа – то, что существенно для каждого сущего с самого его возникновения. Поэтому словом "природа" обозначаются как первоначальная сущность (ядро) вещи, так и совокупность всех вещей, не тронутых человеком. С точки зрения своего происхождения и существования, человек сам является частью П. В этом смысле П. по содержанию есть совокупность, сумма всей непосредственной деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи; формально – бытие вообще: Она есть всё (Гёте). Сферой, противоположной П., является дух во всех формах его проявления, в частности в форме культуры (или цивилизации). В

человеке обе сферы граничат друг с другом. Именно это единство П. и духа в человеке и составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя от П. (и от своей собственной жизненной сферы), исправить П. и самого себя в соответствии со своими материальными и духовными потребностями и расширить окружающую его среду до размеров мира.

Причина и следствие – философские категории, выражающие одну из форм всеобщей связи явлений. В самом общем виде отношение причинения можно определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно явление, называемое П., при наличии определённых условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое С. Закон причинности имеет значение и в науке, и в философии, и в технике. Признание всеобщности причинности является основанием философского детерминизма.

Проблема – важная в практическом и теоретическом отношении задача, решение которой требует разработки специального метода.

Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Образующие такой процесс изменения и тенденции характеризуются как прогрессивные.

Противоречие – центральная категория диалектики. П. – это взаимоотношение противоположностей. Различают логические и реальные П. Для диалектических концепций (особенно Гегеля и марксизма) П. связано с общим законом единства и борьбы противоположностей и с процессами развития. Для недиалектических концепций П. – признак экстремального или тупикового развития и должно быть устранено (разрешено) в любой области: наука, культура, общество, жизнь человека. Формально-логические П. недопустимы в строгом рассуждении, так как смешивают истину и ложь.

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого состояния к качественно новому; от простого к сложному; от нижнего к высшему. Р. – направленная последовательность изменений того или иного объекта (системы), относительно которой может быть высказано утверждение, что эти изменения последовательно улучшают функционирование

данного объекта (системы) с точки зрения его взаимодействия с внешней средой. Р. представляет собой относительное понятие – ни одна система не может равномерно совершенствоваться во всех аспектах и направлениях. Нередко улучшение по одному параметру связано с неизбежным ухудшением других. Не все линии развития оказываются равноценными, некоторые из них могут быть малоэффективными или оказаться тупиковыми.

Рационализм – учение, согласно которому всеобщность и необходимость – логические признаки достоверного знания – не могут быть выведены из опыта и его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения (теория "врождённых идей" Декарта), либо из понятий, существующих в виде задатков, предрасположений ума.

Реализм – основное направление в рамках схоластики, которое можно рассматривать как предшествующее научному рационализму Декарта и Лейбница. Реалисты, признавали реальное существование универсалий, их существование в Боге, в вещах, а затем в человеческой памяти, утверждали единство божественного и человеческого интеллекта и возможность познания творения.

Революция – (позднелат. – переворот.) – скачок в развитии общества и отдельных его структурных единиц, переход от одного качественного состояния к другому. Р. предшествует этап эволюционного развития, в ходе которого постепенно накапливаются элементы нового качества. Противоречия между новым и старым неизбежно возрастают и, достигнув предельной точки, с необходимостью порождают открытое столкновение классов и социальных групп, интересы которых прямо противоположны. Эволюционный процесс сменяется революционным, в ходе которого осуществляется ликвидация устаревших структур и создаются условия для утверждения новых общественных форм.

Редукционизм – методологический принцип, согласно которому более сложные явления могут быть сведены к чему-то более простому и однообразному; целое – к свойствам частей, части – к специфике целого. Пример – технологический детерминизм, когда всё богатство социально-исторического развития рассматривается как результат развития и совершенствования техники.

Рефлексия (в переводе с латинского: обращение назад) – философский термин, означающий обращение сознания субъекта на самое себя. Объектом анализа в таком случае становится не внешний предмет, а те духовные процессы, которые протекают в сознании.

Родоначальником философской Р. можно считать Сократа, сформулировавшего знаменитый принцип: “Познай самого себя”.

Самосознание – категория для понимания роли психического в познавательном процессе. Включает в себя процессы самопознания, самоидентификации, самоопределения.

Свобода – возможность для субъекта действовать в соответствии с его убеждениями, мировоззренческими принципами и принимаемой им системой ценностей. В понимании и объяснении сущности свободы существовали и существуют два противоположных течения. Сторонники одного из них считают, что С. определяется только внутренним состоянием и психологической установкой человека и не имеет никаких объективных оснований. Предтечей такого понимания С. можно считать стоиков, считавших, что благо, счастье или несчастье целиком зависят от разума и воли субъекта. В дальнейшем субъективистское понимание С. получило развитие в разнообразных формах волюнтаризма, сторонники которого рассматривают историческую практику как проявление и осуществление свободной воли человека, и отрицают наличие общественных закономерностей. Другая крайность - фатализм, т. е. абсолютизация роли необходимости в историческом процессе, вследствие чего человек превращался в игрушку внешних по отношению к нему сил, жестко предопределяющих развитие общества. Незрелое обыденное сознание зачастую отождествляет свободу с жизнью по принципу: что хочу, то и творю. На самом деле, С. не имеет ничего общего с произволом. Обратной стороной С. является ответственность.

Семантика (также семасиология) – учение о значении, об отношениях между знаками, т. е. между словами и предложениями и тем, что они означают.

Семиотика – учение о (графических) знаках и о рядах знаковых форм; всякий знак – сигнификат, т. е. он означает нечто, но не обязательно должен употребляться как денотат, т. е. не обязательно ему должно соответствовать какое-либо значение. Существуют знаки, которые привлекают внимание к определённом содержанию (расписание движения), сообщают о свойствах, способствуют выбору и др. Имеются знаки, которым не соответствует никакое значение, например логико)-математические, выражающие отношение между самими знаками.

Сенсуализм - одно из основных понятий гносеологии, означающее, что источником наших знаний являются показания органов чувств. По своему содержанию данное понятие близко к термину “эмпиризм”, которым обозначают философское течение, полагающее ощущения основой достоверного знания и противостоящее рационализму. В истории философии принцип сенсуализма сочетался как с материализмом, так и с субъективным идеализмом.

Сигнал – материально (обычно – приборно) фиксируемый факт совершившегося или совершающегося процесса, события, явления, а также состояния их параметров, или состояния объекта наблюдения (управления), воспринимаемый органами чувств человека или датчиками (рецепторами) машины. С. управляющий – сигнал, предписывающий подготовку и проведение операций на объекте управления или извещающий о завершении этих операций.

Символ – отличительный знак; образ, воплощающий какую-либо идею; видимое, реже – слышимое образование, которому определённая группа людей придаёт особый смысл, не связанный с сущностью этого образования. Смысл С. не может и не должен быть понятным для людей, не принадлежащих к этой группе. С. с более абстрактным смыслом олицетворяют часто нечто такое, что иным путём, помимо С., не может быть выражено.

Синергетика – относительно молодое междисциплинарное научное направление; научная дисциплина, которая рассматривает закономерности процессов системной интеграции и самоорганизации в различных системах. Объектами исследования синергетики являются самые разные системы, от атома до человека, где

присутствует согласованность функционирования частей, отражающихся в поведении системы как целого.

Синтез – метод научного познания и этап научного исследования. Если анализ – расчленение и структурирование исследуемого объекта, то С. – мысленное объединение частей объекта, установление связей и взаимодействий отдельных его частей. В процессе синтеза происходят восстановление первоначальной целостности исследуемого объекта и одновременная проверка полученных знаний о неизвестных ранее свойствах и отношениях данного объекта.

Система – объединение некоторого разнообразия в единое и чётко расчленённое целое, элементы которого по отношению к целому и др. частям занимают соответствующие им места. Философская С. является соединением принципиальных и основополагающих знаний в некоторую органическую целостность, доктрину.

Скептицизм – философская позиция, исходящая из того, что человек никогда не может быть до конца уверен в своих знаниях и представлениях, а также в том, к каким именно последствиям приведут те или иные его действия. Исторически первая школа скептицизма создана в IV в. до н. э. Пирроном, придавшим систематически законченную форму распространённым сомнениям в познавательной ценности чувственности.

Случайность – категория для выражения таких связей действительности, когда между событиями отсутствуют непосредственные, прямые, постоянные, друг друга определяющие зависимости. С. выражает наличие разнообразия в мире, придаёт черты неповторимости эволюционным процессам. С. – это всё то, что может при данных условиях как произойти, так и не произойти. Вероятность – математическое понятие, мера С., о которой можно говорить только в отношении одного класса С. явлений, того, в котором наблюдаются устойчивые частоты (стохастические явления). С. можно группировать в семь типов: непонятая закономерность, скрещение несогласованных процессов, уникальность, неустойчивость движения, относительность знания, имманентная (внутренне присущая явлению, сущностная) С., произвольный выбор. Степень

неупорядоченности (хаотичности): от детерминированного причинно-следственного акта, природа которого известна, до "истинного хаоса", не допускающего никакого описания.

Смысл и значение – понятия, задающие разные формы содержания и понимания. Очень часто С. и З. понимаются как синонимы, но в современной логике и методологии науки их различают. З. знака – обозначаемый им объект бытия (предмет), а С. знака – идеальное содержание такого обозначения, позволяющее понять этот знак. Знаки естественного языка обладают естественной интерпретацией, т. е. каждый владеющий естественным языком интуитивно понимает его С. и З. Для формальных языков для получения С. и З. необходима интерпретация.

Созерцание – способ познавательной деятельности; форма чувственного восприятия мира, отделённого не только от практической деятельности, но и от практических потребностей, что позволяет субъекту сосредоточиться на свойствах предстоящих ему предметов, безотносительно к их сиюминутному ситуативному значению. От потока рассеянных чувственных впечатлений повседневной жизни С. отличается установкой на "схватывание" сущностей и существенных отношений вещей.

Сознание – высшая форма отражения объективной действительности, включающая в себя также осмысленное отношение к этой действительности и себе самому, способ предвосхищения и регулирования практической деятельности, придающий ей целенаправленный характер.

С. связано с материей двояко: во-первых, оно является продуктом работы мозга. Во-вторых, в С. в своеобразной форме воспроизводится объективная реальность. В этом и только этом, т.е. онтологическом, отношении С. материально. Но если мы анализируем С. в ином, а именно: гносеологическом отношении, сопоставляя объект и его отражение, то мы определяем С. уже не как объективную, а как субъективную реальность. Для выражения различия и даже противоположности объекта в действительности и объекта в С. субъекта используют понятие идеального.

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность.

Структурализм – интеллектуальное движение в философии и гуманитарных науках, приверженцы которого рассматривали язык (в смысле определенным образом артикулированной знаковой системы вообще) в качестве универсальной модели культуры. С этой точки зрения, все явления культуры (например, мифы и мифологические циклы, ритуалы, нормы этикета, произведения искусства и художественные стили, формы научного мышления и т.д.) следовало интерпретировать как «тексты» или «высказывания», построенные по правилам разного рода «языков» («смысловых кодов»).

Субстанция – одно из основных философских понятий для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм её саморазвития.

Субъект и объект. Категория С. обозначает носителя познавательной и практической деятельности, а сопряженная с ней категория О. - предмет этой деятельности.

Суждение – (в логике) выраженное в форме предложения высказывание, с помощью которого связываются два понятия (субъект и предикат). С. соотносит понятие с предметом и вместе с тем с его предикатами с помощью связки "есть", которая всегда направлена на абсолютную значимость утверждаемого положения вещей. Для истинного С. характерно, что нельзя допустить ничего противоречащего этому С. и одновременно обладающего значимостью. С. эти условия соплагаются столь же категорично, как и само положение вещей. Внутренним, неотъемлемым качеством всякого С. является то, что оно включает в себе связь с содержанием всех возможных субъектов познания, всех возможных положений вещей и необходимых условий. Совокупность всех возможных субъектов, положений дел и необходимых условий управляется одним общим законом – законом непротиворечия.

Сущность и явление – категории философского дискурса, которые характеризуют устойчивое, инвариантное отличие от изменчивого, вариативного; всеобщие

формы предметного мира. С. называют действительное содержание предмета, совокупность существенных свойств и качеств, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Я. – то или иное обнаружение (выражение) предмета – его эмпирически констатируемые, внешние формы существования. Я. – чувственно воспринимаемая характеристика вещи, выражение наличия сенсорно не заданной С. В мышлении эти категории выражают переход от многообразия изменчивых форм предмета к его внутреннему содержанию и единству – к понятию.

Схоластика – характерная для Средневековья форма философствования. Представители С. полагали, что в Библии, в текстах отцов церкви и священных преданиях сформулированы вечные, не подлежащие изменению догмы, имеющие характер абсолютных истин. Цель философии – рациональная интерпретация и доказательство этих религиозных догм. Основываясь на аристотелевской логике, схоласты ввели в научный обиход целый ряд новых понятий, проанализировали тонкие связи и соотношения между ними и двигались по пути создания системы категорий. Большое значение придавалось определению понятий, точности и однозначности их употребления. Вместе с тем ограниченность проблематики преимущественно теологией, а также принижение науки по отношению к богословию неизбежно вели к догматизму и канонизации религиозных текстов. Схоласты недооценивали роль эмпирического знания, а также значения индуктивного метода и признавали в качестве единственного метода познания дедукцию. Всё это постепенно вело к падению авторитета С.

Творчество – конструктивная деятельность, создание нового. Т. характеризуется неповторимостью (по характеру осуществления и результату), оригинальностью, общественно-исторической, а не только индивидуальной уникальностью. Отличается от развития в природе тем, что всегда предполагает бытие творца – субъекта Т. деятельности.

Теория – развёрнутое учение; в широком смысле – концепция, совокупность взглядов и идей, цель которой истолкование, осмысление какого-либо объекта; в узком смысле – наиболее развитая форма, конечный результат научного познания

как деятельности. Она даёт целостное представление о том или ином фрагменте бытия, о закономерностях его существования и развития. Т. организована в определённую логическую систему знаний.

Техника – 1) совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроектных потребностей общества; 2) вид человеческой деятельности (обычно в положительном смысле, свидетельствующем о профессионализме).

Технологический детерминизм – методология, согласно которой технологические изменения являются основой развития общества и существенно влияют на тип социальной организации, экономику, культуру общества и его ценности. Т. д. опирается на самодостаточность, автономность техники и технологии как сферы общественной жизни.

Тождество и различие – две взаимосвязанные категории философии и логики. Т. – выражает равенство, одинаковость предмета, явления с самим собой или равенство нескольких предметов.

Томизм – философское течение, основывающееся на философии Фомы Аквинского; реже – сама философия Фомы Аквинского. Т. делится на старый (частично до, частично после Реформации). и новый – неотомизм, существующий с конца 19 в. и занимающий видное место в современной философии.

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению духовные ценности, элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение длительного времени. Составляющие Т. – нормы, ценности, идеи, навыки, ритуалы, символы, модели поведения – выполняют психологическую, социальную и педагогическую функцию.

Трансцендентальный – философское понятие, означающее нечто, лежащее за границами того или иного объекта, категории или сущности.

Трансцендентный – философское понятие, обозначающее некую сущность, недоступную опыту или научному исследованию и принимаемую либо на веру, либо исходя из соображений прагматической целесообразности.

Умозаключение – форма мышления: выведение из некоторой совокупности принятых на каком-либо основании суждений (посылок) некоторых новых суждений (следствий). У., построенное в строгом соответствии с правилами логики, называется логическим выводом. У. следует отличать от рассуждения: первое выстраивается сознательно, целенаправленно и под контролем разума, тогда как второе может осуществляться подсознательно и спонтанно.

Универсалии – обозначение общих понятий в средневековой философии.

Управление – любое изменение состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущее к достижению поставленной цели; особая функция сложных систем, непосредственно направленная на упорядочение, сохранение и повышение целостности системы, её организации.

Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – cogitatum или dictum – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при установлении Ф. стараются исключить по возможности субъект с его несовершенством и заменять его аппаратом, инструментом.

Философия (phileo – люблю, sophia – мудрость) – особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях. Ф. стремится рациональными средствами создать предельно обобщённую картину мира и места человека в нём.

Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц, от её среднего значения; прекращение стационарного равновесия и переход системы к неравновесности.

Формализация знаний – выражение содержания знания в точно определённых понятиях и утверждениях, осуществляемое чаще всего с помощью математического или логического аппарата.

Цель – предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены действия. В качестве непосредственного мотива Ц. направляет и регулирует действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю. В целенаправленной деятельности людей находит своё проявление диалектическое взаимоотношение между свободой и необходимостью. Ц. может стать силой, изменяющей действительность, только во взаимодействии с определёнными средствами, необходимыми для её практической реализации.

Ценности – 1) объекты действительности, значимые для человека; 2) идеальные представления об этих объектах.

Цивилизация – философское понятие, широко используемое также в социологии, истории и культурологии. Разные ученые и научные школы вкладывали в это понятие различное содержание, вследствие чего в науке существуют десятки его определений. Однако, начиная с XX века, подавляющее большинство ученых связывают понятие Ц. с особым типом культуры, сформировавшейся в конкретных исторических условиях в том или ином регионе Земли.

Человек – биосоциальное существо, обладающее сознанием, субъект исторической деятельности и культуры.

Эклектизм – формальное, механическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых, разнородных элементов различных подходов, взглядов, методов, стилей.

Экология – наука о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой, о круговороте веществ и потоках энергии, делающих возможной жизнь на Земле. Термин предложен немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1866 г. Первоначально развивалась в рамках биологии. Однако приблизительно 20 лет назад термину Э. стали придавать значение, которое далеко выходит за рамки определения ее как раздела биологии. Соответственно этому целью экологически ориентированной научной дисциплины считают сохранение и развитие человеческой, общественной и природной подсистем.

Эксперимент – планомерно проведённое наблюдение; планомерная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них явлений. Тем самым человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. Э. в современном смысле является со времени Галилея и Ф. Бэкона одним из важнейших средств исследования.

Экстраполяция – 1) распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть его; 2) в статистике – распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период; распространение выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую наблюдению (экстраполяция в пространстве).

Энтропия – одна из физических величин, характеризующих меру внутренней неупорядоченности системы; при всех процессах, происходящих в замкнутой системе. Э. или возрастает (необратимые процессы), или остаётся постоянной (обратимые процессы). В открытых системах Э. может понижаться за счёт увеличения её во внешней среде.

Эпистемология – философская дисциплина, занимающаяся природой, структурой и функциями знания. Близко соприкасается с логикой, гносеологией (теорией познания) и философией науки. Э. проблематика сложилась на волне постпозитивизма с его вниманием к строению и функциям научной теории, к историческому развитию научного знания.

Язык – сложная развивающаяся знаковая система, функционирующая в процессе мышления и общения. Выделяют естественный Я., возникший в процессе человеческой эволюции, и различные искусственные Я., созданные для специальных целей: от научного познания до регулирования движения. Единицей любого Я. является знак, обладающий в общем случае смыслом и значением. Для естественного Я. этот знак – слово. Для формальных Я. и Я. теоретического познания существует проблема интерпретации, истолкования знака или системы знаков для обретения ими эмпирического смысла (значения). Я. выполняет в системе общества следующие функции: 1) служит для выражения чувств, мыслей,

переживаний; 2) непосредственно или условными знаками передаёт какие-либо сообщения, сведения, предупреждения, толчки к действию; 3) познавательную, опирающуюся на теоретико-информационные модели со специфическим Я.; 4) информационно-трансляционную (новости, сплетни); 5) коммуникационную как средство повседневного бытового, производственного или иного общения, не требующее чувств, не содержащее сообщений, не служащее целям познания, не несущее новой информации.

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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018), «Лань» (контракт №:159-18-У от 17.07.2018) и «Юрайт» (контракт №:130-18-У от 22.06.2018).

9.1. Основная литература

1. Философия / Под ред. А.Н. Чумакова. 3-е изд. М.: Проспект, 2021.
2. Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Философская рефлексия: сущность, типы, формы // Вопр. философии, 2016, № 6. С. 15 – 28. Электронный доступ: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=52

9.2 Дополнительная литература

1. Алфеев Г.В. Православный взгляд на современные проблемы человечества в XXI веке // Вопр. философии, 2017, № 4. С. 12 – 17. Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=52
2. Введение в философию : учебное пособие / рук. кол.: акад. И.Т. Фролов. 5-изд., М. : Культурная революция; Республика, 2012.
3. Гайденок П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
4. Гайденок П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
5. Евлампиев И. Художественная философия Андрея Тарковского. Уфа.: ARC, 2012.

6. История русской философии. Уч-к / Под ред. М.А. Маслина (любое изд.).
7. Кондрашов П.Н. Философия праксиса Карла Маркса // Вопросы философии, 2016, № 10. Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1507&Itemid=52
8. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Академический проект, 2007.
9. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-философские очерки и портреты. 2-е изд., доп. - М. : Канон + , РООИ "Реабилитация", 2010.
10. Соколов В.В. Историческое введение в философию. М.: Изд. МГУ, 2004.
11. Панофски Э. Этюды по иконологии. СПб.: [Азбука-классика](#), 2009.
12. Фэн Ю. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия, 2000.
13. Рассел Б. История западной философии. Т. 1-2. М.: Миф, 1993.
14. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Территория будущего, 2006.
15. Ясперс. К. Всемирная история философии: введение. СПб.: Наука, 2000.

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

2. Философский портал <http://www.philosophy.ru/>

3. Цифровая библиотека по философии <http://filosof.historic.ru/>

4. Библиотека

Гумер

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

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

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Направление подготовки, специальность **54.05.03 «ГРАФИКА»**

Специализация **«Художник анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Авторы: А.В. Ветюков, доцент, А.Я. Зайцев, старший преподаватель.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© **Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины: подготовка художников анимации и компьютерной графики в области анимации, компьютерной графики и трехмерного моделирования для решения композиционных задач при создании аудиовизуального продукта.

Задачи дисциплины:

- Изучение теоретических и практических основ создания плоской и объемной анимации с использованием существующих программных средств для решения творческих задач, стоящих перед режиссером.
- Ознакомление с техникой и приемами плоской анимации с освоением современных программных средств ее разработки.
- Ознакомление с техникой и приемами построения трехмерных сцен; формирование практических навыков работы в современных программных средствах создания трехмерной анимации.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Компьютерная графика» изучается на 1, 2, 3, 4, 5 курсах. Общее количество академических часов - 396 (297 астрономических), 11 зачетных единиц. Форма промежуточной аттестации-зачет с оценкой в 2, 4, 6, 8 семестрах, экзамен в А семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующей дисциплины: «Мастерство художника анимации и компьютерной графики», «Теория компьютерной графики», «основы изобразительного мультимедиа».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

Дисциплина формирует следующие компетенции:

- ✓ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- ✓ способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способность к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы (ОПК-5);
- ✓ владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления информацией (ПК-8);
- ✓ владение основными принципами компьютерных технологий, используемых в творческом процессе художника-графика (ПК-9);
- ✓ способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе

художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики (ПСК-109);

- ✓ способность использовать архивные материалы и другие современные средства и источники информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и компьютерной графики (ПСК-114);
- ✓ способность владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного мультдвижения и компьютерной графикой (ПСК-115);
- ✓ способность работать с современными компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики (ПСК-118);
- ✓ способность применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки с привлечением современных информационных технологий (ПСК-129);

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- анимационные техники и технологии;
- основные этапы создания анимации;
- тайминг в анимации;
- программные средства для производства анимации;
- принципы работы основных программных средств;
- средства управления анимацией и визуализацией сцен;
- методы создания сложных композиций с использованием видеомонтажа.

Студент должен уметь:

- работать в программе Adobe Photoshop;
- работать в программе AfterEffects;
- работать в программе Autodesk 3ds max
- создавать плоскую анимацию в различных техниках;
- создавать объемную анимацию в различных техниках;
- выполнять анимацию и визуализацию сцен с созданием выходных файлов заданного типа.

Студент должен иметь представление:

- о современных изобразительных средствах и возможностях программ плоского и трехмерного моделирования и анимации;
- о современных средствах трансформации компьютерных изображений и их изобразительных возможностях;
- о наиболее оригинальных решениях художников и режиссеров-аниматоров, достигнутых с помощью различных современных программных средств композинга, трехмерного моделирования и анимации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов											
	Всего	В том числе по семестрам:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.	304	34	28	34	28	34	28	30	28	34	26	
Практические занятия	304	34	28	34	28	34	28	30	28	34	26	
2. Самостоятельная работа студента всего	32	2	2	2	2	2	2	6	2	2	10	
Промежуточная аттестации в форме зачета с оценкой (2, 4, 6, 8 сем), экзамена (А сем)	60		6		6		6		6		36	
ИТОГО:	часов	396	36	72								
Общая трудоемкость	зач.ед.	11	1	2								

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Компьютерная графика» изучается на 1, 2, 3, 4, 5 курсах. Общее количество академических часов - 396 (297 астрономических), 11 зачетных единиц. Форма промежуточной аттестации-зачет с оценкой в 2, 4, 6, 8 семестрах, экзамен в А семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Контроль самостоятельной работы (КСР)	Индивидуальные	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Тема 1. Введение, знакомство с интерфейсом программы Adobe Photoshop	2			2	
2	Тема 2. Введение, знакомство с интерфейсом программы Autodesk 3ds max	3			2	1
3	Тема 3. Введение, знакомство с интерфейсом программы Adobe after effects	3			2	1
4	Тема 4. Инструменты Adobe Photoshop	11			10	1
5	Тема 5. Работа со слоями Adobe Photoshop	11			10	1

6	Тема 6. Основные сведения о слоях Adobe after effects	11			10	1
7	Тема 7. Интерполяция ключевых кадров Adobe after effects	11			10	1
8	Тема 8. Работа с эффектами Adobe after effects	11			10	1
9	Тема 9. Трехмерные слои Adobe after effects	11			10	1
10	Тема 10. Рендеринг композиций Adobe after effects	11			10	1
11	Тема 11.Импортирование видеоматериалов в проект Adobe after effects	11			10	1
12	Тема 12. Управление исходным материалом Adobe after effects	11			10	1
13	Тема 13. Анимированные эффекты Adobe after effects	11			10	1
14	Тема 14. Сложные проекты Adobe after effects	12			11	1
15	Тема 15. Знакомство с анимацией в программе Autodesk 3ds max	12			11	1
16	Тема 16. Работа с модификаторами в программе Autodesk 3ds max	12			11	1
17	Тема 17. Структура проекта и базовые элементы Adobe after effects	12			11	1
18	Тема 18. Моделирование объектов сцены с использованием параметрических кривых в программе Autodesk 3ds max. Связывание объектов сцены	12			11	1
19	Тема 19. Детальный разбор функций curve editor в программе Autodesk 3ds max	12			11	1
20	Тема 20. Эффекты, маски, ротоскопинг в программе Adobe after effects	12			11	1
21	Тема 21. Анимация методом перекладки в Adobe after effects	12			11	1
22	Тема 22. Полигональное моделирование объектов сцены в программе Autodesk 3ds max	12			11	1
23	Тема 23. Основы работы с костями и оснастки персонажей в программе. Autodesk 3ds max	12			11	1
24	Тема 24. Моделирование сложных персонажей в программе Autodesk 3ds max	12			11	1
25	Тема 25. Использование ограничителей и принципы их работы в программе Autodesk 3ds max	12			11	1
26	Тема 26. Оснастка персонажа в программе Autodesk 3ds max	12			11	1
27	Тема 27. Анимация четвероногого в программе Autodesk 3ds max	12			11	1
28	Тема 28. Материалы, текстуры, частицы, визуализация сцены в программе Autodesk 3ds max	12			11	1
29	Тема 29. Анимационные инструменты motion sketch, motion path, wiggler, использование expression language в программе Adobe after effects	12			11	1

30	Тема 30. Разбор комплексных сцен, насыщенных эффектами и анимацией в программе Adobe after effects	13			11	2
31	Тема 31. Анимация двуногого персонажа в программе Autodesk 3ds max	13			11	2
	ИТОГО	336			304	32

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение, знакомство с интерфейсом программы Adobe Photoshop.

- базовые возможности взаимодействия с программой Adobe Photoshop.

- ориентирование в окнах просмотра;

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 2. Введение, знакомство с интерфейсом программы Autodesk 3ds max.

- базовые возможности взаимодействия с программой “Autodesk 3ds max”

- ориентирование в окнах просмотра;

- добавление геометрических примитивов;

- манипулирование объектами в сцене.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 3. Введение, знакомство с интерфейсом программы Adobe after effects.

- основные сведения и приемы работы, необходимые для выполнения заданий по курсу классической анимации;

- оцифровка фаз рисованной анимации, сборка в программе и вывод в видео файл.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 4. Инструменты Adobe Photoshop.

-знакомство с инструментами программы.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 5. Работа со слоями Adobe Photoshop.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 6. Основные сведения о слоях Adobe after effects.

- выбор слоев;
- изменение порядка расположения слоев;
- блокирование слоя;
- основные сведения о переключателях слоя;
- редактирование слоя.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 7. Интерполяция ключевых кадров Adobe after effects.

- интерполяция;
- пространственная и временная интерполяция;
 - определение пространственной интерполяции, применяемой по умолчанию;
- графики значений свойств и скорости;
- задание типов графиков;
- численная настройка временной интерполяции;
- плавающие ключевые кадры.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 8. Работа с эффектами Adobe after effects.

- категории стандартных эффектов;
- использование палитры (эффекты и наборы);
- применение эффектов;
- просмотр элементов управления свойствами эффектов;
- удаление и переустановка эффектов;
- применение нескольких эффектов;
- применение эффектов к управляющему слою;
- составные эффекты;

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 9. Трехмерные слои Adobe after effects.

- использование трехмерного пространства;
- просмотр трехмерных слоев в палитре Композиция;
- настройка видов с помощью инструментов камеры;
- использование режимов осей;
- использование свойства трехмерного положения;
- автоориентация трехмерных слоев;
- использование камер.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 10. Рендеринг композиций Adobe after effects.

- выбор настроек выходного модуля;
- создание шаблонов;
- понятие компрессии;
- файлы фильмов и сжатие.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 11.Импортирование видеоматериалов в проект Adobe after effects.

- создание и сохранение проектов;
- открытие и закрытие проекта;
- выбор стиля отображения времени;
- задание цветовых настроек;
- настройка длительности статических изображений;
- импортирование многослойного файла;
- пропорции пикселей;
- установка частоты кадров.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 12. Управление исходным материалом Adobe after effects.

- представление информации в палитре Проект;
- поиск элементов в проекте;
- переименование и удаление эффектов;

- масштабирование;
- линейки и направляющие;
- коррекция пропорции пикселей.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 13. Эффекты Adobe after effects.

- анимированные эффекты.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 14. Сложные проекты Adobe after effects.

- порядок рендеринга;
- синхронизация времени;
- использование палитры Структурный вид;
- прекомпозиция;
- свертывание трансформаций;
- рекурсивные переключатели;
- использование меню языка выражений.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 15. Знакомство с анимацией в программе Autodesk 3ds max.

- анимация объектов методом ключевой анимации;
- основы работы с инструментом "curve editor";
- основы визуализации сцен.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 16. Работа с модификаторами в программе Autodesk 3ds max.

- Работа со стеком.
- Модификаторы noise и wave.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 17. Структура проекта и базовые элементы Adobe after effects.

- Слои, композиции, параметры
- Треки и ключевая анимация

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 18. Моделирование объектов сцены с использованием параметрических кривых в программе Autodesk 3ds max. Связывание объектов сцены.

- Возможности программы в настройке и редактировании параметрических кривых
- Создание, на основе параметрических кривых, геометрических объектов сложной формы
- Иерархическое связывание объектов.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 19. Детальный разбор функций curve editor в программе Autodesk 3ds max.

- Дополнительные средства управления таймингом анимации.
- Управление характером анимации, посредством настраивания способов интерполяции промежуточных фаз ключевой анимации.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 20. Эффекты, маски, ротоскопинг в программе Adobe after effects.

- принципы создания спецэффектов в кино и анимации с использованием масок и ротоскопинга.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 21. Анимация методом перекладки в Adobe after effects.

- связывание слоев.
- анимация персонажей, построенных на связанных слоях.
- алгоритмы интерполяции ключевых фаз.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 22. Полигональное моделирование объектов сцены в программе Autodesk 3ds max.

- Основы полигонального моделирования.
- построение объектов методом редактирования полигональных сеток.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 23. Основы работы с костями и оснастки персонажей в программе Autodesk 3ds max.

- работа с костями;
- использование модификатора skin;
- оснастка простых органических моделей.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 24. Моделирование сложных персонажей в программе Autodesk 3ds max.

- дополнительные приемы моделирования;
- создание модели произвольной формы.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 25. Использование ограничителей и принципы их работы в программе Autodesk 3ds max.

- ограничители: Position constraint, Orientation constraint, path constraint, lookat constraint.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 26. Оснастка персонажа в программе Autodesk 3ds max.

- способы оснастки персонажей необходимым набором контроллеров и модификаторов для передачи аниматору в процессе производства анимационного фильма

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 27. Анимация четвероногого в программе Autodesk 3ds max.

- методы работы с программой, используемые для анимации персонажей.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 28. Материалы, текстуры, частицы, визуализация сцены в программе Autodesk 3ds max.

- стандартные материалы и работа с ними;
- текстуры и процедурные карты;
- основы работы с частицами;
- освещение и визуализация сцены.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 29. Анимационные инструменты motion sketch, motion path, wiggler, использование expression language в программе Adobe after effects.

- использование инструментов motion sketch, motion path, wiggler, использование expression language.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 30. Разбор комплексных сцен, насыщенных эффектами и анимацией в программе Adobe after effects.

- создание комплексных сцен, аналогичных тем, которые могут встретиться в реальной работе на анимационном производстве.

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

Тема 31. Анимация двуногого персонажа в программе Autodesk 3ds max.

- создание циклической анимации походки

Формирование компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения: семинары; мультимедиалекция

Семинары ведутся в двух направлениях – семинары просмотровые и творческие. Просмотровые семинары проводятся после просмотра анимационных, игровых, документальных и др. фильмов, которые подбираются в соответствии с изучаемой частью программы. Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

выполнение творческих проектов,

мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом

предусмотрен зачет в А семестре.

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-118, ПСК-129	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практическая работа - обсуждения тем.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение практического задания.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения	- степень готовности к участию в практическом занятии

	материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить творческое задание по пройденной теме.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения творческих работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - практические задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ</p>

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОК-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен
2	ОПК-5	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой

		Экзамен
3	ПК-8	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен
4	ПК-9	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен
5	ПСК-109	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен
6	ПСК-114	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен
7	ПСК-115	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен
8	ПСК-118	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен
9	ПСК-118	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен
10	ПСК-129	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой Экзамен

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Компьютерная графика» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

Обсуждения

Творческое (практическое) задание

Зачет с оценкой

Экзамен

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является закрепление полученных знаний.

Зачет с оценкой

Проходит в форме защиты творческого проекта, созданного в изучаемой программе.

Шкалы оценивания результатов обучения

- **Оценивание результатов обсуждения**

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов экзамена**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении упражнений закрепляющих полученные знания.

Перечень упражнений для самостоятельной работы

1. упражнение "мяч"
2. упражнение "травинка"
3. упражнение "флаг"
4. упражнение "пушка 3d" - моделирование
5. упражнение "пушка 3d" - анимация
6. Упражнение "пушка 2d"
7. Упражнение " лодка"
8. Упражнение " Полет гуся"
9. Упражнение "Рука"
10. Моделирование четвероногого
11. создание оснастки четвероногого
12. анимация четвероногого
13. упражнение "поезд"
14. упражнение-сцена "мельница"
15. упражнение-сцена "гроза"

Примерные вопросы к экзамену

Раздел 1 – Autodesk 3ds Max

1) Продемонстрируйте работу следующих функций управления видовыми окнами:

- а) развертывание и свертывание (maximize/minimize viewport)
- б) панорамирование в видовом окне
- в) вращение вокруг некоторой точки (orbit) и вокруг выделенного
- г) укрупнение объектов всех/выделенных
- д) смену режимов отображения поверхности между сглаженным с заливкой и сетчатым отображением

2) Продемонстрируйте следующие функции, используемые при работе с анимацией

- а) элементы управления проигрыванием анимации Play, Go To Start/End, previous/next frame, previous/next key
- б) работа в режиме auto key
- в) установка ключей по выбранным фильтрам кнопкой set key

3) На примере простой анимации по позиции для объекта продемонстрируйте и подробно объясните различия типов интерполяции значений между ключами

4) Продемонстрируйте работу следующих элементов управления в окне curve editor

- а) кнопки Zoom Horizontal Extents и Zoom Value Extents
- б) поля для ввода с клавиатуры значений ключа и его временного расположения (key stats)
- в) работу фильтров animated tracks и selected objects
- г) работу в режиме scale value

5) Продемонстрируйте работу привязок по центру, по углу поворота, spinner snap

6) Создайте Box с соотношением сторон Length:Width:Height равным 10:3:2; нарисуйте сплайн на нескольких точках типа Smooth, в виде буквы 'S'; при помощи вкладки Motion, заставьте Box двигаться по сплайну, длинной стороной вперед, огибая изгибы пути (вращение использовать нельзя!), сделайте плавную остановку на последнем ключе.

7) Продемонстрируйте работу и различия режимов управления центрами объектов

Affect Pivot Only и Affect Object Only

8) Наглядно продемонстрируйте работу функции show end result во вкладке Modify

9) Проиллюстрируйте различия при работе с трансформациями объектов в режимах

”Use Pivot Point Center” и ”Use Selection Center”

10) Объясните различия систем координат (Reference Coordinate System) View, Screen, Parent, Local, Gimbal

11) Проанимируйте один из стандартных примитивов по позиции, создайте камеру, используя подходящий для этого контроллер, заставьте камеру непрерывно удерживать объект в центре кадра

12) Продемонстрируйте два способа загрузить фоновое изображение в видовое окно, один из которых влияет на визуализацию, а второй нет.

13) Создайте куб; наложите на его грани круговой градиент; используя модификатор Unwrap UVW, переместите пятна центрами в вершины куба

14) Постройте систему из трех костей, аналогичную ноге человека; оснастите ее объектом, управляющим ногой посредством обратной кинематики.

Смещение объекта должно управлять положением «IK Chain», а вращение ориентацией стопы.

15) Используя утилиту Reactor, создайте анимацию разбивания пирамиды шаров битком.

стоимость - 3

Раздел 2 – Adobe After Effects

1) Создайте новую композицию длиной 25 секунд и кадровой частотой 25 кадров в секунду, формата PAL D1/DV 16:9. После того как композиция создана, поменяйте формат на 720p.

2) Продемонстрируйте один из способов смены формата отображения кадрового счетчика между Timecode base и Frames.

3) Создайте новый слой Solid, примените к нему эффект градиента, затем, с помощью фильтра, используемого для двухцветного раскрашивания по яркостной составляющей, перекрасьте градиент двумя любыми насыщенными цветами.

4) С помощью слоев Solid и масок, нарисуйте пушку, состоящую из двух сплошных колес с фактурной заливкой, сделанной с помощью эффектов, и ствола. Санимируйте по сценарию:

«Ствол поднимается, пушка трогается (действия происходят внахлест), пушка проезжает некоторое расстояние и останавливается». Все начала движений и остановки - плавные!

5) Санимируйте, используя белые буквы на черном фоне, вертикальную панораму титров, с именами и фамилиями 10 своих сокурсников. Примените Motion Blur к панораме титров и отрендерите в видео файл. Отрендеренный файл должен проигрываться без подтормаживаний, титры должны быть читабельными, но не медленными.

6) Используя инструмент Motion Sketch и связывание с помощью выражений, сделайте хаотичную анимацию длиной в 100 кадров, при помощи мышки, свойств Position и Scale для круга, сделанного с помощью Shape layer.

7) С помощью горячих клавиш, продемонстрируйте следующие операции:

а) обрезка слоя слева и справа

б) сдвиг слоя началом и концом к курсору (current-time indicator)

в) раскрытие свойств Position, Rotation, Scale по отдельности и вместе

- г) дублирование слоя
- д) разрезание слоя по месту положения курсора
- е) создание прекомпози

8) Сделайте хаотичную анимацию длиной в 100 кадров свойств Position и Scale "скругленного" квадрата, сделанного с помощью маски из слоя Solid, при помощи инструмента Wiggler.

9) Создайте надпись белыми буквами на черном фоне, проанимируйте ее появление и исчезновение с помощью Animation Presets.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно *Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:*

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;

- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. **Кривуля Н.Г.** История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
3. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. **Кулешов Л.В.** Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.

5. **Кулешов Л.В.** Уроки кинорежиссуры: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Л.В. Кулешов; ВГИК. - М.: ВГИК, 1999. - 261 с.
6. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
7. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
8. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М.: ГИТР, 2006. - 351 с.
9. **Ромм М.И.** Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
10. **Ромм М.И.** Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
11. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
12. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.

Дополнительная литература:

1. **Маров М.** 3ds max 5: новые возможности. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2003. 288 с.
2. **Маров М.** 3D Studio MAX 3 Учебный курс — СПб.: Питер, 2000. 640 с.
3. **Евсеев Г.** Maya 3.0 Трехмерная графика и анимация. М.: ДЕСС-КОМ, 2001. 448 с.
4. **Грибов Д.Е.** Macromedia Flash 4. Интерактивная веб-анимация. М.: ДМК Пресс, 2000. 672 с.
5. **Холмский Е.Г.** Maya 3.0 Моделирование и анимация. М.: Солон-Р, 2001. 400 с.
6. **Флеминг Б.** Создание трехмерных персонажей. 3D для дизайнеров — М.: ДМК Пресс, 1999. 448 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016
LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb	

	<p>-дата диск – SATA 1Тб -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	
1015	<p>- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093</p> <p>- Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p>	<p>1 8 8 8 8 7 1</p>
1017	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb</p>	<p>1 12</p>

	-системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> - Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров - Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	12 12
--	---	----------

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной программе.

Студент самостоятельно выполняет упражнения применяя знания и навыки, полученные в течении курса. Готовясь к итоговому зачету по пройденному теоретическому курсу студент самостоятельно готовится по билетам, вопросы которых предложены в данной программе. При подготовке итоговых учебных работ студент должен максимально ярко проявить свою творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Направление подготовки, специальность **54.05.03 «ГРАФИКА»**

Специализация **«Художник анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Анимационные технологии» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Автор: Н.Г.Кривуля, профессор.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Режиссуры анимационного фильма
(название кафедры)

Протокол № 6 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© **Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - формирование системных знаний в области технологий анимации, их выразительных и образных возможностей; получение представлений о развитии технологий анимации, знакомство с творчеством выдающихся мастеров мировой анимации; получение навыков практического применения анимационных технологий при создании произведения анимации. Полученные студентами знания по технологиям анимации могут применять на практике во время занятия по изобразительному решению фильма, по мультдвижению, а так же в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины «АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»:

- Изучить основные технологии анимации и их эволюцию, сформировать художественное мышление и, как результат, приобрести знания и навыки, необходимых для творческой работы;
- Сформировать представление о процессе создания анимационного произведения, являющегося специфической формой отражения объективной действительности;
- Дать глубокие теоретические знания и сформулировать практические навыки;
- Привить умение применять те или иные технологии создания аудиовизуального продукта;
- Познакомить учащихся с выдающимися произведениями и мастерами отечественного и зарубежного анимационного искусства
- Дать представления о современных и инновационных формах и направлениях в аудиовизуальном искусстве, новых его арт-практиках.

Развиваемое на занятиях по технологии анимации творческое мышление, система эстетических взглядов, методики анализа экранных произведений, знания анимационных технологий и форм производства - все это помогает в овладении профессиональными навыками. Программа рассчитана на один семестровый срок обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

*Дисциплина «АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» изучается на 9 семестре
Общее количество академических часов - 72 (54 астрономических), 2 зачетных единицы. Форма промежуточной аттестации-зачет с оценкой в 9 семестре.*

Развитие технологий анимации связано, прежде всего, с изменением образного мышления и поисками новых форм изображения и обобщения материала, а техника лишь создает условия для дальнейшего освоения языка анимации.

Дисциплина «АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» тесно связана с такими дисциплинами как «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История и теория анимации», «Основы изобразительного мультдвижения», «Мастерство художника анимации и компьютерной графики», изучение которых базируется на знаниях и практике, получаемой студентами в ходе их освоения. При этом все положения дисциплины «АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» разрабатывались с учетом знаний, получаемых студентами в процессе обучения по основным специальным дисциплинам. Таким образом, данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами в системе профессионального образования, помогая глубже осмыслить и приобрести специальные знания, умения и навыки создания произведений аудиовизуальной культуры, развить творческие способности, необходимые для квалифицированных специалистов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

Общекультурные компетенции:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Выпускник программы специалитета должен обладать общепрофессиональными компетенциями ОПК:

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);
- способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);
- способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий (ОПК-4);
- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной

творческой, методической и научно-исследовательской работы (ОПК-5);

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета ПК:

художественно-творческая деятельность:

- 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 (ПК-3);
- способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4);
- способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7);

научно-исследовательская деятельность:

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления информацией (ПК-8);
- владением основными принципами компьютерных технологий, используемых в творческом процессе художника-графика (ПК-9);
- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ПК-12);

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы специалитета:

- свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику

- их выразительных средств (ПСК-135);
- способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики (ПСК-137);
 - способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мультипликационного киноискусства, истории кино, основных произведений мирового и национального киноискусства и особенностей стилевых течений в киноискусстве (ПСК-139);
 - способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения (ПСК-140);
 - способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства (ПСК-141);
 - способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-145);
 - способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики (ПСК-146);
 - способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке (ПСК-147);

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану								
Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед. 72 час.								
Вид учебной работы	Количество часов							
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам						
		9						
Работа с преподавателем (контактные часы)	34	34						
Лекции	34	34						
Самостоятельная работа	32	32						
Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой	6	6						
Всего часов	72	72						

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» изучается на 9 семестре
Общее количество академических часов - 72 (54 астрономических), 2 зачетных
единицы. Форма промежуточной аттестации-зачет с оценкой в 9 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Аудиторные занятия, в том числе			
			Лекции	Практические	Лабораторные	Самост. работа
1	Введение	4	2			2
2	Тема 1 Специфика анимационных технологий. Принципы их классификации	13	7			6
3	Тема 2 Двухмерные технологии.	12	6			6
4	Тема 3 Трехмерные технологии.	12	6			6
5	Тема 4 Синтетические технологии.	12	6			6
6	Тема 5 Цифровые технологии.	13	7			6
	Зачет с оценкой	6				
	Итого по дисциплине:	72	34			32

2.2.3. Содержание дисциплины

Курс «АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» включает лекции по теории и практике технологий анимации, просмотры, которые происходит параллельно с лекционными занятиями, и практические занятия. Во время лекций рассматриваются основные виды анимационных технологий. Материал лекций закрепляется в процессе выполнения практических заданий. Лекции и дополнительные объяснения сопровождаются демонстрацией наглядных методических пособий, иллюстративным материалом, таблицами и экранными произведениями.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147

Тема 1. СПЕЦИФИКА АНИМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ПРИНЦИПЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ.

Особенности анимационных технологий, их изменение в связи с развитием технических возможностей кинематографа. Виды и типы технологий. Принятые в мировой практике принципы классификации

анимационных технологий.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147

Тема 2. ДВУХМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Особенности двухмерных технологий. Эволюция двухмерных технологий в связи с развитием кинопроизводства, появлением новых материалов. Изменение экранного образа в зависимости от применения различных видов двухмерных технологий. Развитие авторских двухмерных технологий. Изменение выразительных возможностей анимационного фильма в зависимости от смены художественных материалов при работе в двухмерных технологиях.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147

Тема 3. ТРЕХМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Особенности трехмерных технологий. Эволюция трехмерных технологий в связи с развитием кинопроизводства и появлением новых материалов. Изменение экранного образа в зависимости от применения различных видов трехмерных технологий. Своеобразие авторской работы в области 3-D анимации. Изменение выразительных возможностей анимационного фильма в зависимости от смены художественных материалов при работе в трехмерных технологиях.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147

Тема 4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Особенности синтетических технологий. Принципы формирования синтеза и его влияние на структуру экранного образа, образно-выразительные возможности при создании экранного произведения. Пути развития синтетических технологий в связи с развитием кинопроизводства и появлением новых технологий. Роль авторского начала в создании синтетических технологий.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147

Тема 5. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Особенности цифровых технологий. Принципы их классификации. Эволюция цифровых технологий в связи с развитием кинопроизводства, появлением новых технических средств, цифровой аппаратуры и способов создания, хранения и передачи цифровой информации. Изменение

экранного образа в зависимости от применения различных видов цифровых технологий. Возможности реализации авторского потенциала при использовании цифровых технологий. Изменение выразительных возможностей анимационного фильма в зависимости от смены или совмещения различных видов цифровых технологий.

2. Практический блок

Примерные темы для выполнения практических заданий – серия экранных этюдов, выполненных с использованием отдельных видов анимационных технологий. Все экранные этюды собираются в единый визуальный блок. Он сопровождается соответствующим музыкальным рядом, подобранным самостоятельно или по согласованию с преподавателем, но обязательно согласующимся по темпо-ритму со снятыми экранными работами. Продолжительность каждого экранного этюда не должна быть менее 10-20 сек. Общий блок не должен быть менее 1,5 минут. Экранный блок сопровождается титрами, указывающими ФИО студента название дисциплины, в рамках которой он выполнен, ФИО преподавателя, ФИО мастера, руководителя мастерской, курс и год. Работы представляются в цифровом формате AVI или DVD. Работа по созданию проектов предполагает умение пользоваться и работать в программах графического пакета ADOBE, Adobe Premier, Adobe After Effectи др. Для выполнения экранных работ предлагается студентам использовать базовое циклическое движение – танец, походка, бег и снимать его с учетом специфики выбранных технологий.

Рекомендуется начинать работу с рисованных технологий, позволяющих понять специфику анимационного движения.

Предлагаемые темы для создания экранных этюдов должны основываться на циклических движениях: походки, бег, танцевальные номера.

Тема 2. ДВУХМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Этюды должны быть созданы с использованием рисованных технологий с применением таких графических материалов как графитный карандаш, цветные карандаши, тушь, маркеры, сепия, сангина, пастель, мел, уголь. Вторую часть темы составляют экранные этюды, созданные с использованием живописных материалов – акварель, масляные или акриловые краски.

Третьей частью темы являются экранные этюды, созданные с использованием сыпучих материалов – песок, черный кофе, чай, цветные соли и т.д.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147

Тема 3. ТРЕХМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Этюды должны быть созданы с использованием реальных

предметов, представляя предметную анимацию, с применением кукольных образов на основе проволочной или шарнирной конструкции, а также этюды по пиксиляции.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147

Тема 4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Этюды создаются с применением перекладки. Демонстрируется умение работать на ярусах, использовать различные материалы для создания перекладок. Понятие плоской, полубъемной, пластилиновой перекладки закрепляется в экранном этюде.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147

Тема 5. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Выполнение работ с применением цифровых программ, создание синтетического изображения, обработка изображения, тайпографика и инфографика.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147

Содержание самостоятельной работы студента:

Полученные на теоретических и практических занятиях знания закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов, связанной с выполнением серий рисунков для анатомического альбома, анализа рисунков мастеров и изучением дополнительной литературы. Задача кафедры организовать и направить эту работу (создать условия для занятий, осуществить методическое руководство и т.д.).

Задания для самостоятельной работы соответствуют темам аудиторных и являются их продолжением и развитием. Самостоятельная работа проходит под непосредственным руководством преподавателя. Индивидуальная работа перекликается с практической аудиторной и самостоятельной работой студентов и содержит задания, отличающиеся большей свободой для студента. Индивидуальные занятия периодически контролируются по итогам.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		лекции	практические	лабораторные	Индивидуальные	
Раздел I						
Тема 1	Специфика анимационных технологий. Принципы их классификации	7				<i>лекция-визуализация</i>
Тема 2	Двухмерные технологии.	6				<i>мультимедиа лекция</i>
Тема 3	Трехмерные технологии.	6				<i>лекция-визуализация</i>
Тема 4	Синтетические технологии.	6				<i>лекция-визуализация</i>
Тема 5	Цифровые технологии.	7				<i>лекция-визуализация</i>
	Итого	32				

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине «АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» осуществляется на каждой лекции с помощью вопросов на понимание материала лекционного курса и при выполнении практических заданий в мультипликационных павильонах.

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультаций студентов, по результатам выполнения практических заданий, упражнений и учебных работ в рамках практических занятий и как самостоятельная работа:

Исполнение элементарных упражнений по технологиям, хронометраж от 5-10 секунд.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итоговая аттестация в виде зачета состоит из двух частей:

1. Устный ответ по теоретическому курсу дисциплины.

2. Показ учебной работы.

В билеты включается наиболее значимый учебный материал по курсу дисциплины. Количество вопросов и заданий в билете не должно превышать двух.

При компоновке каждого билета вопросы, включенные в него, должны отражать различные разделы курса. Комплект билетов может корректироваться исходя из особенностей образовательной программы и учебно-методического комплекта, по которому проводилось обучение.

Зачет проводится в устной форме путем подготовки ответов на два вопроса, представленных в билете или в форме итогового теста.

Неотъемлемой частью для итогового контроля является наличие анатомической папки с графическими работами по темам пройденных занятий.

Технологическая карта дисциплины

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

Форма контроля	Минимальное количество баллов для аттестации	Максимальное количество баллов для аттестации
Присутствие на лекциях	15	25
Активное участие в занятиях	5	15
Практическое выполнение экранных заданий по выбору	25	46
Устное выступление на занятии (сообщение по теме)	5	14
	50	100

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	<i>ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147</i>	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:	<i>ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2,</i>

	- практическая работа - обсуждения тем.	ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка самостоятельных заданий по темам.	ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение самостоятельного задания.	ОК-1, ОК-7, ОПК-1, РПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПСК-135, ПСК-137, ПСК-139, ПСК-140, ПСК-141, ПСК-145, ПСК-146, ПСК-147
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на занятиях; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение самостоятельных заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения самостоятельных заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в творческом занятии; - успешное выполнение творческих заданий.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении заданий; - самостоятельные задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить творческое задание по пройденной теме.

	<p>Этап 3: Проверка усвоения материала</p>	<p>- представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений;</p> <p>- самостоятельные задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ</p>
--	---	---

Шкалы оценивания результатов обучения

- **Оценивание результатов обсуждения**

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»*- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов экзамена**

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Экзаменационные вопросы по курсу «Анимационные технологии»:

1. Своеобразие анимационной образности.
2. Условность анимационного изображения.
3. Виды анимации.
4. Особенности двухмерных технологий.
5. Виды двухмерных технологий.
6. Изменение экранного образа в зависимости от применения различных видов двухмерных технологий.
7. Авторские двухмерные технологии.
8. Особенности трехмерных технологий.
9. Изменение экранного образа в зависимости от применения различных видов трехмерных технологий.
10. Особенности авторской работы в области 3-D анимации.

11. Виды трехмерных технологий.
12. Особенности синтетических технологий.
13. Основные виды и формы синтеза.
14. Синтетические технологии в связи с развитием кинопроизводства и появлением новых технологий.
15. Роль авторского начала в создании синтетических технологий.
16. Особенности цифровых технологий.
17. Принципы классификации цифровых технологий.
18. Возможности реализации авторского потенциала при использовании цифровых технологий.
19. Изменение выразительных возможностей анимационного фильма в зависимости от смены или совмещения различных видов цифровых технологий.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении упражнений, закрепляющих полученные знания.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно *Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:*

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говoreния, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. **Кривуля Н.Г.** История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
2. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
3. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.

4. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
5. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и
6. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
7. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.

Дополнительная литература:

1. Аниматографические записки. Выпуск 1. М. "Пилот" 1991.
2. Аниматограф, фантомика. Сборник статей. Киев. Издательство первого всесоюзного фестиваля мультипликационных фильмов "Крок 89" 1989
3. Анимационное кино между съездами (1986–1990)// Сб. Союза кинематографистов СССР. — М.: «Б.и.» 1990. — 23 с.
4. Анимация в эпоху инновационных трансформаций. Материалы IV международной научно-практической конференции «Анимация как феномен культуры», 21-23 мая 2008 года/ под ред. Кривуля Н.Г. — М.: ВГИК, 2008. —360 с.
5. Анимация как феномен культуры: Материалы первой всероссийской научно-практической конференции. 25-27 апреля 2005 года/ под ред. Кривуля Н.Г. — М.: ВГИК, 2005. —152 с.
6. Анимация как феномен культуры: Материалы второй международной научно-практической конференции. 26-28 апреля 2006 года/ под ред. Кривуля Н.Г. — М.: ВГИК, 2006. — 232 с.
7. **Арнольди Э.** Жизнь и сказки Уолта Диснея. — Л.:Искусство,1968. — 211 с.
8. **Асенин С.** Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. — М.: Искусство, 1974. — 289 с.
9. **Асенин С.** Иржи Трнка — мир кинокуклы. — М.: Союз кинематографистов СССР. Всесоюзное бюро пропаганды и киноискусства, 1982. — 76 с.
10. **Асенин С.** Йон Попеску-Гопо: рисованный человек и реальный мир. — М. Союз кинематографистов СССР. Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1986. — 127 с.
11. **Асенин С.** Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликации социалистических стран. — М.: Искусство, 1986. — 288 с.
12. **Асенин С.** Фантастический киномир Карла Земана. — М.: Искусство, 1979. —129 с.

13. *Асенин С.* Уолт Дисней: Тайны рисованного мира. — М.: Искусство, 1995 — 347 с.
14. *Бабиченко Д.* Искусство мультипликации. — М.: Искусство, 1964. — 114 с.
15. *Бартон К.* Как снимают мультфильмы — М.: Искусство, 1971. — 84 с.
16. *Боярский И.Я.* Литературные коллажи — М., 1998. — 350 с.
17. *Василькова А. Н.* Душа и тело куклы: Природа условности куклы в искусстве XX века: театр, кино, телевидение. — М.: Аниграф, 2003. — 208 с.
18. *Венжер Н.* Мультфильм вчера, сегодня и всегда. — М.: в/о «Союзинформкино», 1979. — 28 с.
19. *Волков А.А.* Художники советского мультфильма — М.: Сов. художник, 1978. — 128 с.
20. *Волков А.* Искусство мультипликации//Советское кино, 70-е годы: Основные тенденции развития. — М.: Искусство, 1984. — С.255-277.
21. *Волков А.* Мультипликация//Кино: Политика и литература (30-е годы). — М.: Материк, 1995. — С.110- 122.
22. *Волков А.* Мультипликационный фильм. — М.: Знание, 1974.
23. *Гамбург Е.А.* Тайны рисованного мира. — М.: Сов. художник, 1966. — 120 с.
24. *Гинзбург С.* Кинематография дореволюционной России. — М.:Искусство,1963. — 406 с.
25. *Гинзбург С.* Рисованный и кукольный фильм. Очерки развития советской мультипликационной кинематографии. — М.: Искусство, 1957.— 286 с.
26. *Иванов-Вано И.П.* Очерки истории развития мультипликации (до второй мировой войны). —М.: ВГИК, 1967. — 55 с.
27. *Иванов-Вано И.П.* Кадр за кадром — М.: Искусство, 1980 — 240 с.
28. *Каранович А.* Мои друзья — куклы. — М.: Искусство, 1971. — 175 с.
29. Кино и время. Советская мультипликация. Приложение № 1 к бюллетеню Госфильмофонда «Кино и Время» — М.: Госфильмофонд, 1966.
30. *Константинович В.С.* Вселенная мультфильма : в 2 ч. / В.С. Константинович. — Омск : Весть, 1999-2006
31. *Кривуля Н.* Лабиринты анимации: Исследование основных тенденций российской анимации второй половины XX века. — М.: Издательский дом «Грааль», 2002. — 296 с.
32. *Кривуля Н.* Ожившие тени волшебного фонаря. — Краснодар: Аметист, 2006. — 504 с.
33. *Кривуля Н.* В зеркале времени: Анимация двух Америк (немой период). — М.: Аметист, 2007 - 620 с.
34. *Кривуля Н.* Эволюция художественных моделей в процессе развития мировых аниматографий - М.: ВГИК. 2009, - 495 с.
35. *Курчевский В.* Детское мультипликационное кино. — М.: ВГИК, 1988.

36. *Курчевский В.* Изобразительное решение мультипликационного фильма (о природе гротеска и метафоры). — М.: ВГИК, 1986. — 69 с.
37. *Лотман Ю.* О языке мультипликационных фильмов// Об искусстве. — СПб.: «Искусство-СПб», 1998. — С. 671-674.
38. Мастера советской мультипликации. Сборник статей. — М.: Искусство, 1972. — 192с.
39. Мудрость вымысла. — М.: Искусство, 1983.
40. Мультипликационный фильм. — М.: Кинофотоиздат, 1936.
41. Мультипликация, аниматограф, фантоматика...(сб. статей) — Киев: Издание первого всесоюзного фестиваля мультипликационных фильмов «Крок-89», 1989. — 150 с.
42. Новые аудиовизуальные технологии: Учебное пособие — М.:Едиториал УРСС , 2005. — 488 с.
43. Наши мультфильмы. М.: WAM, издательская программа «Интерроса» (2006).
44. *Норштейн Ю.* Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. — М.: ВГИК, 2005. — 254 с.
45. *Орлов А.* Аниматограф и его анима. Психологические аспекты экранных технологий. — М.: Импэто, 1995. — 384 с.
46. *Орлов А.* Виртуальный мир. — М.: Гео, 1998. — 336 с.
47. Проблемы синтеза в художественной культуре. — М.: Наука, 1985.
48. *Птушко А.* Мультипликация фильма. — М.-Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1931. — 64 с.
49. Режиссеры и художники советского мультипликационного кино. — М.: Совинформкино, 1983.
50. *Сазонов А.П.* Персонажи рисованного фильма. — М.: ВГИК, 1959. — 29 с
51. *Смолянов Г.* Кукольный персонаж на съёмочной площадке. — М.:ВГИК, 1984. — 47 с.
52. *Смолянов Г. Г.* Анатомия и создание персонажа в анимационном фильме. — М.: ВГИК, 2005. — 112 с.
53. Сотворение фильма. — М.: ВТПО Киноцентр, 1990.
54. *Хитрук Ф.* Профессия — аниматор. В 2-х томах. — М.: Гаятри, 2007.
55. *Уайтекер Г., Халас Дж.* Тайминг в анимации —М.:Магазин искусств, 2001. — 142 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016
 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При чтении курса лекций используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов, видео-материалов и/или других электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, видео-материалов).

Используемые информационные технологии:

1. Использование слайд-презентаций при прочтении лекционного материала
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий
3. Использование мультимедийных материалов при прочтении лекционного материала
4. Использование видео-материалов при проведении практических занятий
5. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <p>- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz</p> <p>- оперативная память – 32 Gb</p> <p>-системный диск – SSD 254Gb</p> <p>-дата диск – SATA 1Tb</p> <p>-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)</p> <p>-операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>
1015	<p>- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER</p> <p>- Системный блок HP Z440 №:</p> <p>41012400000086</p> <p>41012400000087</p> <p>41012400000088</p> <p>41012400000089</p> <p>41012400000090</p> <p>41012400000091</p> <p>41012400000092</p> <p>41012400000093</p> <p>- Монитор BENQ BL2420/T</p> <p>- Клавиатура Genius KB-220E</p> <p>- Манипулятор мышь HP Optical</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p>- HDMI Switcher VS-161H</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров</p> <p>-Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p>	<p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p>

	-Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	
1017	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	1 12 12 12

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

На занятиях приветствуется активное участие при создании экранных этюдов, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную в данной РПД.;
3. Проработать вопросы занятия и дополнительно просмотреть экранные работы мастеров, выполненные в соответствующей технологии;
4. Выполнить домашнее задание;
5. Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно прорабатывать практические задания.

При подготовке и выполнению практической работ первым и наиболее важным шагом является внимательное изучение тех аспектов, которые могут возникнуть в ходе выполнения работы. Составление съемочного графика с учетом последовательной, логически и творчески продуманной смены экранных работ, выполненных в различных технологиях. Подбора соответствующего циклического движения, создания качественного исходного мультипликата, который возможно использовать при работе в той или иной выбранной технологии.

Методические указания по выполнению теоретических по дисциплине «АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» разработаны в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в Российской Федерации к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалиста – режиссер анимационного фильма.

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно - методической работе

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Название дисциплины

Направление подготовки, специальность

54.05.03 Графика (уровень специалитета)

специализация Художник анимации и компьютерной графики

_____ (указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация выпускника

специалист

_____ (бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2024

Авторы: Данилина И. В., кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой русского и иностранных языков, Полякова О.Ю., старший преподаватель.

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13.08.2020 г по направлению подготовки 54.05.03 Графика, специализация Художник анимации и компьютерной графики с учетом рекомендаций ОПОП ВО. Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры _русского и иностранных языков

(название кафедры)

Протокол № 11 от 03.07.2024 г.

Заведующий кафедрой доцент И.В. Данилина

(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

(название факультета)

(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе _____

(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____

(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Иностранный язык (английский)»

Специальность 54.05.03 Графика

специализация: «Художник анимации и компьютерной графики»

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-4, УК-5, ОПК-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none">- практические занятия- формирование понятийного аппарата в области фонетики, стилистики, дифференциации лексики по сферам применения, фразеологических единицах, основных способах словообразования; грамматическом строе английского языка;- лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (общего и терминологического характера, в том числе 2000 продуктивно);- особенности построения различных видов иноязычных речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография;- культуру и традиции стран изучаемого языка, привила речевого этикета;- представление о качествах хорошей речи и приемах речевого воздействия, в том числе на английском языке;- риторические аспекты устной и письменной коммуникации, в том числе на английском языке;	УК-4, УК-5, ОПК-3

	<p>- исторические и современные художественные и этические процессы в развитии литературы, проблемы и методы их решения;</p> <p>- самостоятельная работа обучающихся по вопросам проектирования и моделирования академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.</p>	
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <p>- подготовиться к иноязычному обсуждению проблемных вопросов на практических занятиях</p> <p>- выполнить творческие задания на английском языке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • участвовать в диалоге/беседе повседневного академического и профессионального характера; • осуществлять монологическое высказывание (информирование, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); • понимать высказывания профессионального/научного характера; • читать иноязычные тексты по специальности без словаря с целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков за час; • переводить тексты со словарём со скоростью 1200 печатных знаков в час; • аннотировать и реферировать иноязычные тексты по специальности; • составлять деловое письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных знаков); • использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации; <p>- внимательно слушать и пытаться понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям;</p> <p>- уважать высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы;</p> <p>- критиковать аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов</p>	<p>УК-4, УК-5, ОПК-3</p>

	<p>к ситуациям взаимодействия;</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнять перевод профессиональных текстов с английского на государственный язык и обратно; • находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп, в том числе на английском языке; • недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми на иностранном языке с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; • анализировать гуманистические принципы и вести дискуссию об их применимости в той или иной ситуации, в том числе на английском языке; • распознавать и объяснять основные морально-этические ценности в художественном произведении и его экранной интерпретации, в том числе на английском языке; • владеть навыками расширения собственного научного мировоззрения на основе получаемых знаний; • владеть навыками сравнения причин возникновения различных морально-этических норм в художественном произведении и его экранной интерпретации; <p>- выполнить задания по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке</p>	
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала и уровня владения навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбора на государственном и английском языках коммуникативно приемлемого стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами; 	<p>УК-4, УК-5, ОПК-3</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • использования информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и английском языках; • ведения деловой переписки с учетом особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и английском языках. 	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - формирование профессионального терминологического аппарата; - наличие выполненных самостоятельных заданий по проектированию и моделированию академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке;
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу на иностранном языке; - способность аргументировать свою точку зрения на иностранном языке; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений профессиональной тематики на иностранном языке; - участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций на иностранном языке - степень активности и эффективности участия по

		<p>итогах каждого практического занятия</p> <ul style="list-style-type: none"> - успешное выполнение творческих заданий на иностранном языке
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - участие в обсуждении вопросов режиссуры на каждом практическом занятии на иностранном языке - требуемые для занятий материалы в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - задания по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке выполнены самостоятельно и представлены своевременно - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского режиссерского продукта на иностранном языке - студент способен обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - реферат выполнен с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке - представленные учебные работы соответствуют критериям - в процессе дискуссии и обсуждения профессиональных тем продемонстрировано владение иноязычной терминологией и фактическим материалом, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по специальности: художник анимации и компьютерной графики на иностранном языке - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений

		-ЭКЗАМЕН
--	--	-----------------

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-4,	<p>Перевод иноязычных материалов по специальности, демонстрирующий знания, умения и навыки профессиональной обработки информации.</p> <p>Дискуссия по профессиональной тематике на базе содержания статьи по специальности.</p> <p>Задание по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.</p> <p>Участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.</p> <p>Реферат, выполненный на русском языке с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке.</p> <p>Экзамен</p>
2	УК-5,	<p>Перевод иноязычных материалов по специальности, демонстрирующий знания, умения и навыки профессиональной обработки информации.</p> <p>Дискуссия по профессиональной тематике на базе содержания статьи по специальности.</p> <p>Задание по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.</p> <p>Участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.</p> <p>Реферат, выполненный на русском языке с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке.</p> <p>Экзамен</p>

3	ОПК-3	<p>Перевод иноязычных материалов по специальности, демонстрирующий знания, умения и навыки профессиональной обработки информации.</p> <p>Дискуссия по профессиональной тематике на базе содержания статьи по специальности.</p> <p>Задание по проектированию и моделированию разных видов и компонентов академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке.</p> <p>Участие в дискуссии на иностранном языке на предлагаемую профессиональную тему.</p> <p>Реферат, выполненный на русском языке с использованием необходимых методов и информационных источников на иностранном языке.</p> <p>Экзамен</p>
---	-------	---

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Иностранный язык (английский)» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств: тестирование знаний умений и навыков во всех четырех видах речевой деятельности (чтении, аудировании, говорении, письме). Подлежат отдельному текущему контролю усвоение отдельных лексико-грамматических явлений, владение лингвострановедческими знаниями.

Образцы тестовых заданий для текущего контроля знаний:

1). Вступительный тест.

ЗАДАНИЕ 1. Раскройте скобки, употребив глаголы в нужном времени.

AN INTERVIEW WITH A POP STAR

P: Our special guest in the studio today is Bob Bubble. Welcome to the show, Bob.

B: Thanks. It's great (be) _____ here.

P: You are only 21, but you (already, sell) _____ 10 million records.

How old (you, be) _____ when you (write) _____ your first song?

B: I (be) _____ 15.

P: (You, take) _____ vocal lessons when you (be) _____ a kid?

B: No, I didn't. My parents (hope) _____ that I (become) _____ a lawyer.

So I (sing) _____ and (write) _____ my songs in secret – late at night

in my room, when everyone (sleep) _____. When my first album (appear) _____, my parents (be shocked) _____. My father said that I (disappoint) _____ him.

P: (He, be disappointed, still) _____ in you?

B: No. I (think) _____ he (be proud) _____ of me.

P: How many songs (you, write) _____ ?

B: About 150.

P: Bob, I know you (not, have) _____ much free time, but what (you, do, usually) _____ when you're not busy singing?

B: Well, I (be fond) _____ of windsurfing.

P: One last question, Bob. Are you married?

B: Not yet. I (get married) _____ only when I (meet) _____ the girl of my dream.

ЗАДАНИЕ 2. Из четырех вариантов (A), (B), (C), (D) выберите единственно правильный.

1. Everyone _____ of Bill Gates, the icon of American business and the richest man in the world.

- A. have heard C. is hearing
B. has heard D. has been heard

2. It was _____ cold that I put on my coat.

- A. too C. very
B. such D. so

3. The Internet _____ as harmless as it may seem.

- A. is C. isn't
B. has been D. isn't being

4. Do you mind _____ the door?

- A. I close C. if to close
B. close D. my closing

5. He does _____ but play computer games all day.

- A. everything C. anything
B. nothing D. something

6. I arrived _____ the airport with plenty of time to check in.

- A. for B. to C. at D. in

7. I'd like _____ overnight.

- A. that you stayed with us C. you staying with us
B. you stay with us D. you to stay with us

8. John's been to India, _____ ?

- A. isn't he C. hasn't John
B. hasn't he D. doesn't he
9. I'm going to my dentist _____ .
A. one of these days C. another of these days
B. another day D. the other day
10. In spite of Shakespeare's fame we know very _____ about his life.
A. little C. few
B. a little D. less
11. Ann couldn't go to the theatre with us because _____ .
A. she had prepare for the exam C. she had to prepare for the exam
B. she must prepare for the exam D. she will have to prepare for the exam
12. Neither Helen nor Andrew _____ to go to the museum with us.
A. is wanting C. doesn't want
B. wants D. don't want
13. The first film of this director is much more interesting _____ the second one.
A. then C. that
B. than D. as
14. By the time we got home, Alice _____ a delicious dinner.
A. prepared C. had prepared
B. has prepared D. has been preparing
15. Nobody _____ being shouted at.
A. likes C. is like
B. doesn't like D. like
16. I don't know who _____ your bike.
A. stealed C. did stole
B. has stoled D. has stolen
17. She _____ at the bus-stop when a young man took her bag and ran away.
A. was waiting C. is waiting
B. has been waiting D. had waited
18. I _____ an essay by six o'clock yesterday.
A. have written C. wrote
B. had written D. was writing
19. Everybody _____ to go to the dentist at least once a year.
A. should C. ought
B. must D. have
20. I'm late, _____ ?
A. aren't I C. isn't it

- B. am I D. amn't I
21. She has got _____ daughter.
A. a ten-years C. a ten-year-old
B. a ten-years-old D. a ten-year-aged
22. Are you sure that the _____ bus leaves at 6 p.m.?
A. latter C. late
B. latest D. last
23. This newspaper is not very popular _____ young people.
A. for C. about
B. with D. over
24. Michelangelo Buonarroti was _____ artists in history.
A. a very famous C. the most famous
B. one of the most famous D. one of famousest
25. Please wait for me if you _____ earlier.
A. will come C. comes
B. come D. came

ЗАДАНИЕ 3. Поставьте вопросы к следующим предложениям.

1. Most of all he likes reading science fiction. (What?)
2. Shakespeare was eighteen when he got married. (How old?)
3. There are 8 departments in the Institute. (How many?)
4. Last week he went to Edinburgh to take part in the festival. (Why?)
5. She has to learn poems by heart every day. (How often?)
6. They are from Germany. (Where?)
7. He has been learning French for five years. (How long?)
8. She was born in 1975. (When?)
9. This suit costs 300 \$. (How much?)
10. Disney received 29 "Oscars". (Who?)

ЗАДАНИЕ 4. Переведите следующие предложения на английский язык:

1. Когда я вернулся домой, она готовила обед.
2. Они думали, что фильм будет очень популярным.
3. Эту пьесу перевели на русский язык в прошлом году.
4. Я не смогу пойти с ними в театр на следующей неделе. – И я тоже.
5. Вы когда-нибудь принимали участие в кинофестивалях? – Да.

ЗАДАНИЕ 5. Заполните анкету:

First name: _____ Surname: _____

Date of birth: _____ Place of birth: _____

Education: _____

When did you leave school? _____

What kind of school was it? _____

What subjects did you like (dislike)? _____

Interests / Hobbies: _____

Things you enjoy doing: _____

Things you hate doing: _____

Your language abilities: what and how well you can do; what difficulties you have got.

Fill in the following form:

CAN YOU:	HOW WELL CAN YOU DO IT:				
	Very well	Quite well	Not very well	A little	Can't do it at all
read in English?					
translate using a dictionary?					
fill in an application form in English?					
write a postcard (a message or a composition) in English?					
understand a film (a TV or radio					
understand a film (a TV or radio programme)?					
introduce yourself in English?					
have a simple conversation?					
sing a song in English?					
tell a story in English?					
translate from Russian into English?					

Reason for learning English: _____

Started learning English in: _____

Other foreign languages spoken: _____

Foreign countries you have visited: _____

Are you fond of reading? What? _____

Your favourite authors: _____

Your favourite fiction character: _____

Music you like listening to: _____

Musical instruments you can play: _____

Last stage production seen: _____

Films you prefer to see: _____

Film character you most identify with? Why? _____

Your favourite actors/ actresses: _____

Your favourite film directors: _____

Films you would like to take part in (genre; your role; the director of the film; the actors as your partners): _____

Where would you like to live? (country, century...) _____

What is the quality you most like in a man/ woman? _____

On what occasion do you lie? _____

What is your motto? _____

Your main ambition: _____

Используя ответы, составьте свой психологический портрет (в устной форме).

2) Проверочный фонетический тест (1 семестр):

Exercise 1. Circle the words with the same vowel sound as 1-7.

1. [^] **cup:** done, sad, doesn't, does, match, comb, copy, come, hot, us, yes.
2. [a:] **heart:** jump, half, am, arm, cut, home, are, aren't, can, carry, can't.
3. [i] **sheep:** slip, people, bread, piece, any, these, stick, shop, she, this, need.
4. [ɜ:] **bird:** bed, were, rude, burn, early, board, shirt, worst, shot.
5. [o:] **ball:** torn, water, girl, all, grass, four, log, talk, nurse.
6. [u:] **boot:** look, shoe, two, could, through, morning, super, do, clock.
7. [u] **book:** full, box, cook, who, lock, threw, would, look, tool, good.

Exercise 2. Read the following sense-groups, mind the rhythm and intonation.

(a) ease; with equal ease; Japanese with equal ease; Chinese and Japanese with equal ease; speaks Chinese and Japanese with equal ease; he speaks Chinese and Japanese with equal ease.

(b) his hands; clapping his hands; a man clapping his hands; a fat man clapping his hands; a fat man clapping his hands is Pat's Dad.

(c) the horse; the cart before the horse; always puts the cart before the horse; Gordon always puts the cart before the horse.

(d) birthday; first birthday; thirty-first birthday; pearls for her thirty-first birthday; a circlet of pearls for her thirty-first birthday; a fur and a circlet of pearls for her thirty-first birthday; an earl gave Pearl a fur and a circlet of pearls for her thirty-first birthday.

(e) supper; bun for supper; buttered bun for supper; crusty buttered bun for supper; a lovely crusty buttered bun for supper.

(f) book; cookery-book; look at the cookery-book; the cook looks at the cookery-book.

(g) spoon; a wooden spoon; a good wooden spoon; a good blue wooden spoon; choose a good blue wooden spoon.

Exercise 3. Read the following sentences.

1. Jimmy doesn't eat chicken. Eve doesn't eat cheese sandwiches.
2. Edith will be pleased to meet Bill, Peter and Eve.
3. Bill drinks coffee, Eve drinks tea.
4. Peter drinks whiskey, Jean drinks gin.
5. Who reads Greek myths in your family?
6. A black cat sat on a mat and ate a fat rat.
7. Ted has Dad's hat on his head.
8. Can you imagine that? Success went to Pat's head.
9. Yesterday John made four copies but Bob poured a cup of coffee all over them.
10. Paul and George, stop talking.
11. Cora and Polly adore small talk.
12. Charles' brother wonders why father doesn't love his other son.
13. This foolish, bookish Duke is too full of good food to move a foot.
14. Look at Luke pulling a poor fool out of the pool in the wood.

Exercise 4. Read the tongue-twisters.

1. He went to sea to see what he could see and all he could see was sea, sea, sea.
2. I scream, you scream, we all scream for ice-cream.
3. If you, Andy, have two candies, give one candy to Sandy, Andy.
4. I wonder why my cousin doesn't have a proper cup of coffee in a proper coffee cup.

Exercise 5. Read the proverbs.

1. A friend in need is a friend indeed.
2. People meet but mountains never greet.
3. A small leak will sink a great ship.
4. East or west, home is best.
5. All is well that ends well.
6. Good health is above wealth.
7. Better to do well than to say well.
8. If you cannot have the best, make the best of what you can.
9. Better late than never but better never late.
10. Money spent on brain is never spent in vain.
11. Be slow to promise and quick to perform.
12. Honesty is the best policy.
13. Many words hurt more than swords.
14. It is the early bird that catches the worm.
15. A bird in the hand is worth two in the bush.
16. Well begun is half done.
17. Don't trouble troubles until troubles trouble you.
18. What's done cannot be undone.
19. The exception proves the rule.
20. Soon learnt, soon forgotten.
21. Too good to be true.

Exercise 6. Read the sentences making pauses after each sense group.

1. Agriculture is the main occupation.
2. Are you a University student?
3. She is forty-eight and my father is fifty one.
4. It is very difficult, if not impossible, to find a job for the young people in Great Britain.
5. My elder sister Margaret is almost twenty and she works for my father in his office as a secretary.
6. Robert Burns, a famous Scottish poet, comes from a very large family.
7. During the term-time I live in a university flat.
8. Children educated in Scotland compete for Burn's Federation prizes for essays and recitations.
9. She knows German, French, Italian and English.
10. By the way, do you know my sister?

Exercise 7. Read the text. Mark the stresses and tunes.

My full name is Jackie Rose. I am twenty-one. I am a fourth-year student of the French and Russian Department at Aberdeen University. I live in a university flat with five other girls. On weekends I usually go home. My parents live on a farm in the north of Scotland. My parents

aren't old. My mother is 48. My father is 51. He is three years older than my mother. I have two sisters. My sisters' names are Margaret and Jocelyn. I have a brother. My brother's name is William. William is the youngest in the family. He is only sixteen. He is tall and strong. He wants to be a farmer. We are a happy family.

Exercise 8. Read the sentences, observe the correct pronunciation.

1. There are twelve months in a year. 2. There are four seasons in a year. 3. There are sixty minutes in an hour. 4. Is there a farm beyond the forest? 5. Are there any mistakes in your dictation? 6. On my table there are two exercise-books and a text-book. 7. In a fortnight there are two weeks. 8. In a month there are four weeks. 9. Are there thirty days in November?

Exercise 9. Confirm the following statements using "there + to be".

Model: You've 'got 'three _x members in your _ç family.

_x Yes, there are 'three _x members in my _ç family.

1. You've got a book in front of you. 2. You've got many foreign books in your library. 3. You've got various animals at home. 4. She has got three mistakes in her test. 5. You've got no laboratory on the floor. 6. She's got no mistakes in her reading.

7. You can see a farm near the forest. 8. You can see a lot of interesting pictures in this book. 9. You can see a large family in this picture. 10. You can see many countries on this map.

Exercise 10. Make up alternative questions using the following sentences.

Model: She 'lives in _x Moscow. She 'lives in _x Kiev.

'Does she 'live in _x Moscow | or in _x Kiev? ||

1. This text is difficult. This text is easy. 2. She studies German. She studies English. 3. They go to the Crimea every year. They go to the Caucasus every year. 4. Your family is big. Your family is small. 5. There are five members in Ann's family. There are six members in Ann's family. 6. You study at the Institute. You study at the University. 7. It takes Helen an hour to get to the Institute. It takes Helen half an hour to get to the Institute. 8. Peter is a hard-working student. Peter is a lazybones. 9. There are many students in the room. There are few students in the room. 10. There is much snow in Moscow in winter. There is little snow in Moscow in winter.

Exercise 11. Complete the following questions using the words in brackets.

Model: 'Do you 'study at the 'Russian _ç faculty? (English faculty) –

'Do you 'study at the _ç Russian | or at the _ç English _ç faculty? ||

1. Does the University course last four years? (five years) 2. Is this time-table new? (old) 3. Do you do your homework at home (at the University) 4. Do you have many mistakes in your test? (few mistakes) 5. Is your Institute named after M. Lomonosov? (University) 6. Have you got two lectures today? (two seminars) 7. Is she better today? (worse) 8. Does she study well? (he) 9. Is Ann a lazybones? (Helen) 10. Can you speak Chinese? (write).

Exercise 12. Read the following questions. Observe the intonation of special questions.

1. When d'you get up? 2. Where d'you study? 3. What faculty do you study at? 4. How long does it take you to get to the University? 5. Which transport d'you prefer to use? 6. Where d'you catch a bus? 7. When d'you come to the University? 8. Who is always late for the classes?

3) Текущая лексико-грамматическая работа, тестирующая различные виды речевой деятельности (3 семестр).

1. Reading

Three armed robbers stole two Pablo Picasso prints from an art museum in downtown Sao Paulo on Thursday, the city's second high-profile art theft in less than a year. The bandits also took two oil paintings by well-known Brazilian artists Emiliano Di Cavalcanti and Lasar Segall, said Carla Regina, a spokeswoman for the Pinacoteca do Estado museum.

The Picasso prints stolen were "The Painter and the Model" from 1963 and "Minotaur, Drinker and Women" from 1933, according to a statement from the Sao Paulo Secretary of State for Culture, which oversees the museum. The prints and paintings have a combined value of \$612,000, the statement and a museum official said.

About noon, three armed men paid the \$2.45 entrance fee and immediately went to the second-floor gallery where the works were being exhibited, bypassing more valuable pieces, authorities said. "This indicates to us that they probably received an order" to take those specific works, Youssef Abou Chain, head of Sao Paulo's organized crime unit, told reporters at a news conference. The assailants overpowered three unarmed museum guards and grabbed the works, officials said. The robbery took about 10 minutes and the museum was nearly empty at the time. The assailants took the pieces — frames and all — out of the museum in two bags. The institution has no metal detectors.

In December, Picasso's "Portrait of Suzanne Bloch" and "O Lavrador de Cafe" by Candido Portinari, an influential Brazilian artist, were stolen from the Sao Paulo Museum of Art by three men who used a crowbar and car jack to force open one of the museum's steel doors. The framed paintings were found Jan. 8, covered in plastic and leaning against a wall in a house on the outskirts of Sao Paulo, South America's largest city. One of the suspects in that heist — a former TV chef — turned himself over to police in January, who already had two suspects in custody.

1. What did the armed men steal?

- a) Two prints by Picasso
- b) Two oil painting by Brazilian artists
- c) A couple of prints and a couple of paintings

2. Why didn't the thieves take other more valuable works?

- a) They didn't know that the other pieces were worth more.
- b) Probably because they had received an order for the prints that they took.
- c) They didn't have enough time.

3. Why was the museum's metal detector not working?

- a) The museum doesn't have a metal detector.
- b) It was being repaired.
- c) It was working - The thieves had plastic guns.

4. How many people were in the museum during the robbery?

- a) A lot. The museum was crowded.

- b) Not too many. It was almost empty.
- c) There were a lot of people outside the museum.

2. Vocabulary

Fill in the blanks below in the words in the box:

action	character	horror	sequel
actors	comedy	plot	setting
animation	critic	projector	star
blockbusters	documentary	scenes	theater
cameo	extra	sci-fi	ticket
camera	genre	screen	usher

Parts of the Movie:

The place or time a movie takes place is called the _____. What happens in a movie is called the _____. A movie is usually broken up into many _____. The movie is filmed with a _____.

People in Movies:

The people who act in the movie are _____. A _____ is a part that an actor plays. The main actor is sometimes called the _____. When a famous person has a short appearance in a film it is called a _____. An _____ is an unimportant person who acts in the background. A _____ is a person who watches movies and writes reviews about them.

Movie Genres:

The type of movie is the movie _____. A movie that makes you laugh is a _____. A movie that makes you scream is a _____. A movie that is exciting with lots of guns and explosions is an _____ movie. Movies about the future or space are known as _____ films. And a movie about real life is a _____. An _____ film has cartoon characters.

Blockbusters

Movies with big budgets that sell a lot of tickets are called _____. Many of these movies do so well that movie producers make a _____, or part II.

At the Theater:

The place where you watch a movie is called a _____. To see a movie, usually, you have to buy a _____. The movie is projected onto a large _____ using a movie _____. An _____ is a person who shows you to your seat and makes sure everybody is quiet during the movie.

3. Grammar

Fill in the correct forms of the verb “to be“ (present simple):

A: Hello. My name _____ Roger. I _____ a film director. What _____ your name?

B: It ___ Carol. I _____ from Argentina, I _____ a scriptwriter

A: How old _____ you?

B: I _____ twenty six. What _____ your favorite film?

A: It _____ *American Beauty*. _____ your favorite film *Citizen Kane*?

B: No, it _____. _____ you a student?

A: Yes, I _____. _____ your family big?

B: No, it _____.

4. Writing

Write a short film review of between 180-200 words.

1st paragraph: Introduce the book:

What is the name of the film?

What kind of film is it?

Who shot it? Why did you watch it?

Who is the director? Who stars in this film?

2nd paragraph: Write about the plot:

Who is the film about?

Where and when is it set?

3rd paragraph: What do you think?

Did you like the story?

Did you like the characters?

Why or why not?

4th paragraph: Conclusion

Do you recommend the film to other readers?

Who should watch it?

5. Listening

Match the headings with the texts you will hear.

1. I eat little and rather irregularly.
2. I am trying to get used to everyday healthy activities.
3. I feel unable to stop myself from eating.
4. I am afraid of having the same health problems as my relatives do.
5. I am willing to return to a healthy lifestyle despite being tired.
6. I am sure that I exercise enough while carrying out my everyday duties.
7. I feel now like starting a healthy life again.

Speaker A

Right now I'm trying to find a way to regain a healthy lifestyle despite being busy. I've completely lost the athleticism that was a large part of my identity and I can't stand it anymore. Now I'm trying to regain general fitness. So I've been hiking to work (about 20 minutes) for two months now, trying to get more veggies and whole grain in my life, drinking lots of water, and I'm hoping to start walking more although right now I have to work a lot and usually feel too exhausted after work to do anything else.

Speaker B

My name is Katie, I'm 25 years old, and I started making a conscious effort to develop healthy habits about a year ago. The first thing I did was give up smoking. My goals are mainly to exercise regularly, drink enough water, and eat fruits and veggies daily. I do keep track of what I eat with journaling although I'm not a calorie counter, and I don't own scales or restrict myself in any way. I just want to be stronger and feel better through trying to meet those goals every day. Now I feel I can do it.

Speaker C

A year or so ago, I was in pretty good shape and paying a lot of attention to my health. I slipped back into inactivity and unhealthy eating for various reasons. I miss what I had, but I've had a hard time finding the motivation to return to my usual healthy lifestyle. Spring is just arriving — sunny sky, warmer weather, longer days, green leaves peeking up from last season's dead grass. The improvement in the weather is lifting my spirits, so I've decided to take advantage of the extra energy and design for myself a spring fitness challenge.

Speaker D

I have just realized that at least six days out of seven, I do the amount of exercise that is recommended for those whose goal is a healthy lifestyle, just by walking during my daily routine. About three times a week, I do more, sometimes considerably more. Despite that, I often do myself down by telling people I don't exercise at all. I think some part of my brain still believes that because I'm doing it as -part of my routine rather than going to any special effort, it can't be taken into account.

Speaker E

Hi! I'm Alex. I've had terribly unhealthy eating habits for the last few years. I never took much time to eat and ended up eating very few meals. I'm trying to develop healthier eating habits, and I wonder what would constitute a balanced meal. For breakfast I eat a bowl of cereal and yogurt. Then grab five pieces of fruit I divide between lunch and dinner. It's more than I usually eat, but I know there's still a lot of room for improvement. At the same time I'm worried about going overboard, which can happen very easily for me.

Speaker F

I am 27 years old, and I come from a family of rather overweight people. I've been working to live a more healthy and fit lifestyle since last December. Over the past three years, I've watched older relatives dealing with serious health problems, and it's been a wake-up call for me to start taking care of myself while I'm young and my state of health hasn't become worse. I'd like to start a family in the next couple of years, and it would be great to be able to keep up with my children as the years go by.

4) Лексико-грамматическая работа, тестирующая различные виды речевой деятельности (1 семестр):

A. Reading

a) Read the text and say which paragraph is about:

- Nina's morning routine
- who Nina is and where she lives
- Nina's routine on performance days
- the rewards of being a ballerina
- what Nina does after a performance

Nina Ananiashvili is a prima ballerina at the Bolshoi Ballet, the greatest ballet company in the world. She lives with her husband Guya, a diplomat, in a flat in Moscow. The flat is very small. The bedroom and the sitting room are in one room and there is only a very small bathroom and kitchen.

Every morning Guya and Nina have breakfast at half past seven. Then Nina prepares her ballet shoes. She uses three new pairs of ballet shoes for every performance. Nina usually walks to her classes at the theatre. "I love the city," she says, "It opens my eyes." But on performance days, she takes a taxi to class and back. "I like to save my energy," she says. She arrives at the theatre at about five o'clock in the evening. The performance starts at seven thirty.

Dancing is very tiring and some ballerinas lose three kilos during a performance. Nina is always very thirsty after a performance. "I drink and drink: water, tea, lemonade, anything. Usually I can't sleep until three or four o'clock in the morning."

Bolshoi dancers earn quite a lot of money and there are other rewards. Girls stand in shopping queues to buy food for her. "Men just leave flowers outside my flat and then run away!" says Nina, and laughs.

b) Write questions for these answers:

1. _____ ?

at the Bolshoi Ballet.

2. _____ ?

her husband Guya.

3. _____ ?

at 7.30 a.m.

4. _____ ?

No, she doesn't. She usually walks to her classes.

5. _____ ?

at 7.30 p.m.

6. _____ ?

She drinks and drinks.

7. _____ ?

quite a lot of money.

8. _____ ?

Girls stand in shopping queues to buy food for her.

c) Write a short story about your typical day.

B. This is a letter from Jack to his English teacher in Spain. Read the letter and complete it with the correct form of the verb in brackets.

Dear Sam,

This term I (stay) (1) _____ with a family in London. Mrs Lee (be) (2) _____ a teacher and Mr Lee (be) (3) _____ a writer. They (have got)

(4) _____ two children. The family (be) (5) _____ very nice. I (watch) (6) _____ TV with them in the evenings, but I (not / understand) (7) _____ a word! English people (speak) (8) _____ very fast!

The English class here (be) (9) _____ good. This week we (work) (10) _____ hard because there are exams but we (not / usually / work) (11) _____ a lot. The lessons (start) (12) _____ at 9 and they (finish) (13) _____ at 3.

The teacher (be) (14) _____ young and (speak) (15) _____ Spanish! We sometimes (go) (16) _____ for a drink in the evening. How (be) (17) _____ you? Write soon.

Love,

Jack

C. Complete the sentences with the prepositions: in, at, with, to, by, from, on.

I live (1) _____ Oxford but I come (2) _____ Sydney, Australia. I'm married (3) _____ an Englishwoman. I usually get up (4) _____ six o'clock but (5) _____ Sundays I stay in bed until ten o'clock. At the moment I'm living (6) _____ myself because my wife is (7) _____ holiday (8) _____ her sister. I usually go (9) _____ work (10) _____ foot but I go (11) _____ bus (12) _____ the winter. I sometimes work (13) _____ home, too. (14) _____ weekend I go (15) _____ the theatre or listen (16) _____ music.

D. Ten sentences are wrong and two sentences are right. Correct the mistakes where necessary.

1. David never take the bus to work _____

2. Go you to the office every day? _____

3. My car don't work when it is cold _____

4. What time the film starts? _____
5. Ben's sister don't speak French but Ben do _____
6. How many eggs you want for breakfast? _____
7. Does the 9.30 train stop at every station? _____
8. What does do your father? _____
9. I not write many letters. I usually use the telephone _____
10. What Sue usually have for lunch? _____
11. How much do these apples cost? _____
12. Charlie plays basketball but he doesn't enjoys it _____

E. Paula is in the city centre. She is asking a woman some questions about her visits to the local cinema. First, read the answers. Then, write the questions.

Paula: (1) _____ ?

Woman: Usually once a week.

Paula: (2) _____ alone?

Woman: No, with a friend.

Paula: (3) _____ there?

Woman: I walk because I live nearby.

Paula: (4) _____ ?

Woman: £4.00.

Paula: (5) _____ ?

Woman: At the back of the cinema.

Paula: (6) _____ ?

Woman: All kinds of films, especially comedies.

Paula: (7) _____ film?

Woman: My favourite is 'Silent Streets'.

Paula: (8) _____ anything, for example, ice-cream?

Woman: No, I don't, but I usually have a coke.

Paula: Thank you for answering my questions.

Woman: You're welcome.

What about you? Write a short paragraph about your cinema habits.

5) Тест на проверку навыков аудирования монологической речи с использованием видеоматериалов (2 семестр).

The Tower of London and St. Paul's Cathedral

Videoscripts:

A. The Tower of London

The ancient Tower of London is on the north bank of the Thames, next to Tower Bridge. It was started by William the Conqueror who invaded Britain in 1066. He built the Tower to impress and frighten the English. It has a long and cruel history.

It was once a prison for enemies of the king. People say the ghosts of men and women who died in the Tower still walk here at night. There are many buildings here, but the most important is the White Tower, which is the oldest. Its walls are thirty metres high. There's also a Jewel House which contains the famous Crown Jewels.

The men who guard the Tower - and the Crown Jewels - are the Warders or Beefeaters. They can tell you everything about its history. Their clothes are the uniform of royal guards of the year 1500.

As well as Beefeaters, other soldiers guard the Tower - guardsmen of a regiment of foot soldiers - the same regiment that guards the Buckingham Palace. And they have their own ceremony on Tower Green.

Sometimes you can see another regiment firing its guns. This happens on special occasions, like a royal birthday. Today the Tower no longer frightens Londoners, but the guns sometimes frighten visitors!

B. St. Paul's Cathedral

St. Paul's Cathedral was built after the Great Fire of 1666. It stands in the heart of the City - the business centre of London. The architect was Sir Christopher Wren. It took him thirty-five years to finish St. Paul's. The cathedral is a hundred and ten metres high from the floor to the top of the cross and you can climb the 627 steps up to the dome. Wren designed St. Paul's to give a feeling of space and light. He built more than fifty churches after the Fire, but this is his masterpiece.

Inside the dome is the Whispering Gallery. If you whisper close to the wall on one side of the dome, you can be heard on the other side.

St. Paul's has seen many important occasions, like the Royal Wedding of 1981, when Prince Charles and Princess Diana were married. And famous people are buried here.

Sir Christopher Wren himself is buried in the floor under the dome. St. Paul's Cathedral is an island of peace in the noise and activity of one of the biggest financial centres in the world.

A. The Tower of London

Vocabulary

ancient town - древний город

William the Conqueror - Вильгельм Завоеватель

invade, (n. Invasion) - захватить, занять

cruel - жестокий, ужасный

prison for enemies of the king - тюрьма для врагов короля

ghost - привидение

White Tower - Белая башня

Jewel House - Дом королевских драгоценностей

Warders (Beefeaters) – солдаты охраны лондонского Тауэра

soldier - солдат

regiment - полк

impress - производить впечатление

frighten – пугать, устрашать

fire guns – стрелять из орудий

on special occasions – в особых случаях

1. Watch the scene and tick (V) the right answer.

1. William the Conqueror built the Tower of London
 - to please the Normans
 - to frighten the English
 - to protect Londoners
2. Beefeaters are
 - royal guards of today
 - policemen
 - Warders of the Tower
3. The Changing of the Guard ceremony at the Tower happens
 - on Tower Green
 - in the Jewel House
 - in the White Tower

2. Watch the scene again. Three of the sentences below are false. Which ones?

1. The Tower of London is on the north bank of the Thames.
2. William the Conqueror invaded Britain in 1066.
3. People say that the king's ghost walks in the Tower at night.
4. The walls of the White Tower are thirty metres high.
5. The Beefeaters wear the uniform of royal guards of the year 1600.
6. The guardsmen on Tower Green are part of the same regiment that guards Buckingham Palace.
7. They fire guns on Tower Green every day.

B. St. Paul's Cathedral

Vocabulary

cathedral - собор

church - церковь

The Great Fire – Великий пожар

Christopher Wren – Кристофер Рен

climb steps up to the dome – подняться по ступенькам к куполу

cross – крест

masterpiece - шедевр

whisper - шептать

the Royal Wedding – королевская свадьба

bury - хоронить, погребать

1. Watch the scene, then answer these questions.

1. What is the City of London?
2. Who was Sir Christopher Wren?

3. What happened in St. Paul's Cathedral in 1981?

2. Watch the scene again and answer these questions.

1. How long did it take to finish St. Paul's?
2. How high is St. Paul's?
3. How can you get to the dome?
4. What happens if you whisper on one side of the dome in the Whispering Gallery?
5. Where was Sir Christopher Wren buried?

3. Work with a partner. Look at this example, then ask and answer questions using the notes below and the verbs in brackets.

1675: Sir Christopher Wren started St Paul's.

1710: Sir Christopher Wren finished St Paul's (build)

Q: How long did it take Sir Christopher Wren to build St. Paul's?

A: It took him thirty-five years.

1. 4p.m.: We started climbing up to the dome.

4.15p.m.: We reached the top (climb up to)

2. 1081: The White Tower was started.

1097: The White Tower was finished (build)

3. 8a.m.: I leave home.

9 a.m.: I arrive at the University (get to)

(make up your own examples)

4. Упражнения на закрепления всего материала (выполняется на уроке или дома в качестве домашнего задания):

1. Make one sentence out of the two sentences in each line below, by using 'who' or 'which'.

1. This the Tower of London. It is on the north bank of the Thames.

2. It was started by William the Conqueror. He wanted to impress and frighten the English.

3. This is the White Tower. It is the oldest.

4. You can see the Warders of the Tower. They guard the Crown Jewels.

5. The cannons make a lot of noise. They guard the Crown Jewels.

5. The cannons make a lot of noise. This sometimes frightens visitors.

6. This sometimes frightens visitors.

2. Write the questions that give you the answers below.

1. Where _____

In the heart of the City.

2. Who _____

Sir Christopher Wren.

3. How many _____

More than fifty.

4. Where _____

It's inside the dome.

5. When _____

They were married in 1981.

3. Fill in the gaps in the sentences by choosing from the following prepositions: in, on, next to, inside, in the heart/centre/middle of, from, to, up to.

1. London is ___ the south-east of England _____ the River Thames.

2. Many famous men and women died _____ the Tower.

3. St. Paul's is _____ the City.

4. The Whispering Gallery is _____ the dome.

5. If you whisper _____ the wall _____ one side, you can be heard _____ the other side.

6. The cathedral is one hundred and ten metres high _____ the floor _____ the top of the cross.

7. You can climb the 627 steps _____ the dome.

4. Answer the questions:

1. When did William the Conqueror invade Britain?

2. What did he build the Tower of London for?

3. What does the Jewel House contain?

4. Who wore the Beefeaters' uniform in 1500?

5. What happened in 1666?

6. What is the main secret of the Whispering Gallery?

7. Where was Sir Christopher Wren buried?

6) Тест на проверку навыков аудирования монологической речи (3 семестр).

a) Listen to a story. In what order did these things happen?

- Norma fell in love with Joe. _____
- Joe put his car in Norma's garage. _____
- Joe fell in love with a writer. _____
- Joe met an old film star who was once famous. _____
- Norma gave Joe a job. _____
- Norma became famous again. _____
- Norma killed Joe. _____
- Joe tried to leave Norma. _____

At the beginning of the film a young scriptwriter, Joe Gillis, is driving through Los Angeles. He has no work and no money, and he can't pay for his new car. Some people are looking for him because they want to take his car back so he hides it in the garage of a big house on Sunset Boulevard. The house belongs to an old film star called Norma Desmond. She lives there with a butler who was once her husband and who also directed her films. She lives with her memories of the time when she was famous, watching her old films and reading letters which she believes are from her fans, but which her butler writes. She wants to return to the screen and become famous again so when she meets Joe she asks him to write a film script for her. She also wants him to live at her house while he is writing it.

Joe doesn't want to live like a prisoner in this strange house, but he is happy to have a job and to take money and expensive clothes from Norma. Soon there are problems. Norma falls in love with Joe. Also, the man who she wants to direct her new film, Cecil B. de Mille, does not like the film script. Then Joe falls in love with a young writer and tries to leave Norma. She shoots him saying, 'No one ever leaves Norma Desmond.' In the most famous scene at the end of the film the police come to take her away. The photographers and journalists are waiting as she walks down the stairs, and her last words are 'All right, Mr de Mille. I'm ready for my close-up'.

b) Find six mistakes in this summary. Then listen again and check your answers.

At the beginning of the film Joe is walking down a street in Los Angeles. He meets a young film star called Norma Desmond. She lives with her boyfriend in a big house in Sunset Boulevard. She gets a lot of letters from all over the world. Joe then moves into her house and writes a film script for her. He also falls in love with her. When he tries to leave her, she stops him and he kills her.

c) Underline the correct word in these sentences – who or which?

1. Joe Gillis was a young scriptwriter who/which had no job.
2. Joe put his car in a garage who/which belonged to Norma Desmond.
3. Norma lived with a butler who/which was once her husband.
4. Joe had money and clothes who/which Norma gave him.
5. Gloria Swanson is the actress who/which played Norma Desmond in the film.
6. The last scene is the one who/which is the most famous.

7) Тест на проверку знаний по лингвострановедению (3 семестр).

London Quiz: How much do you know about London?

1. Who gave London its first name?

- a) the Egyptians
- b) the Greeks
- c) the Romans

2. Who founded the Tower of London?

- a) Charles I
- b) William I
- c) Henry VIII

3. Which is the oldest part of London?

- a) Westminster
- b) the City
- c) the West End

4. How much of London did the Great Fire of London destroy in 1666?

- a) a quarter of London
- b) three quarters of London
- c) the whole city

5. Who designed St. Paul's Cathedral?

- a) Christopher Wren
- b) Benjamin Hall
- c) Francis Drake

6. Where are the British kings and queens crowned?

- a) St. Paul's Cathedral
- b) Westminster Abbey
- c) the House of Lords

7. Which birds, according to the legend, protect the Tower of London?

- a) pigeons
- b) ravens
- c) swans

8. Which is the most famous shopping street in London?

- a) Oxford Street
- b) Downing Street
- c) Baker Street

9. What is a 'double-decker'?

- a) a bus
- b) a lorry
- c) a ship

10. Where can you make a speech in Hyde Park?

- a) Poet's Corner
- b) Speaker's Corner
- c) Revolutionary Corner

11. What is 'the Globe' in London?

- a) the largest department store in Europe
- b) Cockney rhyming slang for 'hope'
- c) a Shakespearean theatre

12. Which is the only London Bridge that can be raised?

- a) Tower Bridge
- b) London Bridge
- c) Waterloo Bridge

13. Why will 2012 be a special year for London?

- a) It's the city 2000th anniversary.
- b) The city will be hosting the Olympic Games.
- c) There will be an eclipse of the sun.

14. Where are the Crown Jewels kept?

- a) Buckingham Palace
- b) The Tower of London
- c) The Bank of England

15. What colour is the traditional London taxi?

- a) yellow
- b) black
- c) red

16. What's the popular name for the underground system in London?

- a) the Tunnel
- b) the Channel
- c) the Tube

17. What is the London Eye?

- a) a telescope
- b) an observation wheel
- c) a newspaper

18. How much will it cost you to visit the British Museum, the National Gallery or the Tate Modern Gallery?

- a) 10 pounds
- b) 30 pounds
- c) Nothing

19. Which former London resident has been voted 'the greatest Briton of all time'?

- a) Sir Winston Churchill
- b) Charles Darwin
- c) John Lennon

20. Which bridge over the Thames was pulled down in 1970 and transported, piece by piece, to Arizona in the United States?

- a) London Bridge
- b) Tower Bridge
- c) Westminster Bridge

Keys: 1c, 2b, 3b, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9a, 10b, 11c, 12a, 13b, 14b, 15b, 16c, 17b, 18c, 19a, 20a.

Шкала оценки:

Все тесты оцениваются по 100 балльной шкале в процентах, а затем переводятся в 5-балльную оценочную систему:

- 5 «отлично» - 90-100%
- 4 «хорошо» - 80-89%
- 3 «удовлетворительно» – 70-80%
- 2 «неудовлетворительно – менее 70%

Та же шкала оценки действует и для периодического контроля.

После каждого раздела Unit-а учебника «English for Film, TV and Digital Media students» проводится периодический контроль в форме перевода с русского языка на иностранный 20-25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение модуля. Преподавателями кафедры разработаны лексико-грамматические работы по всем модулям учебника, отдельно для сильных и слабых групп.

Самостоятельная работа студентов также подлежит текущему контролю.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса на факультете анимации и компьютерной графики. Предполагается, что повышение роли и увеличение часов на самостоятельную работу в процессе обучения поможет воспитанию творческой активности и инициативы у студентов, развитию навыков, необходимых для профессионального роста и решения поставленных профессиональных задач, а также приобретению навыков и умений для дальнейшего самообразования.

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студента за I, II, III, IV является семестровая контрольная работа. Она представляет собой обобщающий контроль в форме лексико-грамматического перевода с родного языка на иностранный 25-ти предложений, содержащих в себе активную лексику и грамматику, пройденную в течение семестра.

Итогом аудиторной и самостоятельной работы студентов за V семестр и условием допуска к экзамену являются:

1. итоговая лексико-грамматическая работа;
2. зачёт по внеаудиторному (домашнему) чтению кино-литературы;
3. реферат оригинальной кино-литературы (подборки статей и материалов по специальности) по проблематике, представляющей научный интерес для выпускающей кафедры с изложением информации на родном языке. Указанное выше реферирование может являться частью курсовой работы по специальности.

Образец для промежуточного контроля в форме итоговой лексико-грамматической работы 5 семестр для студентов специальности 54.05.03 Графика

Итоговая лексико-грамматическая работа (5 семестр)

1. Международные творческие конкурсы открывают большие возможности для талантливой молодежи, не правда ли?
2. Кассовый сбор фильма зависит от качества компьютерной графики и специальных эффектов?
3. Фильмы, показанные во внеконкурсной программе фестиваля, вызвали огромный интерес и горячие дискуссии не только у профессионалов, но и у зрителей.
4. Если бы вчера режиссер посмотрел весь отснятый материал, он бы попросил переснять несколько сцен.
5. У этого художника по костюмам большой опыт работы в кино. Он уже создал костюмы для 10 художественных фильмов.
6. Когда я вошел в павильон, гример разговаривала с актрисой, исполняющей одну из главных ролей.
7. Если погода будет морозной, мы будем снимать на натуре не больше 2-х часов в день.
8. Не заплатив гонорар, он заставил актеров сыграть еще два спектакля.
9. Этот ассистент режиссера не может работать с людьми. Я бы хотел, чтобы он покинул площадку.
10. Мы решили создать свою собственную кино компанию, чтобы не зависеть от продюсеров.
11. Продюсер прочитал режиссерский сценарий до того, как впервые встретился со всей съемочной группой.
12. Если бы завтра мы сняли последнюю массовую сцену, то могли бы смонтировать фильм в январе.
13. Этот художник мультипликатор проработал на студии 20 лет и сейчас

собирается написать об этом книгу.

14. Комедия имела большой успех у публики, так как в ней сыграли все звезды отечественного кино.

15. Он сказал, что художник-постановщик делает раскадровку уже 2 месяца.

16. Фонограмма этого фильма не очень хорошая. Я думаю, нам придется перезаписать ее.

17. Надеюсь, что завтра у нас будет свободный день, так как режиссер уезжает с оператором-постановщиком на выбор природы.

18. Художник по костюмам спросил актрису, когда она придет на примерку костюмов.

19. Средства массовой информации часто публикуют материалы о кино. Но они уделяют слишком мало внимания учебным фильмам.

20. Кинофестиваль во ВГИКе проводится каждый год.

21. Продюсер заставил его переписать режиссерский сценарий.

22. Они хотели, чтобы он снял полнометражный мультипликационный фильм.

23. Мастер спросил студента, посещает ли он занятия по истории изобразительного искусства или пропускает их.

24. Если бы вы сделали декорации вовремя, мы бы поставили эту сказку к Рождеству.

25. Если бы она не сдавала экзамен по английскому языку, она бы так не нервничала.

Итоговый контроль в форме экзамена по завершении V семестра включает в себя проверку уровня сформированности умений:

а) изучающего чтения профессионального текста объемом 2500 печатных знаков, понимание которого проверяется в форме письменного перевода на русский язык;

б) просмотрового чтения оригинальной статьи по специальности и навыков устной монологической речи (передача содержания статьи на английском языке) и диалогической речи и аудирования в ходе беседы с преподавателем по её проблематике.

в) диалогического общения с экзаменатором на одну из профессиональных тем.

Список тем, выносимых на экзамен для студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) **54.05.03 Графика, специализация: Художник анимации и компьютерной графики**

1. Production unit: team members' responsibilities
2. Responsibilities of an Animation and CGI Artist
3. My favourite actor
4. My favourite film director

5. My favourite film
6. Film Festivals
7. VGIK international film festival
8. What Makes A Successful Movie?
9. Commercial Hits
10. Development and Pre-production
11. Production / Shooting Stage
12. Post-Production
13. Does The Guinness Book Know Everything?
14. My future career.

Образец билета к экзамену и приложение к нему (V семестр)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)		
Утверждаю: Зав.кафедрой _____ «__» _____ 202_ г.	Факультет <u>анимации и мультимедиа</u> Кафедра <u>русского и иностранных языков</u> Специальность 54.05.03 <u>Графика</u> Форма обучения <u>очная</u>	Экзамен по дисциплине « <i>Иностранный язык (английский)</i> »
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Переведите письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков. 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменатором по проблематике данной статьи. 3. Побеседуйте с экзаменаторами на тему: «Responsibilities of an Animation Artist». 		

Приложение. Образец заданий на итоговом экзамене по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов направления подготовки 54.05.03 Графика, специализация Художник анимации и компьютерной графики

Задание 1. Переведите письменно со словарём статью по специальности объёмом 2.500 печатных знаков. (Время подготовки - 60 мин.).

Storyboard Artist 2.540 п.з.

Storyboard Artists translate screenplays, or sequences from screenplays, into a series of illustrations in comic book form. These illustrations have two functions:

to help Directors clarify exactly what they want to achieve, and to illustrate to all other Heads of Department exactly what is required, e.g., prosthetics for Make-up, Computer Generated Images (CGI) for Visual Effects, props for the Art Department, etc.

In many ways comic books are the art form that most closely resembles cinema - they both tell stories in a primarily visual form, involving discrete, framed images linked sequentially to convey information. Although comic book images are static, it is often useful to employ the comic book form to develop complex sequences in films that require careful planning, and that cannot or should not be left to on-set improvisation. Helping the Director to conceptualise these sequences is the specialist task of Storyboard Artists. They work on a freelance basis.

What is the job?

Storyboards are mainly required on films containing large amounts of action and/or CGI, where complex chase, fight or battle scenes need to be visualised and carefully planned. It is now becoming commonplace for many big budget feature films to be storyboarded before shooting begins. Although it may be argued that this stifles the creative process of directing a film, it is a sensible way of avoiding overshooting and spiralling budgets.

Depending on individual Directors and their requirements, Storyboard Artists usually start work early in the production process. After reading the screenplay, they meet with the Director to discuss the mood and atmosphere of any scenes to be storyboarded. During this process Storyboard Artists must analyse the Director's requirements, and visualise the scene from the camera's point of view, working out the characters' positions, who or what else is in the frame, and from what angles they are seen, and imagining their feelings. After Storyboard Artists have delivered the first few illustrations, Directors usually allow them to suggest their own ideas for the following scenes, although some Directors are more prescriptive about what they want, using storyboards as a reminder rather than as a template. On big budget films, two or three Storyboard Artists may be employed full time, usually in Art Department offices at film studios, where they are able to examine any models of the sets and photographs of various locations, and refer questions to the Production Designer.

Although most Storyboard Artists still prefer to use pencil and paper rather than draw onto a computer screen, as they have more control over the movement and flow of a pencil line, they use computer software packages such as Photoshop to collate and change work easily. Because of advances in computer games and in animation techniques, many storyboard software packages are available, e.g., Storyboard Lite, Frameforge 3D Studio and Storyboard Artists & Storyboard Quick.

Задание 2. Прочитайте оригинальную статью объёмом 1500 печатных знаков без словаря и будьте готовы изложить её основное содержание по-английски. Побеседуйте с экзаменатором по проблематике данной статьи. (Время выполнения – 10 минут).

Anime 1.577 п.з.

No discussion of animation would be complete without mentioning Japanese animation, or *anime*. Influenced by *kabuki* (a form of traditional Japanese theater), woodblock prints, and *manga* (Japanese cartoons--particularly the way they suggest more than what is in the frame and emphasize aesthetic distance), anime makes use of worldwide animation techniques of the twentieth century, particularly Disney. The father of anime, Osamu Tezuka, notes the influence of Disney on his own work, but he developed animation in a very different direction, including more adult themes and more complex story lines. In fact, *otaku* (American fans) often compare anime disparagingly with Disney, noting that anime tends to be intellectually superior (Levi 1996).

The most important date in Japanese animated history is 1963 with the premiere of Tezuka's legendary *Astro Boy (Tetsuwan Atomu)* followed by *Kimba the White Lion*. Other anime series, such as the *Vampire Princess Miyu*, highlight anime's preference for moral ambiguity as seen by the heroine's pretty face and ribbons that hide her eerie nature. Another important series is Anno Hideakis' bleak television series *Neon Genesis Evangelion*, which offers a type of overripe maturity with profound existential concerns. The popularity of anime in the United States, an audience it was never intended for, suggests that all viewers are ready for more challenging animation that makes use of complex imagery, emotions, and powerful symbolism (Napier 2001).

Emergence of Pixar and Digital 3D

Traditional cel animation process became largely obsolete in the twenty-first century with the advances in computer technology, and Pixar has been at the forefront of that technology. Pixar began when Steve Jobs purchased the computer graphics division of Lucasfilm Ltd and made it into an independent company, thus creating Pixar.

Задание 3. Побеседуйте с экзаменаторами на тему: «Responsibilities of an Animation Artist».

Критерии оценок ответа

Студенты получают за ответ:

“5” – «отлично» - ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение. Свободно владеют навыками перевода с иностранного языка на родной. Содержание текста на просмотровое чтение понято полностью, реакция на вопросы по тексту

быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме. Устное высказывание строится логично и грамотно. Самостоятельно выявляют грамматические ошибки и объясняют соответствующие грамматические явления. Правильно используют языковые нормы применительно к разным функциональным стилям.

“4” – «хорошо». Ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского языка. Владеют нормативной фонетикой английского языка и легко осуществляют коммуникативное намерение, но возможны незначительные неточности и ошибки. Содержание текста на просмотровое чтение понято, студентами даны ответы на вопросы экзаменатора, но подчас они затрудняются адекватно высказать личное отношение к проблеме. Достаточно грамотно выполнен перевод текста, но допущены неточности. Самостоятельно выявляются 70% ошибок, допускаются некоторые затруднения при объяснении грамматического явления. Правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

“3” – «удовлетворительно». Ответ неполный, построенный не в полном соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими нормами английского языка. Текст понят не полностью, реакция на вопросы к тексту слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки. Перевод выполнен, однако, содержит значительное количество ошибок. Устное высказывание строится нелогично и изобилует большим количеством фонетических и грамматических ошибок. Самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некоторые грамматические явления. Не вполне правильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

«2» – «неудовлетворительно». Ответ неполный, не отвечающий орфоэпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского языка. Содержание статьи на просмотровое чтение не понято, нет реакции на вопросы. Устное высказывание построено нелогично, с множеством фонетических, лексических и грамматических ошибок. Перевод не соответствует требованиям. Самостоятельно выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не объясняются. Неправильно используется языковая норма применительно к разным функциональным стилям.

Каждый этап и часть экзамена оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая оценка за экзамен выставляется по пятибалльной шкале на основании оценок, полученных за итоговую лексико-грамматическую работу, реферат по специальности и каждую из трёх частей экзамена.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.д.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Иностранный язык (английский)»
(название дисциплины)
по направлению подготовки _54.05.03 Графика (уровень специалитета)
специализация Художник анимации и компьютерной графики.

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 1.1.;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 2.1.;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 3.1.;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный
университет кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**МАСТЕРСТВО ХУДОЖНИКА
АНИМАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ**

Направление подготов- 54.05.03 «ГРАФИКА»
ки, специальность

Специализация «Художник анимации и компьютерной
графики»

Форма обучения очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Мастерство художника анимации и компьютерной графики» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Автор: В.М. Монетов, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры анимации и компьютерной графики

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,

начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный

университет кинематографии

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно – методические данные дисциплины

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Структура дисциплины

2.2.2. Тематический план курс

2.2.3. Содержание дисциплины

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.3. Самостоятельная работа обучающихся

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- привить студентам навыки самостоятельной творческой работы в комплексном изобразительном решении кинофильма, связанных с созданием и воплощением художественных образов в эскизах и на экране при помощи современных анимационных и компьютерных технологий.

Задачи дисциплины:

- научить студентов применять на практике создания художественного оформления навыки и знания, получаемые на занятиях рисунком и живописью, а также при изучении технологических и исторических дисциплин;
- привить навыки анализировать литературное (музыкально-литературное) произведение;
- привить навыки самостоятельно и совместно с режиссером и оператором разрабатывать режиссерский сценарий и определять визуальный образ персонажей, среды, стиля постановки;
- привить навыки самостоятельно собирать изобразительный материал;
- привить навыки эскизной компьютерной разработки анимационных персонажей, декораций и среды с целью их дальнейшего использования в фильме;
- привить навыки выстраивать художественное пространство в динамике в соответствии с драматургическим развитием литературного произведения и разработанного режиссерского сценария;
- привить навыки разработки экспликации художника, используя современные компьютерные технологии и смешанную технику;
- привить навыки разработки мизансцен и раскадровок, используя современные компьютерные технологии и смешанную технику;
- привить навыки выполнения эскизов, используя современные компьютерные технологии и смешанную технику;
- научить делать компьютерные макеты, габаритные чертежи декораций, мебели и бутафории, с указанием фактур и выкрасок используя современные компьютерные технологии;
- изучить на практике художественного применения, наиболее часто встречающиеся в работе художника-постановщика изобразительный архитектурный, интерьерный и бытовой материал (Россия и Европа IV-XXI веков);
- подготовить высокопрофессиональных художников, вооруженных знанием законов композиции, пространства, цвета, движения освоивших и профессиональное использование традиционных техник и новых компьютерных технологий для достижения высоких творческих результатов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Мастерство художника анимации и компьютерной графики» – главный специальный курс, наряду с изучением живописи, рисунка, драматургии, режиссуры, актерского мастерства и компьютерной графики позволяет подготовить специалиста широкого профиля,

профессионала, умеющего решать творческие задачи, стоящие перед художником экранных искусств.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 30 зачетных единицы, 1080 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой в 1, 3, 4, 5, 7, 9, А семестрах; экзамены в 3, 6, 8, В семестрах.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть следующими компетенциями:

Общепрофессиональными:

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);
- способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);
- способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности (ОПК-3);
- способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий (ОПК-4);
- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы (ОПК-5).

Художественно-творческая деятельность:

- способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания (ПК-1);
- способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);

- способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4);
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления информацией (ПК-8);
- владением основными принципами компьютерных технологий, используемых в творческом процессе художника-графика (ПК-9).

Специализация:

- свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств (ПСК-107);
- способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики (ПСК-108);
- способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства (ПСК-113);
- способностью использовать архивные материалы и другие современные средства, и источники информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и компьютерной графики (ПСК-114);
- способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики (ПСК-118).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану												
Вид учебной работы	Количество часов											
	Все-го по уч. плану	В том числе по семестрам										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B
Работа с преподавателем (контактные часы), в т. ч.	584	51	42	51	42	51	42	45	48	51	65	96

Практические занятия		34	28	3 4	2 8	3 4	28	3 0	34	34	5 2	96
Индивидуальные занятия		17	14	1 7	1 4	1 7	14	1 5	14	17	1 3	
Самостоятельная работа		15	30	1 5	2 4	1 5	30	5 7	24	51	1	48
Промежуточная аттестация		6	36	6	6	6	36	6	36	6	6	36
Зет		2	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3
Всего часов	1044	10 8	10 8	7 2	7 2	7 2	10 8	7 2	10 8	10 8	7 2	10 8

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 30 зачетных единицы, 1080 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой в 1, 3, 4, 5, 7, 9, А семестрах; экзамены в 3, 6, 8, В семестрах.

2.2.2. Тематический план курса

Семестр	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			СРС
			Аудиторные занятия, в том числе			
			ЛЕК	ПРАКТ	ИНД	
1	Эскизы к экранизации А.С.Пушкина Россия 18-19 веков	66		34	17	15
2	Эскизы к экранизации немецкой сказки Германия 17-19 веков	72		28	14	30
3	Экранизация английской фантастической лит-ры (Англия 19 - начала 20 веков)	66		34	17	15
4	Эскизы к экранизации итальянской сказки (Италия 19 века)	66		28	14	24
5	Экранизация русской лит-ры (Россия, 20-30-е годы 20-го века)	66		34	17	15
6	6. Экранизация французской литературной сказки (Франция, Ба-	72		28	14	30

	рокко, Рококо)					
7	«Малый» диплом, экспликация, раскадровка, пояснительная записка (Тема свободная, конец XX-го века)	102		30	15	57
8	«Малый» диплом, эскизы, спец-эффекты (Тема свободная, продолжение)	72		34	14	24
9	9. Эскизы к экранизации пьесы Шекспира («Сон в летнюю ночь»)	102		34	17	51
A	Заявка и экспликация на тему дипломной работы	66		52	13	1
B	Работа над выпускной квалификационной работой	144		96	0	48
	ВСЕГО	894		432	152	310

2.2.3. Содержание дисциплины

1. Эскизы к экранизации А.С.Пушкина Россия 18-19 веков

Вводная лекция «Работа анимации и компьютерной графики и литературный сценарий». (12ч.) А. С. Пушкин. «МЕДНЫЙ ВСАДНИК». Возможные варианты изобразительного решения поэтических, фантастических, исторических тем и темы стихийного бедствия. Процесс сбора изобразительного материала. Художники А. Бенуа, Н. Зубов, Ф. Алексеев, Б. Патерсен, А. Мартынов, А. Тозелли, М. Дамам-Демартре, К. Берггров, А. Орловский, Г. Чернецов, М. Воробьев, Л. Томлинг, В. Садовников, А. Горностаев, К. Гампельн, С. Зарянко, и др. Архитектура Санкт-Петербурга как материал для работы художника-постановщика.

Работа над экспликацией.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии.

Работа над раскадровкой.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии.

Разработка сюжетов для эскизов.

Работа над эскизами.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, спецэффекты.

Экзамен-просмотр. Съемка лучших работ. Запись на CD.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118.

2. Эскизы к экранизации немецкой сказки Германия 17-19 веков

Вводная лекция «Работа художника-постановщика над материалом 17 -19 веков. Гротеск как прием анимации». Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного

материала. Архитектура. Костюм. Мебель. Реквизит. Транспорт. Живопись. Карпаччо, Каналетто, Брейгель, малые голландцы, Гольбейн.

Работа над экспликацией.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель.

Работа над раскадровкой. Компьютерные технологии, виртуальные декорации, фантастические персонажи.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, графический планшет, распечатки на принтере, смешанная техника.

Разработка сюжетов для эскизов. Работа над эскизами персонажей и декораций.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, виртуальные декорации, планировки, распечатки на принтере.

Экзамен-просмотр. Съёмка лучших работ. Запись на CD.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118

3. Экранизация английской фантастической лит-ры (Англия 19 - начала 20 веков)

Вводная лекция «Работа художника-постановщика над материалом конца 19-го – начала 20-го века. Детектив. Великобритания. Конан-Дойль, Уэллс, Жюль Верн. Убедительность фантастики». Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала. Лондон. Порт. Архитектура. Замки. Костюм. Мебель. Реквизит. Флот. Транспорт. Югенд-стиль.

Работа над экспликацией.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, комбинированные кадры.

Работа над раскадровкой.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель.

Разработка сюжетов для эскизов. Работа над эскизами персонажей и декораций.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, виртуальные декорации, планировки, распечатки на принтере.

Экзамен-просмотр. Съёмка лучших работ. Запись на CD.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118

4. Эскизы к экранизации итальянской сказки (Италия 19 века)

Вводная лекция «Работа художника анимации и компьютерной графики как часть единого творческо-производственного процесса съёмочной группы».

СКАЗКА. ФАНТАСТИКА. МИФ. Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала.

Работа над экспликацией.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, комбинированные кадры, спецэффекты.

Работа над раскадровкой.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии.

Разработка сюжетов для эскизов. Работа над эскизами персонажей и декораций. Разработка и съемка аниматика.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, виртуальные декорации, распечатки на принтере. Экзамен-просмотр. Съемка лучших работ. Запись на CD.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118

5. Экранизация русской лит-ры (Россия, 20-30-е годы 20-го века)

Вводная лекция «Работа художника-постановщика над материалом 20х-30х годов 20-го века». М. Булгаков. М. Зощенко. И. Ильф Е. Петров. Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала. Театр. Архитектура. Костюм. Мебель. Реквизит. Транспорт. Графика и живопись, ЛЕФ, конструктивизм, РАПП, супрематизм, абстракционизм, модерн. Художники Кустодиев, Дейнека, Пименов, Богородский, Лентулов, Крымов, Андреев, Добужинский, Петров-Водкин, Дмитриев, Черемных, Лисицкий, Малевич, Кандинский. Характер изобразительной стилистики различных течений.

Работа над экспликацией.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель.

Работа над раскадровкой.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель.

Разработка сюжетов для эскизов. Работа над эскизами.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, виртуальные декорации, планировки, распечатки на принтере.

Экзамен-просмотр. Съемка лучших работ. Запись на CD

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118

6. Экранизация французской литературной сказки (Франция, Барокко, Рококо)

Вводная лекция «Работа художника-постановщика над материалом 17 -18 веков».

ФРАНЦИЯ. Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала. Архитектура. Костюм. Мебель. Реквизит. Транспорт. Живопись.

Работа над экспликацией.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель.

Работа над раскадровкой.

Компьютерные технологии, виртуальные декорации.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель.

Разработка сюжетов для эскизов. Работа над эскизами.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, виртуальные декорации, планировки, распечатки на принтере, смешанная техника.

Экзамен-просмотр. Съемка лучших работ. Запись на CD

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118

7. «Малый» диплом, экспликация, раскадровка, пояснительная записка (Тема свободная, конец XX-го века)

Вводная лекция «Работа художника-постановщика над современным материалом». Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала. Современная архитектура. Транспорт. Костюм. Мебель. Реквизит. Современные технологии. Интернациональные и национальные стили. Культура. Искусство. Фэнтези, Ретро. Техно. Поп-арт. Китч. Инсталляции. Акции. Попса. Реклама. Политтехнологии. Телевидение. Газеты. Перманентные вооруженные конфликты.

Работа над экспликацией.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, распечатки на принтере.

Работа над раскадровкой.

- Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, распечатки на принтере.

Экзамен-просмотр. Съемка лучших работ. Запись на CD.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118

8. «Малый» диплом, эскизы, спецэффекты (Тема свободная, продолжение)

Разработка сюжетов для эскизов. Работа над эскизами. Материал: бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, виртуальные декорации, планировки. Разработка спецэффектов и титров. Разработка и съемка аниматика с завершенным фрагментом. Съемка лучших работ. Запись на CD.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118

9. Эскизы к экранизации пьесы Шекспира («Сон в летнюю ночь»)

Вводная лекция «Работа художника-постановщика над комедийным материалом. Шекспир.». Свободная тема. Выбор конкретной темы для работы. Процесс сбора изобразительного материала. Архитектура Греции, Англии. Костюм. Мебель. Реквизит. Живопись. Английский и французский театр. Итальянский театр. Художники театра. Акимов. Головин. Театральные эффекты и компьютерные технологии. Театральные драпировки. Театральная машинерия.

Работа над экспликацией.

- **Материал:** бумага, гуашь, тушь, акварель.

Работа над раскадровкой.

- **Материал:** бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, распечатки на принтере.

Разработка сюжетов для эскизов. Работа над эскизами.

- **Материал:** бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, виртуальные декорации, планировки, виртуальный макет.

Съемочная работа – аниматик и законченный фрагмент.

Экзамен-просмотр. Съемка лучших работ. Запись на CD.

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118

10. Заявка и экспликация на тему дипломной работы

Работа над экспликацией. **Материал:** бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, распечатки на принтере. Работа над раскадровкой. **Материал:** бумага, гуашь, тушь, акварель, компьютерные технологии, распечатки на принтере. Утверждение темы дипломной работы

Формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118

На шестом году обучения по специальности «Художник анимации и компьютерной графики» студенты приступают к работе над дипломным проектом.

В продолжении всей работы над дипломом мастер консультирует и контролирует весь производственный процесс. Дипломная работа принимается кафедрой.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция,

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
<p>1.Художественно-технологический анализ литературного произведения (жанр, тематический анализ литературного произведения, сюжетно-композиционный анализ, образный анализ, лексический анализ, локации (объекты), количество персонажей, количество сцен, характеристика персонажей, характеристика объектов, структура композиции литературного произведения, которое определяет изобразительную композицию).</p> <p>Данные компоненты фиксируются на занятиях устно, в кроках, записях и устно на промежуточной аттестации.</p>			
Анализ литератур-	Анализ литератур-	Анализ литературного	Отсутствует ана-

ного произведения выполнен полностью, произведение грамотно проанализировано с учетом всех вышеперечисленных пунктов.	ного произведения выполнен, но отсутствует какой-либо из компонентов анализа.	произведения выполнен, но отсутствует какой-либо из компонентов анализа или неверно почувствован жанр литературного произведения, несоответствие времени (эпоха).	лиз литературного произведения.
2.Сбор материала для создания литературного произведения Данные компонента фиксируются в подготовительных рисунках к персонажам и объектам.			
Полностью собранный и обработанный материал для создания произведения.	Собран и обработан материал для создания произведения, отсутствует историческая характеристика эпохи.	Материал для создания произведения собран недостаточно для данных персонажей и локаций.	Отсутствует собранный материал для создания произведения.
3.Экспликация (объяснение, замысел художника, выраженный в картинках). Данные компонента фиксируются в картинках размером 10X15, охватывающие все литературное произведение в целом.			
Экспликация охватывает все произведение целиком и дает ощущение художественного соответствия литературному произведению изобразительному произведению (перевод с литературного языка на изобразительный).	Экспликация не охватывает произведение целиком, не дает ощущение соответствия произведения жанру.	Экспликация не охватывает произведение целиком, не дает ощущение соответствия произведения жанру, персонажи, проявленные в экспликации нарисованы схематично, объекты задуманы поверхностно или недостаточно.	Отсутствует экспликация.
4. Разработка персонажей как основных конфликтообразующих элементов композиции (персонажи разрабатываются анатомически, психологически, силуэтно, технологически, наличие ростовой таблицы персонажа, у самого персонажа есть характеристики кроме роста, силуэта, наличие разработанной мимики персонажа). Данные компонента фиксируются в рисунках или моделях в зависимости от вида выбранной технологии производства (куклы, марионетки, перекладка и пр.)			
Персонаж разработан максимально подробно: анатомически, психологически, силуэтно, технологически, наличие ростовой таблицы персонажа, у самого персонажа есть характеристики	Персонаж разработан, но отсутствует разработка мимики персонажа.	Персонаж разработан, но отсутствует разработанная мимика персонажа, ростовая таблица.	Отсутствует разработка персонажа.

кроме роста, силуэта.			
5. Разработка эскизов декораций (в эскизах воссоздается вся образная изобразительная составляющая произведения (будущего фильма). Данные компонента фиксируются в эскизах ¹ к будущему фильму.			
В эскизах воссоздается вся образная изобразительная составляющая произведения (будущего фильма).	В эскизах частично воссоздается образная изобразительная составляющая произведения (будущего фильма).	В эскизах отсутствует место действия, погода, освещение и т.д.	Отсутствие разработки эскизов декораций.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной		
1.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118		
2.	Этапы формирования компетенций		
	Название и содержание этапа	Код(ы) формируемых на этапе компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118	
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий: создание сцен с изучаемых программах.	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПСК-107, ПСК-108, ПСК-113, ПСК-114, ПСК-118	
3.	Показатели оценивания компетенций		
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов	

¹ Эскизы являются завершением работы художника над изобразительным образным решением фильма

		<p>на практических занятиях;</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЭКЗАМЕН</p>

Список вопросов для подготовки к экзамену:

Вопросы по итогам каждого семестра готовятся руководителем мастерской в соответствии с темой задания по мастерству на данный семестр.

Вопросы составляются с учетом не только приобретенных за данный семестр знаний, но и закрепления приобретенного материала.

№	Код компетенции	Расшифровка кода	Вопрос экзамена
----------	------------------------	-------------------------	------------------------

1	ОПК 1	<p>способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления</p>	<p>1. Адаптация литературного произведения в сценарий. 2. Стилистическое многообразие и выбор стиля для освоения темы. 3. Творческое и производственное значение эскизов художника-постановщика анимационного фильма. 4. Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству</p>
2	ОПК-3	<p>способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.</p>	<p>5. Эскиз в работе кинохудожника. Общее и отличие от станковой работы. 6. Композиция эскиза и кадра раскадровки. Различия и общие законы композиции. 7. Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству 8. Компьютерная анимация. Особенности производства компьютерных фильмов 9. Киностудия анимационного фильма. Технология рисованного фильма. Место художника-постановщика в процессе производства. 10. Творческое и производственное значение эскизов художника-постановщика анимационного фильма. 11. Компьютерная графика как инструмент художника. 12. Использование специальных возможностей компьютера в изобразительном решении. 13. Свободная тема. Подбор, обсуждение. 14. Работа в творческой группе. Взаимоотношение смежных профессий. 15. Этапы производства анимационного фильма. 16. Подготовительный этап. 17. Работа с художниками-фонощиками. 18. Специфика работы художника-прорисовщика. 19. Компонировка. Задание для аниматора. 20. Экспозиционные листы. 21. Работа с композитером. Возможные спецэффекты. 22. Ассистент режиссёра. 23. Локация. 24. Этапы производственного периода.</p>
3	ОПК-2	<p>способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической,</p>	<p>25. Участие в выставках, фестивалях, конференциях, мастер-классах. 26. Киностудия анимационного фильма. Технология рисованного фильма. Место художника-постановщика в процессе производства. 27. Творческое и производственное значение эскизов</p>

		культурно-просветительской деятельности	художника-постановщика анимационного фильма.
4	ОПК-4	способность к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству 28. Компьютерная анимация. Особенности производства компьютерных фильмов 29. Киностудия анимационного фильма. Технология рисованного фильма. Место художника-постановщика в процессе производства.
5	ОПК-5	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы	Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству 30. Творческое и производственное значение эскизов художника-постановщика анимационного фильма.
6	ПК-1	способность формулировать образительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	31. Композиция эскиза и кадра раскадровки. Различия и общие законы композиции. Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству 32. Творческое и производственное значение эскизов художника-постановщика анимационного фильма.
7	ПК-2	способность демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в	33. Текстура, фактура, орнамент. Приёмы графических решений. Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству 34. Компьютерная анимация. Особенности производства компьютерных фильмов 35. Киностудия анимационного фильма. Технология рисованного фильма. Место художника-постановщика в процессе производства. 36. Уолт Дисней. Разработка универсальной технологии

		соответствующих видах деятельности	<p>рисованного фильма.</p> <p>37.Технология рисованной анимации. Работа в съемочной группе и в графических цехах.</p> <p>38.Александр Алексеев и его игольчатый экран.</p> <p>39.Изобразительное единство и контрапункт в решении персонажа и декорации.</p> <p>40.Технология кукольной анимации.</p> <p>41.Искусство Мак Ларена. Бескамерная съемка и другие направления в анимации, открытые Мак Лареном.</p> <p>42.Технология фильма на перекладках на примере фильмов Юрия Норштейна.</p> <p>43.Творчество И.П. Иванова – Вано. Пионеры мультипликации.</p> <p>44.«Эклерный метод» и его использование.</p> <p>45. Кукольные фильмы Иржи- Трнки.</p> <p>46.«Новый Гулливер» А.Л. Птушко</p> <p>47.Творчество Владислава Старевича. Вклад В.Старевича в развитие кукольной анимации.</p> <p>48.Творчество Ширяева. Вклад Ширяева в развитие кукольной анимации.</p> <p>49.Пластилиновая анимация.</p> <p>50.Творчество Александра Петрова.</p> <p>51.Возникновение и развитие одушевления изображения. Исторический аспект. Изображение движения в живописи и графике.</p> <p>52.«Детское» и «взрослое» мультипликационное кино. Возможности искусства анимации.</p> <p>53.Творческие поиски художников студии «Союзмультфильм» в 60-70 годах.</p>
8	ПК-4	способность использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта	<p>54.Связь драматургии и изображения.</p> <p>Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству</p>
9	ПК-8	владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и	<p>Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству</p> <p>55.Компьютерная анимация. Особенности производства компьютерных фильмов</p> <p>56.Киностудия анимационного фильма. Технология рисованного фильма. Место художника-постановщика в процессе производства.</p>

		управления информацией	
10	ПК-9	владение основными принципами компьютерных технологий, используемых в творческом процессе художника-графика	63.Драматургия цвета в эскизе. 57.Гротеск и реализм. Их взаимоотношения и взаимообогащение Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству 58.Компьютерная анимация. Особенности производства компьютерных фильмов 59.Работа в Corel Painter и Photoshop- отличия, возможности.
11	ПСК-107	свободное владение средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выразить свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств	Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству 60.«Прочтение» и экспликация. 61.Творческое и производственное значение эскизов художника-постановщика анимационного фильма. 62.Компьютерная графика как инструмент художника. 63.Использование специальных возможностей компьютера в изобразительном решении.
12	ПСК-108	способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики	64.Персонаж в анимации. типаж, характер, условность. 65.Технология работы с персонажем. Разработка и функциональность. 66.« Прочтение» и экспликация. Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству
13	ПСК-113	способность анализировать кино- и	Оценивается по пояснительной записке к ВКР и курсовым работам

		телесценарии, их драматургическое построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства	67.Взаимосвязь литературного сценария, стилистического решения анимационного фильма и его пространства. 68.«Прочтение» и экспликация.
14	ПСК-114	способность использовать архивные материалы и другие современные средства, и источники информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и компьютерной графики	Оценивается по пояснительной записке и сбору материала к ВКР и курсовым работам 69.« Прочтение» и экспликация.
15	ПСК-118	способность работать с современными компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики	Оценивается по практической работе – ВКР и курсовым по мастерству 70.Компьютерная анимация. Особенности производства компьютерных фильмов 71.Дальнейшие поиски новых технологий и будущее искусства анимационного фильма. 72.Компьютерная графика как инструмент художника. 73.Использование специальных возможностей компьютера в изобразительном решении.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение творческих заданий по пройденным темам.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,

в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. Кривуля Н.Г. История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.

3. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
5. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьютер. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
6. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и
7. **Ромм М.И.** Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
8. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
9. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.
10. **Станиславский К.С.** Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 448 с.
11. **Эйзенштейн С.М.** Избранные статьи / С.М. Эйзенштейн; [ред.-сост., авт. вступ. статьи, с. 5-40, и примеч. Р.Н. Юренев]. - М.: Искусство, 1956. - 455 с.

Дополнительная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб.пособие / Н.П. Бесчастнов. – М., ВЛАДОС, 2005. – 271с., с ил. (Изобразительное искусство).
3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности 21.09 «Черчение, рисование и труд».
4. Гинзбург С. «Очерки теории кино». М. Искусство 1976
5. Иванов-Вано «Рисованный фильм». М. «Госкиноиздат» 1950.
6. Кулешов Л. «Основы кинорежиссуры». Репринтное издание – М. ВГИК 1995 (Госкомиздат. 1941) – 464 с.
7. Кулешов Л. «Статьи. Материалы». Серия «Кинематографическое наследие». М. Искусство 1979.

8. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник.
9. Норштейн Ю. «Снег на траве». Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. М. ВГИК, журнал «Искусство кино». 2005 – 254 с.
10. Ромм М. «Беседы о кинорежиссуре». Бюро пропаганды искусства 1975.
11. Ромм М. «О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире». М. ВГИК 1991 – 139 с.
12. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: Учебник М., 1985.
13. Сазонов А. «Персонаж рисованного фильма». М. ВГИК 1959
14. Смолянов Г. «Кукольный персонаж на съемочной площадке». М. ВГИК 1984.
15. Тарковский А. «Начало и пути...» (воспоминания, интервью, лекции, статьи). «Спрессованное время». М. ВГИК 1994
16. Туркин В.К. «Драматургия кино»: Учебное пособие. – 2-е изд. М. ВГИК. 2007. – 320 с.
17. Туркин В. «Драматургия кино»: Учебное пособие. – 2-е изд. – М. ВГИК 2007 – 320 с.
18. Хитрук Ф. Сценарий мультфильма. Конспект лекции. «Киноведческие записки». №73. 2005. с. 134-137
19. Эйзенштейн С. Собрание сочинений. (т.1), «Монтаж аттракционов» (1923), «Будущее звуковой фильмы-заявка» (1928) (т.2). М. Искусство. 1963, 1964.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационно-справочные системы:

ЭБС «Юрайт» к	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library, http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1
1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки - Компьютер для съёмки № 2000000048796 2000000048826 2000000048833 2000000048819	4 4

- Компьютерный монитор	4
- Видеокамера Sony	4
- Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV	3
- Тележка для камеры Sachtler DollyDV75	1
- Кабель FireWire	4
 Программное обеспечение	
STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации	5
Номера лицензий:	
1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5	
2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2	
3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	
 Освещение и оборудование для съёмок:	
-Fluo Lyte 110 Dmx	24
-Fluo Lyte 330 Dmx	3
-Dedolight DLH4-300	6
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
-Manfrotto A244N – мэдрик арм	6
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	6
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	3
-GRIP KIT – D800KIT	3
-GRIP HEAD - D200B	6
-R4500 – Стабилизатор 4500BA	1
-Затемнение окон	
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	2
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	15

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная работа студента заключается в рисовании под руководством педагога учебных заданий, предусмотренных рабочей программой. В это время студент приобретает те необходимые практические навыки, которые невозможно приобрести теоретическим путем. Для приобретения навыков необходимо систематическое посещение занятий и желательное выполнение домашних заданий.

После каждого длительного задания необходимо выполнять кратковременные рисунки по памяти и представлению. Они выполняются на основе пройденного материала, но в другом ракурсе, ином пространственном окружении и т.п. Рисунки, выполненные по памяти и представлению необходимы для проверки усвоения материала по каждой из тем. Необходимым этапом обучения является работа над раскадровкой, поиск цветового и тонального решения в экспликации, работа со сценарием.

На всех этапах работы необходимо прислушиваться к замечаниям преподавателя, его указаниям и требованиям, обращать внимание на восприятие своего рисунка зрителями, чтобы понять, насколько он выразителен.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список рекомендуемых анимационных и компьютерных фильмов для самостоятельного просмотра

1. Азур и Азмар (Франция, 2006, реж. Мишель Осело)
2. Аватар, США, 2009, реж. Дж. Камерон
3. Аменция (худож. и реж. С. Айнутдинов, 1990)
4. Аниматрица (США, реж. Братья Вачовские, 2001)
5. Бабушка (худож. и реж. А. Золотухин, 1996)
6. Белоснежка и семь гномов (худож. и реж. У. Дисней, 1938)
7. Бемби (США, реж. У. Дисней, 1944)
8. Бемби-2, США, 2006

9. Бог (Россия, реж. К. Бронзит, 2004)
10. Ветер (Армения, реж. Роберт Саакянц, 1987)
11. Ветер (Венгрия, реж. Варга Чабо, 1988)
12. Вороньё (1961, Швейцария, реж. Эрнст и Жизель Арнсорж)
13. Время Ибларда (Iblard Jikan) (Япония, 2007)
14. Две сестры (Канада, реж. Каролин Лиф, 1993)
15. Дневник (Югославия, 1971, реж. Н. Драгич)
16. Добро пожаловать (худож. А. Золотухин, реж. А. Караев, 1986)
17. Дом, который построил Джек (реж. К. Бронзит, 2002)
18. Ежик в тумане (худож. и реж. Ю. Норштейн, 1975)
19. Ездоки в бездну (1993, Швейцария, реж. Жорж Швицгебель)
20. Жильцы старого дома (реж. А. Караев, 1990)
21. Зародыш (Eggy, Япония, 1992, реж. Иоихиро Кавагучи)
22. Золотая антилопа (реж. Лев Атаманов, «Союзмультфильм», 1955)
23. Изначальный танец (Primordial Dance) (США, реж. Karl Sims, 1991)
24. Испорченный фильм (Broken Film) (Япония, реж. Осаму Тезука, 1986)
25. Как стать человеком? (худож. В. Ольшванг, В. Петкевич, реж. В. Петкевич, 1989)
26. Колыбельная (2007, реж. Андрей Золотухин, Екатеринбург)
27. Конек-горбунок (худож. Л. Мильчин, реж. И. Иванов-Вано, 1975)
28. Корова (худож. и реж. А. Петров, 1989)
29. Левша (худож. А. Тюрин, М. Соколов, реж. И. Иванов-Вано, 1964)
30. Ляпис (Lapis) (США, реж. Джон и Джеймс Уитни, 1961)
31. Мартышко (реж. Эдуард Назаров, «Союзмультфильм», 1988)
32. Мерцающая пустота (1963, Канада, реж. Норманн Мак-Ларен)
33. Ночь (худож. А. Петров, реж. В. Петкевич, 1984)
34. Ночь на Лысой Горе (Франция, 1933, реж. Александр Алексеев)
35. Племянник кукушки (худож. В. Ольшванг, реж. О. Черкасова, 1992)
36. Последняя фантазия 7 (Япония, 2008)
37. Призрак в доспехах (Япония, 1984)
38. Ну, погоди! (реж. В. Котеночкин, 1969-2000)
39. Нюркина баня (худож. и реж. О. Черкасова, 1995)
40. Моя любовь (реж. Александр Петров, 2008)
41. Колыбельные мира (реж. Е. Скворцова, Россия, 2004-9).
42. Кирику и колдунья (реж. М. Осело, Франция, 1998)
43. Оркестр (США, 1993, реж. Збигнев Рыбчинский)
44. Полигон (реж. Анатолий Петров, «Союзмультфильм», 1974)
45. Празднование (Festival, 1990, Япония, реж. Иоихиро Кавагучи)
46. Пробуждение жизни (США, 2001, реж. Ричард Линклэйтер)
47. Прогулка (Walking, Канада, реж. Райан Ларкин)
48. Путешествие муравья (реж. Эдуард Назаров, «Союзмультфильм», 1986)
49. Рай (Канада, 1980, реж. Ишу Патель)
50. Райан (Канада, 2006)
51. Рыбка Поньо на утесе (2009, Япония, реж. Хаяо Миядзаки)
52. Русалка (Россия, реж. Александр Петров, 1997)
53. Сатимания (Югославия, 1978, реж. Зденко Гаспарович)
54. 78 оборотов (Швейцария, 1988, реж. Жорж Швицгебель)
55. Сказочка про козявочку (реж. Владимир Петкевич, 1985, Екатеринбург)
56. Скамейка (1967, реж. Лев Атаманов, «Союзмультфильм»)

57. Сон смешного человека (худож. и реж. А. Петров)
58. Соседи (Канада, 1952, реж. Норманн Мак-Ларен)
58. Старик и море (худож. и реж. А. Петров, 2000)
60. Сын Белой Лошади (1980, реж. Марцелл Янкович, Венгрия)
61. Сюжет картины (Швейцария, 1988, реж. Жорж Швицгебель)
62. Танец скелетов (худож. и реж. У. Дисней, 1929)
63. Тайные приключения Тома Тамба (Англия, 1993, реж. Дейв Бортвик)
64. Танго (Польша, реж. Збигнев Рыбчинский, 1979)
65. Текучие сущности (Liquid Selves) (США, 1992, реж. Karl Sims)
66. Уличная музыка, 1971, Канада, реж. Райан Ларкин
67. Унесенные призраками (Япония, реж. Х. Миядзаки, 2006)
68. Фантазия (США, реж. Уолт Дисней, 1944)
69. Фантазия 2000 (США, Уолт Дисней Продакшн, 2000)
70. Фантасматик (Швейцария, 1961, реж. Эрнст и Жизель Арнсорж)
71. Шабаш (Sabbat) (Швейцария, 1988, реж. Эрнст и Жизель Арнсорж)
72. Шагающий замок Хоула (Япония, 2006, реж. Х. Миядзаки)
73. Янтра (Yantra) (США, реж. John \$ James Witney, 1966)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История зарубежного изобразительного искусства»

Направление подготовки

54.05.03 – Графика

Квалификация выпускника

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

Очная

Москва, 2024

Составитель – Наталия Степановна Харитоновна, кандидат искусствоведения, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г по направлению подготовки 54.05.03 – Графика (степень выпускника – специалист) с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств
Протокол № 11 от 03 июля 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ О. К. Клейменова

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____ Е.Г. Яременко

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав.библиотекой _____ В. М. Шипулина

Оглавление

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	6
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	7
<u>5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий</u>	7
<u>5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)</u>	8
<u>6. Лабораторный практикум</u>	18
<u>7. Семинары</u>	18
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	18
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	21
<u>9.1. Основная литература</u>	21
<u>9.2. Дополнительная литература</u>	22
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	23
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	24
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	24

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» ставит целью развитие способности 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. Изучая «Историю зарубежного изобразительного искусства», студенты формируют способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанса, классицизма, барокко, рококо, готики и др.) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Дисциплина помогает использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» входит в базовую часть федерального компонента образовательной программы (Б1.Б.10).

Объем дисциплины – 7 зач.ед., что составляет 252 академических часа или 189 астрономических часов. Дисциплина преподается на 1 и 2 курсах (1-4 сем.). Дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия», «Эстетика», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих профессиональных компетенций:

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 (ПК-3)

способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-5)

способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7).

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
<p>ПК-3 способность 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</p>	<p>Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры</p> <p>Уметь: соотносить отдельные факты и общие явления истории искусства, осмыслять свою деятельность в контексте историко-культурных реалий, понимать ее культурную значимость, критически осмыслять получаемую информацию в области истории искусства, вырабатывать собственные суждения, позиции и взгляды, формировать и излагать собственные суждения по тем или иным вопросам культуры, вести диалог</p> <p>Владеть: искусствоведческой терминологией навыками искусствоведческого анализа произведения искусства, навыками аргументированного суждения по актуальным проблемам и явлениям культуры и собственной деятельности</p>
<p>ПК-5 способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве</p>	<p>Знать: этапы, периоды, особенности и основные характеристики культурных эпох, имена и произведения великих мастеров истории зарубежного искусства и культуры</p> <p>Уметь: выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте</p> <p>Владеть: методами анализа явлений общественной и индивидуальной жизни с точки зрения ценностных ориентаций общества, его эстетических потребностей и духовных состояний</p>
<p>ПК-7 способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и</p>	<p>Знать: многообразие ценностных ориентаций в современном мире, общечеловеческие ценности, традиционные и современные ценности, связь творческой деятельности с эстетическими и духовными потребностями, опираться на базовые ценности мировой культуры в своей деятельности, отстаивать гуманистические принципы жизни и профессиональное достоинство, придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни</p>

художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства	Уметь: создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения, использовать в своей творческой практике знания основных произведений зарубежного искусства и культуры
	Владеть: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану ХУДОЖНИК АНИМАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ									
Общая трудоемкость дисциплины 7 зач. ед. 252 час.									
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов							
		В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	150	36	30	54	30				
Теоретический блок:									
Лекции	102	36	15	36	15				
Практический блок:	48		15	18	15				
Практические и семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	66	36	6	18	6				
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Формы текущего контроля успеваемости									
Форма промежуточной аттестации	36 Э		зач		36 Э				
Всего часов	252	72	36	72	36				

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. Введение в историю искусства.	4	4			
Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии.	10	4	2		4
Тема 3. Искусство Эгейского мира. Искусство древней Греции.	14	6	4		4
Тема 4. Искусство Древнего Рима.	14	6	4		4
Тема 5. Искусство Средних веков. Введение	10	4	2		4
Тема 6. Искусство Византии.	10	4	2		4
Тема 7. Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.	12	6	2		4
Тема 8 . Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии	16	8	4		4
Тема 9. Искусство Возрождения вне Италии.	16	8	4		4
Тема 10. Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв. Западноевропейское искусство XVII в.	14	8	2		4
Тема 11. Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.	12	6	2		4
Тема12. Итальянское искусство XVIII в.	14	6	4		4
Тема 13. Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма	14	6	4		4
Тема 14. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.2	12	6	4		2
Тема 15. Современное искусство Европы и Америки. Введение.	10	4	2		4

Тема 16. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.	10	4	2		4
Тема 17. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.	14	8	2		4
Тема 18. Основные тенденции современного искусства	10	4	2		4
ИТОГО	216	102	48		66

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История зарубежного изобразительного искусства» является то, что компетенции, связанные со 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, различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции (й)	Наименование тем дисциплины	Содержание
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 1.</u> Введение в историю искусства	Введение. Задачи курса. Природа искусства. Соотношение искусства и науки, искусства и религии, искусства и идеологических сторон жизни. Понятие художественного образа. Классификация искусств. Восприятие искусства. Синтез искусств. Изобразительные искусства. Понятие «изобразительности» по отношению к живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи. Исторические стили. Стилль эпохи, стилль направления, стилль школы, стилль мастера, стилль произведения. Искусство архитектуры. Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры. Основные категории архитектуры – масса и пространство. Соотношение архитектурного образа и конструкции. Основные типы конструкций. Воплощение архитектурного духа эпохи. Архитектура – стилиобразующий вид искусства.

		Возникновение искусства. Первобытное и традиционное искусство
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 2.</u> Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии.	Искусство Древнего мира. Передняя Азия. Египет. Пирамиды и храмы. Экспрессия массы. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути. Египетский плоский рельеф и настенная живопись. Специфика искусства скульптуры. Концепция и стилистика скульптуры Древнего Египта. Принцип фронтальности скульптурной формы. Проблема сходства и канон в египетской скульптуре.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 3.</u> Искусство Эгейского мира. Искусство древней Греции.	Античное искусство. Значение культуры средиземноморского бассейна в выработке основ европейской цивилизации. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции. Греческая архаика. Греческая классика. Искусство эпохи эллинизма. Антропоморфность искусства Греции. Формирование ордера. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков. Понятие тектоники. Типы греческих ордеров. Конструктивные и художественные особенности древнегреческой архитектуры. Древняя Греция. Искусство эпохи классики. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры. Понятие ансамбля. Единство конструкции и декорации. Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы. Архаическая живопись (вазопись). Скульптура эпохи классики. Формирование круглой скульптуры. Закон Поликлета. Основные мастера классической скульптуры. Передача движения живого тела. Классический рельеф. Основные черты. Жанры скульптуры. Греческое надгробие. Скульптура эпохи эллинизма.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 4.</u> Искусство Древнего Рима.	Древний Рим. Греческие традиции в искусстве Рима. Римские ордера. Типы конструкций. Пространственная концепция архитектуры. Новые типы построек. Соотношение конструкции и декорации. Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 5.</u> Искусство Средних веков. Введение	Искусство эпохи кризиса античности. Раннехристианское искусство. Периодизация. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции. Сохранение и трансформация художественных форм в условиях новой идеологии. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья. Центрические

		сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор. Раннехристианские мозаики.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 6.</u> Искусство Византии.	<p>Периодизация. Античные основы византийского искусства. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.</p> <p>Купольная и крестовокупольная архитектура Византии. Символика храма. Выразительность статического пространства. Образ неба на земле. Роль арочных и сводчатых форм. Атектоника масс.</p> <p>Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески. Система росписей византийского храма. Концепция иконы. Теория образа и первообраза. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 7.</u> Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.	<p>Романское искусство. Происхождение термина. Образная выразительность романской архитектуры. Композиция романского храма. Связь с паломническим движением. Архитектура Франции, Германии, Италии. Областные отличия. Романская скульптура и живопись. Подчиненность архитектурным формам. Скульптура Франции и Италии.</p> <p>Готическое искусство. Периодизация. Происхождение термина. Использование новых конструкций. Сущность каркасной конструктивной системы. Концепция готического храма. Роль пространства. Трактовка массы и пространства. Динамика форм. Соотношение конструкции и декорации.</p> <p>Готическая архитектура Франции. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса. Скульптурное убранство готического собора. Декорация западного фасада. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса. Готическая архитектура Германии и Италии. Рождение витража. Эффект передачи света. Связь искусства витража с идейной концепцией готического храма. Технические и художественные особенности искусства витража.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 8.</u> Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии_	<p>Искусство Западной Европы XV-XVII веков. Хронологические границы периодов. Совпадения и расхождения принципов периодизации у историков, филологов и историков искусства. Эпоха Возрождения и закладывание основ новоевропейской традиции искусства. Передовая роль Италии. Различия культурного развития Италии и стран к северу от Альп.</p> <p>Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве</p>

		<p>Джотто. Искусство Треченто. Сиенская школа живописи. Алтарный образ у Дуччо и Симоне Мартини.</p> <p>Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности. Возрождение и наследие средневековой культуры. Открытие реального мира. Изучение перспективы и новая организация пространства. Наука и искусство. Новый тип художника.</p> <p>Архитектура Возрождения. Постройки Филиппо Брунеллески. Культовые сооружения базиликального типа. Центрические здания. Гражданское зодчество Флоренции. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. Конструкция и декорация ренессансных зданий.</p> <p>Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Возрождение античных принципов круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. Разнообразие скульптурных жанров.</p> <p>Искусство рельефа. Живописный рельеф Лоренцо Гиберти и Донптелло. Монументальная скульптура. Конные памятники.</p> <p>Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.</p> <p>Формирование и художественные особенности станковой картины. Становление жанров живописи. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи. Алтарный образ в искусстве Нидерландов. Формирование и художественные особенности станковой картины в Нидерландах. Понятие нового благочестия.</p> <p>Искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Периодизация. Монументальное искусство Высокого Возрождения. Образ универсальной титанической личности. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. Творчество Леонардо да Винчи.</p> <p>Микеланджело-скульптор.</p> <p>Искусство Венеции конца XV – XVI веков. Расцвет колоризма в живописи. Сложение системы живописи старых мастеров. Джорджоне, Тициан, Тинторетто. Позднее Возрождение в Венеции.</p> <p>Архитектура XVI века. Проблема центрического храма. Икеланджело-архитектор. Архитектура Андреа Палладио.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 9.</u> Искусство	Северное Возрождение и искусство Германии XV века. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн,

	Возрождения вне Италии.	Грюневальд. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель. Общая характеристика культурной ситуации последней трети XVI – XVII веков. Основные этапы эпохи. Различие путей художественного развития стран католической и протестантской ориентации. Национальные школы. Главные художественные стили эпохи – барокко и классицизм. Великие мастера XVII столетия.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 10.</u> Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв. Западноевропейское искусство XVII в.	Искусство Италии XVII века. Стил ь барокко. Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях. Скульптура эпохи барокко. Расцвет монументальной и декоративной пластики. Взаимоотношение пространственной среды и формы. Скульптура Бернини. Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Бытовой жанр. Развитие принципа картинности в алтарных композициях. Выразительность светотеневых контрастов. Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира. Становление и развитие испанской национальной традиции живописи. Эль Греко. Испанский караваджизм. Мир картин Диего Веласкеса. Веласкес – мастер психологического портрета. Голландское искусство XVII века. Развитие жанров. Малые голландцы. Искусство «великих голландцев» Вермеера и Халса. Творчество Рембрандта. Принципы портретных характеристик. Интерпретация сюжетов Священного Писания. Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода. Искусство Франции XVII века. Рационализм и формирование стиля классицизма. Пуссен и Лоррен – создатели классического пейзажа. Французский классицизм в архитектуре. Зодчие Ардуен Мансар и Клод Перро. Ансамбль Версаля – воплощение духа французского абсолютизма.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 11.</u> Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.	Антуан Ватто и “галантный жанр”. Стилистические особенности различных периодов французского искусства (т.н. “королевские стили” Людовика XIV, регентства, Людовика XV). Стил ь рококо. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона. Отголоски манерности рококо у Греза (роль ткани, атрибутов, фона, бутафории). Понятие о позднем барокко Парадные портреты

		<p>представителей высших европейских кругов, французских интеллектуалов Иасента Риго. «Галантные праздники», соединение театральности с точностью бытовых деталей, портреты и юмор в творчестве французского живописца Никола Ланкре. Черты рококо - манерность и изысканность, мягкость и декоративность – в творчестве французского живописца Жана Марка Наттье.</p> <p>Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.</p> <p>Творчество Шардена. Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. Ирония Шардена. «Салоны» Дидро как первая форма критической литературы по искусству. Бытовой жанр. Портрет. Поэзия интимной жизни. Аристократический и придворный портрет в XVIII веке: интимность, неофициальность как признак распада личности, ее двойственности.</p> <p>Французская буржуазная революция и искусство. Творчество Давида – создателя портретов через героизацию человека и достоинство личности, как основе «Декларации прав человека и гражданина». Богатство типов и широта охвата портретных образов.</p> <p>Мифологический портрет как выражение театрализации всей жизни XVIII века. Ж.Рау – основоположник мифологического портрета: соединение изящества, легкости и легкомыслия</p> <p>Творчество Пьера Прюдона. Синтез различных течений. Опора на мифологические и аллегорические сюжеты. Своеобразие пейзажей и оригинальность портретов Прюдона</p> <p>Французская скульптура XVIII века: Гийом Кусту, Пигалль, Жан Батист Лемуан, Огюстен Пажу, Этьен Морис Фальконе, Жан Антуан Гудон.</p> <p>Неоклассицизм в европейской архитектуре и живописи. Зодчий Жан Габриэль. Процесс вытеснения религиозной культуры светской.</p> <p>Соответствие эстетическим принципам классицизма. Идеи Просвещения в области архитектуры. Неоклассицизм как отход от античных классических норм.</p> <p>Городские ансамбли. Новая концепция города. Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа.</p> <p>Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII века («стиль Людовика XVI»).</p> <p>Театральность декоративных композиций Жана</p>
--	--	--

		Франсуа де Труа для Версаля, эскизов и картонов мануфактуры Гобеленов. Ученики Ж. де Труа.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 12.</u> Итальянское искусство XVIII в.	Искусство Италии XVIII века. Темпераментное искусство Себастьяна Риччи. Творчество А.Маньяско. Творчество Джованни Пьецетто, ученика Джузеппе Креспи. Последний представитель барокко в европейском искусстве – Джованни Баттисто Тьеполо. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа. Творчество Пьетро Лонги: алтарные композиции, сцены народной жизни, времяпрепровождение высшего общества, изображение природы, парадные портреты. Образ Венеции в творчестве Франческо Гварди. Творчество Бернардо Беллотто. Венецианская школа живописи. Понятие ведуты – архитектурного пейзажа.
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 13.</u> Английское искусство XVIII в. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма_	Искусство Англии XVIII века. Уильям Хогарт, Томас Гейнсборо, Джошуа Рейнолдс. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты». Появление практики художественных выставок. Творчество Джорджа Морленда – мастера пейзажа и жанровых картин. Офортист Джордж Стаббси – мастер «спортивной» тематики, сельской жизни и группового портрета. Архитектор Кристофер Рен. Эпоха романтизма в изобразительном искусстве. Обращение к исторической тематике, фольклору, легендам и литературным источникам. Развитие пейзажной живописи. Эмоциональная шкала: от чувственного умиления до героического пафоса. Архитектура эпохи романтизма. Английский романтизм. Творчество художника и поэта Уильяма Блейка, создателя эклектической мифологии. Творчество художника-мариниста Уильяма Тернера. Влияние голландской маринистской живописи и венецианской школы. Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах Тернера. Трактовка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча импрессионизма. Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л.Давида, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками. Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и

		<p>страстного выражения чувств. Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи. Атмосфера художественных и политических салонов. Влияние Жерико, поэзии Байрона.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 14.</u> Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.</p>	<p>Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве. Представители барбизонской школы: Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш.Добиньи – предшественники импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре. Поздний импрессионизм. Клод Моне – глава школы импрессионизма. Влияние Г.Курбе и Э.Мане. Творчество Камилла Писсарро. Пейзажи Парижа и его окрестностей. Творчество Огюста Ренуара. Парижская школа изящных искусств. Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы ипподромов, сцен труда. Творчество Анри Тулуз-Лотрека. Трагические образы с элементами гротеска и карикатуры, литографии из жизни парижской богемы и людей «дна», мир театра, цирка. Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм. Живописная система Поля Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX в.. Опыт импрессионизма в скульптуре О.Родена – прорыв к новому качеству. Творчество Винсента Ван Гога – обостренная чувствительность к дисгармонии жизни. Стремление очеловечить мир вещей. Творчество Поля Гогена. Концепция «бегства от цивилизации». Жизнь П.Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала художника.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 15.</u> Современное искусство Европы и Америки. Введение</p>	<p>Специфика изучения культуры и искусства XX в. Обостренность переживаний современной жизни. Субъективизм в оценке явлений. Политические и социальные потрясения XX в. Черты разлома традиционных форм культуры. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в. Сближение национальных культур. Информационная революция. Взаимодействие авангарда и постмодернизма.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<p><u>Тема 16.</u> Искусство стран Западной и Центральной Европы первой</p>	<p>Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине века. Периодизация и основные направления. Общеввропейские центры авангарда. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и</p>

	<p>половины XX в.</p>	<p>европейские формы модерна. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезанизм). Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX в. Этапы развития. Выставка фовистов 1905 г. в Париже.</p> <p>Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника, новое восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и аккупажи Матисса.</p> <p>Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинки, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модильяни.</p> <p>Литературный и художественный экспрессионизм. Интерес к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в Дрездене (творчество Л.Кирхнера, К.Шмидта-Роттлуфа, Э.Нольде). Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.</p> <p>Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в. Этапы развития кубизма. Утопические принципы авангарда, идеи «жизнестроения» и социально-художественного переустройства мира. Футуризм в Италии и России. Манифесты итальянских футуристов. Деятельность Ф.Маринетти. Одиннадцать тезисов футуризма Маринетти. Деятельность К.Карра, А.Сент-Элиа в Италии.</p> <p>Литературный и художественный кубофутуризм в России. От кубофутуризма к супрематизму. Развитие аналитических принципов кубизма.</p> <p>Творчество П.Пикассо. Социальная острота художественного переживания в произведениях Пикассо «голубого периода». Интерес к древним архаическим культурам и примитиву. Упрощение и огрубление форм, изменение колорита в картинах Пикассо в 1905-1906 гг. Творческие поиски Пикассо.</p> <p>Группа «Дю Пито». Рождение кубизма как способа пластического самовыражения художника. Новые декоративные и пластические возможности синтетического кубизма. Творчество Ж.Брака.</p> <p>Выход кубизма и футуризма в беспредметность геометрической абстракции. Творчество П.Мондриана и «жизнестроительные» идеи группы «Де Стейл» в Голландии. Пуризм и орфизм во Франции. Творчество Леже.</p>
--	-----------------------	--

		<p>Ведущая роль архитектуры в определении стилевых форм искусства. Поиски новых градостроительных решений и эстетизация материалов и технических возможностей новой промышленной индустрии. Культ урбанизма. Деятельность группы «Баухаус» и теоретические основы европейского функционализма.</p> <p>Стремление к единству стиля и к созданию эстетически преобразенной среды.</p> <p>Творчество Ш.Э.Ле Корбюзье. Роль Корбюзье в развитии современной архитектуры. Пять принципов Корбюзье. Диарама «Современный город на 3 млн. жителей» (1922 г.).</p> <p>Крупнейшие архитекторы XX в. – М.Брайер, Т.Гранье, В.Гроппиус, Мис Ван дер Роэ, О.Нерви, О.Нимейер, О.Перрэ и Ф.Л.Райт. Значение их творчества в развитии современного языка мировой архитектуры.</p>
<p>ПК-3, ПК-5, ПК-7</p>	<p><u>Тема 17.</u> Искусство Европы и Америки второй половины XX в.</p>	<p>Последствия второй мировой войны. Художественный образ в архитектуре. «Стеклянные параллелепипеды» архитекторов Г.Хентрика и Г.Петшнигга 1957-1960 гг. Биологический функционализм в ФРГ в соединении с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф.Л.Райта. Творчество Ганса Шаруна. Три архитектурных типа (жилой квартал, школа, театр). Творчество финского архитектора А.Аалто. Творчество американского архитектора Ээро Сааринена. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг.. Соотношение функционального и художественного в общественных зданиях. Спортивные постройки как универсальные трансформирующиеся залы.</p> <p>Рост влияния Америки на современный художественный процесс. Экспрессивный абстракционизм в Америке. Центры абстракционизма в США: Музей современной живописи Гугенхейма и Музей современного искусства Рокфеллера. Ташизм в творчестве Дж.Поллока, Ф.Клайна и А.Горки.</p> <p>Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В.Вазарелли, опиравшегося на русский и немецкий конструктивизм 20-х гг. и абстракционизм Баухауза. Выставка «Чуткий глаз». Кризис авангарда и рождение поп-арта как первое проявление постмодернизма в художественной культуре 60-х гг.</p> <p>Кинетическое искусство. Изображение с гудящими, вращающимися механизмами. Композиции с магнитами. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся</p>

		<p>машин. Использование световых эффектов. Американский поп-арт и масс-культура. Модификации поп-арта: обращение к рекламе, фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание рейди-мейд. Расширение искусства до пространства жизни: инсталляция, хеппининг, перформанс. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Д.Розенквиста, Э.Уорхола, К.Олденбурга. Гиперреализм как развитие поп-арта в сторону «абсолютной» вещественности и натурализма (Р.Эстес, Ч.Клоус, Д.Эдди). Творчество Й.Бойса. Контрискусство и контркультура 70-х гг.: минимальное искусство, бодиарт, ландарт, концептуализм. Смыкание контркультуры с радикальными молодежными движениями. Новейшие технологии и современное искусство: видеоарт, компьютерное искусство. Место художника в контексте современной культуры.</p>
ПК-3, ПК-5, ПК-7	<u>Тема 18.</u> Основные тенденции современного искусства	<p>Появление новых форм визуальных искусств на современном этапе (цифровая фотография и видеоарт), медийную культуру и искусство в информационном пространстве; роль академических школ, университетов и институтов художественного образования в современном искусстве; взаимовлияние в глобальном мире и процессах трансформации традиционных видов изобразительных искусств; проблемы визуальных искусств; вопрос самобытности на современном этапе.</p>

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

Введение

1. Природа искусства. Синтез искусств.
2. Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.
3. Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры.
4. Соотношение архитектурного образа и конструкции.
5. Воплощение архитектурного духа эпохи.

Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии

1. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути.
2. Экспрессия массы.
3. Специфика искусства скульптуры.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

1. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков.
2. Понятие тектоники.
3. Формирование круглой скульптуры. Закон Поликлета.
4. Передача движения живого тела в скульптуре.

Искусство Древнего Рима

1. Пространственная концепция архитектуры.
2. Новые типы построек.
3. Соотношение конструкции и декорации.

Искусство Средних веков. Введение

1. Сохранение и трансформация художественных форм в условиях новой идеологии.

Искусство Византии

1. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии.
2. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.
3. Теория образа и первообраза.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

1. Связь архитектуры романского храма с паломническим движением.
2. Соотношение конструкции и декорации готического храма.
3. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса.
4. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса.
5. Технические и художественные особенности искусства витража.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

1. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. Конструкция и декорация ренессансных зданий.
2. Наука и искусство. Новый тип художника.

Искусство Возрождение вне Италии

1. Различия путей художественного развития стран католической и протестантской ориентации.

Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв.

Западноевропейское искусство XVII в.

1. Принципы портретных характеристик Рембрандта. Интерпретация сюжетов Священного Писания.
2. Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода Рембрандта.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

1. Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. Ирония Шардена.
2. Богатство типов и широта охвата портретных образов Давида.
3. Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа.

Английское искусство XVIII в.

1. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты».

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма

1. Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах Тернера. Трактовка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча импрессионизма.
2. Работы Теодора Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и страстного выражения чувств.

Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.

1. Особенности импрессионизма - пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре.
2. Жизнь П. Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала художника.

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

1. Новое восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и аккупажи Матисса.

2. Этапы развития кубизма. Утопические принципы авангарда, идеи «жизнестроения» и социально-художественного переустройства мира.
3. Одиннадцать тезисов футуризма Маринетти.
4. Упрощение и огрубление форм, изменение колорита в картинах Пикассо в 1905-1906 гг.

Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920-1930 гг.).

1. Провозглашение основных принципов сюрреализма в «Первом манифесте сюрреализма» А.Бретона (1924).
2. Влияние психоанализа З.Фрейда на «метод психического автоматизма», лежащий в основе творческого метода сюрреализма. Принцип «совмещения несовместимого».
3. Концепция «ситэ-жарден». Комплекс Ла Мюетт в Дании Эжена Бодуэна и Марсея Лодса (1930-1934 гг.).
4. «Распад городов» – книга немецкого архитектора Б.Таута. Работа «Исчезающий город» (1930 г.) американского архитектора Ф.Л.Райта. Теория американского архитектора В.Гозна.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

1. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг.
2. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся машин. Использование световых эффектов.
3. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Д.Розенквиста, Э.Уорхола, К.Олденбурга.

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

9.1. Основная литература

1. *Вёльфлин, Г.* Основные понятия истории искусств / пер. А. А. Франковского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 296 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05288-6. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
2. *Рёскин, Д.* The stones of venice. Камни Венеции / Д. Рёскин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-05277-0. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).
3. *Волынский, А. Л.* Жизнь Леонардо да Винчи / А. Л. Волынский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 505 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04965-7. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

4. Михаловский, И. Б. Архитектурные формы Античности / И. Б. Михаловский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02734-1. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

5. Плеханов, Г. В. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды в 2 т. / Г. В. Плеханов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02385-5. (адрес размещения: <https://biblio-online.ru/book/>).

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Айбукс» (контракт № 20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018, срок 26.02—26.02.2019),

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019),

«Юрайт» (контракт № 130-18-У от 22.06.2018, срок 22.06.2018-31.12.2018).

9.2. Дополнительная литература

- Алпатов М.В. Матисс. – М., 1960.
- Апполон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. Терминологический словарь/Под ред.А.М.Кантора. – М.,1997
- Бассель Н. История культуры Западной Европы. – Таллинн, 2001.
- Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб 1995.
- Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб,1996
- Бобринская Е.А. Концептуализм. – М.,1994
- Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. – М.,1996
- Ван Гог В. Письма. – СПб:Азбука,2001
- Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – СПб, 1994
- Виппер Б.Р. Проблемы реализма в итальянской живописи 17-18 в.в. – М., 1966.
- Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб.,1993
- Герман М.Г. А.Ватто. – Л., 1980.
- Гнедич П.П. Всеобщая история искусства. – М.,1997.
- Гоген П. Ноа Ноа: Письма, эссе, статьи.-СПб:Азбука,2001
- Голамшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
- Эжен Делакруа. Письма.- СПб., 2001.
- Дали С. 50 магических секретов мастерства. – М.,2002
- Дюби Ж. Европа в Средние века. – Смоленск,2001.
- Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М.,1999
- Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.,1996
- История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века./Отв.ред.Е.И.Ротенберг, М.И.Свидерская. – М.,1995
- Ле Карбюзье. Архитектура XX века. – М., 1977.
- Козлова О.Г. Фотореализм. – М.,1994

- Колейчук В.Ф. Кинетизм. – М.,1994
- Костеневич А.Г. От Моне до Пикассо. Французская живопись второй половины XIX – начала XX вв. в Эрмитаже. – Л.:Аврора,1989
- Красавин Л.П. Культура Средних веков. - Киев,1995
- Кузнецов И.А. Ф. Буше. – М., 1978.
- Ричард Мерфи. Мир Сезанна. 1839-1906. – М.,1998.
- Муратов П. Образы Италии.Т.1-3 - М.,1993-1994
- Никитюк О.Ф. Гварди. – М., 1968.
- Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. – М., 1990.
- Нонель Х.М. Антонио Гауди. – М., 1986.
- Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. – М., 1970.
- Джон Ревалд. История импрессионизма.-М.:Республика,1995
- Джон Ревалд. Постимпрессионизм. – М.:Республика,1996
- Роден О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. –М.,2000
- Роден О. Завещание. –СПб:Азбука,2002
- Рохас К. Мифический и магический мир Пикассо. – М.,1999
- Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. – 2002.
- Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М.,1996
- Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. Реальность и символика. – М.,1994
- Федотова Е.Д. Венецианская живопись века Просвещения. – М.,1999
- Энциклопедия мировой живописи./ Сост. Т.Г.Петровец, Ю.В. Садова. – М.,
- Энциклопедия символизма. – М.:Искусство,2001
- Якимович А.К. Шарден и французское просвещение. – М.,1991-

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. сайты

<https://magisteria.ru/>

<https://arzamas.academy/>

<https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history>

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО

«Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

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

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История зарубежного изобразительного искусства
54.05.03 – Графика**

Художник анимации и компьютерной графики

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-1; ОПК-2; ПК-1	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ПК-3, ПК-5, ПК-7
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем искусствоведения - выполнение заданий по самостоятельной работе	ПК-3, ПК-5, ПК-7
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций

	базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать искусствоведческие понятия
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников

		<p>- представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <p>- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по искусствоведению</p> <p>- задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-ЭКЗАМЕН</p>
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-7	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История зарубежного изобразительного искусства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение искусствоведческой проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который

готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** — студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** — студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** — студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

16.1. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Введение.

1.Природа искусства. Синтез искусств.

2.Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения.

3. Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры.
4. Соотношение архитектурного образа и конструкции.
5. Воплощение архитектурного духа эпохи.

Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии

1. Культ мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути.
2. Экспрессия массы.
3. Специфика искусства скульптуры.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

1. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков.
2. Понятие тектоники.
3. Формирование круглой скульптуры. Закон Поликлета.
4. Передача движения живого тела в скульптуре.

Искусство Древнего Рима

1. Пространственная концепция архитектуры.
2. Новые типы построек.
3. Соотношение конструкции и декорации.

Искусство Средних веков. Введение

1. Сохранение и трансформация художественных форм в условиях новой идеологии.

Искусство Византии

1. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского средневековья и Византии.
2. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.
3. Теория образа и первообраза.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

1. Связь архитектуры романского храма с паломническим движением.
2. Соотношение конструкции и декорации готического храма.
3. Городские соборы Шартра, Парижа, Реймса.
4. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса.
5. Технические и художественные особенности искусства витража.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

1. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. Конструкция и декорация ренессансных зданий.
2. Наука и искусство. Новый тип художника.

Искусство Возрождение вне Италии

1.Различие путей художественного развития стран католической и протестантской ориентации.

Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв.

Западноевропейское искусство XVII в.

- 1.Принципы портретных характеристик Рембрандта. Интерпретация сюжетов Священного Писания.
- 2.Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода Рембрандта.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

- 1.Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. Ирония Шардена.
- 2.Богатство типов и широта охвата портретных образов Давида.
- 3.Развитие монументально-декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа.

1.6.1 Примерный перечень тематики обсуждений.

Английское искусство XVIII в.

1.Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты».

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.

- 1.Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах Тернера. Трактовка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча импрессионизма.
- 2.Работы Теодора Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности – напряженной динамики и страстного выражения чувств.

Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.

- 1.Особенности импрессионизма - пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре.
- 2.Жизнь П.Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала художника.

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

- 1.Новое восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и аккупажи Матисса.
- 2.Этапы развития кубизма. Утопические принципы авангарда, идеи «жизнестроения» и социально-художественного переустройства мира.
- 3.Одиннадцать тезисов футуризма Маринетти.

4. Упрощение и огрубление форм, изменение колорита в картинах Пикассо в 1905-1906 гг.

Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920-1930 гг.).

5. Провозглашение основных принципов сюрреализма в «Первом манифесте сюрреализма» А.Бретона (1924).

6. Влияние психоанализа З.Фрейда на «метод психического автоматизма», лежащий в основе творческого метода сюрреализма. Принцип «совмещения несовместимого».

7. Концепция «ситэ-жарден». Комплекс Ла Мюетт в Дании Эжена Бодуэна и Марсея Лодса (1930-1934 гг.).

8. «Распад городов» – книга немецкого архитектора Б.Таута. Работа «Исчезающий город» (1930 г.) американского архитектора Ф.Л.Райта. Теория американского архитектора В.Гозна.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

4. «Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х гг.

5. Творчество Гюнтера Юккера. Творчество швейцарского «кинетика» Жана Тенгели, создателя саморазрушающихся машин. Использование световых эффектов.

6. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Творчество Р.Раушенберга, Р.Лихтенштейна, Д.Розенквиста, Э.Уорхола, К.Олденбурга.

1.6.2 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов

Введение

1. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи.
2. Исторические стили.

Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней Передней Азии

1. Искусство Древнего мира. Передняя Азия. Египет. Пирамиды и храмы.
2. Египетский плоский рельеф и настенная живопись.

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции

1. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции.
2. Греческая архаика. Греческая классика. тва Греции.
3. Формирование ордера.
4. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры.
5. Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической формы.
6. Скульптура эпохи классики.
7. Скульптура эпохи эллинизма.

Искусство Древнего Рима

1. Греческие традиции в искусстве Рима.
2. Римские ордера. Типы конструкций.
3. Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф.
4. Монументальная живопись античности (мозаика и фреска).

Искусство Средних веков. Введение

1. Искусство эпохи кризиса античности. Раннехристианское искусство.
2. Средние века. Периодизация.
3. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции.
4. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии.
5. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья.
6. Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор.
7. Раннехристианские мозаики.

Искусство Византии

1. Периодизация. Античные основы византийского искусства
2. Монументальная живопись Византии. Технические и художественные особенности мозаики и фрески.
3. Система росписей византийского храма. Концепция иконы.
4. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.

Искусство стран Западной и Центральной Европы V-XIV вв.

1. Романское искусство. Происхождение термина.
2. Концепция готического храма. Роль пространства. Трактовка массы и пространства. Динамика форм.
3. Готическая архитектура Франции.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии

1. Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто.
2. Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности.
3. Монументальная скульптура. Конные памятники.
4. Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. Картинный принцип фресковых композиций.
5. Формирование и художественные особенности станковой картины.
6. Становление жанров живописи.
7. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи.
8. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело.
9. Творчество Леонардо да Винчи.

Искусство Возрождение вне Италии

1. Северное Возрождение и искусство Германии XV века. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Грюневальд.
2. Нидерландское искусство конца XV – XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель.

Искусство Западной Европы Нового времени. XVII-XIX вв.

Западноевропейское искусство XVII в.

1. Искусство Италии XVII века. Стилль барокко.
2. Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини.
3. Выразительность пространственных композиций в городских и загородных ансамблях.
4. Скульптура эпохи барокко. Скульптура Бернини.
5. Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. Бытовой жанр.
6. Развитие принципа картинности в алтарных композициях.
7. Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира.

Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVIII в.

1. Антуан Ватто и “галантный жанр”.
2. Стилль рококо.
3. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона.
4. Понятие о позднем барокко.
5. Парадные портреты представителей высших европейских кругов, французских интеллектуалов Иасента Риго.
6. Черты рококо - манерность и изысканность, мягкость и декоративность – в творчестве французского живописца Жана Марка Наттье.
7. Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Итальянское искусство XVIII в.

1. Темпераментное искусство Себастьяна Риччи.
2. Творчество А. Маньяско.
3. Творчество Джованни Пьецетто, ученика Джузеппе Креспи.
4. Последний представитель барокко в европейском искусстве – Джованни Баттисто Тьеполо.
5. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа.

Английское искусство XVIII в.

1. Творчество Уильям Хогарт.
2. Творчество Томас Гейнсборо.
3. Творчество Джошуа Рейнолдс.
4. Появление практики художественных выставок.

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.

1. Французский романтизм в живописи 20-х – 30-х годов XIX века – как оппозиция классической школе Ж.Л.Давида, академизму искусству, официальной идеологии эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности.
2. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками.
3. Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора Жерико.
4. Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи.

Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй половине XIX в.

1. Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве.
2. Представители барбизонской школы: Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш.Добиньи – предшественники импрессионизма.
3. Поздний импрессионизм. Клод Моне – глава школы импрессионизма.
4. Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к символичности изобразительного языка, синтезу разных форм.

Современное искусство Европы и Америки. Введение

1. Специфика изучения культуры и искусства XX в. Обостренность переживаний современной жизни. Субъективизм в оценке явлений.
2. Черты разлома традиционных форм культуры.
3. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в.

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.

1. Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине XX века. Общоевропейские центры авангарда.
2. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и европейские формы модерна.
3. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, европейский сезанизм).
4. Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX в.
5. Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника
6. Творчество А.Марке, А.Дерена, М. Де Вламинки, Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности творчества А.Модильяни.
7. Литературный и художественный экспрессионизм. Интерес к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в Дрездене (творчество Л.Кирхнера, К.Шмидта-Роттлуфа, Э.Нольде).
8. Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. Творчество Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.
9. Кубизм и футуризм – два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия XX в.

10. Футуризм в Италии и России. Манифесты итальянских футуристов. Деятельность Ф.Маринетти. Деятельность К.Карра, А.Сент-Элиа в Италии.

Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

1. Последствия второй мировой войны.
2. Художественный образ в архитектуре. «Стеклянные параллелепипеды» архитекторов Г.Хентрика и Г.Петшнигга 1957-1960 гг. Биологический функционализм в ФРГ в соединении с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф.Л.Райта.
3. Три архитектурных типа (жилой квартал, школа, театр). Творчество финского архитектора А.Аалто. Творчество американского архитектора Ээро Сааринена.
4. Соотношение функционального и художественного в общественных зданиях. Спортивные постройки как универсальные трансформирующиеся залы.
5. Рост влияния Америки на современный художественный процесс.
6. Экспрессивный абстракционизм в Америке. Центры абстракционизма в США: Музей современной живописи Гугенхайма и Музей современного искусства Рокфеллера.
7. Ташизм в творчестве Дж.Поллока, Ф.Клайна и А.Горки.
8. Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В.Вазарелли, опиравшегося на русский и немецкий конструктивизм 20-х гг. и абстракционизм Баухауза. Выставка «Чуткий глаз».

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет ки-
нематографии имени С. А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**«ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВА КАДРА»**

**Направление подготовки, 54.05.03 «ГРАФИКА»
специальность**

**Специализация «Художник анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы построения и моделирования пространства кадра» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Автор: Н.П. Грофпель, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы построения и моделирования пространства кадра» одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от «31» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно — методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Актуальность программы: процесс построения и моделирования, продумывания среды и формирование пространства кадра являются важным этапом в работе художника анимации и компьютерной графики. Понимание подготовительного процесса и умение сформировать изобразительную часть - важная составляющая работы над различными проектами.

Основная цель программы — обучить студентов основам построения и моделирования пространства кадра.

Задачи дисциплины:

- Изучение наиболее ярких примеров формирования образов и локаций в различных анимационных техниках, направлениях.
- Формирование разделения этапов работы над анимационным проектом и особый упор на подготовительный период, как основной в закладывании изобразительной концепции.
- Соединение теоретических знаний, включая насмотренность и практических заданий.
- Умение обосновать выбор, собирать необходимые материалы для работы в графике, живописи, фотографии и видео референсах.
- Развитие творческого мышления, эстетических взглядов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы построения и моделирования пространства кадра» относится к факультативной части ФТД основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 2 курсе в 4 семестре.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции».

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Основы анимационного мультдвижения.
2. Мастерство художника анимации и компьютерной графики.
3. Основы мультирежиссуры.
4. Мультдвижение кукол.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет— 2 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина формирует следующие компетенции:

ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

- **ОПК-1.1.** Разрабатывает концепцию создания явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства.
- **ОПК-1.2.** Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу.
- **ОПК-1.3.** Тщательно и всесторонне подготавливает процесс интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, проводит его в срок и с наименьшими затратами.

ПКО-3 Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области анимации и компьютерной графики, предназначенного для зрителя.

- **ПК-3.1.** Знает основные явления и процессы в анимации и компьютерной графике, причинно-следственные связи и их взаимодействия;
- **ПК-3.2.** Знает методы организации творческого процесса художника анимации и компьютерной графики
- **ПК-3.3.** Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области анимации и компьютерной графики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64				64				
Практическая работа	64				64				
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	2				2				

Вид промежуточной аттестации –Зачет	6				6				
ИТОГО:	часов								
Общая трудоемкость	зач. ед.	72			72				

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет— 4 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1.	Тема 1. Возникновение и развитие компьютерной графики.	4		4		
2.	Тема 2. Анализ аналоговых и цифровых методов создания анимации.	4		4		
3.	Тема 3. Технические аспекты разработки трёхмерной анимации.	4		4		
4.	Тема 4. Особенности работы с виртуальным пространством.	4		4		
5.	Тема 5. Обзор основных пакетов трёхмерной компьютерной графики и анимации.	4		4		
6.	Тема 6. Построение цифрового кадра и разработка превизуализации.	4		4		
7.	Тема 7. Основные методы создания трёхмерных персонажей и локаций.	4		4		
8.	Тема 8. Способы анимации трёхмерных объектов в сцене.	4		4		
9.	Тема 9. Алгоритмы работы с текстурами, материалами и процедурными картами.	4		4		
10.	Тема 10. Приёмы операторского мастерства и создание виртуальных камер.	4		4		
11.	Тема 11. Свойства виртуальных источников света.	4		4		
12.	Тема 12. Методы визуализации трёхмерного пространства.	5		5		
13.	Тема 13. Инструменты цифрового композитинга.	5		5		
14.	Тема 14. Возможности современных игровых движков.	5		4		1
15.	Тема 15. Технологии виртуальной,	5		4		1

	дополненной и смешанной реальности.					
16.	Контроль	6				
17.	ИТОГО	72		64		2

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Возникновение и развитие компьютерной графики.

Компьютерная графика (*3D-графика*) занимается созданием изображений и искусства с помощью компьютеров. Сегодня компьютерная графика является основной технологией в цифровой фотографии, кино, видеоиграх, цифровом искусстве, дисплеях мобильных телефонов и компьютеров, а также во многих специализированных приложениях.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 2. Анализ аналоговых и цифровых методов создания анимации.

1. Классическая (традиционная) анимация представляет собой поочередную смену рисунков, каждый из которых нарисован отдельно. Это - очень трудоемкий процесс, так как аниматорам приходится отдельно создавать каждый кадр.

2. Стоп-кадровая (кукольная) анимация. Размещенные в пространстве объекты фиксируются кадром, после чего их положение изменяется и вновь фиксируется.

3. Спрайтовая анимация реализуется при помощи языка программирования.

4. Морфинг - преобразование одного объекта в другой за счет генерации заданного количества промежуточных кадров.

5. Цветовая анимация - при ней изменяется лишь цвет, а не положение объекта.

6. 3D-анимация создается при помощи специальных программ (например, 3D MAX). Картинки получаются путем визуализации сцены, а каждая сцена представляет собой набор объектов, источников света, текстур.

7. Захват движения (Motion Capture) - первое направление анимации, которое дает возможность передавать естественные, реалистичные движения в реальном времени. Датчики прикрепляются на живого актера в тех местах, которые будут приведены в соответствие с контрольными точками компьютерной модели для ввода и оцифровки движения. Координаты актера и его ориентация в пространстве передаются графической станции, и анимационные модели оживают.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 3. Технические аспекты разработки трёхмерной анимации.

В настоящей работе описаны принципы моделирования и анимирования трехмерных моделей. Трёхмерная графика и 3D модели, в частности, применяются в повседневной жизни, наибольшую популярность трёхмерные модели получили благодаря кино и компьютерным играм. С каждым годом требования к моделям возрастают, как следствие увеличивается их сложность и степень проработки, поэтому рассмотрение соответствующих технологий является весьма актуальным.
Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 4. Особенности работы с виртуальным пространством.

Основные возможности цифровой лепки персонажей. Программные пакеты для цифровой лепки персонажей. Инструменты цифровой лепки персонажей. Механизм динамической тесселяции в цифровой лепке персонажей. Высокополигональные трёхмерные модели цифровых персонажей с высоким уровнем детализации.
Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 5. Обзор основных пакетов трёхмерной компьютерной графики и анимации.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 6. Построение цифрового кадра и разработка превизуализации.

Методы полигонального моделирования персонажей. Цифровые инструменты полигонального моделирования персонажей в трёхмерном редакторе. Применение дополнительных модификаторов редактирования при моделировании персонажей в трёхмерном редакторе. Работа с полигональными многоугольниками при моделировании персонажей в трёхмерном редакторе. Составление персонажей из полигональных примитивов в трёхмерном редакторе.
Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 7. Основные методы создания трёхмерных персонажей и локаций.

Создание топологии и процесс ретопологии модели персонажа. Топология цифровой трёхмерной модели персонажа. Геометрия сетки трёхмерной модели персонажа, мешы, вершины, рёбра, грани. Треугольные и четырёхугольные полигоны цифровой трёхмерной модели персонажа. Ретопология высокополигональной цифровой трёхмерной модели персонажа.
Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 8. Способы анимации трёхмерных объектов в сцене.

Приёмы развёртки модели трёхмерного персонажа. Программные пакеты для создания развёртки модели трёхмерного персонажа. Инструменты развёртки модели трёхмерного персонажа, разрезы и потяги. Оптимизация шеллов модели трёхмерного персонажа. Проекция чекеров развёртки модели трёхмерного персонажа

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 9. Алгоритмы работы с текстурами, материалами и процедурными картами.

Разработка материалов и редактирование текстур персонажа. Программные пакеты для разработки материалов и редактирования текстур персонажа. Нодовый редактор материалов, каналы, шейдеры, растровые текстуры, процедурные карты. Создание фотореалистичных материалов дерева, металла, пластика, стекла, органики. Сканирование, редактирование, поиск и применение растровых текстур трёхмерной цифровой модели персонажа.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 10. Приёмы операторского мастерства и создание виртуальных камер.

Операторские приёмы можно поделить на две категории — базовые и дополнительные. Базовые:

Статичный кадр. Статика — это съёмка неподвижной видеокамерой со штатива или с рук. Действие в кадре происходит на небольшой площадке и полностью попадает в объектив без изменения положения камеры.— это отъезд.

Наезд (и отъезд) на персонажа — привычный приём, не сложный механически (нужно просто потренировать плавное перемещение камеры, например, с помощью слайдера), но сложный концептуально.

Панорамирование со штатива и с рук.

Приём, предполагающий вращение камеры вправо или влево в горизонтальной плоскости. Кажется, что это довольно простой вид съёмки, который поможет больше раскрыть пространство за пределами кадра и визуально сообщит больше деталей зрителю.

Длинные планы

Перевод фокуса с одного объекта на другой

Панфокус. Приём, при котором фокусировка происходит не только на главном объекте в кадре, но и на проработанный задний фон. С помощью этого приёма можно добавить кадрам сочности и выразительности, поиграть со зрителем, размещая в фокусе на заднем плане важные для сюжета объекты. Обычно фокус на определённом объекте даёт зрителю прямое руководство к тому, на чём остановить своё внимание. Панфокус намеренно запутывает, с его помощью можно добавить в кадр намного больше деталей, на которые зритель бросит свой взгляд.

Вращение камеры вокруг героя в кадре.

Такой приём позволит показать сцену более масштабной и крупной. Однако здесь также важно проработать задний фон, а не просто использовать приём ради приёма.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 11. Свойства виртуальных источников света.

Установка виртуальных камер и источников освещения сцены. Теоретические аспекты работы фотографа и оператора. Принципы работы кинокамер и фотоаппаратов, виды и типы источников света, физические явления света. Создание виртуальных источников света в трёхмерной сцене и настройка приборов. Расстановка и редактирование свойств виртуальных камер в трёхмерном пространстве. *Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.*

Тема 12. Методы визуализации трёхмерного пространства.

Процесс визуализации изображения виртуального кадра. Теоретические аспекты визуализации трёхмерной компьютерной графики. Программные пакеты для визуализации трёхмерной графики. Настройка превизуализации и вывод промежуточного результата визуализации. Рендер изображений финальной версии кадров виртуальной трёхмерной сцены, подключение возможностей фотореалистичного отображения цифрового окружающего пространства.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 13. Инструменты цифрового композитинга.

Алгоритмы работы в программах цифрового композитинга. Программные пакеты для цифрового композитинга. Вывод секвенций растровых изображений специальных форматов в программы цифрового композитинга. Технические и художественные приёмы формирования композиций в программах цифрового композитинга. Подготовка композиций программ цифрового композитинга для вывода шотов в монтажные пакеты.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 14. Возможности современных игровых движков.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 15. Технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-консультация, видеолекция,

Учебные просмотры — просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, над чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК -1, ПКО-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК -1, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК -1, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий.	ОПК -1, ПКО-3
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттеста-	

<i>цпи</i>	
<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p style="text-align: center;">-ЗАЧЕТ</p>

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК -1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Разработка анимационного образа, пространства и кадра» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах на основе получаемых теоретических сведений о техниках и технологиях создания анимированных моделей цифровых виртуальных персонажей и виртуального окружающего пространства с учётом использования наработок творческого опыта в художественно-изобразительной среде.

Зачёт

Проходит в форме защиты творческого проекта, предполагающего создание анимированной модели цифрового виртуального персонажа в виртуальном окружающем пространстве. Выполнение творческого задания охватывает все основные этапы работы с трёхмерной компьютерной графикой: моделирование и цифровая лепка, создание развёртки и текстур, построение скелетной структуры, применение анимации в технологии захвата движения, визуализация финального кадра.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

- Создание и развитие технологии анимации «Захват движения»;
- Работа актёра, режиссёра и художника с технологией анимации «Захват движения»;
- Сравнение возможностей специальных (SFX) и визуальных (VFX) эффектов;
- Технические аспекты производства 3D-компьютерной графики и анимации;
- Обзор, анализ и сравнение значимых мультимедийных проектов в индустрии развлечений;
- Рассмотрение основных этапов создания мультимедийного цифрового контента;
- Разработка мультимедийного контента в формате виртуальной реальности (Virtual Reality (VR));
- Разработка мультимедийного контента в формате дополненной реальности (Augmented Reality (AR));
- Разработка мультимедийного контента в формате смешанной реальности (Mixed Reality (MR));
- Методы разработки видеоигр, компьютерных игр и приложений.

3.4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает ознакомление с дополнительными возможностями технологий виртуальной реальности и трёхмерного моделирования посредством использования электронных мультимедийных ресурсов, просмотра рекомендованного цифрового контента, чтения профессиональной литературы. В качестве расширения кругозора обучающихся самостоятельная работа студента может предполагать углубленное изучение игровой индустрии, процесса разработки игр (геймдев (гейм-девелопмент)) и мобильных приложений.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухозрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция;); науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М.: ВГИК, 1973. - 254 с.
4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
5. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие / С. Эйзенштейн; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М. : Смысл, 2002. - 335 с.
6. Эйзенштейн С.М. Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М. : Музей кино ; [Б. м.] : Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и

разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); лицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование материально-технического обеспечения	Кол-во, шт.
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
01	LED-телевизор Samsung HG40EE590 (40 дюймов) с напольной стойкой	3
02	Графическая рабочая станция Dell Precision 5820 (Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3.60 Ghz)	12
03	WQHD-монитор Dell UltraSharp UP2716D (27 дюймов)	12
04	Клавиатура Dell KB216 Black	12
05	Мышь Dell MS116 Black	12
06	Инфракрасная широкоугольная камера OptiTrack Prime ^x (с креплением и кабелем)	20
07	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер S) OptiTrack Motion Capture Suit	1
08	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер M) OptiTrack Motion Capture Suit	1
09	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер L) OptiTrack Motion Capture Suit	1
10	Набор пассивных оптических телесных (body) маркеров OptiTrack X-base	1

	Marker	
11	Набор пассивных оптических лицевых (face) маркеров OptiTrack Facial Markers	1
12	Калибровочный инструмент OptiTrack CW-500 Calibration Wand Kit	1
13	Калибровочный инструмент OptiTrack CS-200 Calibration Square	1
14	Шлем Faceware Indie Headcam System с функцией захвата лицевой анимации	1
15	HDMI Разветвитель HDMI Splitter 1x4	1
16	Коммутатор (switch) D-Link DGS-1005D/I3	1
17	Коммутатор (switch) D-Link DGS-1100-10/ME	1
18	Коммутатор (switch) TP-Link T2600G-28MPS	2
19	Проводной HDMI-адаптер (transmitter) (с комплектом кабелей)	6
20	Источник бесперебойного питания (ИБП (UPS)) IPPON Smart Winner 3000	1
21	Блок розеток Hyperline SHE19-9SH-2.5EU	2
22	Система виртуальной реальности HTC VIVE Pro 2	3
23	Система виртуальной реальности Oculus Quest 2	3
24	Очки дополненной реальности Magic Leap 2	2
25	Очки смешанной реальности Microsoft Hololens 2	1
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
26	Операционная система (ОС) Microsoft Windows 10 Pro для рабочих станций (Microsoft Windows 10 Pro for Workstations)	12
27	Программное решение OptiTrack Motive: Body (Optical motion capture software)	1
28	Комплект программного обеспечения пакетов Autodesk Maya (Education License), Autodesk MotionBuilder (Education License), Autodesk 3ds Max (Education License), Autodesk Mudbox (Education License)	12
29	Комплект программного обеспечения Adobe Creative Cloud – All Apps (Education Named license для академических организаций)	12
30	Офисный пакет Microsoft 365 (Microsoft Office 365)	1

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачёту по пройденному курсу дисциплины «Виртуальный персонаж в виртуальном пространстве», студент может совмещать ранее полученные творческие умения в области изобразительного искусства с теоретической частью направлений компьютерной графики и анимации и с практическими навыками в области построения трёхмерных цифровых моделей виртуальных персонажей и объектов окружения пространства среды.

Поэтапно выстроенная структура дисциплины в рамках тематического плана курса позволяет модульно подходить к изучению разделов и выполнению заданий. В результате освоения обучающимися данной дисциплины становится возможным охватить все основные современные мультимедийные направления экранных искусств, рассмотреть главные тенденции в области развития индустрии развлечений и проанализировать развитие виртуальных технологий, опираясь на ранее полученный опыт академических знаний.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2024г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО»**

Направление подготовки

54.05.03 «Графика»

Специализация

№5 Художник анимации и компьютерной графики

Квалификация выпускника

специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составитель – доцент Богун А. И.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерского мастерства протокол № 9 от 12.05.2024г.

Заведующий кафедрой продюсерского мастерства _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

©Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организационно-методический раздел.
 - 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.
 - 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
 - 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
2. Структура и содержание дисциплины.
 - 2.1. Организационно – методические данные дисциплины.
 - 2.2. Содержание разделов дисциплин.
 - 2.2.1. Структура дисциплины.
 - 2.2.2. Тематический план курса.
 - 2.2.3. Тематическое содержание дисциплины.
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм
3. Формы контроля по дисциплине.
 - 3.1. Фонд оценочных средств.
 - 3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине.
 - 3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
6. Материально – техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля).

1. Организационно-методический раздел.

1.1 Цели и задачи дисциплины.

Программа курса «Фильмопроизводство» составлена в соответствии с требованиями и содержанием федерального компонента Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, входящего в цикл профессиональных дисциплин.

Цель дисциплины – помочь студентам овладеть специфическими технологиями организации, управления и руководства фильмопроизводством.

Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными особенностями организации фильмопроизводства; с системой производственно-экономических показателей, необходимых для определения сроков технологических периодов производства и расчета себестоимости фильма; с технологией и методами производственного и финансового планирования,

Знания в области организации производственного процесса, полученные студентами на лекциях, должны способствовать их эффективной профессиональной деятельности.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО «Графика».

Фильмопроизводство – учебная дисциплина, входящая в базовую часть блока Дисциплины (модули).

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами:

1. Информационные технологии аудиовизуального искусства
2. Компьютерная графика

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Мастерство художника анимации и компьютерной графики
3. Учебной и производственной практик.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Фильмопроизводство».

Процесс изучения дисциплины «Фильмопроизводство» направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК), и профессионально-специализированных (ПСК) компетенций:

Планируемые результаты обучения	Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций		
КОДЫ и содержание компетенций	знать	уметь	владеть
ОПК-2 - способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	Творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок; комплексы выполняемых работ на всех этапах производства АВП;	Вырабатывать и реализовывать оптимальные методы реализации принятых продюсером творческой концепции и постановочного проекта создания фильма;	Творческими и производственно-технологическими способами специальных видов съемок; на всех этапах производства
Художественно-творческая деятельность			
ПК-1 - способностью формулировать средствами изобразительного искусства, устно или письменно свой творческий замысел, аргументированно изложить идею авторского произведения и процесс его создания	Основные требования и принципы разработки постановочного проекта фильма.	Принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов.	Современными методами и компьютерными технологиями в постановочном проектировании.
Специализация № 5 «Художник анимации и компьютерной графики»			
ПСК-117 - способностью использовать в творческой практике знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съёмочный процесс на киностудии.	Технические и технологические связи съёмочной группы с обслуживающими ее подразделениями производственно-технической базы; функциональные права и обязанности работников художественно-производственного персонала;	Организовывать взаимодействие между подразделениями съёмочной группы;	Навыками подбора творческого и производственно-технического персонала.

2. Структура и содержание дисциплины.

2.1. Организационно-методические данные дисциплины.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетная единица, 72 академических часа/54 астрономических часа Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2зач. ед. (72 акад. часов/54 астр. часов)		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
		В	
Работа с преподавателем (контактные часы):			
Теоретический блок:			
Лекции	32	32	
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия			
Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	34	34	
Практический блок:			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	3 6	3 6	
Всего часов	72	72	

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Структура дисциплины

семестр	Название разделов	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			
			Лекции	Семинары Практические	индивидуальные	Самостоятельная работа
1	Раздел I. Введение	13	5			8
2	Раздел II. Предпроизводственный этап(девелопмент) – подготовка проекта	16	6			10
3	Раздел III. Производственный этап	35	19			16
4	Раздел IV. Пост - производственный этап	2	2			0
	Зачет	6				6
	Итого по дисциплине: часов	43	32			22
	Зач. единиц 2					

2.2.2. Тематический план курса

№	Темы	Общая	Виды учебных занятий			
			Контактные часы, в том числе			

		трудоемкость (в часах)	Лекции	Семинары Практические	индивидуальные	Самостоятельная работа
	Раздел I. Введение	6	5			8
1	Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Цели и задачи. Тема 2. Российская и международная профессиональная классификация продюсерских специализаций.	5	1			4
2	Тема 3. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия. Тема 4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм». Структура.	4	1			3
3	Тема 5. Особенности организации производства фильмов различных видов и жанров.	2	2			
4	Тема 6. Основные технологические этапы фильмопроизводства.	2	1			1
	Раздел II. Предпроизводственный этап(девелопмент) – подготовка проекта	16	6			10
5	Тема 7. Продюсерский проект. Структура продюсерского проекта.	3	1			2
6	Тема 8. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма.	6	2			4
7	Тема 9. Технология планирования фильмопроизводства.	2	2			2
8	Тема 10. Организация финансирования фильмопроизводства.	3	1			2
	Раздел III. Производственный этап	35	19			16
9	Тема 11. Подготовительный период. Цели, задачи, сроки. Тема 12. Съёмочная группа. Особенности формирования и взаимодействия. Тема 13. Постановочный проект фильма.	6	4			2
10	Тема 14. Выбор и утверждение актёров.	4	2			2
11	Тема 15. Выбор и утверждение съёмочных объектов. Тема 16. Организация и подготовка киноэкспедиций.	5	3			2
12	Тема 17. Подготовка сценическо-постановочных средств. Тема 18. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.	4	2			2
13	Тема 19. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен применением	4	2			2

	спецэффектов.					
14	Тема 20. Календарно-постановочный план. Тема 21. Генеральная смета. Структура.	4	2			2
15	Тема 22. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки. Тема 23. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок и их подготовка. Тема 24. Съёмочная смена. Виды работ. Производительность труда.	4	2			2
16	Тема 25. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.	4	2			2
	Раздел IV. Пост - производственный этап	2	2			
17	Тема 26. Сдача фильма и исходных материалов. Прокатное удостоверение. Прокат и показ фильма.	2	2			
	Итого за семестр:	66	32			34
	Зачет			6		
	Всего за семестр:			72		
	Общая трудоемкость:	2зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)				

2.2.3. Тематическое содержание дисциплины

Содержание работы с преподавателем:

темы лекционного курса:

Раздел I. Введение

Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1

Цели и задачи. Определение круга источников профессиональной информации, необходимых для самостоятельного изучения предмета и повышения уровня кинематографических познаний: специальная литература, отраслевые периодические издания, практический опыт авторитетных специалистов, международный опыт, интернет, киноvideопроизведения. Российская и международная профессиональная классификация организаторов фильмопроизводства. Продюсерские специализации.

Тема 2. Российская киноотрасль – государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1

Система финансирования. Система производства. Система производственных услуг. Система проката и показа. Система подготовки кадров. Государственные и независимые производители, производственно-технические комплексы – киноконцерн, киностудия, продюсерский центр, кинокомпания. Краткая характеристика организаций кинематографии, специализирующихся на выпуске различных видов фильмов. Модель современного продюсерского центра, производящей кинокомпания. Структура управления. Штат. Производственно-технические комплексы.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм». Подразделения «Киноконцерна «Мосфильм».

Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Игровые фильмы. Неигровые фильмы (научно-популярные хроникально-документальные фильмы и кино-периодика. Мультипликационные фильмы (рисованные, объемно-кукольные, компьютерная анимация). Телесериалы.

Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Характеристика основных этапов создания кинопроекта и технологических периодов производства. Цели, задачи, сроки. Предпроизводственный этап. Производственный этап. (Подготовительный период. Съёмочный период. Монтажно-тонировочный период.) Постпроизводственный этап.

Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Информационные источники организующие производственный процесс. Информационные источники управляющие производственным процессом. Информационные источники, используемые для руководства персоналом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы и отдельными исполнителями. Компьютерные программы, применяемые при создании информационных источников организации и управления фильмопроизводства. Коммуникация и координация информационных источников.

Раздел II. Предпроизводственный этап - подготовка проекта.

Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Создание киносценария. Цели, задачи. Сценарные формы. Компьютерные программы, применяемые при создании и анализе киносценария. Формат киносценария полнометражного художественного фильма, современных телесериалов. Методы обработки киносценария. Утверждение киносценария, производственная версия киносценария. Производственный анализ киносценария – основа для разработки производственных и финансовых планов проекта. Постановочная сложность киносценария, проекта. Методы определение и систематизация затратообразующих производственно-экономических параметров киносценария. Факторы, характеризующие постановочную сложность. Влияние постановочной сложности кадра, сцены на производительность труда (выработку в съёмочную смену) и производственную себестоимость фильма. Характеристика типов постановочной сложности фильмов. Исполнители.

Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Режиссерский сценарий: его место в организации кинопроцесса; форма записи. Сцена, кадр (план), съёмочный объект. Производственно-экономический анализ и постановочная сложность режиссерского сценария.

Производственно-техническая разработка сцены. Графическая раскадровка сцены.

Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Производительность труда – показатель эффективности производства. Нормативы выработки – главный показатель для расчета производственных и финансовых планов. Средняя нормативная выработка, установленная руководящими плановыми отраслевыми органами или специально рассчитанная выработка для конкретного проекта с учетом всех факторов, влияющих на производительность труда. Рост производительности труда. Факторы, влияющие на рост или снижение производительности труда (на выработку в смену).

Тема 9. Продюсерский проект. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Продюсерский проект – совокупность аналитических и расчетных документов, необходимых для организации производства и финансирования кинопроекта. Продюсерское исследование киносценария: оценка зрелищного потенциала сценария (фильма); художественный анализ киносценария; производственный анализ киносценария; расчет сроков съёмочного периода; календарный план производства фильма; календарно-постановочный план; лимит затрат на производство фильма; план финансирования; источники финансирования; исполнители главных ролей; резюме творческого коллектива; варианты реализации готового фильма – гарантии прокатчиков или дистрибьюторов; бизнес – план; структура бизнес – плана.

Тема 10. Постановочный проект фильма. Коды компетенций ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Постановочный проект фильма – комплект творческих и организационно-управленческих документов. Художественное руководство режиссера-постановщика, при участии оператора-постановщика, художника-постановщика, второго режиссера и административное руководство исполнительного продюсера, линейного продюсера и директора. Контроль качества постановочного проекта. Оптимизация постановочных решений. Сроки исполнения. Информационная основа работы над постановочным проектом. Организационные и управленческие мероприятия перед началом работы над постановочным проектом. Разработка элементов постановочного проекта. Исполнители. Структура постановочного проекта. Значение постановочного проекта фильма. Предзащита постановочного проекта в съёмочной группе – подготовка к защите. Защита постановочного проекта фильма. Назначение сроков «защиты». Форма и процедура.

Тема 11. Планирования фильмопроизводства. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов. Планирование – главная составная часть управленческой деятельности. Виды планирования: производственное и финансовое. Предварительное планирование. Методы определения сроков

производства и расчет предполагаемой себестоимости – лимит затрат. Стратегическое планирование. Виды стратегических планов. Информационная основа стратегического планирования. Оперативное планирование. Виды оперативных планов. Форма и содержание. Исполнители. Информационная основа оперативного планирования. Производственное и финансовое планирование. Стадии планирования. Методы планирования и координирования производственных процессов. Ежедневный и недельный учёт и контроль выполнения плановых заданий.

Раздел III. Производственный этап.

Тема 12. Предподготовительный период. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Цели, задачи. Определение сроков. Информационная основа для организации и управления работой в предподготовительном периоде. Смета предподготовительного периода. Организационные и управленческие мероприятия предподготовительного периода. Управление группой.

Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Руководящий состав съёмочной группы. Полномочия и взаимодействие. Современные требования к деловым качествам руководителей (продюсер, режиссер, директор, второй режиссер, оператор, художник и т. д.). Стилль и этика руководителей. Творческие, профессиональные и психологические основы формирования съёмочной группы. Формирование штатного, технического и вспомогательного составов съёмочной группы. Контрактная система. Оформление договора. Виды договоров. Функции параллельной группы – second unit; состав группы. Планирование затрат на оплату основного производственного персонала съёмочной группы. Режиссёрская группа. Операторская группа. Художественно-постановочная группа. Звукорежиссерская группа. Административная группа. Права, обязанности, взаимодействие.

Тема 14. Подготовительный период. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Цель. Задачи. Продолжительность подготовительного периода. Продолжительность рабочего дня, рабочей недели для штатного персонала в подготовительном периоде. Смета подготовительного периода. Информационная основа для организации и управления подготовкой к съёмкам. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода. Управление группой. Производственные совещания. Готовность группы к съёмкам. Значение качества подготовительных работ для организации и осуществления ритмичности съёмочного процесса. Защита постановочного проекта – отчет перед продюсером о готовности к съёмочному периоду. Результативность подготовительного периода.

Тема 15. Выбор и утверждение актеров. Коды компетенций ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Исполнители – ассистент режиссера по актерам, кастинг-директор под руководством режиссера-постановщика и второго режиссера. Функции ассистента режиссера по актерам, кастинг-директора. Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли. Утверждению актёров на роль. Организационные и управленческие мероприятия при выборе актёров. Планирования затрат на оплату труда актёров.

Тема 16. Подготовка съёмочных объектов. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Съёмочный объект. Объектные комплексы. Исполнители. Функции зам. директора по подготовке (Location Manager). Взаимодействие с режиссером-постановщиком, вторым режиссером, оператором, художником и директором. Роль исполнительного и линейного продюсеров, директора. Информационная основа для организации работ по выбору объектов. Организационные и управленческие мероприятия при подборе объектов. Особенности организации выбора интерьерных и экстерьерных объектов для проведения съемок в жилищном секторе и в общественных и государственных учреждениях. «Готовность» объекта к съёмкам и производительность труда. Контроль исполнения должностных обязанностей. Планирования затрат на оплату аренды интерьерных и экстерьерных объектов.

Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Роль продюсера, исполнительного, линейного продюсеров и менеджера в организации и подготовке кино-экспедиций. Информационная основа для организации работ по подготовке кино-экспедиций. Исполнители. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке киноэкспедиций. Планирования затрат на проведение киноэкспедиции. Способы снижения экспедиционных расходов. Организация и подготовка зарубежных киноэкспедиций. Роль продюсера. Организующая функция исполнительного продюсера при подготовке зарубежных экспедиций. Сроки принятия решений. Информационная основа для организации работ по подготовке зарубежных киноэкспедиций. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке зарубежных киноэкспедиций. Соблюдение техники безопасности, производственной дисциплины и морально-этических норм. Организационные мероприятия принимающей стороны.

Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС). Виды. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Сценическо-постановочные средства (СПС) в кинопроизводстве. Реквизит: личный, игровой, обстановочный, исходящий. Исполнители. Игровой транспорт. Животные. Костюмы: мужские, женские, детские; гражданские и военные. Исполнители. Пастиж (парики, накладки, бороды, усы); пластический грим. Исполнители. Формы приобретения СПС: покупка, аренда, изготовление. Выбор формы приобретения. Информационная основа

для организации работ по подготовке сценическо-постановочных средств. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС. Планирования затрат на приобретения СПС.

Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.

Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Операторская экспликация. Маркетинг. Планирования затрат на оплату аренды операторского и светотехнического оборудования. Информационная и директивная основа для организации работ по подготовке операторского и светотехнического оборудования: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; лимит затрат; календарно-постановочный план; генеральная смета.

Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Трюк и зрелище. Виды трюков. Трюковая экспликация. Исполнители. Смета. Графическая раскадровка сцен. Информационная основа для организации работ по подготовке трюковых и сложно-постановочных сцен: режиссёрский сценарий; производственно-техническая разработка сцен; постановочный проект; календарно-постановочный план; генеральная смета.

Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП). Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Значение КПП в организации и управлении производственным процессом и организации взаимодействия между департаментами съёмочной группы. Исполнители. Календарно-постановочный план – откорректированный вариант календарного плана съёмочного периода, на основе производственного анализа постановочного проекта. КПП – основа для оперативного планирования в съёмочном периоде и расчета генеральной сметы проекта. Информационная и нормативная основа планирования.

Тема 22. Генеральная смета. Структура. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Генеральная смета – планируемые расходы фильмопроизводства. Себестоимость продукции; виды и структура затрат, включаемых в себестоимость; разделы и статьи генеральной сметы фильма. Методы определения затрат по статьям генеральной сметы, Информационная и нормативная основа для расчета генеральной сметы: постановочный проект, календарно-постановочный план, лимит затрат. Исполнители.

Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Цели. Задачи. Продолжительность съёмочного периода, продолжительность рабочего дня, рабочей недели в съёмочном периоде. Методы определения временных параметров съёмочного периода. Информационная и директивная основа организации работ в съёмочном периоде. Организующая и контролирующая функция менеджера в съёмочном периоде. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода. Съёмочная площадка. Виды съёмочных площадок. Организация работ на съёмочной площадке. Подготовка площадки к съёмкам.

Организация быта. Техника безопасности. Функции административной группы. Особенности организации съёмочного процесса в различных географических и климатических зонах. Съёмочная смена. Виды работ. Организация и управление съёмочным процессом.

Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Продолжительность, содержание работ, состав группы. Организационные и управленческие мероприятия, выполняемые в монтажно-тонировочном периоде: Монтаж негатива изображения, изготовление оптического негатива перезаписи. Комплект исходных материалов по фильму. Анализ производственно-финансовой деятельности, финансовые отчеты по съёмочному периоду. Расформирование группы.

Раздел IV. Пост - производственный этап.

Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Прокатное удостоверение. Коды компетенций: ОПК-2, ПК-1. ПСК-117

Комплект исходных материалов полнометражного художественного (35-мм) фильма, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи в Госфильмофонд России. Комплект исходных материалов документального видеofilmа, созданного при государственной финансовой поддержке, для сдачи на хранение в Госфильмофонд России. Перечень документов для получения прокатного удостоверения.

Самостоятельная работа студента.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- самостоятельное изучение разделов курса;
- изучение материала информационных источников;

Задания для самостоятельной работы студента:

изучить цели и задачи предподготовительного периода.

изучить вопросы, касающиеся подготовки киносценария для организации производственных процессов.

изучить вопросы, касающиеся функции режиссера в подготовительном периоде.

изучить вопросы, касающиеся роли режиссера в формировании съёмочной группы.

изучить структуру постановочного проекта.

изучить вопросы, касающиеся подготовки информационной основы для выбора и утверждения съёмочных объектов.

изучить методы определения сроков съёмочного периода.

изучить вопросы организации съёмочного объекта и съёмочных площадок.

изучить вопросы, касающиеся проблемы переработок в смену.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм.

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения
	лекции	практические	лабораторные	индивидуальные	

		заняти я		ые занятия	(описание)
Раздел I. Введение					
Тема 1. Значение дисциплины в профессиональном образовательном процессе.					
Лекция 1 Ознакомление студентов с программой и методикой изучения дисциплины. Источники профессиональной информации. Технология производства и индустриальный кинематограф.	1				<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 2. Российская киноотрасль - государственные учреждения общественные организации и отраслевые предприятия.					
Лекция 2. Современная структура Российской киноотрасли. Структура киностудий и продюсерских компаний.	1				<i>проблемная лекция,</i>
Тема 3. Фильмы различных видов и жанров. Особенности организации производства.					
Лекция 3. Виды аудиовизуальной продукции и особенности организации их производства	1				<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 4. Этапы создания кинопроекта и технологические периоды производства.					
Лекция 4. Характеристика этапов создания кинопроекта и технологических периодов производства АВП.	1				<i>лекция – дискуссия</i>
Тема 5. Информационная и нормативная основа организации и планирования фильмопроизводства.					
Лекция 5. Характеристика основных видов, типов и форм информационных источников, необходимых при создании кинопроекта.	1				<i>лекция-беседа,</i>

Тема 6. Киносценарий – художественная и производственная основа фильма					
Лекция 6. Фундаментальное значение киносценария для эффективной организации фильмопроизводства; современный процесс создания киносценария. Производственный анализ киносценария, как аналитический процесс и как комплект производственных материалов, необходимых для организации и планирования фильмопроизводства..	1				<i>лекция-визуализация</i>
Раздел II. Предпроизводственный этап (девелопмент) – подготовка проекта					
Тема 7. Режиссерский сценарий – основа постановочного проекта фильма.					
Лекция 7. Значение режиссерского сценария и его художественных и производственно-технологических особенностей, в качестве основы постановочного проекта фильма. Форма и содержание. Производственно-техническая разработка сцены(breakdown). Графическая раскадровка (storyboard) режиссерского сценария– производственная «партитура» съемочного процесса.	1				<i>лекция-визуализация</i>
Тема 8. Производительность труда в кинопроизводстве. Нормативы.					
Лекция 8. Особенности определения производительности труда в кинопроизводстве. Нормативы выработки и их применение при планировании сроков производства.	1				<i>проблемная лекция,</i>
Тема 9. Продюсерский проект.					
Лекция 9. Продюсерский проект. –художественно-производственная стратегия	1				<i>лекция-визуализация</i>

создания и реализации кинопроекта. Структура. Цели, задачи.					
Тема 10. Постановочный проект фильма.					
Лекция 10. Постановочный проект фильма – творческая и производственно-экономическая основа организации производства. Структура. Цели, задачи	2				<i>лекция-визуализация</i>
Раздел III. Производственный этап					
Тема 11. Планирование фильмопроизводства.					
Лекция 11. Технология планирования фильмопроизводства. Методы создания производственных и финансовых планов	1				<i>проблемная лекция,</i>
Тема 12. Предподготовительный период. Цели, задачи. Определение сроков.					
Лекция 12. Характеристика и технологическая обоснованность предподготовительного периода.	1				<i>проблемная лекция,</i>
Тема 13. Съёмочная группа. Особенности формирования.					
Лекция 13. Способы и методы организации съёмочной группы – временного, творческо-производственного коллектива, для производства кино - видеопродукции. Профессионализм и творческо-психологическая совместимость работников съёмочной группы.	1				<i>проблемная лекция,</i>
Тема 14. Подготовительный период.					
Лекция 14. Характеристика подготовительного периода. Цели, задачи. Определение сроков. Факторы, влияющие на продолжительность подготовительного периода?	2				<i>проблемная лекция,</i>
Тема 15. Выбор и утверждение актёров.					
Лекция 15. Характеристика основных принципов и методов подбора актёров на кинопроект.	1				<i>лекция-беседа,</i>

Информационная основа для организации работ по выбору и утверждению актёров на роли.					
Тема 16. Подготовка съёмочных объектов.					
Лекция 16. Выбор и утверждение съёмочных объектов. Информационная основа для организации работ по выбору объектов.	2				<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 17. Организация и подготовка киноэкспедиций.					
Лекция 17. Основные формы и методы организации подготовки кино-экспедиции.	2				<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 18. Подготовка сценическо-постановочных средств (СПС).					
Лекция 18. Систематизация и характеристика всех видов СПС и форм их приобретения. Информационная основа для организации работ по подготовке СПС.	2				<i>лекция с разбором конкретных ситуаций,</i>
Тема 19. Подготовка операторского и светотехнического оборудования.					
Лекция 19. Систематизация и характеристика всех видов операторского и светотехнического оборудования.	1				<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 20. Подготовка трюковых и сложно-постановочных сцен с применением спецэффектов.					
Лекция 20. Характеристика основных видов трюкови спецэффектов и особенности подготовки к съёмкам.	2				<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 21. Календарно-постановочный план съёмочного периода (КПП).					
Лекция 21. Календарно-постановочный план – главный организационно-управленческий документ производства АВ. Форма и методы создания КПП.	1				<i>лекция-визуализация</i>
Тема 22. Генеральная смета. Структура					
Лекция 22. Генеральная смета – калькуляция планируемых расходов. Структура	1				<i>лекция-визуализация,</i>

Тема 23. Съёмочный период. Цели, задачи. Определение сроков.					
Лекция 23. Съёмочный период. Цели, задачи, сроки. Информационная основа для организации и управления съёмочным процессом	2				<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
Тема 24. Монтажно-тонировочный период. Цели, задачи, сроки.					
Лекция 24. Общая характеристика монтажно-тонировочного периода. Продолжительность монтажно-тонировочного периода	1				<i>лекция с разбором конкретных ситуаций</i>
Раздел IV. Пост - производственный этап					
Тема 25. Сдача фильма. Исходные материалы. Монтажные листы. Прокатное удостоверение.					
Лекция 25. Подготовка и сдача исходных материалов готового фильма. Перечень документов для получения прокатного удостоверения	1				<i>лекция с разбором конкретных ситуаций,</i>
Итого за В семестр:	32				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Фильмопроизводство» составляет 100 %.

3. Формы контроля по дисциплине.

3.1. Фонд оценочных средств.

Фонд оценочных средств текущего оценивания и промежуточной аттестации обучающихся, как составная часть рабочей программы дисциплины (в том числе адаптированной РПД), представляется в виде приложений к РПД.

Компоненты контроля могут включать:

- способ организации (традиционный: тест, зачет, контрольная работа и др.; инновационный (рейтинг, портфолио и др.);
- массовость охвата (индивидуальный, групповой и др.);
- метод (письменный, устный, с использованием программных средств, практические работы, защита творческих работ, самоконтроль);
- форма занятий (на семинарах, практических и лабораторных занятиях, коллоквиумах, зачетах, экзаменах и др.).

Показателями оценки могут выступать: активность обучающегося на занятиях; качество доклада, слайд-презентаций, фильма и др.; количество правильных ответов на тестовые задания; обоснованность выводов;

композиционное решение; соблюдение критериев анализа художественного произведения, и др.; ответы на вопросы; и др. Все оценочные средства полностью соответствуют основной образовательной программе высшего образования, носить компетентностно-ориентированный характер.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

– Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,

в форме электронного документа,

в форме аудиофайла,

в печатной форме на языке Брайля.

– Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме,

в форме электронного документа.

– Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,

в форме электронного документа,

в форме аудиофайла.

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине.

Дисциплина «Фильмопроизводство» изучается студентами в семестре В.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и

консультирования студентов.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.

Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения.

Главная задача промежуточной аттестации – повышение мотивации студентов к регулярной, самостоятельной учебной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом в семестре В предусмотрен зачет. «Зачет» является итоговой оценкой по дисциплине и проставляется в приложении к диплому.

В билеты для зачета включается наиболее значимый учебный материал по курсу дисциплины. При компоновке каждого билета вопросы, включенные в него, отражают различные разделы курса.

Зачет проводится в устной форме путем подготовки ответов на 3 вопроса, представленных в билете.

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на

подготовку к зачету, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно.

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации.

Описание показателей и критериев оценивания знаний на зачетах.

Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Роль художника-постановщика в организации фильмопроизводства.
2. Профессиональная классификация продюсерских специализаций.
3. Система фильмопроизводства в российской киноотрасли. Краткая характеристика киностудий, специализирующихся на выпуске различных видов фильмов.
4. «Мосфильм» – производственно-техническая база, предоставляющая полный комплекс киноуслуг.
5. Декорационно-технический комплекс киностудии (на примере «Мосфильм-Декорстрой»).
6. Комплекс сценическо-постановочных средств.
7. Комплекс операторской и осветительной техники.
8. Транспортный цех. Категории. Специальный транспорт.
9. Пиротехнический цех. Военно-техническая кинобаза.
10. Комплекс «Тон-студия» киноконцерна «Мосфильм».
11. Характеристика современной фильмопроизводящей кинокомпании. Структура, механизм функционирования.
12. Характеристика основных технологических этапов кинопроизводства. Цели, задачи, сроки.
13. Характеристика производственного периода.
14. Продюсерский проект. Цели и задачи.
15. Бизнес-планирование кинопроекта, его основные элементы цели и задачи.
16. Сценарий. Сценарные формы.
17. Методы обработки сценарного материала. Цели. Исполнители.
18. Постановочная сложность кинопроекта. Факторы, характеризующие постановочную сложность.
19. Производственный анализ киносценария.
20. Источники и формы финансирования кинопроизводства.
21. Планирование в системе кинопроизводства. Основа планирования. Стадии планирования. Исполнители.
22. Виды планирования.
23. Стратегическое планирование в фильмопроизводстве. Цели и задачи. Виды стратегических планов.
24. Оперативное планирование в фильмопроизводстве. Цели и задачи. Виды оперативных планов.
25. Подготовительный период. Сроки проведения. Цели и задачи.
26. Функция линейного продюсера в подготовительном периоде. Организационные и управленческие мероприятия подготовительного периода.

27. Информационная основа организации и управления подготовкой к съёмкам.
28. Съёмочная группа. Особенности и критерии формирования. Руководящий состав съёмочной группы.
29. Режиссёр-постановщик и его роль в творческом и производственном процессах.
30. Режиссёрская группа. Состав и обязанности работников.
31. Оператор-постановщик. Операторская группа – состав и обязанности работников.
32. Художественно-постановочная группа – состав и обязанности работников.
33. Звукорежиссёр. Качественные параметры звукозаписи.
34. Административная группа. Функции работников, состав, права и обязанности.
35. Постановочный проект фильма. Характеристика структуры постановочного проекта. Исполнители.
36. Информационная и нормативная основы работы над постановочным проектом.
37. Элементы режиссёрской разработки. Исполнители. Содержание режиссёрского сценария и его отличие от киносценария.
38. Выбор интерьеров и мест натуральных съёмок. Изобразительное решение фильма (эскизы).
39. Организационные мероприятия при подготовке киноэкспедиций.
40. Организационные особенности мероприятий при подготовке зарубежных кино-экспедиций.
41. Выбор и утверждение актёров на роли.
42. Функция режиссера при утверждении актёров на роль.
43. Подготовка сценическо-постановочных средств. Виды СПС.
44. Организационные и управленческие мероприятия при подготовке СПС.
45. Организация киносъёмок трюковых и сложных сцен и объектов.
46. Календарно-постановочный план (КПП). Исполнители. Информационная и нормативная основа, необходимая для разработки КПП.
47. Защита постановочного проекта. Цель, процедура.
48. Функция директора съёмочной группы в подготовительном периоде. Формирование съёмочной группы.
49. Съёмочный период. Продолжительность. Цели и задачи.
50. Организационные и управленческие мероприятия съёмочного периода. Функция продюсера и линейного продюсера в съёмочном периоде.
51. Информационная и нормативная основа организации работ в съёмочном периоде.
52. Оперативное планирование в съёмочном периоде. Вызывной лист.
53. Съёмочная площадка. Организация работ на съёмочной площадке. Обеспечение и соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. Исполнители.
54. Съёмочная смена. Виды работ. Продолжительность смены.
55. Специфика производства съёмок в интерьере, павильоне, на натуре.

56. Монтажно-тонировочный период. Сроки, содержание работ. Линейный и нелинейный монтаж. Состав группы.

57. Особенности организации творческо-производственного процесса в монтажно-тонировочном периоде.

В качестве **показателей оценивания знаний** на различных этапах их формирования в институте определены следующие уровни:

- **ПОВЫШЕННЫЙ;**
- **БАЗОВЫЙ;**
- **ПОРОГОВЫЙ;**
- **НЕДОСТАТОЧНЫЙ**

Критерии оценивания знаний (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации фильмопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации кинопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый в целом овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации кинопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточно умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию и производственно-технологическую тактику его реализации; организовывать и руководить творческо-производственным коллективом и технологическими процессами; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание основных элементов построения систем кинематографии и телевидения; теорию и практику организации кинопроизводства; особенности организации производственного процесса создания игровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;

		ровых, неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; творческие и производственно-технологические особенности специальных видов съемок;
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение анализировать киносценарий и определять постановочную сложность проекта; разрабатывать вместе с авторами проекта, либо привлеченными экспертами, художественную концепцию его реализации; осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого материала принятой и утвержденной художественной концепции постановочного проекта фильма;
	Владеть	Обучаемый не овладел методами разработки постановочного проекта и управления творческо-производственным процессом;

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней (вопросов к, простых или комплексных практических контрольных заданий) формируются билеты к зачету.

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине.

Каждый билет включает:

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ;
3. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ;

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета**: «ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «Пороговый» - выставляется оценка - «ЗАЧТено»;

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТено».

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Фильмопроизводство»

Основная литература.

1. Управление проектом: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, Ю. В. Криволицкого, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. От идеи к бюджету фильма: учебно-практическое пособие /В.И.Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016 г.
3. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: учебное пособие /В.И.Сидоренко, Е.А.Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016 г.
4. Телепродюсерство. Современные аспекты: учебное пособие /Т. Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016 г.
5. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: учебное пособие / под ред. В.И.Сидоренко, П. К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.

6. Продюсерство. Управленческие решения: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Продюсерство кино и телевидения», «Продюсерство» и другим кинематографическим специальностям/ под ред. В.С.Малышева, Ю.В.Криволицкого. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

Дополнительная литература.

1. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.
2. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П. К. Огурчикова, В. В. Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
3. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В. И. Сидоренко, П. К. Огурчикова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г.
4. Коноплев Б.Н. Основы фильмопроизводства. М.; «Искусство», 1988 г.
5. Основы продюсерства в аудиовизуальной сфере. Учебное пособие под ред. д. э. н., проф. Г. П. Иванова, к. э. н. П. К. Огурчикова, к. э. н. В. И. Сидоренко. М.: 2003 г.

Список нормативных правовых документов.

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть I. Часть II. Часть III. Часть IV.
2. Комментарий к федеральным законам «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» - М., 1996 г.
3. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.07.1995 г., № 609.
4. Положение о национальном фильме. Утверждено приказом Государственного комитета Российской Федерации от 27.01.99 № 7-1-19/4.
5. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 12.11.1993 г. №1904.
6. Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» 01.07.1996 г. № 1010.
7. Закон РФ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» 01.12.1995 г. № 191-ФЗ.
8. Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон о государственной поддержке кинематографии» от 27.12.2009г. №375-ФЗ.
9. Постановление Правительства Российской Федерации о киноконцерне Мосфильм от 25 января 2001 г. №101 р.
10. Указ Президента Российской Федерации «О реорганизации государственных киностудий» от 4 апреля 2001 г. № 309.

11. Указ Президента Российской Федерации «О создании открытого акционерного общества «Российский кинопрокат» от 4 апреля 2001 г. № 390.
12. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-практический)/ под ред. К.Я. Ананьевой. – М.: ТОН-ИКФ ОМЕГА-Л, 2002.
13. Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 15.04.1993 г. №4804.
14. Федеральный Закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» 22.08.1996 № 126-ФЗ.

Интернет-источники

1. www.kinoproducer.ru
2. www.mkrf.ru
3. www.nevafilm.ru (аналитические материалы)
4. www.screenwriter.ru

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

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов.

Используемые информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
3. Подготовка и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности
4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий;
5. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
6. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).
7. Используется стандартное программное обеспечение ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office. При освоении данной дисциплины специальное программное обеспечение не требуется.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает:

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
3.	Помещение (библиотеку) для самостоятельной работы обучающихся	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа подготовки, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

7. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Выполнить домашнее задание;

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ**

Специальность 54.05.03 Графика

Специализация программы специалитета № 5 «Художник анимации и
компьютерной графики»

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1413, с учетом рекомендаций ОПОП

Разработчик: Клопотовская Е.А., доцент.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол №11 от 03 июля 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	18
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	21
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	21
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	21
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	22
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	26

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История материальной культуры» – создать информационный и аналитический контекст для повышения профессионального уровня режиссеров анимации и компьютерной графики.

Задачи дисциплины:

- изучение художественных стилей и символики в предметах быта и орнамента;
- рассмотрение истории зарубежного и русского декорационно-прикладного искусства и быта, художественного наследия в социальном, этическом, эстетическом аспектах;
- формирование и развитие умения видеть взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для того или иного исторического периода;
- овладение навыком анализа материальной культуры в контексте эволюции ремесел и технологий, появления новых материалов и их использования в быту.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История материальной культуры» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 54.05.03 Графика (специализация №5 «Художник анимации и компьютерной графики») относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули), является элективной и преподается в 5-8-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера мультимедиа, тесно связана с другими дисциплинами: «Культурологией», «Эстетикой», «Историей зарубежного изобразительного искусства», «Историей русского изобразительного искусства».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессионально-специализированных компетенций. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- способностью использовать в творческой практике знания художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника комбинированных съемок в кино и на телевидении (ПСК-8.2);
- способностью использовать архивные материалы и другие информационные источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на телевидении (ПСК-8.7).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических (216 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (6-й семестр), экзамен (8).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	120	–	–	–	–	34	28	30	28
Аудиторные занятия всего, в том числе:	120	–	–	–	–	34	28	30	28
Лекции	120	–	–	–	–	34	28	30	28
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	126	–	–	–	–	38	74	6	8
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация –	42	–	–	–	–	–	–	–	–
зачет с оценкой	6	–	–	–	–	–	6	–	–
экзамен	36	–	–	–	–	–	–	–	36
ИТОГО:	акад. час.	288	–	–	–	72	108	36	72
Общая трудоемкость	з.е.	8	–	–	–	2	3	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Материальная культура Древнего Египта	4	–	–	4	8
Тема 2. Крито-микенский мир	2	–	–	2	4
Тема 3. Материальная культура Древней Греции (VII – I вв. до н.э.)	4	–	–	4	8
Тема 4. Материальная культура Древнего Рима (VIII в. до н.э.)	4	–	–	4	8
Тема 5. Материальная культура Византии V–XV вв.	2	–	–	4	6
Тема 6. Материальная культура Западной Европы в романский период (V–XII вв.)	4	–	–	4	8
Тема 7. Материальная культура Западной Европы в период готики (XII–XV вв.)	4	–	–	4	8
Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения	4	–	–	4	8
Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения	4	–	–	4	8
Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии	4	–	–	4	8
Тема 11. Материальная культура французского барокко	4	–	–	4	8
Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.	4	–	–	4	8

Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.	4	–	–	4	8
Тема 14. Материальная культура французского рококо	4	–	–	4	8
Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии	4	–	–	4	8
Тема 16. Материальная культура Франции 2-ой половины XVIII в.	4	–	–	4	8
Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии	4	–	–	4	8
Тема 18. Материальная культура эпохи ампира	4	–	–	4	8
Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера	4	–	–	4	8
Тема 20. Материальная культура времен неорококо	4	–	–	4	8
Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма	4	–	–	4	8
Тема 22. Материальная культура эпохи модерна	4	–	–	4	8
Тема 23. Древние славяне в VII–X вв.	2	–	–	4	6
Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.	2	–	–	4	6
Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)	4	–	–	4	8
Тема 26. Материальная культура Владимиро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–VII вв.	4	–	–	4	8
Тема 27. Материальная культура в России XVIII в.	4	–	–	4	8
Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма	4	–	–	4	8
Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека	4	–	–	4	8
Тема 30. Транспорт в России XVIII-XIX вв.	4	–	–	4	8
Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг.	4	–	–	4	8
Тема 32. Интерьер в России 1860-90-х гг.	4	–	–	4	8
Промежуточная аттестация –					
зачет с оценкой					6
экзамен					36
Итого за 5-8-й семестры	120			126	288

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* основные этапы эволюции материальной культуры, начиная с эпохи античности и заканчивая началом XX века;
- *уметь* разбираться в художественных стилях;
- *владеть* навыками самостоятельной работы с иконографическим материалом.

5.2. Содержание тем дисциплины

Лекционная часть дисциплины охватывает историю зарубежного декорационно-прикладного искусства и быта со времен Древнего Египта до начала XX века, а также русского быта и художественного наследия от Киевской Руси до

1917 г. Рассматривается взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для того или иного исторического периода, в контексте эволюции ремесел и технологий, появления новых материалов и их использования в быту.

Дисциплина основывается на материале отечественных и зарубежных изданий по истории декоративно-прикладного искусства и быта, философии, истории, эстетики и истории искусств.

Тема 1. Материальная культура Древнего Египта

III тысячелетие – XI в. до н.э. Основные особенности исторического развития Древнего Египта. Религия. Культ мертвых. Наука. Быт. Мебель. Утварь. Главные черты египетского стиля: условность, монументальность, статичность, обусловленные устремленностью в вечность. Своеобразие орнамента и его элементов. Символика изображений. Цветовая гамма. Единство орнаментального решения интерьера и костюма. Составные части интерьера и их стилевое единство.

Костюм Древнего Египта.

Древнее царство. Египет – страна льна. Другие материалы. Конструктивные особенности костюма и украшений. Ансамбль – одежда, прическа, головные уборы, украшения, обувь. Словные различия в костюме.

Новое царство. Усложнение костюма. Новые материалы и формы. Возникновение нового силуэта в рамках драпированного типа одежды.

Тема 2. Крито-микенский мир

III тысячелетие – XI в. до н.э. Декоративно-прикладное искусство о.Крит и Микен. Своеобразие орнаментики и форм костюма. Материальная культура и костюм.

Тема 3. Материальная культура Древней Греции (VII – I вв. до н.э.)

Историческая справка. Греческий полис. Общественная жизнь свободного грека. Быт. Высокий уровень художественных ремесел. Силевое единство в архитектуре, декоре интерьера, мебели, орнаментике, костюме. Виды мебели. Ткани в интерьере. Используемые материалы. Утварь. древнегреческие вазы как источник наших знаний об античности. Музыкальные инструменты. Военный быт. Различные виды оружия. Военный костюм. Эстетический идеал древних греков. Телесность.

Костюм свободных греков и рабов. Тип костюма. Способы драпировки. Виды костюма. Ионическая и дорическая традиции в развитии костюма. Цвет в костюме. Специальный костюм (театральный, жреческий и т.д.). эволюция костюма в классическую и эллинистическую эпохи.

Тема 4. Материальная культура Древнего Рима (VIII в. до н.э.)

Краткая историческая справка. Общественная жизнь римлян. Своеобразие характера римской культуры в Республиканском Риме и в императорском Риме. Использование классического наследия Древней Греции. Интерьер римского дома. Помпеи как образец быта римлян. Основные формы мебели. Развитие орнаментации и декора по линии композиционных эффектов и нагромождение элементов греческого искусства и искусства Востока. Ткани в интерьере. Посуда. Светильники. Музыкальные инструменты.

Развитие техники. Транспорт. Армия. Оружие. Доспехи. Используемые материалы.

Костюм римлян. Семантика одежды в Риме. Тога как неотъемлемая деталь облика свободного римлянина. Отношение к кроеной и некроеной, а так же к окрашенной и неокрашенной одежде. Значение туники. Стола и пала – основные формы женской одежды. Прически, обувь, ювелирные украшения. Ткани. Орнаментация. Военный костюм Рима и военная эмблематика.

Тема 5. Материальная культура Византии V-XV вв. н.э.

Краткий обзор истории Византийского государства. Многонациональный состав населения как один из главных факторов создания уникальной культуры Византии. Своеобразие византийских городов, их эволюция (рассматриваются три основных этапа развития). Особенности придворного интерьера, изменение его характера в различные периоды истории Византии. Мебель (формы, принципы декора, наиболее распространенные материалы). Роль тканей в интерьере. Прикладное искусство Византии. Христианство как основной источник декора и орнаментации.

Костюм Византии. Коптские ткани. Связь декора с формой одежды и завес. Форма и тематика изображений. Эволюция системы изображений от античного характера к христианскому. Значение коптского ткачества в истории декоративно-прикладного искусства.

Изменение эстетического идеала в период становления христианства. Поворот от античной телесности к эстетике «закрытого» костюма-футляра (особенно в женской одежде). Новый силуэт костюма, его основные формы (различные виды туник, плащи, мафорий). Новые тяжелые ткани с золотом. Бархат. Парча. Появление специальных культовых тканей. Их распространение по Европе. Усиление восточного влияния в костюме в последний период истории Византии (XII-XV вв.). Военный костюм и оружие.

Тема 6. Материальная культура Западной Европы в романский период (V-XII вв.)

Краткая историческая справка Великое переселение народов, возникновение государственности, эпоха Карла Великого.

Средневековый город – центр ремесла и торговли. Структура средневекового города. Церковь и ее влияние. Монастыри. Замки. Интерьер. Мебель. Утварь. Декоративно-прикладное искусство романского средневековья. Его место в быту. Орнамент, его символика и применение: в книжной миниатюре, фресковой живописи, резьбе по дереву, кости, металлу. Зарождение искусства шпалеры.

Костюм в период романского средневековья. Основные источники формирования костюма романской эпохи. Костюм германских племен, одежда франков и других варваров. Влияние римского наследия. Основные материалы, используемые для одежды.

Позднероманский стиль в костюме X-XI вв. свободный силуэт, «закрытость» одежды, орнаментальность. Разнообразие форм, деление на верхнюю, нижнюю одежду. Близость форм в женском и мужском костюме. Разделение одежды по назначению и социальному признаку. Ткани. Рыцарство и крестовые походы. Влияние культа рыцарства на изменение мужской и женской одежды. Введение металлических лат. Оружие.

Тема 7. Материальная культура Западной Европы в период готики (XII-XV вв.)

Рост и развитие городов и городской культуры. Борьба церковных и светских элементов в декоративном искусстве. Цеховое производство и его специфика. Городской быт. Феодальный замок. Интерьер, убранство, мебель, материалы. Использование архитектурных элементов в мебели. Орнамент и геральдические мотивы в декорационном оформлении интерьера, мебели. Ткани в интерьере. Искусство шпалеры, их роль в убранстве. Проявление единства художественного стиля в интерьере, costume и декоративно-прикладном искусстве.

Готический костюм. Изменение силуэта. Начало автономного развития форм в женском и мужском costume. Изменение функции costume (отделение лифа от юбки, вшивной рукав, укорачивание мужской одежды). Сословные черты costume. Эдикты о роскоши. Гербовый костюм. Появление моды. Франко-Бургундские моды – кульминация готического costume. Удлинение элементов costume, вытянутость силуэта. Значение costume как украшения. Цвет в одежде. Индивидуализм в искусстве costume. Разнообразие тканей и их орнаментация. Рыцарский доспех. Эволюция оружия.

Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения

Мировоззрение и идеал итальянского Ренессанса. Облик городов в это время. Палаццо и виллы. Искусство интерьера. Основные принципы декора стен, полов, потолков. Отделка дверей и окон. Роль тканей. Шпалеры. Рисунки для тканей выдающихся художников эпохи. Мебель. Утварь, предметы роскоши. Декоративно-прикладное искусство и его сближение с живописью, скульптурой и архитектурой. Орнамент и его роль в декоративном оформлении интерьера.

Костюм итальянского Возрождения. Образ человека. Появление литературных трактатов, поясняющих эстетические нормы идеала красоты. Основной силуэт costume XV века. Его эволюция в конце XV-XVI вв. Создание объемного costume. Буфирование и горизонтальность композиции. Белье как самостоятельный вид одежды. Изобретение кружева. Эволюция воротника – от рюша до фрезы. Появление сложной конструкции корсета. Испанское влияние в итальянском costume. Юбки на корсете. Лиф со шнипом. Обувь, головные уборы, прически, аксессуары. Стилевое единство costume с интерьером.

Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения

Городской быт во Франции XVI века. Главные отличия от Италии. Особенности французского интерьера. Стиль Франциска I. Стиль Генриха II. Мебель раннего периода. Воздействие итальянских образцов. Сохранение готической конструкции при использовании ренессансного декора. Мебель зрелого Ренессанса. Исчезновение готических форм. Усиление античных мотивов. Повышение роли декоративно орнаментики. Роль скульптуры в оформлении интерьера. Изделия прикладного искусства. Сельский быт. Предметы труда. Транспорт. Основные виды и формы мебели в Германии и Англии XVI века.

Костюм Северной Европы эпохи Возрождения.

Особенности немецкого костюма эпохи Реформации и Крестьянской войны. Тяжеловесность и многоцветие. Влияние костюма ландскнехтов на образование моды на ленточные» костюмы. Испанские моды в немецкой интерпретации.

Французский костюм XVI века. Его отличие от итальянского и испанского. Легкость форм и конструкций в решении костюма. Создание во Франции производства тканей и кружева (г.Алансон, Шантильи).

Костюм в Англии эпохи Генриха VIII. Особенности композиции женских костюмов, головных уборов. Уникальная форма рукавов с широкими манжетами, отделанных мехами, богатыми материалами, сетками. Моды времен королевы Елизаветы. Символика цвета в английском костюме шекспировской эпохи. Театральный костюм.

Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии

Историческая обстановка в Италии в XVII в. Типичный итальянский город в это время. Церкви, дворцы, виллы. Пространственное и художественное решение палаццо. Интерьер эпохи барокко. Проявление стиля барокко в лепном и живописном убранстве потолков и стен. Полы, окна. Зеркала и картины. Плафонная живопись (Пьетро да Кортоне, Андреа Поццо). Барочный орнамент. Мебель. Сложность и изощренность обработки. Объемная резьба. Разнообразие форм и материалов. Шпалеры. Ковры. Ткани. Высокий уровень развития прикладного искусства.

Тема 11. Материальная культура французского барокко

Париж в начале XVII столетия. Формирование планировки французского жилого дома. Стиль Людовика XII. Интерьер и мебель. Простота конструкции мебели. Корпусная мебель. Декор, инкрустация, невысокая резьба. Широкое применение бархатных и шелковых декоративных тканей в интерьере. Большое значение изделий декоративно-прикладного искусства, особенно из серебра и фаянса. Предельное выражение барочных принципов в искусстве интерьера в середине и второй половине XVII века. Централизация художественной жизни. Создание мануфактуры гобеленов. Стиль Людовика XIV. Пышность и торжественность. Версаль. Дворцовые интерьеры. Роль Шарля Лебрена в развитии декоративного искусства того времени. Основные виды и формы мебели. Андре Шарль Буль – создатель стиля «Буль» в мебели. Материалы и способы обработки. Значение ковров и тканей в интерьере. Образцы декоративно-прикладного искусства.

Ухудшение экономического положения страны в конце века. Усиление элементов классицизма в убранстве интерьеров. Основные виды транспорта в это время.

Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.

Передовая буржуазная республика. Развитие техники и науки. Влияние Голландии на демократизацию европейского быта. Особенности голландского костюма. Интерьер, мебель, утварь (по произведениям голландских художников XVII века).

Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.

Революция и правление Кромвеля. Влияние революционных событий на быт и костюм англичан. Характер английского интерьера и мебели XVII века.

Тема 14. Материальная культура французского рококо

Краткая историческая справка. Стиль Регентства (1715-1723 гг.) – переходный этап от барокко к рококо. Изменение характера интерьера. Появление утонченности и интимности в убранстве дома. Основные виды и формы мебели. Орнаментальные мотивы. Экзотические породы дерева.

Стиль Людовика XV (1720-1760-е годы). Зрелое рококо. Рококо – художественный стиль двора и аристократии. Новые типы жилых помещений (будуары, интимные кабинеты). Светские салоны. Декоративный характер убранства. Увлечение «китайщиной». Орнамент, использовавшийся в декоре. Нежные, пастельные цветовые решения интерьере. Впервые – отношение к интерьеру как к целостному ансамблю. Мебель. Новые мебельные формы, специально созданные для женщин. Размещение мебели в интерьере. Материалы и способы отделки. Увлечение цветными лаками. Ткани и их использование в интерьере. Предметы декоративно-прикладного искусства. Сельский быт. Виды транспорта.

Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии

Немецкое рококо. Особенности развития стиля рококо в Германии.

Английское рококо. Стиль Томаса Чиппендейла. Декор и форма мебели. Своеобразие сочетания французского рококо с чисто английскими элементами, а так же готически и китайскими мотивами.

Тема 16. Материальная культура Франции 2-й половины XVIII в.

Эпоха Просвещения. Роль третьего сословия. Демократизация искусства и быта. Классицизм как реакция на рококо и демократические устремления буржуазии. Роль раскопок Помпеи в формировании классицизма. Стиль Людовика XVI. Оживление художественных традиций античности. Основные особенности убранства интерьера в этот период. Материалы декор, применяемые для оформления стен, потолков, полов. Архитектоничность решения стен и потолков. Окна и двери. Простые и строгие формы, утонченность детали. Мебель: прямые линии, лаконичность декора, конструктивный принцип. Использование маркетри в сочетании с резьбой и бронзовыми накладками. Ткани, обивка, позолота. Работы Ризенера.

Стиль Директории. Историческая обстановка. Последовательная эволюция классицизма. Освоение новых античных форм и орнаментов, появление этрусских и египетских мотивов. Характер интерьера. Наиболее распространенные типы мебели. Изделия братьев Жакоб. Предметы декоративно-прикладного искусства и их место в интерьере.

Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии

Национальные особенности проявления классицизма. Строгость в следовании античным образцам. Три стилевых этапа – стиль Хэплуайта, стиль Шератона и братьев Адамов. Основные материалы для мебели и декора.

Тема 18. Материальная культура эпохи ампира

Влияние раскопок Помпеи и наполеоновских походов на становление стиля «ампир». Ж.Л. Давид, архитекторы: П. Фонтейн, Ш. Персье – создатели стиля. Космополитический характер ампира. Убранство интерьера. Упорядоченность, уравновешенность частей и строгая симметрия. Холодная торжественность. Оформление стен, полов, потолков. Мебель: заимствование позднеантичных образцов. Красное и черное дерево – самые употребляемые материалы. Орнамент: окант меандр, палметта, триумфальные римские мотивы, египетские элементы. Широкое использование бронзовой пластики. Декоративно-прикладное искусство того времени. Экипажи.

Ампир в костюме. Подражание античным формам в женском костюме. Смена легких прозрачных материалов, присущих «нагой» моде, на тяжелые, богато орнаментированные ткани. Постреволюционное развитие мужского костюма. Прически, обувь и аксессуары.

Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера

Исторические и географические рамки господства бидермайера. Бидермайер – последний в ряду оригинальных стилевых направлений. Влияние прошлых стилей и зарождающегося романтизма на формирование бидермайера. Целостность жилого интерьера. Упрощение средств оформления. Выдержанность пропорций. Настроение уюта и интимности. Обои и занавеси. Обивочные материалы. Мебель. Постепенное вытеснение прямых линий и распространение мягких, обтекаемых форм. Главное достоинство – практичность и удобство в быту. Конструирование многофункциональной «комбинированной» мебели. Применение техники фанерования. Использование естественной красоты дерева (преимущественно светлых пород).

Бидермайер и романтизм в костюме. Новый эстетический идеал. Силуэт костюма: мужского и женского, дальнейшая демократизация моды. Наиболее распространенные виды одежды. Цвет и покррой. Влияние романтизма на костюм. Увлечение драгоценностями. Головные уборы, обувь. Модные аксессуары. Одежда крестьян и городской бедноты.

Тема 20. Материальная культура времен неорококо

Первые проявления стиля неорококо во второй половине 30-х годов XIX века. Интернациональность стиля: во Франции это стиль Луи Филиппа, в Англии – ранний викторианский стиль, в Австрии – неорококо. Начало зарождающегося эклектизма. Интерьер.

Отказ от принципа архитектурного членения поверхностей. Оформление дверей и окон, шелковые обои, тяжелые, темные драпировки. Повышение роли тканей в интерьере. Орнамента неорококо: восточные мотивы, цветочный узор. Обивка мебели. Индийские ткани и ковры. Зеркала. Осветительные приборы. Мебель. Сочетание элементов рококо с готическими мотивами. Изменение каркасной мебели. Материалы: темный орех, экзотические породы (палисандр, махагони, розовое дерево и др.). Предметы декоративно-прикладного искусства. Экипажи.

Костюм периода неорококо. Претенциозность стиля. Женский костюм – возвращение кринолина. Обилие тканей. Отделка кружевом, лентами и т.д. Богатство цвета. Стилевое единство женского костюма и убранство интерьера. Мужской костюм. Основные виды и формы одежды. Отказ от повседневного

ношения фрака. Появление куртки. Значение цвета в мужском костюме. Головные уборы, прически, обувь.

Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма

Интерьер и мебельное искусство в Европе второй половины XIX века. Особенности эклектических стилей: оперирование средствами исключительно оформительского «прикладного» характера. Попытки создать «чистый стиль». Противоречие между художественной формой вещи и конструкцией. Применение старых стилевых форм к новым по функции, материалам или конструкции вещам. Роль промышленного производства (выпуск отдельных деталей предметов мебели). Фабричная мебель. Падение качества. Замена дорогих благородных материалов на эрзацы.

Стиль Ганса Макарта. У.Моррис и движение «ArtsandCrafts» (искусства и ремесла). Стиль «TheStude». Разработка новых идей культуры жилья. Лозунг Морриса – «красота и удобство». Предметы прикладного искусства. Быт горожан среднего сословия и крестьян. Транспорт.

Костюм 60-х-80-х годов XIX века. Позитивизм. Демонстрация стоимости вещей. Перегрузка деталями. Изменение силуэта в женском костюме. Появление турнюра. Дальнейшая эволюция мужского костюма. Прически, головные уборы, обувь, перчатки, трости и др. аксессуары. Ткани. Цвет в костюме. Сословные различия в одежде.

Тема 22. Материальная культура эпохи модерна

Зарождение нового стиля в 90-х годах XIX в. Отказ от старых стилевых форм. Взгляды де Вельде и его роль в создании стиля. Основные черты оформления интерьера. Асимметричность декора. Растительный орнамент. Применение плоскорельефной гипсовой пластики. Отделка стен, окон, дверей. Применяемые ткани. Роль цвета в интерьере.

Два направления в развитии мебельных форм: декоративное и конструктивное. Тенденция к упрощению бытовых вещей, в том числе мебели. Существование простых форм с тонкостью отделки, применением ценных материалов, накладными украшениями. Пластичность мебели. Органичность соединения конструкции и орнамента в мебели. Декоративно-прикладное искусство. Влияние японского искусства. Значение единства художественного ансамбля в модерне.

Тема 23. Древние славяне в VII –X вв.

Происхождение славян. Историческое развитие славяно-русского язычества. Поселения славян. Жилища: деревянные срубы. Деление дома на клетки, медуши, сени (помост). Одрины (опочивальни). Терема.

Дом в системе языческого мировоззрения. Мебель. Утварь. основные занятия славян. Земледелие. Орудия труда. Костюм. Материалы, персонально: шкуры, кожа, древесная кора, лыко; к концу VIII – IX вв. домотканые материалы из шерсти, льна и конопли, а так же шкуры (в основном – овчина). Предметы одежды: рубаха (сорочина), порты. Верхняя плащевидная одежда (вотола и др.) Особенности мужского и женского костюма. Головные уборы. Обувь. Обувь. Цвет

в костюме. Украшения. Отражение макрокосмоса в микрокосмосе женского убора (по Б.А. Рыбакову). Языческая символика, отраженная в славянском костюме. Оружие.

Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.

Домонгольская Русь. Исторический экскурс. София Киевская как источник сведений по искусству и материальной культуре того времени. Киев – город высококачественного художественного ремесла. Летописные свидетельства о высоких декоративных качествах бытовых вещей в обиходе. Употребляемые материалы: камень, дерево, керамика, стекло, металл. Мебель и предметы быта. Хоромы княгини Ольги. Костюмы Киевской Руси. Основные виды одежды. Цвет в костюме. Значение ювелирных украшений, их орнаментация. Ткани и их орнаментика. Военные костюмы. Оружие.

Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)

Бытовая обстановка этого времени (по материалам раскопок Арциховского, Рыбакова). Особенности костюма новгородцев XI–XV вв.

Тема 26. Материальная культура Владими́ро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–XVII вв.

Краткие сведения об архитектуре, быте, костюме. Владимир. Начало Москвы.

Кремль. Соборы Кремля, их интерьер. Обстановка царских палат. Стабильный характер интерьера на протяжении XVI–XVII вв. Боярские каменные палаты XVII века. Специфические особенности боярского быта и появление особых форм костюма, связанные с ними.

Дома состоятельных горожан. Внутреннее убранство. Украшение комнат: иконы с окладами, киоты, складни. Их расположение в помещении. Основные виды мебели (столы, лавки, кровати, скрины, сундуки и т.д.). Домашняя утварь, столовая посуда (кувшины, четвертины, братины, кружки, чаши, кубки, достаканы, ковши и т.д.). Значение тканей в интерьере. Обычай все укрывать и покрывать. Напольные покрытия (ковры, рогожи, войлоки). Скатерти, рушники, полавочки. Цветовая гамма. Содержание и форма орнаментаций. Освещение в интерьере (свечи, шандалы, ночники, паникадила и т.д.). изразцы.

Типы поселений на Руси: город, пригород, посад, слобода, погост, село, сельцо, деревня, починок, займище. Специфика их структуры. Дворы и дома. Городские и сельские жилища: сходство и различия. Устройство дома. Надворные постройки: жилые (хоромы), служебные (кладовые). Виды жилых построек: изба, горница, повалуша, сенник. Служебные: конюшни, амбары и т.д. Используемые материалы.

Жилища простолюдинов. Курные избы. Волоковые окна, печи, пристенки, прирубки. Детали обстановки. Мебель. Сельский быт. Крестьянские ордия труда. Транспорт.

Костюм и ткани. Ткани: привозные и собственного производств. Орнаментика тканей, бытовавших в России XV–XVII вв. и употреблявшихся на

одежду, на украшение интерьера. Материал по истории костюма по изображениям на заглавных буквах, на иконах, фресках, известный по описаниям и рисункам иностранных путешественников и послов. Элементы одежды домашней, выходной, обрядовой, летней, зимней. Мужской костюм: его виды и семантика. Анализ отдельных видов: зипуны, сарафаны, кафтаны, ферязи, армяки, тегилля, терлики, опашни, охабни, епанчи, шубы, кунтуши, доломаны и др. Обувь и головные уборы. Прически. Носовые платки. Перчатки и рукавицы. Разбор костюма по сословиям. Военный костюм: панцирь, кольчуга, байдан, юшман и пр.

Дополнительные части доспеха: бармица, зарукавья, наручи, руказины, наколенники, поножи, бутырлыки, наголовья (шеломы, колпаки, шишаки, мисюры, шапки). Оружие: холодное оружие, мечи (гладкие и зубчатые), ножи (поясные, подсайдашные и засапожные), копья, секиры. Вытеснение мечей саблями. Рогатины и ослопы. Видоизменения рогатины (совна). Булавы, чеканы, протазаны, алебарды и пр. Метательное и огнестрельное оружие: лук и стрелы, самострелы, джиды. Пищали (ручницы, карабины, пистолы, мушкеты).

Художественное шитье. Шитье на пеленах. Загорск. Суздаль. Ярославль. Шитье жемчугом, золотой и серебряной нитью. Плетение золотого и серебряного кружева. Роль этих рукоделий в декоре костюма. Женский костюм, его семантика. Составные элементы и виды костюма: рубаха, летник, опашень. Телогрея. Женские шубы (картели). Обувь. Головные уборы. Волосники и подбубрусники. Зарукавья, браслеты. Платки. Ширинки. Ювелирные украшения. Сословные костюмы (рассматриваются, начиная с царского наряда до крестьянской одежды).

Тема 27. Материальная культура в России XVIII в.

Историческая обстановка времен царствования Петра I. Реформы Петра I и изменение русского быта. Революция в русском костюме. Утверждение Западно-европейских форм костюма. Сохранение длиннополого вида одежды среди купечества и мещанского сословия. Крестьянский костюм. Создание отечественных мастерских, фабрик по выработке тканей, кружев, ковров.

Строительство Петербурга. Обучение за границей талантливых русских зодчих. Привлечение западных архитекторов, художников-декораторов в Россию. Органичный сплав русского и зарубежного начал архитектурных стилей. Расцвет барокко в 40-50-х гг. XVIII в. зрелое русское барокко как подлинно национальный стиль.

Эволюция интерьера вместе с развитием русской архитектуры. Дворцовые интерьеры первой половины XVIII в. Внутренняя структура богатого дома. Залы для ассамблеи. Кабинет хозяина. Парадная спальня и другие помещения. Отделка стен. Увеличение окон. Полы. Потолки. Монументально-декоративная живопись в интерьере. Изразцовые печи. Каминны. Мебель и ее стилистические особенности (привозная и отечественная). Замена старой встроенной мебели переносной.

Осветительные приборы: переносные и настенные. Редкое использование люстр. Типичные интерьеры: петегофский Монплешир, Летний дворец в Летнем саду и др.

Интерьеры середины XVIII в. Деятельность Растрелли как декоратора. Основные приемы интерьера: стен, потолков, полов. Многоярусные печи, совершенствование их форм. Мебель. Тесная связь стиля мебели и архитектуры. Расстановка мебели вдоль стен. Усложненность форм мебели. Тенденция к уменьшению размеров и габаритов предметов. Применяемые материалы. Отделка

резных частей позолотой или дополнительным цветом. Ткани для обивки: шелк, «стуловая шпалера». Зеркала и их место в интерьере. Ширмы. Осветительные приборы: пышность форм. Люстры грушеобразных очертаний. Стенники, жирандоли и пр. предметы декоративно-прикладного искусства, использовавшиеся в быту: часы, посуда, вазы и т.д. Ткани в интерьере.

Костюм XVIII в. Влияние французского рококо. Ткани и цветовая гамма. Исчезновение возрастных различий. Распространение домашней одежды. Эволюция костюма в елизаветинскую эпоху. Модные аксессуары. Сословный аспект в костюме.

Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма

Классицизм в России (1760-е гг. – первая треть XIX века)

Три этапа развития русского классицизма. Творчество А.Ринальди как яркий образец раннего (переходного) стиля. Интерьеры Китайского дворца в Ораниенбауме. Основные принципы декора раннего классицизма на примере Большого Китайского кабинета, Китайской опочивальни, Стеллярного кабинета. Центральный зал и угловые кабинеты павильона «Катальная горка». Органичное сочетание классицизма и барочных реминисценций.

Отличительные черты строгого классицизма. Отказ от подчеркнутой декоративности. Появление античных мотивов декоре. Лаконичность художественного решения интерьера. Перенесение акцента на ордер. Подчинение мебели архитектурно-пространственной структуре помещений. Творчество И. Старова и Д. Кваренги, интерьеры Таврического дворца в Петербурге. Деятельность Ч. Камерона как архитектора и декоратора. Оформление Агатового павильона в Царском Селе Екатерининского дворца.

Развитие позднего классицизма в первой трети XIX века. Повышение интереса к ансамблевой застройке, увеличение значения скульптуры в интерьере. Использование новых строительных материалов, в частности чугуна и кованого железа. Французское влияние в отделке интерьера. Простота и уют интерьеров. Творчество О. Бове и Д. Жилярди начала XIX века. Монументальные росписи позднего классицизма, их графичность. Орнаментация, античные мотивы, ордерные детали с включением военных арматур, лавровых венков, гирлянд, пальметт и т.д.

Отдельные детали интерьера и применяемые материалы (на протяжении всех трех периодов). Оформление дверей: использование белого цвета или фанеровка красным деревом, волнистой березой и другими ценными породами с добавлением золоченой бронзы. Полы – увлечение паркетом. Образцы рисунков паркета из Китайского и гатчинского дворцов. Печи и камины. Обновление внешнего вида печей в 1760-х годах. Облицовка печей и каминов белым кафелем, белым мрамором, бронзой (рельефы), фаянсом. Расположение печей и каминов в помещении.

Осветительная арматура. Изменение формы люстр в период строгого и позднего классицизма. Применяемые материалы (хрустальные стразы, цветное стекло, позже – бронза).

Мебель. Эволюция предметов мебели со времен раннего классицизма до 30-х гг. XIX века. Виды и формы мебели. Линейность и четкость очертаний. Основной материал – дерево с добавлением краски нежных тонов и позолоты (в первый период). Ткани для обивки мебели, их соответствие цвету мебели. Многообразие

форм мебели в период строгого классицизма. Сдержанность в рисунке и деталях. Дерево как средство эстетического воздействия. Применение красного дерева, карельской березы. Использование маркетри и интарсии, так же металла и кости.

Утяжеление форм и т.н. «Павловской мебели» в третьем периоде классицизма. Увлечение карельской березой, папельным деревом и ясенем. Применение окраски (белая и золотая). В первые десятилетия XIX века – усиление воздействия античных форм. Мебель «русского ампира»: монументальность, архитектурные мотивы (антаблемента, карнизы, фронтоны, гермы, колонки и т.д.). Декорировка мебели грифонами, лебедями, венками, акантами, лирами, сфинксами и др.

Своеобразие «усадебной мебели» и интерьера в целом. Основные особенности русской усадьбы XVIII-XIX вв. Простота и непосредственность в применении более дешевых пород дерева с имитацией под красное дерево.

Костюм второй половины XVIII- начала XIX вв. Екатерининское время. Продолжающееся господство французских мод. Кратковременные увлечения русской стариной. Имитация древнерусской одежды в женском придворном костюме. «Русский» наряд Екатерины II в 1763 году.

Основные особенности мужской одежды. Классицизм в русском костюме. Французские и английские формы костюма в российской интерпретации. Упрощение мужского костюма, лаконичность силуэта. Утилитарность тканей. При Павле I – ориентация мужской моды на прусские образцы. «Античная мода» в женском костюме. Преобладание мягких вертикальных линий. Цвет в костюме. Верхняя одежда. Своеобразие костюма горожанок. Ориентация на старинный русский костюм, но дополненный модными деталями, украшениями, шальями. Крестьянское платье.

Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека

Русское деревянное зодчество XVIII-XIX вв. Крестьянское хозяйство. Двор, изба, утварь, орудия труда. Предметы народного декоративно-прикладного искусства и их роль в быту.

Тема 30. Транспорт в России XVIII–XIX вв.

Различные виды транспорта. Телеги и сани. Колымаги. Рыдваны. Кареты и коляски: их виды и эволюция (брички, дормезы, фаэтоны, дрожки, линейки). Возникновение дилижансов и омнибусов.

Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг.

Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг. Двойственность стилей в отделке интерьеров конца 1820-30-х гг. Потеря стилистического единства. Восстановление (после пожара 1837 г.). Интерьеры Зимнего Дворца как образец «новых» стилей. Роль буржуазного сословия в изменении эстетических требований к искусству интерьера. Рост частных фирм и мануфактурных предприятий, вырабатывающих художественные изделия широкого спроса. Всероссийские выставки мануфактурной промышленности (1829 г.)

Псевдоготика как первый ретроспективный стиль XIX в. В качестве примера – коттедж Николая I в петергофской Александрии. Разбор интерьера. Декор стен, потолка. Размещение предметов мебели. Сочетание классицистических и

«готических» форм мебели. Своеобразие стилистического сплава. Воронцовский дворец в Алушке как образец «псевдоготики». Смешение не только стилей, но и материалов для отделки. Мебель этого времени.

Предметы, наиболее ярко выразившие псевдоготический стиль (каминные краны, ширмы, жардиньерки, настольные и каминные часы, фарфоровые вазы и т.д.). Стили, порожденные распадом классицизма: 1) второй ампира (1830-1850-е гг.); 2) неогрэк (для экстерьера) (1830-1840-е гг.); 3) помпейский (для внутренних помещений). Разбор наиболее характерных для этих стилей интерьеров. Стиль «неогрэк» в творчестве А.И. Штакешнейдера. Основные черты, характеризующие эти стили.

Стиль «ренессанс» и его характеристика.

«Второе рококо» (1840-1850 гг.). Небольшие размеры комнат. Особое влияние рококо на мебель. Появление более сложных форм мебели. Замена деревянных элементов мягкими частями. Повышение роли ткани в интерьере. Совмещение в одном здании интерьеров, выполненных в разных стилях. Прием сочетания предметов убранства различных стилей в одном и том же помещении. Особенности оформления городских интерьеров 1840-50-х гг. Подражание аристократам. Формирование типа буржуазной квартиры. Интерьеры разночинной интеллигенции. Тенденция заменять дорогие отделки дешевыми. Распространение мебели массового изготовления. Стремление сделать ее более портативной. Вытеснение «монолитной» мебели. Использование фанеровки и подделок одного материала под другой. Изменения в области художественного паркета. Широкое применение дешевого паркета фабричного изготовления.

Усиление эклектизма в архитектуре и литературе. Появление «национального стиля». Убранство Большого кремлевского дворца.

Отдельные предметы обстановки и их роль в интерьере этого времени. Зеркала. Изделия из фарфора и фаянса, цветного камня, мелкая пластика. Искусственные материалы «под мрамор» и массовая фабрикация изделий из них. Производство художественных и бытовых изделий из бронзы, чугуна, цинка, меди, жести и др. применение гальванопластики. Осветительные приборы. Лучезарные карельские лампы. Изменение условий освещения комнат. Большое разнообразие типов колпаков и абажуров.

Тема 32. Интерьер в России 1860-90-х гг.

Городской интерьер. Его стилистическая пестрота. Общее падение художественных вкусов, снижение требовательности со стороны покупателей. Кратковременность моды на художественные изделия. Увлечение предметами в «русском стиле». Стремление к разнообразию отделки в комнатах. Перенасыщение интерьера мебелью. Многообразие предметов мебели. Дополнение дверей и окон. Тяжелыми портьерами и драпировками. Отделка стен и их украшение картинами и фотографиями. Ткани в интерьере (скатерти, драпировки, салфетки и т.д.) Люстры и фонари, настольные лампы. Особенности сельского интерьера. Русская усадьба второй половины XIX в.

Крестьянский дом конца XIX в. Национальные и местные черты крестьянского быта этого времени.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в культурном аспекте;
- выполнение творческих заданий по пройденным темам.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение предметов декоративно-прикладного искусства, деталей и аксессуаров осуществляется на основе иконографического материала с привлечением разнообразных изданий по истории материальной культуры. Это помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды и идеи в пластических образцах на холсте, бумаге, декоративно-пространственном решении и на экране.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Антиквариат. Энциклопедия мирового искусства. /Сост. Х. Маллалью. – М.: Белый город, 2001.
2. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. Ч. I и II. – М.: Изд-во Моск. гос. универ. культуры, 1996.
3. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. – Прага: Артия, 1988.
4. Вейс Г. История цивилизаций. Т. I, II, III. – М.: Экспо-пресс, 1998.
5. История красоты. / Под ред У. Эко. – М.: Слово, 2005.
6. Кесс Д. Стили мебели. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001.
7. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность. – М.: Искусство, 1986.
8. Пондопуло Г.К. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
9. Пондопуло Г.К., Росточка М.А. Введение в науку о культуре (философия, антропология, история культур). – М.: ВГИК, 2017.
10. Смолина Т.В. Мировая художественная культура в таблицах. – СПб.: Лань, 2014.

б) дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Тт. I, II. – М., 1969.
2. Архитектура русской усадьбы. – М.: Наука, 1998.
3. Бабичева Н.Н. История художественно-материальной культуры. – М.: Изд. Московского полиграфического института, 1959.
4. Банк А.В. Прикладное искусство Византии: Очерки. – М., 1978.
5. Баня и печь в русской народной традиции. – М.: Intrada, 2004.
6. Барокко /Под ред Р.Томана. – М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 1998.
7. Бирюкова Н.Э. Западноевропейские набивные ткани XVI–XVIII вв. – М.: Искусство, 1973.
8. Бирюкова Н.Э. Западно-европейское искусство XVII–XVIII вв. – М., 1972.
9. Бытовая мебель русского классицизма. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2000.

10. Вейс Г. Внешний вид народов с древнейших до наших времен. – М., 1874-1884.
11. Гагарин Г.Г. Сборник византийских и древнерусских орнаментов. – СПб., 1877.
12. Государственная оружейная палата Московского Кремля: Сборник. – М.: Искусство, 1954.
13. Готика /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2003.
14. Готтенрот Ф. История внешней культуры. – СПб.: Изд-во Вольф, 1901.
15. Демиденко Ю. Интерьер в России. – СПб: Аврора, 2000.
16. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. – М., 1982.
17. Забелин И. Домашний быт русских цариц. – Новосибирск: Наука, 1992.
18. Замки. Дворцы. – М.: Аванта+, 2003.
19. Интерьер в русском искусстве. – М.: Искусство, 2002.
20. Искусство итальянского ренессанса /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2000.
21. Каган М.С. О прикладном искусстве. – М., 1961.
22. Кантор А. О стилях. – М., 1962.
23. Кулакова И. История московского жилья. – М.: ОГИ, 2006.
24. Культура Древней Руси / Сост. Смирнова Э.С. Под ред Д.С. Лихачева. – М.-Л., 1967.
25. Кучумов А.Я. Убранство русского жилого интерьера XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1977.
26. Липс Ю. Происхождение вещей. – М., 1954.
27. Логвинская Э.Я. Интерьер в русской живописи 1-ой половины XIX в. – М.: Искусство, 1978.
28. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – СПб.: Искусство-СПб, 1994.
29. Мак-Коркодейл Е. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. – М.: Искусство, 1990.
30. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV–XIX вв. – М., 1976.
31. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. Т.1. Гражданское зодчество. – М., Искусство, 1983.
32. Панорама Средневековья /Под ред. Р. Бартлетта. — М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 2002.
33. Персалл Р. Керамика и фарфор. – Минск: Белфаст, 1998.
34. Персалл Р. Часы. – Минск: Белфаст, 1998.
35. Ривош Я.Н. Время и вещи. – М.: Искусство, 1990.
36. Розенталь Р., Ратика Р. История прикладного искусства нового времени. – М., 1971.
37. Русская изба. – СПб.: Искусство-СПб, 1999.
38. Русская мебель в Государственном Эрмитаже. – Л.: Художник РСФСР, 1973.
39. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988.
40. Соболев Н.Н. Русский орнамент: камень, дерево, керамика, железо, стенопись, набойка. – М.: Гос. архит. изд-во, 1948.
41. Соболев Н.Н. Стили в мебели. – М.: Сварог, 1995.
42. Соколова Т.И. Художественная мебель. – М., 1968.
43. Соколова Т.М., Орлова К.А. Глазами современников. Русский жилой интерьер первой трети XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1982.
44. Соловьев Н.К. История современного интерьера. – М.: Сварог и К°, 2004.

45. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. – М.: Сварог и К°, 2001.
46. Хальбертсма Х. Антиквариат: Иллюстрированная энциклопедия. – М., Лабиринт-пресс, 2003.
47. Художественные памятники Московского Кремля. – М., 1956.
48. Шангина И.И. Русский традиционный быт. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
49. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII вв. – М.: Искусство, 1978.
50. 100 и 12 стульев из собрания Государственного Исторического музея. – М.: Константа, 2000.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

www.men.style.com

www.comuniti.livejournal.com/silver_age.

www.comuniti.livejournal.com/ru_lit_odejda.

www.comuniti.livejournal.com/costume_history.

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ПСК-8.2, ПСК-8.7
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ПСК-8.2, ПСК-8.7
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ПСК-8.2, ПСК-8.7
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории костюма – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов истории зарубежного и русского декорационно-прикладного искусства и быта, в контексте мировой и отечественной культуры	ПСК-8.2, ПСК-8.7
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории материальной культуры – обучающийся может самостоятельно анализировать историю материальной культуры в социальном, этическом, эстетическом аспектах
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала <p>Зачет с оценкой Экзамен</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- зачет с оценкой
- экзамен

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

- Взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для материальной культуры того или иного исторического периода.

– Влияние эволюция ремесел и технологий, появления новых материалов, их использования в быту на изменение художественных стилей и символики в предметах быта и орнамента.

Выполнение заданий для самостоятельной работы. Изучение и зарисовка предметов декоративно-прикладного искусства, деталей и аксессуаров на основе иконографического материала с привлечением разнообразных изданий по истории материальной культуры.

Зачет с оценкой. Проводится в виде индивидуального коллоквиума, включающего обсуждение выполненных творческих заданий для самостоятельной работы, по основным темам дисциплины в соответствии с учебно-тематическим планом 5-6 семестров. Это позволяет не просто проверить уровень усвоения материала, но и дает возможность обучающемуся получить необходимые комментарии к тем сложным вопросам, которые остались не до конца проясненными.

Экзамен. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Материальная культура Древнего Египта
2. Материальная культура Древней Греции
3. Материальная культура Древнего Рима
4. Материальная культура Византии
5. Материальная культура Западной Европы романского периода
6. Материальная культура Западной Европы в период готики
7. Материальная культура Италии эпохи Возрождения
8. Материальная культура Франции эпохи Возрождения
9. Материальная культура Италии эпохи барокко
10. Материальная культура французского барокко
11. Материальная культура Голландии и Англии XVII в.
12. Материальная культура Франции эпохи рококо
13. Материальная культура Германии и Англии эпохи рококо
14. Классицизм в материальной культуре Франции
15. Убранство английского интерьера в эпоху классицизма
16. Стиль ампир в материальной культуре Франции
17. Материальная культура эпохи бидермайера и романтизма
18. Материальная культура Западной Европы в период эклектики
19. Материальная культура эпохи модерна
20. Материальная культура Киевской Руси
21. Материальная культура Московской Руси XV– XVII вв.
22. Материальная культура в России XVII в.
23. Классицизм в русской материальной культуре
24. Материальная культура в России 1-ой половины XIX в.
25. Материальная культура в России 2-ой половины XIX в.
26. Материальная культура в России эпохи модерна.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – творческие задания выполнены качественно и в срок.

Оценка **«хорошо»** – творческие задания выполнены в срок, но имеются несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – творческие задания выполнены небрежно, с опозданием.

Оценка **«неудовлетворительно»** – творческие задания выполнены на низком уровне, с опозданием или не выполнены.

3.3. Оценивание результатов зачета с оценкой, экзамена

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «История материальной культуры»
специалитета по специальности 54.05.03 Графика
специализация программы специалитета № 8 «Художник анимации и
компьютерной графики»

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 1.1.;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 2.1.;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 3.1.;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств _____

О.К. Клейменова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО МУЛЬТДВИЖЕНИЯ**

Направление подготовки, специальность **54.05.03 «ГРАФИКА»**

Специализация **«Художник анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы анимационного мультдвижения» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – Художник анимации и компьютерной графики

Авторы: А.Я.Зайцев, старший преподаватель, А.А. Штыхин, старший преподаватель.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

№ 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С.М. Соколов
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.3. Самостоятельная работа обучающихся

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель дисциплины «Основы изобразительного мультдвижения» - изучение классической анимации в различных техниках.

Задачи дисциплины:

- ✓ подготовка высокопрофессиональных художников анимационного кино, вооруженных знанием законов мультипликационного движения и умеющих выполнять анимационные сцены с учетом знаний классической анимации.
- ✓ освоение и профессиональное использование студентами традиционных техник и новых компьютерных технологий для достижения высоких творческих результатов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы изобразительного мультдвижения» относится к базовой части основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 курсах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: рисунок, теория компьютерной графики, пластическая анатомия.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Мастерство художника анимации и компьютерной графики.
2. Компьютерная графика.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетные единицы, 540 академических (405 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет в 3, 5 семестрах. Зачет с оценкой в 4, 6, 7, 8 семестрах.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7);
- способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);
- способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания

художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики (ПСК-108);

- способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики (ПСК-109);
- способность владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного мультдвижения и компьютерной графикой (ПСК-115);
- способность работать с современными компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики (ПСК-118).

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

- анализ и синтез движения в рисованной анимации;
- отличительные признаки рисованного анимационного кино;
- покадровую съемку, её принцип и возможности;
- принцип работы с экспозиционными листами;
- анимационное производство.

Уметь:

- эффективно сотрудничать со сценаристом, оператором, звукорежиссером, и художниками, приобрести опыт и умение работы с актерами;
- выполнять анимацию сцен;
- владеть методами одушевления, рассчитывать движение (тайминг);
- выполнять сложные сцены в технике рисованной анимации.

Иметь представление:

- о современных изобразительных средствах и возможностях создания рисованной анимации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов								
	Все го	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа, в т. ч.	307	34	35	43	35	43	49	38	30
Практические занятия	260	34	28	34	28	34	42	30	30
Индивидуальная работа	47		7	9	7	9	7	8	
2. Самостоятельная работа	197	2	1	23	31	23	53	28	36
Промежуточной аттестации – За, ЗаО	36			6	6	6	6	6	6
ИТОГО:	540	36	36	72	72	72	108	72	72

Общая трудоемкость	зач. ед.	15	1	1	2	2	2	3	2	2
---------------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетные единицы, 540 академических (405 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет в 3, 5 семестрах. Зачет с оценкой в 4, 6, 7, 8 семестрах.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1	Введение. Анатомия движения	4		2	1	1
2	Типология движения. Движения видимые и невидимые	15		8	1	6
3	Анализ и синтез движения	15		8	1	6
4	Работа художника-аниматора. Выбор компоновок. Композиция кадра	15		8	1	6
5	Принципы анимации	15		8	1	6
6	Законы анимации: деформация. Волнообразные формы движения «Кораблик на волне»	15		8	1	6
7	Анимация удара. Маятник и цепочка	15		8	1	6
8	Работа с экспозиционными листами	15		8	1	6
9	Понимание перспективы и конструкции персонажа	15		8	1	6
10	Поворачивание мультперсонажа вокруг себя по фазам	15		8	1	6
11	Поднятие тяжести персонажем	15		8	1	6
12	Логика и эстетика движения персонажа. Жест в рисованной анимации	15		8	1	6
13	Походка персонажа. Характерные походки	15		8	1	6
14	Разработка жеста в рисованной анимации. Логика и эстетика движения персонажа	20		9	1	10
15	Символические жесты. Акцентирующие жесты	16		9	1	6
16	Движение под действием внешних	16		9	1	6

	сил					
17	Одушевление характера	16		9	1	6
18	Мимика персонажа. Реплики и артикуляция.	20		9	1	10
19	Бросок. Аплодисменты.	16		9	1	6
20	Специальные приёмы: Панорама.	16		9	1	6
21	Биомеханика для четвероногих.	16		9	1	6
22	Анимация неодушевленных предметов и стихий: огонь, вода.	16		9	1	6
23	Анимация персонажей в разных стилях. Игра видимого персонажа с невидимым	16		9	1	6
24	Тотальная рисованная анимация.	16		9	1	6
25	Музыка и нарисованное движение.	16		9	1	6
26	Создание сцен в различных анимационных техниках.	20		9	1	10
27	Сотрудничество с художником-прорисовщиком и художником-фазовщиком.	16		9	1	6
28	Анимация животных.	16		9	1	6
29	Специальные приемы: панорама	16		9	1	6
30	Специальные приёмы: Цикл.	16		9	1	6
31	Выполнение творческого задания	36		9	17	10
	ИТОГО	504		260	47	197

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение.

Анатомия движения. Что такое движение в анимации. Движение как смена состояний, начиная от простого перемещения в пространстве и заканчивая сменой эмоциональных состояний одушевленного персонажа. Изучение основных форм движения и их источников. Просмотр фрагментов из анимационных фильмов с нормальной скоростью, затем покадровым способом. Методом сравнительного анализа преподаватель объясняет принцип разложения движения в кинематографе особенности рисованного движения.

Прямолинейное и равномерное перемещение предмета на плоскости. Криволинейное и неравномерное перемещение. Смена физических состояний.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 2. Типология движения. Движения видимые и невидимые.

Типы движений, импульс к которым находится вне движущегося объекта.

- ✓ Механика движения.
- ✓ Психология движения.
- ✓ Драматургия движения.
- ✓ Режиссура движения.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 3. Анализ и синтез движения.

Что собой представляет процесс киносъемки. Главное отличие анимации от других видов кино. Зоотроп У.Хорнера. Диск фенакистископа. Праксиноскоп Э.Рейно.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 4. Работа художника-аниматора. Выбор компонок. Композиция кадра.

Ознакомление студентов с работой художника-аниматора, художника - фазовщика и разделением труда в рисованной анимации: черновая фазовка, прорисовка. Выбор компонок с точки зрения выразительности кадра. Работа режиссера и аниматора.

Художник по персонажам (мультипликация) — художник, создающий уникальный образ героя мультфильма, осуществляющий его последующую разработку и сопровождение на производстве мультипликационного фильма. Это включает этапы:

- поиск («нахождение») образа героя — режиссёрский (предподготовительный) период;
- разработка персонажа (подготовительный период);
- сопровождение на производстве (производственный период).

Художник по персонажам должен уметь рисовать, пользоваться трехмерной графикой, кукольной мультипликацией. Эта профессия довольно кропотливая, поэтому у художника должна быть масса терпения, чтобы закончить образ персонажа.

Художник-фазовщик — профессия художника в области мультипликации, связанная с созданием промежуточных фаз движения героя мультфильма между компоновками. Художник-фазовщик при создании фаз должен учитывать характер движения, заданный художником-мультипликатором в ключевых кадрах (компоновках). Фазовка подразделяется на черновую и чистовую.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 5 Принципы анимации

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 6. Законы анимации: деформация.

Разбор примеров:

- ✓ прыжок лягушки;
- ✓ бег зайца;
- ✓ боксирование;
- ✓ эластичность персонажа.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 7. Анимация удара. Маятник и цепочка.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 8. Экспозиционные листы.

Значение экспозиционных листов. Ознакомление студентов с работой над экспозиционными листами. Экспозиционные листы дают мультипликатору ориентиры, визуальное представление о длительности каждого момента движения, изображенного в серии рисунков.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 9. Понимание перспективы и конструкции персонажа.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 10. Поворачивание мультперсонажа вокруг себя по фазам.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 11. Поднятие тяжести персонажем.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 12. Логика и эстетика движения персонажа. Жест в рисованной анимации.

Предмет исследования работы и художника и режиссера в анимации - это эстетика движения. Аниматор - это актер. Предмет игры для аниматора - реакция персонажа. Упражнения перед зеркалом: мимика, пластика героев.

Повторение на бумаге. Статика персонажа. «Живая» статика. Выразительная статика как акцент. Складки. Движения волос персонажа. Мигание глаз персонажа. «Спидлайны».

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 13. Походка персонажа. Характерные походки.

Рассмотрение различных типов походок: вперевалку, на цыпочках, стремительная, хромая. Выполнение упражнений «походка персонажа».

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 14. Разработка жеста в рисованной анимации. Логика и эстетика движения персонажа.

Выполнение заданий на анимацию жестов персонажей.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 15. Символические жесты. Акцентирующие жесты.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 16. Движение под действием внешних сил.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 17. Одушевление характера.

Рассмотрение различных типов темпераментов героев: флегматик, сангвиник, холерик. Практические упражнения на разыгрывание ситуаций, в которых проявляются характеры героев. Индивидуальные черты в поведении анимационного героя. «Иррациональные» детали поведения. «Достоверность в подробностях». Запоздалая реакция персонажа.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 18. Мимика персонажа. Реплики и артикуляция.

Работа аниматора перед зеркалом. Роспись артикуляции в экспозиционных листах. Тайминг артикуляции.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 19. Бросок. Аплодисменты.

Выполнение заданий на бросок персонажем предметов различной тяжести. Особенности изображения аплодисментов. Аплодисменты в «массовке».

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 20. Специальные приёмы: Панорама.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 21. Биомеханика для четвероногих.

Рассмотрение ч е т в е р о н о г о (животного) как систему из двух двуногих. В ходьбе четвероногих на каждой компоновке основного положения сочетаются положения двуногих персонажей.

Цикл ходьбы:

- ✓ медведя,
- ✓ слона;
- ✓ верблюда;
- ✓ лошади.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 22. Анимация неодушевленных предметов и стихий: огонь, вода.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 23. Анимация персонажей в разных стилях. Игра видимого персонажа с невидимым.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 24. Тотальная рисованная анимация.

Тотальная рисованная анимация — визуальный приём в [рисованной анимации](#), заключающийся в том, что по ходу сцены изменяются рисунки не только персонажей, но и заднего плана. Этот довольно затратный приём позволяет передать любые движения воображаемой камеры, через которую смотрит зритель. В некоторых случаях часть слоёв не требуется изменять, а достаточно двигать или вращать (например, небо). Отдельную сложность представляет размещение персонажей в кадре, поскольку при движении камеры точки пространства перемещаются в кадре по сложным законам. Поэтому на этапе раскадровки персонажей для получения правдоподобного их размещения, [ракурса](#) и масштаба требуется раскадрованный задний план, либо персонажи не должны перемещаться по кадру, либо должны рисоваться вместе с задним планом, либо не должны касаться поверхности.

Знакомство студентов с «тотальной» анимацией. Показ фрагментов анимационных фильмов с использованием этого приема.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 25. Музыка и нарисованное движение.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 26. Создание сцен в различных анимационных техниках.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 27. Сотрудничество с художником-прорисовщиком и художником-фазовщиком.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 28. Анимация животных и птиц.

Полет гуся, анимация различных животных.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 29. Специальные приёмы: Панорама.

Рассмотрение ситуации, когда герой на протяжении сцены остаётся в кадре, а декорации, интерьер, улица города, или пейзаж движутся мимо него, ему навстречу. Панорамы по направлению движения: горизонтальные, вертикальные, диагональные, круговые, кривые и смешанные.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Тема 30. Специальные приёмы: Цикл.

В рисованном движении при необходимости повторить действие достаточно часто использование ц и к л а. Как и другие случаи записи в экспозиционные листы, запись цикла показана простым примером повторной записи номеров рисунков.

Примеры работы с циклом. Выполнение упражнений.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Практические задания (по два длительных задания на каждый семестр и блиц задание на каждом занятии).

1-е задание. Выполнение упражнения «маятник» и «мячик» в двух сценах.

2-е задание. Создание серии сцен (4-6), объединенных общей темой. Запись сцен в экспозиционных листах.

1-е задание. Создание сцены с участием двух персонажей. Запись сцены в экспозиционных листах.

2-е задание. Создание серии заданий на артикуляцию и выразительные жесты персонажа.

Блиц задания (на 30 мин.) на каждом занятии выполняются в виде набросков движения персонажа в контексте темы занятия.

Итоговое задание, способное выявить знания, умения и навыки студента, полученные за время обучения по предмету «Анимация (мультидвижение)» на выбор:

1. Создание собственного рисованного анимационного фильма на свободную тему с обязательными элементами актерской игры персонажей и использованием пройденных приемов классической рисованной анимации.
2. Небольшой анимационный фильм, выполненный в технике «чернового» мультипликата на тему: «Сказочное превращение».

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Текущий контроль знаний по дисциплине заключается в просмотрах сцен, созданных студентами рамках практических занятий с последующим обсуждением, развернутом анализе сцен.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>

	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем. 	ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам. 	ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение творческих заданий: создание сцен. 	ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования</p>	<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.

	знаний	
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ</p>

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОК-7	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой
2	ОПК-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой
3	ПСК-108	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой
4	ПСК-109	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой
5	ПСК-115	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой
6	ПСК-118	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы изобразительного мультдвижения» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера анимационного фильма.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы над созданием сцены.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы над анимацией сцены, изучить работу художника-аниматора, одушевляющего персонажа.

Основными видами творческой работы является создание анимационной сцены (фрагмента).

Блиц задания (на 30 мин.) на каждом занятии выполняются в виде набросков движения персонажа в контексте темы занятия.

Практические задания (по два длительных задания на каждый семестр и блиц задание на каждом занятии).

1-е задание. Выполнение упражнения «маятник» и «мячик» в двух сценах.

2-е задание. Создание серии сцен (4-6), объединенных общей темой. Запись сцен в экспозиционных листах.

1-е задание. Создание сцены с участием двух персонажей. Запись сцены в экспозиционных листах.

2-е задание. Создание серии заданий на артикуляцию и выразительные жесты персонажа.

Зачет с оценкой

Проходит в форме защиты практической работы (итогового задания).

Итоговое задание, способное выявить знания, умения и навыки студента, полученные за время обучения по предмету «Основы изобразительного мультдвигания» на выбор:

1. Создание собственного рисованного анимационного фильма на свободную тему с обязательными элементами актерской игры персонажей и использованием пройденных приемов классической рисованной анимации.
2. Небольшой анимационный фильм, выполненный в технике «чернового» мультипликата на выбранную студентом тему.

Формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПСК-108, ПСК-109, ПСК-115, ПСК-118.

Шкалы оценивания результатов обучения

- **Оценивание результатов обсуждения**

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала.

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности при выполнении практического задания или при ответах на теоретические вопросы.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

- **Оценивание результатов зачета с оценкой**

Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения упражнений. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень и качество его реализации.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения упражнений. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений. Оценка является экспертной и основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений за рабочим процессом. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, количество выполненных заданий и упражнений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примеры тем для обсуждений:

1. Традиционная анимация разных стран и народов.
2. Сравнительный анализ анимации разных стран.
3. Ранняя советская анимация (И. П. Иванов-Вано, Дзига Вертов, М. Цехановский, Н. Ходатаев, А. Птушко, В. Старевич, А. Алексеев, Б. Дежкин).
4. Американская анимация до Диснея.
5. "Анимация от Диснея": история, технология и эстетика.
6. 12 принципов диснеевской анимации как ядро классической анимации.
Влияние диснеевской анимации на мировые анимационные традиции.

7. Советская анимация под влиянием Диснея.
8. Авторская анимация в мире после Диснея: диалектический отход.
9. Персонажи и сюжет.
10. Визуализация сюжета. Актерское исполнение и анимация.
11. Актерские приемы: сопереживание, воодушевление, движение, ясность, простота, объект внимания, предшествующий момент.
12. Скелетная анимация персонажей.
13. Анимация ритмичного движения и танца.
14. Анимация животных. Способы передвижения четвероногих животных.
15. Особенности движения пресмыкающихся, динозавров, насекомых.
16. Антропоморфная анимация. Анимация предметов, деформация персонажей. Степень реалистичности анимации.
17. Принципы расчета времени в анимации.
18. Методы расчета времени в анимации.

Примеры творческих заданий (тем для обсуждения).

1. Диалог персонажей
2. Походка.
3. Анимация стихий
4. Анимация четвероногих.
5. Анимация полета птицы

Задание для экзамена

1. Анимация персонажа под музыку.
2. Игровая анимация персонажа. Монолог.
3. Игровая анимация персонажа. Диалог.
4. Реплика персонажа.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К главной задаче промежуточной аттестации относится повышение мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине заключается в просмотрах сцен, созданных студентами в рамках практических занятий и их оценкой.

Критерии оценки сцены

Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.
Оригинальность идеи. Проявление творческой индивидуальности.	Оригинальность идеи. Проявление творческой индивидуальности.	Оригинальность идеи или заимствованная идея.	Отсутствие готовой сцены.

Качество изобразительного ряда готовой сцены. Наличие грамотно заполненных экспозиционных листов.	Есть замечания по качеству готовой сцены. Есть замечания к заполнению экспозиционных листов.	Несоответствие требованиям к выполнению сцены. В экспозиционных листах допущены ошибки.	
Грамотное использование новейших технических средств экранной выразительности.	Использование технических средств экранной выразительности, но есть недоработки.		
Высокое качество технического выполнения творческой работы.	Приемлемое качество технического выполнения творческой работы.	Низкое качество технического выполнения творческой работы.	
Активность обучающегося на занятиях	Активность обучающегося на занятиях.	Пропуски занятий по неуважительной причине.	Пропуски занятий по неуважительной причине.

Компоненты контроля

Планируемые уровни сформированности компетенции у выпускников:

	Уровни сформированности компетенции	Содержательное описание уровня	Основные признаки уровня
1	2	3	4
1	Пороговый уровень	способен приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, творческий опыт; умеет использовать	<ul style="list-style-type: none"> • определяет необходимость новых знаний для общекультурного и профессионального развития; • организует процесс самостоятельного приобретения новых знаний и творческого опыта; • перечисляет современные

		современные образовательные и информационные технологии.	образовательные технологии и дает им определение; <ul style="list-style-type: none"> • знаком со способами поиска и получения информации в Интернете, методами дистанционного образования, навыками коллективной интерактивной работы • применяет образовательные и информационные технологии на практике.
2	Продвинутый уровень (относительно порогового уровня)	-способен приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, творческий опыт; -умеет использовать современные образовательные и информационные технологии	<ul style="list-style-type: none"> • анализирует степень самостоятельности в приобретении новых знаний и творческого опыта • анализирует, сравнивает и подбирает для практики необходимые образовательные и информационные технологии;
3	Высокий уровень (Максимально возможная выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования)	-способен приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, творческий опыт; -умеет использовать современные образовательные и информационные технологии.	<ul style="list-style-type: none"> • высказывает суждение и дает самооценку степени самостоятельности в приобретении новых знаний и творческого опыта; • дает оценку и объясняет целесообразность использования конкретных образовательных и информационных технологий на практике.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение коротких анимационных сцен и тестов с анимационным движением по пройденным темам.

В рамках самостоятельной работы анимационные тесты выполняются в различных технологиях по согласованию с руководителем курса. Студенты также выполняют следующие самостоятельные задания:

- съемка, сборка анимационных сцен ;
- разыгрывание сцен;
- изготовление и съемка проб анимационного движения.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,

- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение. Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.

Дополнительная литература:

1. Арнольди Э. М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. Л., Искусство, 1968 (2-е изд. – 1994).

2. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
3. Сазонов А.П. Персонаж рисованных фильмов. М.: ВГИК, 1959.
4. Хитрук Ф.С. Профессия-аниматор. (В 2 тт.) -М.: Гаятри, 2007.
5. Асенин С. В. Волшебники экрана». М. Искусство. 1974 г.
6. Асенин С. В. Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и своём искусстве. М., Искусство, 1980.
7. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
8. Кривуля Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря. М., Аметист, 2006.
9. Курчевский В. Изобразительное решение мультипликационного фильма /О природе гротеска и метафоры/. М. ВГИК, 1986.
10. Сазонов А. Изобразительная композиция и режиссерская раскадровка рисованного фильма. М., ВГИК, 1960.
11. Смолянов Г. Кукольный персонаж на съемочной площадке, М., ВГИК, 1984.
12. Эйзенштейн С.М. Дисней.// Метод. Том 2.М.: Музей Кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

Фильмография:

- Бабка Ежка и другие. (реж.В.Угаров, «Союзмультфильм», 2003)
- Белоснежка и семь гномов (худож. и реж. У. Дисней, 1938)
- Бемби (США, реж. У. Дисней, 1944)
- Возвращение блудного попугая. (реж. А.Давыдов «Союзмультфильм», 1987)
- Волшебная флейта (реж.В.Угаров, «Кристмас-филмз», 1997)
- Волшебная кисточка (реж.В.Угаров, «Кристмас-филмз», 1997)
- Геракл у Адмета (реж.А.Петров, «Союзмультфильм», 1986)
- Дафна (реж.А.Петров, «Союзмультфильм», 1990)
- Ежик в тумане (худож. и реж. Ю. Норштейн, 1975)
- Ездоки в бездну (1993, Швейцария, реж. Жорж Швицгебель)
- Жил-был пес (реж. Эдуард Назаров, «Союзмультфильм», 1982)
- Золотая антилопа (реж. Лев Атаманов, «Союзмультфильм, 1955)
- И мама меня простит. (реж.А.Петров, «Союзмультфильм», 1977)
- Иона (реж.В.Угаров, «Кристмас-филмз», 1996)
- Как стать человеком? (худож. В. Ольшванг, В. Петкевич, реж. В. Петкевич, 1989)
- Колыбельная (2007, реж. Андрей Золотухин, Екатеринбург)
- Конек-горбунок (худож. Л. Мильчин, реж. И. Иванов-Вано, 1975)
- Корова (худож. и реж. А. Петров, 1989)
- Левша (худож. А. Тюрин, М. Соколов, реж. И. Иванов-Вано, 1964)

Мартынка (реж. Эдуард Назаров, «Союзмультфильм», 1988)
 Мореплавание Солнышкина ((реж.А.Петров, «Союзмультфильм», 1980)
 На задней парте (реж.В.Угаров, «Союзмультфильм», 1978)
 Ночь (худож. А. Петров, реж. В. Петкевич, 1984)
 Ночь на Лысой Горе (Франция, 1933, реж. Александр Алексеев)
 Рождение Эраста (реж.А.Петров, «Союзмультфильм», 1989)
 Пастух Тумур. (реж.В.Угаров, «Кристанмас-филмз», 2001)
 Племянник кукушки (худож. В. Олышванг, реж. О. Черкасова, 1992)
 Полигон ((реж.А.Петров, «Союзмультфильм», 1977)
 Полифем, Акид и Галатя. (реж.А.Петров, «Союзмультфильм», 1996)
 Путешествие муравья (реж. Э.Назаров, «Союзмультфильм», 1983)
 Ну, погоди! (реж. В. Котеночкин, 1969-2000)
 Нимфа Салмака (реж.А.Петров, «Союзмультфильм», 1990)
 Нюркина баня (худож. и реж. О. Черкасова, 1995)
 Моя любовь (реж. Александр Петров, 2008)
 Полигон (реж. Анатолий Петров, «Союзмультфильм, 1974)
 Путешествие муравья (реж. Эдуард Назаров, «Союзмультфильм, 1986)
 Русалка (Россия, реж. Александр Петров, 1997)
 78 оборотов (Швейцария, 1988, реж. Жорж Швицгебель)
 Скамейка (1967, реж. Лев Атаманов, «Союзмультфильм)
 Сказ хотанского ковра (реж. Н. Березовая «Пилот» 2012)
 Сон смешного человека (худож. и реж. А. Петров)
 Соседи (Канада, 1952, реж. Норманн Мак-Ларен)
 Старик и море (худож. и реж. А. Петров, 2000)
 Танец скелетов (худож. и реж. У. Дисней, 1929)
 Унесенные призраками (Япония, реж. Х. Миядзаки, 2006)
 Халиф-аист (реж.В.Угаров, «Союзмультфильм», 1981)
 Фантазия (США, реж. Уолт Дисней, 1944)
 Фантазия 2000 (США, Уолт Дисней Продакшн, 2000)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых

информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); sublicензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1
1014	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: <ul style="list-style-type: none"> - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 Программное обеспечение аудитории <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров 	1 12 12 12
1015	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 	1 8

	<p>41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093</p> <ul style="list-style-type: none"> - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <p><u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p>	<p>8 8 8 7 1</p>
1017	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. <p>Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Тб -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <p><u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	<p>1 12 12 12</p>
1021	<ul style="list-style-type: none"> - Станок для съёмки компьютерной перекладки 	<p>4</p>

- Компьютер для съёмки № 2000000048796 2000000048826 2000000048833 2000000048819	4
- Компьютерный монитор	4
- Видеокамера Sony	4
- Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV	3
- Тележка для камеры Sachtler DollyDV75	1
- Кабель FireWire	4
<u>Программное обеспечение</u>	
STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации	5
Номера лицензий:	
1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5	
2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2	
3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	
<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	24
-Fluo Lyte 110 Dmx	3
-Fluo Lyte 330 Dmx	6
-Dedolight DLH4-300	6
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
-Manfrotto A244N – мэджик арм	6
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	3

-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	3
-GRIP KIT – D800KIT	6
-GRIP HEAD - D200B	1
-R4500 – Стабилизатор 4500BA	
-Затемнение окон	2
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	15
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует анимационные технологии в реализации собственного замысла по созданию анимационных сцен и тестов. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету с оценкой по пройденному курсу дисциплины «Основы изобразительного мультдвижения» студент самостоятельно выполняет творческое задание (сцену).

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ В ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ»**

**Направление подготовки, 54.05.03 «ГРАФИКА»
специальность**

**Специализация «Художник анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Разработка проектов в технологии захвата движения» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Автор: В.В. Южалов, преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины «Разработка проектов в технологии захвата движения» одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ С. М. Соколов
(Ф. И. О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман
(Ф. И. О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко
(Ф. И. О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина
(Ф. И. О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно — методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Киноиндустрия постоянно совершенствуется, в том числе за счет самых разнообразных технологий. Воплотить многие задумки в кино и играх позволяет **Motion Capture** («мокап») — технология захвата движений.

Актуальность и необходимость разработки данной программы обусловлена быстрым развитием и применением технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании и во всех областях инженерии и технологии. Направленность программы — научно-техническая. Обучение направлено на приобретение учащимися навыков работы с устройствами виртуальной и дополненной реальности. Уникальность данной программы обусловлена использованием в образовательном процессе большого многообразия современных технических устройств, что позволяет сделать процесс обучения не только ярче, но и нагляднее и информативнее.

Современная система мокапа состоит условно из трех основных компонентов: костюм с набором специальных датчиков, средства регистрации в виде различных камер/регистраторов и непосредственно софт для сбора и обработки информации. Эффективность, стоимость и удобство системы напрямую зависят от типа используемых датчиков.

Основная цель программы — изучение теоретических аспектов и обучение практическим навыкам создания цифровых анимированных моделей виртуальных персонажей посредством использования анимационного метода захвата движения. Рассмотрение перспективных направлений в области компьютерной графики и анимации, разработки компьютерных игр. Обзор методов создания компьютерной анимации и цифровых художественных решений в контексте современных достижений индустрии развлечений.

Задачи дисциплины: сформировать представление о современном состоянии и уровне развития индустрии компьютерной графики и анимации, в частности трёхмерной анимации. Проанализировать взаимозависимость применяемых технических решений в области анимации и средств их цифрового воплощения. Поиск методов реализации визуальной составляющей мультимедийного экранного произведения. Рассмотрение подходов креативного мышления. Закрепление практических навыков работы с пакетами трёхмерной компьютерной графики и виртуальной реальности. Изучение процесса создания цифровых анимированных моделей виртуальных персонажей посредством использования анимационного метода захвата движения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Разработка проектов в технологии захвата движения» относится к факультативной части ФТД.05 основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Компьютерный монтаж.
2. Теория компьютерной графики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет— 6 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина формирует следующие компетенции:

ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

- **ОПК-1.1.** Разрабатывает концепцию создания явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства.
- **ОПК-1.2.** Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу.
- **ОПК-1.3.** Тщательно и всесторонне подготавливает процесс интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, проводит его в срок и с наименьшими затратами.

ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

- **ОПК-3.1.** Формулирует особенности использования в изобразительных и визуальных искусствах художественных материалов, техник и технологий.
- **ОПК-3.2.** Находит собственное творческое решение использования в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

ПКО-1 Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника анимации и компьютерной графики при создании авторских произведений.

- **ПКО 1.1** – Способен применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методiku и технологию создания декораций в кино и на телевидении.

ПКО-3 Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области анимации и компьютерной графики, предназначенного для зрителя.

- **ПК-3.1.** Знает основные явления и процессы в анимации и компьютерной графике, причинно-следственные связи и их взаимодействия;
- **ПК-3.2.** Знает методы организации творческого процесса художника анимации и компьютерной графики
- **ПК-3.3.** Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области анимации и компьютерной графики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	64					34	30		
Практическая работа	64					34	30		
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	2					2			
Вид промежуточной аттестации –Зачет	6						6		
ИТОГО:	часов								
Общая трудоемкость	зач. ед.	72					36	36	

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет— 6 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоем- кость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1.	Тема 1. Появление и развитие технологии захвата движения.	4		4		
2.	Тема 2. Обзор проектов, выполненных по технологии захвата движения.	4		4		
3.	Тема 3. Основные этапы создания проектов в технологии захвата движения.	4		4		
4.	Тема 4. Технические особенности работы с технологией захвата движения.	4		4		
5.	Тема 5. Творческие аспекты работы при использовании технологии захвата движения.	4		4		
6.	Тема 6. Взаимодействие режиссёра и актёра на съёмочной площадке технологии захвата движения.	4		4		
7.	Тема 7. Совместная работа художника и художника-постановщика при использовании технологии захвата движения.	4		4		
8.	Тема 8. Совместимость трёхмерной компьютерной анимации и технологии захвата движения.	4		4		
9.	Тема 9. Рассмотрение пакетов компьютерной графики для работы с захватом движения.	4		4		
10.	Тема 10. Возможности работы игровых движков с технологией захвата движения.	4		4		
11.	Тема 11. Технология компьютерного лицевого захвата движения.	4		4		
12.	Тема 12. Маркерный и безмаркерный принцип работы лицевого захвата движения.	5		5		
13.	Тема 13. Подготовка и общий алгоритм работы при использовании лицевого захвата движения.	5		5		
14.	Тема 14. Разработка модели лица для записи анимации лицевого захвата движения.	5		5		
15.	Тема 15. Применение трёхмерной анимации лица при использовании лицевого захвата движения.	7		5		2

16.	Контроль	6				
17.	ИТОГО	72		64		2

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Появление и развитие технологии захвата движения.

Появление и развитие технологии захвата движения. История компьютерной графики и анимации в контексте применения технологии захвата движения. Преимущества и недостатки использования технологии захвата движения. Разновидности и альтернативы эксплуатации технологии захвата движения. Творчество студии визуальных эффектов и компьютерной анимации для кино и телевидения «ВЕТА ДИДЖИТАЛ».

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 2. Обзор проектов, выполненных по технологии захвата движения.

Обзор проектов, выполненных по технологии захвата движения. Отечественные и зарубежные студии анимации и компьютерной графики, работающие с технологией захвата движения. Использование технологии захвата движения в индустрии компьютерных игр и видеоигр. Особенности мультимедийного контента, содержащего разработки технологии захвата движения. Специфика художественных особенностей проектов, выполненных по технологии захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 3. Основные этапы создания проектов в технологии захвата движения.

Основные этапы создания проектов в технологии захвата движения. Подготовка съёмочного павильона к записи анимации проектов в технологии захвата движения. Взаимодействие членов съёмочной группы в процессе записи анимации по технологии захвата движения. Организация последовательности записи анимации технологии захвата движения. Редактирование, чистка и экспорт полученной записи анимации с данными технологии захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 4. Технические особенности работы с технологией захвата движения.

Технические особенности работы с технологией захвата движения. Оптические пассивные, оптические активные, магнитные, механические и гироскопические / инерциальные системы захвата движения. Специальные си-

стемы записывающих камер технологии захвата движения. Разновидности костюмов технологии захвата движения, виды маркеров / датчиков технологии захвата движения, инициализация игрового реквизита технологии захвата движения. Программные рабочие среды технологии захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 5. Творческие аспекты работы при использовании технологии захвата движения.

Творческие аспекты работы при использовании технологии захвата движения. Поиск художественно-изобразительных решений и визуальных образов при использовании технологии захвата движения. Адаптация классических принципов персонажной анимации к современным методам анимации технологией захвата движения. Анализ применения технологии анимации захвата движения к трёхмерной компьютерной графике и анимации. Решение конфликта изобразительной условности анимационных фильмов и реалистичной передачи анимационных движений посредством технологии захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 6. Взаимодействие режиссёра и актёра на съёмочной площадке технологии захвата движения.

Взаимодействие режиссёра и актёра на съёмочной площадке технологии захвата движения. Развитие принципов теории актёрской игры при работе с технологией захвата движения. Адаптация функций режиссёра на съёмочной площадке к условиям работы с технологией захвата движения. Специфика актёрско-режиссёрской деятельности в виртуальном цифровом пространстве технологии захвата движения. Последовательность режиссёрской работы и этапы записи актёрской анимации в технологии захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 7. Совместная работа художника и художника-постановщика при использовании технологии захвата движения.

Совместная работа художника и художника-постановщика при использовании технологии захвата движения. Особенности подготовки художниками эскизов и визуальных решений для проектов в технологии захвата движения. Оптимизация художниками компьютерной графики и анимации трёхмерных моделей локаций и персонажей для использования технологии захвата движения. Своеобразие творчества художника-постановщика при создании визуального ряда экранного произведения в технологии захвата

движения. Участие супервайзера в творческом проекте при использовании технологии захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 8. Совместимость трёхмерной компьютерной анимации и технологии захвата движения.

Совместимость трёхмерной компьютерной анимации и технологии захвата движения. Применение классических принципов анимации при работе с трёхмерной компьютерной анимацией. Сходства и отличия анимационных техник и технологий. Аналоговые и цифровые методы получения анимации. Эстетические особенности трёхмерной компьютерной анимации.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 9. Рассмотрение пакетов компьютерной графики для работы с захватом движения.

Рассмотрение пакетов компьютерной графики для работы с захватом движения. Обзор основных возможностей пакетов компьютерной графики для работы с захватом движения. Этапы работы с пакетами компьютерной графики для работы с системой захвата движения. Решение дополнительных задач пакетами компьютерной графики для работы с захватом движения. Практика работы с пакетами компьютерной графики для работы с захватом движения на примере программного пакета Autodesk MotionBuilder.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 10. Возможности работы игровых движков с технологией захвата движения.

Возможности работы игровых движков с технологией захвата движения. Обзор основных игровых движков в индустрии развлечений. Основные принципы и особенности работы игровых движков. Использование технических разработок игровых движков в кинематографе и телевидении. Совмещение работы игровых движков с технологией захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 11. Технология компьютерного лицевого захвата движения.

Технология компьютерного лицевого захвата движения. Теоретические принципы работы технологии компьютерного лицевого захвата движения. Техническая реализация работы технологии компьютерного лицевого захвата движения. Программная реализация работы технологии компьютерного лицевого захвата движения. Использование нейросетей для работы с технологией компьютерного лицевого захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 12. Маркерный и безмаркерный принцип работы лицевого захвата движения.

Маркерный и безмаркерный принцип работы лицевого захвата движения. Сравнение и особенности маркерного и безмаркерного принципа работы лицевого захвата движения. Устройства записи маркерного и безмаркерного метода лицевой анимации захвата движения. Использование шлема для записи маркерной и безмаркерной лицевой анимации в системе захвата движения. Аппаратная и программная обработка маркерной и безмаркерной лицевой анимации методом захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 13. Подготовка и общий алгоритм работы при использовании лицевого захвата движения.

Подготовка и общий алгоритм работы при использовании лицевого захвата движения. Принципы теории актёрской игры при подготовке к работе с системой компьютерного лицевого захвата движения. Принципы персонажной анимации при подготовке к работе с системой компьютерного лицевого захвата движения. Работа с актёром на съёмочной площадке при записи компьютерной лицевой анимации методом захвата движения. Работа с режиссёром и художником на съёмочной площадке при записи компьютерной лицевой анимации методом захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 14. Разработка модели лица для записи анимации лицевого захвата движения.

Разработка модели лица для записи анимации лицевого захвата движения. Общие принципы трёхмерного моделирования лица персонажа для записи лицевой анимации методом захвата движения. Создание текстур и материалов трёхмерной модели лица персонажа для последующей записи лицевой анимации методом захвата движения. Разработка оснастки трёхмерной модели лица персонажа для последующей записи лицевой анимации методом захвата движения. Применение источников освещения сцены и виртуальных камер для последующей записи лицевой анимации методом захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 15. Применение трёхмерной анимации лица при использовании лицевого захвата движения.

Применение трёхмерной анимации лица при использовании лицевого захвата движения. Алгоритм действий и процесс записи лицевой анимации методом захвата движения. Исправление ошибок и чистка анимационных данных в процессе редактирования записей лицевой анимации методом захвата движения. Перенос на трёхмерную модель лица персонажа отредактированной записи лицевой анимации методом захвата движения. Сохранение и экспорт данных анимированной трёхмерной модели лица персонажа методом захвата движения.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-консультация, видеолекция,

Учебные просмотры — просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, над чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3

	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам. 	ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение творческих заданий. 	ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ проде-

		монстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ
--	--	--

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК -1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
2	ОПК-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
3	ПКО-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
4	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Современные мультимедиа программы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод

носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах на основе получаемых теоретических сведений о техниках и технологиях создания анимированных моделей цифровых виртуальных персонажей посредством использования анимационного метода захвата движения с учётом применения наработок творческого опыта в художественно-изобразительной среде.

Зачет

Проходит в форме защиты творческого проекта, предполагающего создание анимированной модели цифрового виртуального персонажа методом захвата движения. Выполнение творческого задания охватывает все основные этапы работы с технологией анимации захвата движения: создание трёхмерной цифровой модели персонажа, запись и чистка анимационных данных захвата движения, перенос анимации захвата движения и применение на модели персонажа, сохранение и экспорт данных.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

- Технология анимации «Захват движения» (Motion Capture). Возможности. Решаемые задачи. Сферы применения;
- Крупнейшие отечественные и зарубежные студии визуальных эффектов и компьютерной графики. Основные работы. Примеры реализованных кинопроектов;
- Крупнейшие отечественные и зарубежные 3D-анимационные студии. Основные работы. Примеры реализованных кинопроектов;
- Крупнейшие отечественные и зарубежные коммерческие компании по производству компьютерных игр. Основные работы. Примеры реализованных игровых проектов;
- Технологии виртуальной реальности (Virtual Reality (VR)), технологии дополненной реальности (Augmented Reality (AR)) и технологии

смешанной реальности (Mixed Reality (MR)). Принципы работы. Направления использования. Перспективы развития;

- Аспекты производства 3D-компьютерной графики и анимации в индустрии развлечений. Технические приёмы. Особенности художественно-изобразительных решений;
- Обзор возможностей применения специальных (SFX) и визуальных (VFX) эффектов в кинопроизводстве. Сравнение аналоговых и цифровых техник. Анализ проектов;
- Методы цифрового композитинга (Digital Compositing) в кинопроизводстве. Принцип работы. Примеры реализованных проектов;
- Индустрия компьютерных игр. Компании-разработчики. Игровые движки;
- Индустрия видеоигр. Особенности развития. Поколения игровых консолей и политика продвижения.

3.4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает ознакомление с дополнительными возможностями технологий виртуальной / дополненной / смешанной реальности, трёхмерного моделирования и визуальных эффектов посредством использования электронных мультимедийных ресурсов, просмотра рекомендованного цифрового контента, чтения профессиональной литературы. В качестве расширения кругозора обучающихся самостоятельная работа студента может предполагать углубленное изучение игровой индустрии, процесса разработки игр (геймдев (гейм-девелопмент)), игровых движков и мобильных приложений.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом,
 - в форме электронного документа,
 - в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
 - в печатной форме,
 - в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме,
 - в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухозрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция;); науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М.: ВГИК, 1973. - 254 с.
4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
5. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие / С. Эйзенштейн; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М. : Смысл, 2002. - 335 с.
6. Эйзенштейн С.М. Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М. : Музей кино ; [Б. м.] : Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.
7. Кривуля Н. Аниматология: эволюция мировых аниматографий. — М.: Аметист, 2012. — 779 с.
8. Пшеничная И., Солин А. Задумать и нарисовать мультфильм. — М.: ВГИК, 2014. – 300 с.
9. Хитрук Ф. Профессия — аниматор: В 2-х тт. — Т. 1–2. — М.: Гаятри, 2008. – 304 с.
10. Абрамова Н., Иванова Г., Кривуля Н. и др. Иван Петрович Иванов-Вано. 110 лет со дня рождения. — М.: ВГИК, 2009. — 140 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование материально-технического обеспечения	Кол-во, шт.
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
01	LED-телевизор Samsung HG40EE590 (40 дюймов) с напольной стойкой	3
02	Графическая рабочая станция Dell Precision 5820 (Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3.60 Ghz)	12
03	WQHD-монитор Dell UltraSharp UP2716D (27 дюймов)	12
04	Клавиатура Dell KB216 Black	12
05	Мышь Dell MS116 Black	12
06	Инфракрасная широкоугольная камера OptiTrack Prime ^x (с креплением и кабелем)	20
07	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер S) OptiTrack Motion Capture Suit	1
08	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер M) OptiTrack Motion Capture Suit	1
09	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер L) OptiTrack Motion Capture Suit	1

10	Набор пассивных оптических телесных (body) маркеров OptiTrack X-base Marker	1
11	Набор пассивных оптических лицевых (face) маркеров OptiTrack Facial Markers	1
12	Калибровочный инструмент OptiTrack CW-500 Calibration Wand Kit	1
13	Калибровочный инструмент OptiTrack CS-200 Calibration Square	1
14	Шлем Faceware Indie Headcam System с функцией захвата лицевой анимации	1
15	HDMI Разветвитель HDMI Splitter 1x4	1
16	Коммутатор (switch) D-Link DGS-1005D/I3	1
17	Коммутатор (switch) D-Link DGS-1100-10/ME	1
18	Коммутатор (switch) TP-Link T2600G-28MPS	2
19	Проводной HDMI-адаптер (transmitter) (с комплектом кабелей)	6
20	Источник бесперебойного питания (ИБП (UPS)) IPPON Smart Winner 3000	1
21	Блок розеток Hyperline SHE19-9SH-2.5EU	2
22	Система виртуальной реальности HTC VIVE Pro 2	3
23	Система виртуальной реальности Oculus Quest 2	3
24	Очки дополненной реальности Magic Leap 2	2
25	Очки смешанной реальности Microsoft Hololens 2	1
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
26	Операционная система (ОС) Microsoft Windows 10 Pro для рабочих станций (Microsoft Windows 10 Pro for Workstations)	12
27	Программное решение OptiTrack Motive: Body (Optical motion capture software)	1
28	Комплект программного обеспечения пакетов Autodesk Maya (Education License), Autodesk MotionBuilder (Education License), Autodesk 3ds Max (Education License), Autodesk Mudbox (Education License)	12
29	Комплект программного обеспечения Adobe Creative Cloud – All Apps (Education Named license для академических организаций)	12
30	Офисный пакет Microsoft 365 (Microsoft Office 365)	1

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Разработка проектов в технологии захвата движения», студент использует совмещение творческого и технического подходов к реализации проекта, что в свою очередь предполагает наилучший результативный показатель освоения данного курса и повышает профессиональный потенциал. Творческий подход характеризуется применением художественных навыков и качественным поиском визуально-изобразительного решения. Технический подход позволяет применять практические умения в рамках использования современных аппаратных и программных решений.

Логически выстроенный курс дисциплины охватывает все аспекты производства и позволяет сочетать теоретические знания и практический опыт. Равным образом, работа над технологической реализацией замысла художественного произведения способствует максимальному погружению в съёмочный процесс с последующей отдачей в виде полученных способностей и закреплённого материала курса. Особое внимание уделяется возможности эффективного соединения в творческом проекте элементов академического искусства и наработок современных произведений, представляя, тем самым, единый новый художественный образ.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Направление подготовки, специальность **54.05.03 «ГРАФИКА»**

Специализация **«Художник анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные музыкальные технологии» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Авторы: Т.Г.Абрасуилов, преподаватель.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© **Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Компьютерные музыкальные технологии» преподносит студентам из множества программ по обработке и записи звука несколько, ориентированных на работу со звуком в кино. Художники анимации и компьютерной графики должны иметь общее представление о всех этапах работы со звуком начиная от поиска шумов, их записи, процесса записи диктора, подбора и монтажа музыки. В процессе работы над анимацией студент должен выработать собственную концепцию звучания фильма. Специфика дисциплины и особенность её структуры заключается в том, что в рамках аудиторных и самостоятельных часов студентам предлагается выполнение небольшого по времени фрагмента записи звука (речь, шумы), анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание, студент должен наиболее полно раскрыть понимание и слышание звука, а также уметь самостоятельно ориентироваться в программа, специализирующихся на записи и обработке звука, уметь работать со звуком, знать стандарты качества звука кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на обучение студентов разнообразным методам создания звуковых партитур в соответствии с требованиями современного кинопроизводства.

Целями освоения дисциплины «Компьютерные музыкальные технологии» являются:

- ✓ запись аудиотреков с диктором или запись шумов;
- ✓ балансировка или микширование записанных треков;
- ✓ обработка аудиотреков нужными эффектами;
- ✓ основное микширование, т. е. сведение многоканальной фонограммы в стереопару или мастер-трек;
- ✓ премастеринг, иначе говоря, обработка мастер-трека;
- ✓ мастеринг: объединение отдельных номеров в альбом, балансировка по спектру, балансировка по громкости, заключительная обработка всего проекта;
- ✓ запись на носитель (CD).

Задачи дисциплины: научить студентов владеть компьютерными музыкальными и звуковыми программами, а также музыкальными технологиями, созданием звуковых, музыкальных компилированных композиций с нулевого уровня, научиться чувствовать и понимать музыку, ритм, музыкальные акценты, работать с композиторами, уметь обосновать своё звуковое решение, также расширить уже имеющиеся знания в данной области.

Основы предмета «Компьютерные музыкальные технологии» состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных на освоение различных современных методов создания звуковых композиций и основы постпродакшена звука в соответствии с требованиями современного кинопроизводства и анимации в кино и телевидении.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Компьютерные музыкальные технологии» изучается на 5 курсе, в 9 семестре. Общее количество академических часов - 108 (81 астрономических), 3 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации - зачет в 9 семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующей дисциплины: «Мастерство художника анимации и компьютерной графики».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

Дисциплина формирует следующие компетенции:

- способность демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);
- способность к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино (ПК-11);
- свободное владение средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств (ПСК-107);
- способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-117);
- способность работать с современными компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики (ПСК-118).

Выпускник мастерской «Художник анимации и компьютерной графики» должен обладать как теоретическими, так и практическими знаниями, преподанными ему в процессе обучения, на уровне, позволяющем выпускнику успешно включиться в современное мультимедийное производство. Он также должен владеть знаниями основных компьютерных программ на уровне пользователя.

В результате освоения дисциплины студент должен:

- освоить работу в компьютерных программах по обработке звука;
- уметь выполнить анализ звукового оформления эпизода;
- уметь выполнить задание по обработке звука в программах учебного курса.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы		Количество часов					
		Всего	В том числе по семестрам:				
			9				
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		30	30				
Лекции		14	14				
Практическая работа		16	16				
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		72	72				
Вид промежуточной аттестации: зачет		6	6				
ИТОГО:	часов	108	108				
Общая трудоемкость	зач. ед.	3	3				

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Компьютерные музыкальные технологии» изучается на 5 курсе, в 9 семестре. Общее количество академических часов - 108 (81 астрономических), 3 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации - зачет в 9 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

Название разделов и тем		Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Аудиторные занятия, в том числе			Самостоят.
			Лекции	Практ.	Лабор.	
1	Знакомство со звуком. Особенности звука. Аналоговый и цифровой звук.	2	1	1		4,5
2	Цифровые и аналоговые интерфейсы для воспроизведения звука	1		1		4,5
3	Микрофон. Виды микрофонов	2	1	1		4,5
4	Частота звука. Битность звука. Ширина диапазона частот и частота дискретизации.	1		1		4,5
5	Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.	2	1	1		4,5
6	Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука, записанного в разных условиях.	2	1	1		4,5
7	Основные сходства и отличия программ.	2	1	1		4,5
8	Знакомство с Sony Soudforge 11. Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука.	2	1	1		4,5
9	Знакомство с Magic Samplitude Pro X. Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер.	2	1	1		4,5
10	Знакомство с Adobe Audition. Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и	2	1	1		4,5

	AAF. Экспорт готового аудиопрокта в среду Adobe Premiere.					
11	Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы. Автоматизация с аппаратными приборами и контроллерами.	2	1	1		4,5
12	Сведение звука в один файл. Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель.	2	1	1		4,5
13	Оптимизация проекта. Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему.	2	1	1		4,5
14	Сведение для разных источников вывода звука - ТВ, Кино, Homeview	2	1	1		4,5
15	Фиксация проекта на разных носителях - CD, DVD, Оптический диск	2	1	1		4,5
16	Устройство профессиональных студий записи голоса и шумов	2	1	1		4,5
	Контроль	6				
ИТОГО		108	14	16		72

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство со звуком. Особенности звука.

Начинается обучение с вводной лекции - знакомства с языком, на котором общаются музыканты всего мира — элементарной теории музыки и начала гармонии. Мы постараемся максимально просто и доходчиво изложить основные правила элементарной теории музыки и начала гармонии. Это делается для того, чтобы дать общие понятия, которые по своим характеристикам очень схожи с законами съёмки кино и мультипликации. (Я имею ввиду драматургические, ритмические и временные законы).
Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 2. Аналоговый и цифровой звук.

Обзорная лекция по истории звукозаписи: диски Эдисона, граммофон, грампластинка, магнитная лента, компакт кассета, компакт диск, DVD Audio диск, компьютерная запись звука, музыки, шумов. Рассказ о форматах записи и его особенностях.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 3. Цифровые и аналоговые интерфейсы для воспроизведения звука

Посвящена некоторым понятиям о звуке, его особенностях. Обзор аналоговых и компьютерных средств записи и фиксации звука, а также его обработки. *Формирование компетенций:* ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 4. Микрофон. Типы микрофонов.

Типы микрофонов: по назначению, по принципу действия, по пространственным характеристикам направленности.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 5. Физические и технические свойства звука.

Физические свойства звука (сила звука, тембр, высота). Звуковой порог. Ультразвук и инфразвук. Частотная составляющая звука. Тембр звука. Высота звука.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 6. Разновидности аналоговой и цифровой аппаратуры для записи звука.

История записи звука. Кинопленка с цифровой и аналоговой записью звука. Механическая, электромеханическая, оптическая и магнитная запись. Полный перечень видов записи цифрового звука, применяющихся на сегодняшний день – цифровая магнитная запись (формат: DAT-кассета), магнито-оптическая запись (формат miniDisc), лазерная запись (форматы CD, SACD), оптическая цифровая запись (dolby digital). Кодирование аналогового сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Воспроизведение (преобразование звука из цифрового в аналоговое) с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). ЦАПы и АЦП. Основные параметры цифрового звука. частота семплирования и битность звука. Принципы сжатия звука. Битрейт. Пространственное звучание записи (моно, стерео, долби звук)

Примеры возможных форматов: для автоответчика, для радио, для AudioCD, для озвучивания фильма.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 7. Разновидности компьютерных программ для обработки и постобработки звука записанного в разных условиях.

Программы для обработки звуковой информации. Редакторы цифрового аудио. Программы для написания музыки. Программы-анализаторы аудио. Специализированные реставраторы аудио. Трекеры. Программы для копирования и сжатия цифрового звука с компакт-дисков. Программы для создания аудио CD.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 8. Основные сходства и отличия программ.

Продолжение предыдущей темы. Тематический обзор программ и первый анализ применимости в кинематографе каждой из программ.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 9. Знакомство с Sony Soudforge 11.

Установки на запись. Фиксация звука. Обработка звука. Обзор интерфейса .

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 10. Знакомство с Magic Samplitude Pro X.

Создание мультитрекового проекта. Работа с аудио-объектами. Монтирование посылов и общая автоматизация проекта. Цифровой микшер. Обсуждение подводных «камней» при работе в аудиоредакторах.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 11. Знакомство с Adobe Audition.

Импорт проектов из Adobe Premiere. Форматы OMF и AAF. Экспорт готового аудиoproекта в среду Adobe Premiere. Посвящена практической работе аудиоматериалом (речью, музыкой и шумами) в программе Adobe Audition. Лекции 10 и 11 взаимно дополняют друг друга и позволяют освоить теоретическую и практическую работу в программе. В лекции 11 студенты узнают, как записать аудиоинформацию в программе, как назначить эффекты для записанных треков, как работать с контроллерами, а также некоторые дополнительные приемы оживления записанной аудиопартитуры.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 12. Знакомство с Avid Pro Tools. Назначение треков в группы.

Автоматизация с аппаратными приборами и контроллерами. Посвящена теоретической и практической работе в программе Digidesign Pro Tools.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 13. Сведение звука в один файл.

Возможности вывода звука на другой аппаратный носитель. Основные понятия и рекомендации о монтаже звука с последующим сведением. Использование диагностических плагинов, позволяющих контролировать малейшие «негативные» изменения в звуке, а также помогающие предотвратить модуляционных искажений в конечном файле.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 14. Оптимизация проекта.

Очистка от неиспользованных файлов, загружающих систему. Настройка проекта. Ориентирование в собственном проекте. Оптимизация и автоматическое удаление из проекта не задействованных материалов для облегчения объёма проекта, занимающего место в мегабайтах и гигабайтах

на компьютере. Автоматический сбор исходных материалов проекта и его перенос на другой компьютер.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 15. Сведение для разных источников вывода звука: ТВ, Кино, Homeview.

Почему иногда правильно сведённая звуковая дорожка неодинаково воспроизводится из разных источников - ТВ, CD, кинотеатр& Причины устранения этой проблемы. Работа на постпродакшене звука с аудиодорожкой. Подготовка к разным источникам воспроизведения, учитывая их особенности. Работа с эквалайзером.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 16. Фиксация проекта на разных носителях.

CD, DVD, Оптический диск Подготовка файла для записи на разные носители. Перекодирование файлов для разных типов носителей воспроизведения звука.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 17. Устройство профессиональных студий записи голоса.

Для записи вокала в студийных условиях как правило создается акустическая среда без реверберации. Помещение должно быть оформлено правильно с точки зрения акустики. Для избавления от реверберации обычно используют специальную кабинку - отдельный вокальный бокс, обитый материалами гасящими звуковые отражения, и позволяющую зафиксировать голос в его истинном звучании. Преимущество такой записи состоит в том, что не приходится заниматься сопряжением искусственной и естественной реверберации.

Если помещение не имеет специальной акустической обработки, следует максимально минимизировать ее влияние на вокал. Известно, что микрофоны воспринимают не только прямой звук вокала, но и его отражения. Поэтому так важно пространство за спиной у певца. Можно снизить влияние комнаты, если поставить микрофон подальше от стен и окон или расположить экраны (звукопоглощающие щиты) по бокам и сзади вокалиста и микрофона.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 18. Устройство профессиональных студий записи шумов (Фоли студии).

Под синхронными шумами подразумеваются, так называемые, «игровые» шумы, существующие в кадре, которые либо единственно возможно, либо легче синхронно записать, чем найти в фондах шумотек и смонтировать. Эти шумы обуславливаются действиями персонажей, которые, как и сами их действия, наполнены многообразием уникальных черт, нюансов и характеристик, присущих только им, только в данный момент и только в данных обстоятельствах. Следовательно, создание унифицированной

шумотеки, упраздлившей бы запись таких шумов, крайне маловероятно. При записи синхронных шумов исполнители («шумооформители», «звукооформители») имитируют издаваемый персонажем шум при помощи имеющегося в их распоряжении реквизита, синхронно следуя за действием персонажа.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- семинары;
- мультимедиалекция

Семинары ведутся в двух направлениях – семинары просмотровые и творческие.

Просмотровые семинары проводятся после просмотра анимационных, игровых, документальных и др. фильмов, которые подбираются в соответствии с изучаемой частью программы. Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет в А семестре.

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практическая работа - обсуждения тем.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК- 117, ПСК-118
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК- 117, ПСК-118
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение практического задания.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК- 117, ПСК-118
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам;

	базы знаний	- участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить творческое задание по пройденной теме.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения творческих работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - практические задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-2	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
2	ПК-11	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
3	ПСК-107	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
4	ПСК-117	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
5	ПСК-118	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы трехмерной графики» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является закрепление полученных знаний.

Зачет

Проходит в форме защиты реферата и собеседования по пройденным темам.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение творческих заданий по пройденным темам.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,

- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно ***Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:***

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Блок , Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина ; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры : рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
4. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
5. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М. : б. и., 1981. - 85 с.
6. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
7. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Фильмы для самостоятельного просмотра и анализа звукового оформления:

«Форест Гамп» (реж .Р. Земекис)

«Зелёная миля»

«Планета обезьян» (историческая антология)

«Война и Мир» (реж. Бондарчук)

«Эффект бабочки»
 «Алладин»
 «Амели»
 «Пианино»
 «8 с половиной» (реж .Феллини)
 «Ромео и Джульетта» (реж. Дзиферелли)
 «Часы»
 «Властелин колец»
 «Неизвестный»
 «Маленький Никола»
 «Параллельные миры»

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016
 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол- во
1014	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <p>- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz</p> <p>- оперативная память – 32 Gb</p> <p>-системный диск – SSD 254Gb</p> <p>-дата диск – SATA 1Tb</p> <p>-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)</p> <p>-операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>
1015	<p>- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER</p> <p>- Системный блок HP Z440 №:</p> <p>41012400000086</p> <p>41012400000087</p> <p>41012400000088</p> <p>41012400000089</p> <p>41012400000090</p> <p>41012400000091</p> <p>41012400000092</p> <p>41012400000093</p> <p>- Монитор BENQ BL2420/T</p> <p>- Клавиатура Genius KB-220E</p> <p>- Манипулятор мышь HP Optical</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p>- HDMI Switcher VS-161H</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8</p>	<p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p>

	<p>компьютеров</p> <p>-Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p>	
1017	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <p>- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz</p> <p>- оперативная память – 32 Gb</p> <p>-системный диск – SSD 254Gb</p> <p>-дата диск – SATA 1Tb</p> <p>-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)</p> <p>-операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического.

Студент самостоятельно выполняет упражнения применяя знания и навыки, полученные в течении курса. Готовясь к итоговому зачету по пройденному теоретическому курсу студент самостоятельно готовится по билетам, вопросы которых предложены в данной программе. При подготовке итоговых учебных

работ студент должен максимально ярко проявить свою творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

Направление подготовки, специальность **54.05.03 «ГРАФИКА»**

Специализация **«Художник анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория компьютерной графики» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Авторы: Орлов А.М., доцент

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© **Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели дисциплины:

Изучение теоретических основ создания плоской и объемной анимации с использованием существующих программных средств для решения творческих задач, стоящих перед художником анимации и компьютерной графики.

Задачи дисциплины:

Ознакомление с техникой и приемами плоской анимации с освоением современных программных средств ее разработки. Ознакомление с техникой и приемами построения сцен трехмерной анимации.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Теория компьютерной графики» изучается на 7, 8 семестрах. Общее количество академических часов - 72 (54 астрономических), 2 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации - зачет на 8 семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующей дисциплины: «Мастерство художника анимации и компьютерной графики», «Теория компьютерной графики», «Основы изобразительного мультдвижения».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности,
- способность к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы (ОПК-5);
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления информацией (ПК-8);
- владение основными принципами компьютерных технологий, используемых в творческом процессе художника-графика (ПК-9);
- способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики (ПСК-109);
- способность использовать архивные материалы и другие современные средства, и источники информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и компьютерной графики (ПСК-

114);

- способность владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного мультдвижения и компьютерной графикой (ПСК-115);
- способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики (ПСК-118);
- способность применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки с привлечением современных информационных технологий (ПСК-129);

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- анимационные техники и технологии;
- основные этапы создания анимации;
- тайминг в анимации;
- программные средства для производства анимации;
- принципы работы основных программных средств;
- средства управления анимацией и визуализацией сцен;
- методы создания сложных композиций с использованием видеомонтажа.

Студент должен уметь:

- работать в программе Adobe Photoshop;
- работать в программе AfterEffects;

Студент должен иметь представление:

- о современных изобразительных средствах и возможностях программ плоского и трехмерного моделирования и анимации;
- о современных средствах трансформации компьютерных изображений и их изобразительных возможностях;
- о наиболее оригинальных решениях художников и режиссеров-аниматоров, достигнутых с помощью различных современных программных средств композинга, трехмерного моделирования и анимации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов						
	Всего	В том числе по семестрам:					
		7	8				
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	58	30	28				
Лекции	28	14	14				

Практическая работа		30	16	14				
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		8	6	2				
Вид промежуточной аттестации: зачет		6		6				
ИТОГО:	часов	72	36	36				
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	1	1				

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Теория компьютерной графики» изучается на 7, 8 семестрах. Общее количество академических часов - 72 (54 астрономических), 2 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации-Зачет на 8 семестре.

2.2.2. Тематический план курса

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Контроль самостоятельной работы (КСР)	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Введение Тема 1. Основы представления графических данных.	2		1	1	
2	Тема 2. Средства для работы с растровой графикой.	2		1	1	
3	Тема 3. Средства для работы с векторной графикой.	2		1	1	
4	Тема 4. Просмотр и преобразование графических файлов.	2		1	1	
5	Тема 5. Анимация в аудиовизуальных искусствах.	2		1	1	
6	Тема 6. Создание анимационного фильма.	2		1	1	
7	Тема 7. Тайминг в анимации.	2		1	1	
8	Тема 8. Использование анимации и компьютерной графики.	2		1	1	
9	Тема 9. Программные средства создания плоской анимации.	2		1	1	

10	Тема 10. Общие сведения о программах 3D анимации.	2		1	1	
11	Тема 11. Интерфейс и инструментарий программы Photoshop.	2		1	1	
12	Тема 12. Возможности выделения и преобразования объектов.	2		1	1	
13	Тема 13. Создание персонажей и моделей сцены.	2		1	1	
14	Тема 14. Редактирование и модификация объектов.	2		1	1	
15	Тема 15. Работа со слоями и экспорт файлов в Photoshop.	2		1	1	1
16	Тема 16. Визуализация и анимация сцен.	2		1	1	1
17	Тема 17. Интерфейс и инструментарий программы After Effects.	2		1	1	
18	Тема 18. Работа со слоями и импорт файлов в After Effects.	3		1	1	1
19	Тема 19. Анимация связанных объектов и имитация динамики.	4		1	2	1
20	Тема 20. Морфинг в анимации персонажей.	4		1	2	1
21	Тема 21. Создание сложных композиций с помощью видеомонтажа.	5		2	2	1
22	Тема 22. Режиссерский сценарий, раскадровка и съемочный (экспозиционный) лист.	5		2	2	1
23	Тема 23. Программные средства создания персонажей.	5		2	2	1
24	Тема 24. Анимация в компьютерных играх.	4		2	2	
	Итоговый контроль (Зачет)	6				
ИТОГО		72		28	30	8

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы представления графических данных.

Виды компьютерной графики: растровая, векторная, фрактальная, трехмерная (3D). Инженерная графика, научная графика, Web-графика, компьютерная полиграфия, компьютерная анимация и видео. Представление графических данных. Понятие цвета. Способы описания цвета. Цветовые модели CIE Lab, RGB, HSB, CMYK. Цветовая палитра. Системы управления цветом.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 2. Средства для работы с растровой графикой.

Характеристики растровой графики. Получение растровых изображений с помощью аппаратных средств. Способы представления растрового изображения. Масштабирование растровых изображений. Программные средства обработки растровых изображений. Понятие о слоях и каналах. Работа в растровом редакторе Adobe Photoshop. Возможности взаимодействия слоев. Коррекция цвета и использование гистограммы. Использование масок. Фигурная обрезка в растровом редакторе. Дополнительные подключаемые модули для реализации различных эффектов.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 3. Средства для работы с векторной графикой.

Векторная графика и ее математические основы. Основные понятия векторной графики. Программные средства создания и обработки векторной графики.

Текстовые объекты. Блоки фигурного текста (Artistic Text). Рамки простого текста (Paragraph Text). Атрибуты текста. Преобразование текста. Размещение текста на кривой. Применение к тексту эффектов и преобразований.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 4. Просмотр и преобразование графических файлов.

Средства просмотра графических файлов. Программные средства взаимного преобразования графических файлов различных форматов.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 5. Анимация в аудиовизуальных искусствах.

Традиционная анимация разных стран и народов. Национальное в зеркале анимации, Сравнительный анализ анимации разных стран.

Ранняя советская анимация (И. П. Иванов-Вано, Дзига Вертов, М. Цехановский, Н. Ходатаев, А. Птушко, В. Старевич, А. Алексеев, Б. Дежкин).

Американская анимация до Диснея.

"Анимация от Диснея": история, технология и эстетика. 12 принципов диснеевской анимации как ядро классической анимации. Влияние диснеевской анимации на мировые анимационные традиции. Советская анимация под влиянием Диснея. Авторская анимация в мире после Диснея: диалектический отход.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 6. Создание анимационного фильма.

Персонажи и сюжет. Разработка сценария. Визуализация сюжета. Актерское исполнение и анимация. Знание персонажей: описание, биография. Актерские приемы: сопереживание, воодушевление, движение, ясность, простота, объект внимания, предшествующий момент.

Скелетная анимация персонажей. Соединение частей персонажей. Построение скелета. Анимация замещения. Туловище и диалог. Выражения лица. Движение человека: равновесие и вес, масса персонажа, движение тела, изменение направления движения, воздействие внешних сил. Анимация ритмичного движения и танца.

Анимация животных. Способы передвижения четвероногих животных. Особенности движения пресмыкающихся, динозавров, насекомых.

Антропоморфная анимация. Анимация предметов, деформация персонажей. Степень реалистичности анимации.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 7. Тайминг в анимации

Принципы расчета времени в анимации. Методы расчета времени в анимации. Взаимосвязь образа и характера персонажа и тайминга.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 8. Использование анимации и трехмерной графики.

Области применения анимации. Киноиндустрия. Вещательное телевидение. Мультимедийные проекты. Компьютерные игры. Виртуальная реальность и Интернет. Обучающие и научные приложения.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 9. Программные средства создания плоской анимации.

Основные методы создания анимации с помощью компьютера. Покадровая анимация. Использование слоев для создания анимации. Программные средства создания векторной анимации. Анимация движения методом расчета кадров. Анимация изменения формы методом расчета кадров. Способы сохранения анимации в различных форматах, ориентированных на ее последующее использование.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 10. Общие сведения о программах 3D анимации.

Назначение и возможности программ трехмерной анимации.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 11. Интерфейс и инструментарий программы Photoshop.

Расположение элементов интерфейса. Состав кнопок главной панели инструментов. Свитки командных панелей. Персональная настройка интерфейса. Особенности интерфейса в экспертном режиме.

Порядок конфигурирования окон проекций и возможные уровни качества отображения объектов. Управление просмотром сцены в окнах проекций и отображением отдельных объектов. Использование растровой графики для отображения фона в окнах проекций.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 12. Возможности выделения и преобразования объектов.

Средства выделения объектов. Способы выделения объектов. Создание именованных наборов выделенных объектов. Доступ к свойствам объектов. Использование групп объектов. Создание дубликатов объектов — копий, образцов и экземпляров.

Опорные точки объектов и ограничения на их преобразования. Перемещение, поворот и масштабирование. Зеркальные отражения. Распределения объектов.

Импорт и экспорт фалов различных форматов. Сохранение сцены.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 13. Создание персонажей и моделей сцены.

Принципы создания и модификации персонажей и моделей. Рисование форм и создание объектов. Внешний вид персонажа. Характер персонажа.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 14. Редактирование и модификация объектов.

Способы перехода к редактированию объектов на различных уровнях.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 15. Работа со слоями и экспорт файлов в Photoshop.

Работа со слоями. Объединение слоев. Перемещение слоев. Экспорт многослойных файлов в монтажные апрограммы.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 16. Визуализация и анимация сцен.

Средства управления визуализацией. Настройка параметров визуализации. Виртуальный буфер кадров. Имитация эффектов внешней

среды. Согласование перспективы. Визуализация оптических эффектов.

Средства управления анимацией. Настройка интервалов времени. Создание базовой анимации методом ключевых кадров. Просмотр анимации в окне проекций. Просмотр эскиза анимации. Визуализация анимаций. Редактирование ключей анимации в строке треков. Контроллеры анимации и настройка их параметров.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 17. Интерфейс и инструментарий программы After Effects.

Расположение элементов интерфейса. Состав кнопок главной панели инструментов. Свитки командных панелей. Персональная настройка интерфейса. Особенности интерфейса в экспертном режиме.

Порядок конфигурирования окон проекций и возможные уровни качества отображения объектов. Управление просмотром сцены в окнах проекций и отображением отдельных объектов. Использование растровой графики для отображения фона в окнах проекций.

Инструментарий для создания анимации.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 18. Работа со слоями и импорт файлов в After Effects.

Назначение слоев. Перемещение слоев. Создание композиции. Объединение композиций. Параметры слоев. Параметры композиций.

Импорт файлов. Подготовка и конвертация графических файлов. Параметры и форматы файлов.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 19. Анимация объектов и имитация динамики.

Ключевые кадры, как основа создания динамики. Координаты меток и их изменение. Изменение геометрии объектов. Направление движения, замедление и ускорение, вражение изменение масштаба. Трехмерные слои. Работа с управляющими слоями. Работа со звуковыми файлами.

Связывание объектов в иерархические цепочки. Коррекция положения опорных точек связанных объектов. Анимация связанных объектов по методам прямой и обратной кинематики. Использование режима показа двойников при анимации связанных объектов. Выполнение анимации объектов с учетом действующих на них внешних сил и динамики их взаимодействий друг с другом.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 20. Морфинг в анимации персонажей.

Последовательное преобразование персонажей с помощью морфинга.

Опорные объекты для преобразования морфинга. Настройка параметров преобразования и ключей анимации при морфинге.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 21. Создание сложных композиций с помощью видеомонтажа.

Интерфейс окна диалога Video Post (Видеомонтаж). События очереди видеомонтажа. События-сцены. События ввода изображений. События-фильтры. События композиции изображений. События вывода результирующих изображений. События-циклы. Исполнение цепочки событий. Настройка параметров фильтров из пакета имитации графических эффектов, возникающих при съемке объектов реальными фотоаппаратами или видеокамерами.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 22. Режиссерский сценарий, раскадровка и съемочный (экспозиционный) лист.

Образцы структурного построения режиссерского сценария. Основные составляющие режиссерского сценария. Расчет хронометража. Раскадровка в анимации. Аниматик.

Съемочный (экспозиционный) лист. Структура и формы съемочного листа.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 23. Программные средства создания персонажей.

Сравнительная характеристика программных средств создания персонажей. Особенности достижения естественного движения персонажей. Существующие библиотеки моделей персонажей. Импорт и экспорт моделей в различные форматы, используемые программами трехмерного моделирования.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

Тема 24. Анимация в компьютерных играх.

Современное состояние и перспективы развития средств компьютерной графики и анимации. Примеры оригинальных решений, полученных художниками и аниматорами, с использованием программного обеспечения трехмерного моделирования.

Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения: семинары; мультимедиалекция

Семинары ведутся в двух направлениях – семинары просмотровые и творческие. Просмотровые семинары проводятся после просмотра анимационных, игровых, документальных и др. фильмов, которые подбираются в соответствии с изучаемой частью программы. Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, на чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

выполнение творческих проектов,
мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет в А семестре.

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>

	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практическая работа - обсуждения тем.</p>	ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.</p>	ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение практического задания.</p>	ОК-1, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПСК-109, ПСК-114, ПСК-115, ПСК-118, ПСК-129
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование</p>	<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и

навыков практического использования знаний	моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить творческое задание по пройденной теме.
<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения творческих работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - практические задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОК-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
2	ОПК-5	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
3	ПК-8	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
4	ПК-9	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
5	ПСК-109	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
6	ПСК-114	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
7	ПСК-115	Обсуждения Творческое (практическое) задание

		Зачет
8	ПСК-118	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
9	ПСК-129	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Теория компьютерной графики» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

Обсуждения

Творческое (практическое) задание

Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является закрепление полученных знаний.

Зачет

Проходит в форме защиты творческого проекта, созданного в изучаемой программе.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение короткого анимационного фильма – микро сюжета на свободную тематику.

Фильм выполняется в одной из анимационных техник:

- классическая рисованная анимация;
- перекладка;
- пластилиновая анимация (полу объем);
- компьютерная 2D анимация;
- компьютерная 3D анимация;
- предметная анимация (сыпучая анимация, предметы).

Так же студенты выполняют следующие самостоятельные задания:

- съемка, сборка и озвучание курсовых работ;
- написание режиссерских сценариев в различных системах записи и оформления;
- изготовление и съемка проб анимационного движения (двухмер, трехмер);
- работа над эскизами и раскадровкой курсовых и дипломных проектов;
- посещение выставок, музеев, библиотек, художественных и технических;
- просмотр анимационных и художественных фильмов в процессе подготовки к курсовым и дипломным работам.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно ***Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе***

преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.

2. **Кривуля Н.Г.** История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
3. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. **Кулешов Л.В.** Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
5. **Кулешов Л.В.** Уроки кинорежиссуры: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Л.В. Кулешов; ВГИК. - М.: ВГИК, 1999. - 261 с.
6. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
7. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
8. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М.: ГИТР, 2006. - 351 с.
9. **Ромм М.И.** Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
10. **Ромм М.И.** Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
11. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
12. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.

Дополнительная литература:

1. **Маров М.** 3ds max 5: новые возможности. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2003. 288 с.
2. **Маров М.** 3D Studio MAX 3 Учебный курс — СПб.: Питер, 2000. 640 с.
3. **Евсеев Г.** Maya 3.0 Трехмерная графика и анимация. М.: ДЕСС-КОМ, 2001. 448 с.
4. **Грибов Д.Е.** Macromedia Flash 4. Интерактивная веб-анимация. М.: ДМК Пресс, 2000. 672 с.
5. **Холмский Е.Г.** Maya 3.0 Моделирование и анимация. М.: Солон-Р, 2001. 400 с.

6. **Флеминг Б.** Создание трехмерных персонажей. 3D для дизайнеров — М.:ДМК Пресс, 1999. 448 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
---	--------------------------	--------

<p>1014</p>	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.</p> <p>Конфигурация системного блока:</p> <p>- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz</p> <p>- оперативная память – 32 Gb</p> <p>-системный диск – SSD 254Gb</p> <p>-дата диск – SATA 1Tb</p> <p>-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)</p> <p>-операционная система – Windows 10 64Bit</p> <p>- Монитор LG25UM58-P</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>
<p>1015</p>	<p>- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER</p> <p>- Системный блок HP Z440 №:</p> <p>41012400000086</p> <p>41012400000087</p> <p>41012400000088</p> <p>41012400000089</p> <p>41012400000090</p> <p>41012400000091</p> <p>41012400000092</p> <p>41012400000093</p> <p>- Монитор BENQ BL2420/T</p> <p>- Клавиатура Genius KB-220E</p> <p>- Манипулятор мышь HP Optical</p> <p>- Наушники Sennheiser HD215</p> <p>- HDMI Switcher VS-161H</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <p>-Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров</p> <p>-Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров</p> <p>-The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА</p>	<p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p>

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет ки-
нематографии имени С. А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»**

**Направление подготовки, 54.05.03 «ГРАФИКА»
специальность**

**Специализация «Художник анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Виртуальный персонаж в виртуальном пространстве» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Автор: В.В. Южалов, преподаватель кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины «Виртуальный персонаж в виртуальном пространстве» одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

(ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно — методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Актуальность и необходимость разработки данной программы обусловлена быстрым развитием и применением технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании и во всех областях инженерии и технологии. Направленность программы — научно-техническая. Обучение направлено на приобретение учащимися навыков работы с устройствами виртуальной и дополненной реальности. Уникальность данной программы обусловлена использованием в образовательном процессе большого многообразия современных технических устройств, что позволяет сделать процесс обучения не только ярче, но и нагляднее и информативнее.

Основная цель программы — изучение теоретических аспектов и обучение практическим навыкам создания цифровых анимированных моделей виртуальных персонажей в трёхмерных пространствах. Рассмотрение перспективных направлений в области компьютерной графики и анимации. Обзор аналоговых и цифровых методов создания воображаемых сред и художественных решений в контексте достижений индустрии развлечений.

Задачи дисциплины:

- сформировать представление о современном состоянии развития компьютерной графики и анимации экранных искусств на основе предыдущего опыта;
- проанализировать взаимозависимость применяемых художественных решений творческих проектов и виртуальных средств их технического воплощения;
- поиск методов реализации визуальной составляющей мультимедийного экранного произведения;
- рассмотрение подходов креативного мышления;
- закрепление практических навыков работы с пакетами трёхмерной компьютерной графики и виртуальной реальности;
- изучение процесса создания окружения виртуального пространства и цифровых персонажей.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Виртуальный персонаж в виртуальном пространстве» относится к факультативной части основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 4 курсе в 8 семестре.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Компьютерный монтаж.
2. Теория компьютерной графики.
3. Разработка проектов в технологии захвата движения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет— 8 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина формирует следующие компетенции:

ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

- **ОПК-1.1.** Разрабатывает концепцию создания явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства.
- **ОПК-1.2.** Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу.
- **ОПК-1.3.** Тщательно и всесторонне подготавливает процесс интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, проводит его в срок и с наименьшими затратами.

ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

- **ОПК-3.1.** Формулирует особенности использования в изобразительных и визуальных искусствах художественных материалов, техник и технологий.
- **ОПК-3.2.** Находит собственное творческое решение использования в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

ПКО-1 Способен профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника анимации и компьютерной графики при создании авторских произведений.

- **ПКО 1.1** – Способен применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методике и технологию создания декораций в кино и на телевидении.

ПКО-3 Владеет художественными средствами и методами, способен использовать их для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции произведения в области анимации и компьютерной графики, предназначенного для зрителя.

- **ПК-3.1.** Знает основные явления и процессы в анимации и компьютерной графике, причинно-следственные связи и их взаимодействия;
- **ПК-3.2.** Знает методы организации творческого процесса художника анимации и компьютерной графики
- **ПК-3.3.** Организует насыщенный художественными поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда произведений в области анимации и компьютерной графики.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	32								32
Практическая работа	32								32
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	34								34
Вид промежуточной аттестации –Зачет	6								6
ИТОГО:	часов								
Общая трудоемкость	зач. ед.	72							72

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет— 8 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая	Виды учебных занятий
---	-----------------------------	-------	----------------------

		трудоем- кость	Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1.	Тема 1. История развития компьютерной графики и анимации.	4		2		2
2.	Тема 2. Подготовка эскизов персонажей к моделированию.	4		2		2
3.	Тема 3. Методы полигонального моделирования персонажей.	4		2		2
4.	Тема 4. Основные возможности цифровой лепки персонажей.	4		2		2
5.	Тема 5. Создание топологии и процесс ретопологии модели персонажа.	4		2		2
6.	Тема 6. Приёмы развёртки модели трёхмерного персонажа.	4		2		2
7.	Тема 7. Разработка материалов и редактирование текстур персонажа.	4		2		2
8.	Тема 8. Генерация виртуальной структуры скелетона персонажа.	4		2		2
9.	Тема 9. Создание анимации трёхмерного персонажа технологиями захвата движения.	4		2		2
10.	Тема 10. Инструменты лицевой анимации методом захвата движения.	4		2		2
11.	Тема 11. Этапы работы с ключевыми кадрами и изменение кривых анимации.	4		2		2
12.	Тема 12. Построение виртуальной мизансцены окружающего пространства.	5		2		3
13.	Тема 13. Установка виртуальных камер и источников освещения сцены.	5		2		3
14.	Тема 14. Процесс визуализации изображения виртуального кадра.	6		3		3
15.	Тема 15. Алгоритмы работы в программах цифрового композитинга.	6		3		3
16.	Контроль	6		6		
17.	ИТОГО	72		32		34

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. История развития компьютерной графики и анимации.

История развития компьютерной графики и анимации. Виды техник и типы технологий компьютерной графики и анимации. Аппаратное и программное обеспечение компьютерной и анимации. Отечественные и за-

рубежные студии компьютерной графики и анимации. Творчество анимационной студии «ПИКСАР».

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 2. Подготовка эскизов персонажей к моделированию.

Подготовка эскизов персонажей к моделированию. Сканирование набросков персонажей и перевод в цифровые копии. Создание цифровых эскизов и скетчей локаций. Редактирование версий профиля и анфаса эскизов персонажей. Импорт цифровых изображений с эскизами персонажей в трёхмерный редактор.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 3. Методы полигонального моделирования персонажей.

Методы полигонального моделирования персонажей. Цифровые инструменты полигонального моделирования персонажей в трёхмерном редакторе. Применение дополнительных модификаторов редактирования при моделировании персонажей в трёхмерном редакторе. Работа с полигональными многоугольниками при моделировании персонажей в трёхмерном редакторе. Составление персонажей из полигональных примитивов в трёхмерном редакторе.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 4. Основные возможности цифровой лепки персонажей.

Основные возможности цифровой лепки персонажей. Программные пакеты для цифровой лепки персонажей. Инструменты цифровой лепки персонажей. Механизм динамической тесселяции в цифровой лепке персонажей. Высокополигональные трехмерные модели цифровых персонажей с высоким уровнем детализации.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 5. Создание топологии и процесс ретопологии модели персонажа.

Создание топологии и процесс ретопологии модели персонажа. Топология цифровой трёхмерной модели персонажа. Геометрия сетки трёхмерной модели персонажа, мешы, вершины, рёбра, грани. Треугольные и четырёхугольные полигоны цифровой трёхмерной модели персонажа. Ретопология высокополигональной цифровой трёхмерной модели персонажа.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 6. Приёмы развёртки модели трёхмерного персонажа.

Приёмы развёртки модели трёхмерного персонажа. Программные пакеты для создания развёртки модели трёхмерного персонажа. Инструменты развёртки модели трёхмерного персонажа, разрезы и потяги. Оптимизация шеллов модели трёхмерного персонажа. Проекция чекеров развёртки модели трёхмерного персонажа.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 7. Разработка материалов и редактирование текстур персонажа.

Разработка материалов и редактирование текстур персонажа. Программные пакеты для разработки материалов и редактирования текстур персонажа. Нодовый редактор материалов, каналы, шейдеры, растровые текстуры, процедурные карты. Создание фотореалистичных материалов дерева, металла, пластика, стекла, органики. Сканирование, редактирование, поиск и применение растровых текстур трёхмерной цифровой модели персонажа.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 8. Генерация виртуальной структуры скелетона персонажа.

Генерация виртуальной структуры скелетона персонажа. Анатомические особенности структуры цифровой модели персонажа. Инструменты автоматического создания виртуальной структуры скелетона цифрового персонажа. Генерация костей, соединение костей, настройка иерархии структуры цифровой модели персонажа. Связывание трёхмерной сеточной оболочки персонажа с костной структурой скелета цифровой модели, создание элементов управления.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 9. Создание анимации трёхмерного персонажа технологией захвата движения.

Создание анимации трёхмерного персонажа технологией захвата движения. Программные пакеты для создания анимации трёхмерного персонажа технологией захвата движения. Технические аспекты записи анимации трёхмерного персонажа технологией захвата движения. Перенос анимации технологии захвата движения на трёхмерную цифровую модель виртуального персонажа. Экспорт виртуальной модели цифрового персонажа с анимацией методом захвата движения в трёхмерные редакторы и игровые движки.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 10. Инструменты лицевой анимации методом захвата движения.

Инструменты лицевой анимации методом захвата движения. Программные решения для записи лицевой анимации методом захвата

движения, рассмотрение подходов к процессу. Подготовка трёхмерной цифровой модели виртуального персонажа к записи лицевой анимации методом захвата движения. Техническая последовательность записи лицевой анимации методом захвата движения. Перенос лицевой анимации методом захвата движения на трёхмерную цифровую модель лица виртуального персонажа.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 11. Этапы работы с ключевыми кадрами и изменение кривых анимации.

Этапы работы с ключевыми кадрами и изменение кривых анимации. Теоретические аспекты принципов персонажной анимации, параметрической анимации и анимации физических взаимодействий. Создание и редактирование ключевых кадров анимации. Каналы анимации, промежуточные кадры, управляющие ключи, кривые анимации, запекание анимации. Настройка скорости кадров, продолжительности, внесение изменений в редактор анимации.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 12. Построение виртуальной мизансцены окружающего пространства.

Построение виртуальной мизансцены окружающего пространства. Импорт цифровых трёхмерных моделей персонажей и объектов в виртуальную сцену. Группировка виртуальных моделей персонажей и объектов окружающего пространства. Создание черновых аниматиков в процессе подготовки виртуальной сцены к финальному варианту. Сохранение виртуальной сцены трёхмерного пространства в различных форматах.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 13. Установка виртуальных камер и источников освещения сцены.

Установка виртуальных камер и источников освещения сцены. Теоретические аспекты работы фотографа и оператора. Принципы работы кинокамер и фотоаппаратов, виды и типы источников света, физические явления света. Создание виртуальных источников света в трёхмерной сцене и настройка приборов. Расстановка и редактирование свойств виртуальных камер в трёхмерном пространстве.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 14. Процесс визуализации изображения виртуального кадра.

Процесс визуализации изображения виртуального кадра. Теоретические аспекты визуализации трёхмерной компьютерной графики. Программные пакеты для визуализации трёхмерной графики. Настройка превизуализа-

ции и вывод промежуточного результата визуализации. Рендер изображений финальной версии кадров виртуальной трёхмерной сцены, подключение возможностей фотореалистичного отображения цифрового окружающего пространства.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 15. Алгоритмы работы в программах цифрового композитинга.

Алгоритмы работы в программах цифрового композитинга. Программные пакеты для цифрового композитинга. Вывод секвенций растровых изображений специальных форматов в программы цифрового композитинга. Технические и художественные приёмы формирования композиций в программах цифрового композитинга. Подготовка композиций программ цифрового композитинга для вывода шотов в монтажные пакеты.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-консультация, видеолекция,

Учебные просмотры — просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, над чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формиру-</i>

		<i>емых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий.	ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка	- творческие задания выполнены с использованием

усвоения материала		изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ
--------------------	--	---

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК -1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
2	ОПК-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
3	ПКО-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
4	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Современные мультимедиа программы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах на основе получаемых теоретических сведений о техниках и технологиях создания анимированных моделей цифровых виртуальных персонажей и виртуального окружающего пространства с учётом использования наработок творческого опыта в художественно-изобразительной среде.

Зачёт

Проходит в форме защиты творческого проекта, предполагающего создание анимированной модели цифрового виртуального персонажа в виртуальном окружающем пространстве. Выполнение творческого задания охватывает все основные этапы работы с трёхмерной компьютерной графикой: моделирование и цифровая лепка, создание развёртки и текстур, построение скелетной структуры, применение анимации в технологии захвата движения, визуализация финального кадра.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

- Создание и развитие технологии анимации «Захват движения»;
- Работа актёра, режиссёра и художника с технологией анимации «Захват движения»;
- Сравнение возможностей специальных (SFX) и визуальных (VFX) эффектов;
- Технические аспекты производства 3D-компьютерной графики и анимации;

- Обзор, анализ и сравнение значимых мультимедийных проектов в индустрии развлечений;
- Рассмотрение основных этапов создания мультимедийного цифрового контента;
- Разработка мультимедийного контента в формате виртуальной реальности (Virtual Reality (VR));
- Разработка мультимедийного контента в формате дополненной реальности (Augmented Reality (AR));
- Разработка мультимедийного контента в формате смешанной реальности (Mixed Reality (MR));
- Методы разработки видеоигр, компьютерных игр и приложений.

3.4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает ознакомление с дополнительными возможностями технологий виртуальной реальности и трёхмерного моделирования посредством использования электронных мультимедийных ресурсов, просмотра рекомендованного цифрового контента, чтения профессиональной литературы. В качестве расширения кругозора обучающихся самостоятельная работа студента может предполагать углубленное изучение игровой индустрии, процесса разработки игр (геймдев (гейм-девелопмент)) и мобильных приложений.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухозрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как фе-

- номен культуры" 7–8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция); науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011–208 с.
 3. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М.: ВГИК, 1973. - 254 с.
 4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д. М. Демурова, Ред. С. И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
 5. Эйзенштейн С. М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие / С. Эйзенштейн; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002. - 335 с.
 6. Эйзенштейн С. М. Метод / С. М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М.: Музей кино; [Б. м.]: Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.
 7. Кривуля Н. Аниматология: эволюция мировых аниматографий. — М.: Аметист, 2012. — 779 с.
 8. Пшеничная И., Солин А. Задумать и нарисовать мультфильм. — М.: ВГИК, 2014. — 300 с.
 9. Хитрук Ф. Профессия — аниматор: В 2-х тт. — Т. 1–2. — М.: Гаятри, 2008. — 304 с.
 10. Абрамова Н., Иванова Г., Кривуля Н. и др. Иван Петрович Иванов-Вано. 110 лет со дня рождения. — М.: ВГИК, 2009. — 140 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»
ЭБС «Лань»
ЭБС «Айсбукс»
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование материально-технического обеспечения	Кол-во, шт.
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
01	LED-телевизор Samsung HG40EE590 (40 дюймов) с напольной стойкой	3
02	Графическая рабочая станция Dell Precision 5820 (Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3.60 Ghz)	12
03	WQHD-монитор Dell UltraSharp UP2716D (27 дюймов)	12
04	Клавиатура Dell KB216 Black	12
05	Мышь Dell MS116 Black	12
06	Инфракрасная широкоугольная камера OptiTrack Prime ^x (с креплением и кабелем)	20
07	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер S) OptiTrack Motion Capture Suit	1
08	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер M) OptiTrack Motion Capture Suit	1
09	Стандартный комплект MoCap-костюмов (размер L) OptiTrack Motion Capture Suit	1
10	Набор пассивных оптических телесных (body) маркеров OptiTrack X-base Marker	1
11	Набор пассивных оптических лицевых (face) маркеров OptiTrack Facial Markers	1
12	Калибровочный инструмент OptiTrack CW-500 Calibration Wand Kit	1
13	Калибровочный инструмент OptiTrack CS-200 Calibration Square	1

14	Шлем Faceware Indie Headcam System с функцией захвата лицевой анимации	1
15	HDMI Разветвитель HDMI Splitter 1x4	1
16	Коммутатор (switch) D-Link DGS-1005D/I3	1
17	Коммутатор (switch) D-Link DGS-1100-10/ME	1
18	Коммутатор (switch) TP-Link T2600G-28MPS	2
19	Проводной HDMI-адаптер (transmitter) (с комплектом кабелей)	6
20	Источник бесперебойного питания (ИБП (UPS)) IPPON Smart Winner 3000	1
21	Блок розеток Hyperline SHE19-9SH-2.5EU	2
22	Система виртуальной реальности HTC VIVE Pro 2	3
23	Система виртуальной реальности Oculus Quest 2	3
24	Очки дополненной реальности Magic Leap 2	2
25	Очки смешанной реальности Microsoft Hololens 2	1
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
26	Операционная система (ОС) Microsoft Windows 10 Pro для рабочих станций (Microsoft Windows 10 Pro for Workstations)	12
27	Программное решение OptiTrack Motive: Body (Optical motion capture software)	1
28	Комплект программного обеспечения пакетов Autodesk Maya (Education License), Autodesk MotionBuilder (Education License), Autodesk 3ds Max (Education License), Autodesk Mudbox (Education License)	12
29	Комплект программного обеспечения Adobe Creative Cloud – All Apps (Education Named license для академических организаций)	12
30	Офисный пакет Microsoft 365 (Microsoft Office 365)	1

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачёту по пройденному курсу дисциплины «Виртуальный персонаж в виртуальном пространстве», студент может совмещать ранее полученные творческие умения в области изобразительного искусства с теоретической частью направлений компьютерной графики и анимации и с практическими навыками в области построения трёхмерных цифровых моделей виртуальных персонажей и объектов окружения пространства среды.

Поэтапно выстроенная структура дисциплины в рамках тематического плана курса позволяет модульно подходить к изучению разделов и выполнению заданий. В результате освоения обучающимися данной дисциплины становится возможным охватить все основные современные мультимедийные направления экранных искусств, рассмотреть главные тенденции в области развития индустрии развлечений и проанализировать развитие виртуальных технологий, опираясь на ранее полученный опыт академических знаний.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНТАЖ

Направление подготовки, специальность **54.05.03 «ГРАФИКА»**

Специализация **«Художник анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Авторы: В.С.Ерофеева, старший преподаватель

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Компьютерный монтаж» относится к базовой части основной образовательной программы.

Процесс обучения по данной дисциплине предусматривает:

1. Ознакомление со спецификой монтажа как выразительного средства, формой художественного мышления.

2. Особое внимание уделяется практическому освоению правил и законов монтажа и их реализация в учебных работах, посредством новейших технологий.

3. Современные программы нелинейного монтажа предлагают большой инструментарий для работы с изображением и звуком, его редактированием и обработкой аудиовизуальной продукции, создание спецэффектов.

Основная цель дисциплины «Компьютерный монтаж» заключается в ознакомлении студентов с искусством монтажа и открытие его возможностей в ходе обучения, на практических работах.

Задачи дисциплины:

- дать знания о принципах компьютерного монтажа и понимание специфических особенностей аудиовизуального мышления в различных видах кинематографа;
- дать представление о монтаже, как о выразительном и изобразительном средстве;
- рассказать о современных тенденциях в современном программном обеспечении;
- изучить различные компьютерные программы цифрового монтажа, создания титров, коррекция цвета и обработка финального изображения посредством монтажной программы;

в сфере подготовки к профессиональной деятельности:

- развивать умение замечать и анализировать достоинства и ошибки монтажных решений игровых, документальных, анимационных фильмов и современных мультимедиа;
- объяснить производственную цепочку монтажа, взаимосвязь работы режиссёра с аудиовизуальным произведением и работы звукорежиссера, колориста, специалиста по визуальным эффектам;

в сфере практической работы студентов:

- содействовать приобретению умения работать в творческом коллективе;
- способность сотрудничеству с остальными участниками постпродакшна);

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Компьютерный монтаж» относится к базовому разделу ОПОП, её изучение осуществляется на 2-3 курсах в 3, 4, 5, 6 семестрах.

- *Общее количество академических часов- 216.*

- *Количество зачетных единиц-6.*

- *Зачет с оценкой в 4, 6 семестрах.*

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Дисциплина формирует следующие компетенции:

- способность демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);
- способность к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино (ПК-11);
- свободное владение средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств (ПСК-107);
- способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-117);
- способность работать с современными компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики (ПСК-118).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины	<u>6</u> зач.ед. <u>216</u> час.								
Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего по уч.плану	В т. ч. по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	124			34	28	34	28		
Лекции	30			16	14				
Практические занятия	88			18	14	34	28		
Самостоятельная работа	80			38	2	38	2		
Промежуточная аттестация	12				6		6		
Всего часов	216			72	36	72	36		
Зет	6			2	1	2	1		

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Структура дисциплины

Общее количество академических часов- 216

Количество зачетных единиц-6

Зачет с оценкой в 4, 6 семестрах

2.2.2. Тематический план курса

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий		
		Аудиторные занятия, в том числе		
		Практ. занятия	Лекции	Самост. работа
Тема 1. Эволюция монтажа	8	4	1	3

Тема 2. Виды монтажа	8	4	1	3
Тема 3. Крупности кадра	8	4	1	3
Тема 4. Ракурсы камеры	8	4	1	3
Тема 5. «Эффект Кулешова»	8	4	1	3
Тема 6. Темпоритм экранного произведения	8	4	1	3
Тема 7. Значимость частоты кадров в секунду	8	4	1	3
Тема 8. Монтаж, синхронный со звукорядом	8	4	1	3
Тема 9. Монтажные составляющие элементы фильма	8	4	1	3
Тема 10. Движение главного объекта в кадре. Внутрикадровый монтаж	8	4	1	3
Тема 11. Направляющие линии в кадре	8	4	1	3
Тема 12. Цветовое значения кадра	8	4	1	3
Тема 13. Введение в Adobe Premiere Pro	8	4	1	3
Тема 14. Склейки, переходы, перебивки монтажных стыков	8	4	1	3
Тема 15. Форматы видео, кодеки и настройки рендера	9	4	2	3
Тема 16. Простой нелинейный монтаж	9	4	2	3
Тема 17. Монтаж звука	10	5	2	3
Тема 18. Создание титров	10	5	2	3
Тема 19. Микросклейки. Задания «Превращения»	16	5	2	9
Тема 20. Цветокоррекция	10	5	2	3
Тема 21. Работа с прокси-источниками. Работа с RAW	10	5	2	3
Тема 22. Оптимизация собственного проекта	18	5	2	11
Контроль	12			
Итого:	204	94	30	80

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Эволюция монтажа.

Первые эксперименты кинематографистов с монтажом. Отличие современного монтажа от его ранних этапов. Влияние монтажа на зрителя.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 2. Виды монтажа.

Последовательный, параллельный, ассоциативный, аналитический, поэтический, ритмический, клиповый, дистанционный монтаж. Примеры использования видов монтажа.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 3. Крупности кадра.

Дальний, общий, средний, крупный, детальный план. Значение крупности кадра в драматургии фильма. Реализация режиссерского замысла с помощью крупности кадров.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 4. Ракурсы камеры. Компоновка кадра.

Драматургия ракурсов. Выразительность объекта съёмки с помощью правильного ракурса.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 5. «Эффект Кулешова».

Принцип сопоставления кадров по Кулешову с целью создания несуществующей смысловой нагрузки.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 6. Темпоритм экранного произведения.

Монтажный темп как средство выразительности экранного произведения. Изменения темпа и ритма монтажа в течение его существования. Выбор темпоритма для своих учебных фильмов.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 7. Значимость частоты кадров в секунду.

Комфортная скорость смены кадров на экране. Классическая кинотеатральная частота кадров. Рапидная съёмка. Цейтраферная съёмка. Смысл применения разнородной частоты кадров в учебных фильмах.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 8. Монтаж, синхронный со звукоорядом.

Звук, как дополнительное выразительное средство подачи мысли с экрана. Отсутствие звука в кадре. Усиление эмоциональной выразительности кадра звуковыми эффектами. Замена звуковой дорожки полностью иным звукоорядом для придания оригинальности повествования.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 9. Монтажные составляющие элементы фильма.

Монтажная эстетика фильма. Кадр, фраза, сцена, эпизод. Начало и конец кадра. Обрезка материала по движению объекта съёмки.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 10. Линия движения главного объекта в кадре. Внутрикадровый монтаж.

Вход объекта съёмки в кадр и выход из кадра. Комфортное перемещение ключевой мысли по площади кадра. Грамотное перемещение объекта съёмки из одного кадра в другой.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 11. Направляющие линии в кадре.

Направляющие линии в кадре. Расположение объектов съёмки на линиях. Концентрация зрительского внимания на важных участках кадра.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 12. Цветовое значения кадра.

Цветовая драматургия кадра. Цветовое решение фильма. Смысловая нагрузка цвета на деталях изображения.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 13. Введение в Adobe Premiere Pro.

Знакомство с интерфейсом программы. Обзор возможностей. Обзор альтернативных программ для профессионального нелинейного видеомонтажа. Сравнение альтернативных программ с программой Adobe Premiere Pro.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 14. Склейки, переходы, перебивки монтажных стыков.

Грамотные склейки и переходы. Прямая склейка, наплыв и ЗТМ. Использование перебивок между планами.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 15. Форматы видео, кодеки и настройки рендера.

Основные форматы видео. Популярные кодеки. Необходимые настройки рендера, для достижения качественного результата видео.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 16. Простой нелинейный монтаж.

Импорт исходного материала. Расположение его на таймлинии. Разрезание, удаление, перемещение материала. Достижение выразительного видеоповествования.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 17. Монтаж звука.

Импорт исходного материала. Расположение его на таймлинии. Разрезание, удаление, перемещение материала. Достижение выразительного аудиовизуального повествования.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 18. Создание титров.

Базовое создание вступительных и финальных титров на чёрном фоне. Экранная типографика и эстетика текста на экране.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 19. Микросклейки. Задания «Превращения».

Работа с покадровыми склейками. Упражнения «Превращения» в виде самостоятельного тонкого процесса монтажа с целью выявления идеального

места для склейки, незаметной для зрителя. Просмотр фильмов Жоржа Мельеса. Просмотр современного тематического контента Зака Кинга.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 20. Цветокоррекция.

Базовые инструменты по цветокоррекции. Первичная цветокоррекция. Вторичная цветокоррекция.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 21. Работа с прокси-исходниками. Работа с RAW.

Импорт «сырых» материалов с высоким потоком данных (RAW). Замена материалов RAW на лёгкие прокси-файлы.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 22. Оптимизация собственного проекта.

Удаление незадействованных исходных материалов. Структурирование смонтированных материалов на таймлинии. Автоматический сбор исходных материалов в индивидуальную папку. Перенос своего проекта на другой компьютер.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Содержание дисциплины по видам занятий

Лекции. Теоретический раздел курса

Лекционная часть курса знакомит студентов с основными монтажными теориями и особенностями аудиовизуальных экранных произведений.

Монтаж рассматривается как форма, средство и технология организации динамической аудиовизуальной информации на основе современных представлений о монтажных формах, знаковых систем, теории художественного текста и ряда понятий теории кино. Разбирается принципиальная схема монтажного построения литературного сценария, правила и приемы его перевода в монтажную и режиссерскую разработку, экспликация, монтажные листы.

Теоретический раздел курса вскрывает специфику творческого и технологического процесса создания аудиовизуальных экранных произведений. Знакомит с различными монтажными школами и особенностями построения экранного произведения.

Эволюция монтажных решений и теорий кинематографа. Типология монтажа, взаимные воздействия на монтажную стилистику кино, телевидения и современных мультимедиа программ.

Практические занятия

Практические занятия – это выполняемые задания по дисциплине «Компьютерный монтаж» на протяжении всего курса обучения.

Занятия воспитывают в студенте умение самостоятельно разбираться в многообразии жизненных явлений, способность анализировать идейно-

художественную сущность сценария, экранной работы. Находить возможности ее воплощения в кинопроизведении; умение образно излагать монтажными средствами суть драматургического построения.

Практические занятия способствуют приобретению навыков работы в современных монтажных программах. Умению мастерски воплотить найденное авторское решение в аудиовизуальный образ. Обучение осуществляется путем учебной работы студентов над рядом последовательных заданий с постепенным усложнением их содержания.

Работа над каждым заданием, независимо от его сложности, должна протекать в следующей последовательности:

В период работы над заданием студенты просматривают фильмы соответствующей тематики. Слушают теоретический курс по данной дисциплине. Практические занятия по монтажу начинаются позже теоретических и затем идет параллельно. Студенты учатся работать в монтажных компьютерных программах: Adobe Premiere Pro, Avid, Final Cut Pro по отдельности или в комбинации. Знакомство с инструментарием монтажных программ, создание специальных эффектов, титров, Самостоятельно монтируют упражнения на освоение принципов монтажа. Выполнение упражнений по пройденному теоретическому материалу.

Монтируют ролик из чужого материала 1-3 минуты. Ролик должен быть четким и ясным по мысли и режиссерскому решению, технически грамотно склеен.

Практическая работа по реализации творческого замысла и выполнению учебной, курсовой работы. Студенты снимают музыкальный клип.

Примерная тематика учебных работ. Проработка монтажного построения литературного сценария и режиссерской экспликации, монтажное построение сюжетов, монтажная съемка, монтаж экранной работы, обработка изображения и цветокоррекция, монтажные переходы как специальные эффекты.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция.

Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов компьютерного монтажа.

Также при обучении по данной программе используются следующие интерактивные формы проведения практических и лабораторных занятий:

- выполнение творческих проектов,
- мастер-класс.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: <ul style="list-style-type: none"> - теоретические занятия (лекции по темам программы с показом изобразительных, фото и видео материалов) - обсуждения по темам теоретических занятий - самостоятельная работа обучающихся по темам теоретических занятий 	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: <ul style="list-style-type: none"> - подготовка и обсуждение этапов выполнения практических заданий. - выполнение заданий по практическим занятиям - самостоятельная работа по темам практическим занятий 	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров и обсуждений - проверка результатов приобретенных навыков творческих поисков, выработки авторской позиции и исследовательской работы по сбору, обработке и анализу необходимой информации для выполнения самостоятельной работы - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии в рамках обсуждений, семинаров, выполнении теоретических работ. 	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

	- выполнение творческих практических заданий в рамках создания самостоятельного аудиовизуального произведения.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение теоретических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов, результатов теоретической и практической работы курса на теоретических и практических занятиях - наличие на теоретических и практических занятиях требуемых материалов (конспектов лекций, изобразительных, литературных и научных материалов) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение консультаций - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование художественной позиции по выбору темы и авторскому решению - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, умение организовать самостоятельную и коллективную творческую и практическую деятельность - участие в обсуждении и дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов для организации и реализации собственной и коллективной творческой и практической деятельности - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих и практических заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник,

		учебное пособие, конспекты лекций, изобразительные, литературные, научные и видео материалы) - задания для самостоятельной работы выполненные письменно и своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной и изобразительной форме - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза, моделирования в рамках творческих семинаров, выполнения теоретических и практических работ
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников. - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки компьютерного монтажа. - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -зачет с оценкой

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-2	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
2	ПК-11	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
3	ПСК-107	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой

4	ПСК-117	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой
5	ПСК-118	Доклад Обсуждения Творческое задание Зачет с оценкой

Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется в ходе учебного процесса и консультаций студентов, по результатам выполнения практических заданий, упражнений и учебных работ в рамках практических занятий и как самостоятельная работа:

- Исполнение элементарных упражнений по монтажу.

Темы: Монтаж по крупности, по движению, монтаж диалогов, по смещению оси съемки, построение глубинной мизансцены, съемка одним планом.

- Монтажная съемка и монтаж наблюдений 3 сюжета по 1 минуте.

Темы: «Ожидание», «Человек в действии», «Город».

- Монтаж короткого ролика на выбранную тему, хронометраж 1 мин.

Выбор фильма остается за студентом.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Итоговый зачет предполагает оценку теоретических знаний и практических навыков приобретенных студентами в процессе обучения по дисциплине.

Итоговый зачет с оценкой состоит из двух частей:

1. Устный ответ по теоретическому курсу дисциплины.
2. Показ учебной работы.

Шкалы оценивания результатов обучения

- **Оценивание результатов обсуждения**

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу.

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения монтажных подходов и решений.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка «неудовлетворительно»- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

- **Оценивание выполненных творческих (практических) заданий**

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала.

Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности при выполнении практического задания.

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, отсутствие выполненного практического задания.

Вопросы к зачету по курсу «Компьютерный монтаж»

Тема1. Монтаж как художественная форма

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 2. Кадр – основа виртуального языка. Понятие кинокадра

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118.

Тема 3. Мизансцена и мизанкадр

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118.

Тема 4. Внутрикадровый монтаж

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118.

Тема 5. «Эффект Кулешова».

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118.

Тема 6. Темпоритм экранного произведения.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118.

Тема 7. Монтаж, синхронный со звукоорядом.

Ассоциативный, аналитический монтаж.

Поэтический, ритмический, клиповый монтаж.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118.

Тема 8. Линия движения главного объекта в кадре. Внутрикадровый монтаж.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 9. Цветовое значения кадра.

Формирование компетенций: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Студенты самостоятельно выполняют упражнения и учебные работы в соответствии с практической частью курса. Педагог консультирует их на этапе чернового монтажа, цветокоррекции, в процессе создания специальных эффектов, титров. Осуществляется контроль на этапе финального редактирования и сведения учебной работы.

Основными видами самостоятельной работы являются:

- выполнение заданий разнообразного характера,
- выполнение индивидуальных заданий,
- изучение основной и дополнительной литературы,
- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-изданиях,
- подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п.,
- подготовка презентации с использованием новейших компьютерных технологий;
- методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные библиотечные ресурсы.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для

подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно **Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:**

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Блок, Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю.

- Чиликина; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Грант, Тони. Запись звука на видеокамеру / Т. Грант ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой; под ред. О. Б. Хвойной. - М. : ГИТР, 2006. - 256 с. ил.
 3. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М. : ВГИК, 1995. - 464 с.
 2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
 3. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей : Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
 4. Попова Эванс, Екатерина Джоновна.Курс лекций по звукорежиссуре в кино : пособие / Е. Д. Попова Эванс ; авт. послесл.: О. Иоселиани. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2017. - 292 с.
 5. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре : рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
 6. Ромм, М. И. Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М. : б. и., 1981. - 85 с.
 7. Уайатт, Хилари.Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами : учебное издание / Х. Уайтт, Т. Эмиес ; Пер. с англ. П. В. Смоляковой ; Под ред. А. К. Чудинова. - 3-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с. : ил.
 8. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
 9. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства : учебное пособие / С. Эйзенштейн ; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974
2. Багиров Э. Очерки теории телевидения. М., 1978
3. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М., Искусство, 1990
4. Базен А. Ренуар Ж. Музей кино. М., 1995
5. Бергман о Бергмане. М., Радуга, 1985
6. Бертольд Брехт о театре. Сборник статей. М., 1960
7. Бессон Р. Музей кино. М., 1994

8. Брук П. Блуждающая точка. СПб, 1996
9. Брук П. Пустое пространство. М., Прогресс, 1976
10. Бунюэль о Бунюэле. М., радуга, 1989
11. Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., ВТО, 1959
12. Вачнадзе Г. Всемирное телевидение. Тбилиси, 1989
13. Висконти Л. М., Искусство, 1986
14. Выготский Л. Психология искусства. М., 1987
15. Гете И. Статьи и мысли об искусстве. Л.-М., 1966
16. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1982
17. Гладков А. Мейерхольд В. в 2-х томах. М., СТД, 1990
18. Гоголь и театр. М., 1952
19. Голдовская М. Человек крупным планом. М., 1981
20. Головня А. Мастерство кинооператора. М., 1995
21. Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. М., 1952
22. Гротовский Е. От бедного театра к...проводнику. М., Артист. Режиссер. Театр, 2003
23. Дзаваттини Ч. Дневники жизни и кино. М., Искусство, 1982
24. Довженко А. Собр. соч. в 4-х томах. М., Искусство, 1964
25. Дробашенко С. Феномен достоверности. М., 1980
26. Зоркая Н. Творческий путь А.Д. Попова. М., 1954
27. Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. М., Искусство, 1994
28. Ивенс И. Современный документальный фильм. М., искусство, 1970
29. Кармен Р. О времени и себе. М., 1971
30. Кино Италии. Неореализм. М., Искусство, 1989
31. Кнебель. Вся жизнь. М., 1968
32. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1961
33. Кнебель М. Поэзия педагогики. М., ВТО, 1976
34. Козинцев Г. Собр. соч. в 3-х томах. Л., Искусство, 1982
35. Комаров С. История зарубежного кино. М.
36. Кракауэр Э. Природа фильма. М., 1974
37. Крэк Г. Искусство театра. СПб, 1913
38. Кэрролл В. Новости на ТВ. М., 2000
39. Льюис Б. Диктор телевидения. М., Искусство, 1973
40. Мейерхольд В. Статьи, беседы. 1-2 тома. М., Искусство, 1968
41. Мир и фильмы А. Тарковского. Сборник статей. М., Искусство, 1991
42. Митта А. Кино между адом и раем. М., 1999
43. Михоэлс С. Статьи. Беседы. Речи. М., 1960
44. Муратов С. Пристрастная камера. М., 1975
45. Мюллер В. Декорационное оформление спектакля. М., 1956
46. Немирович-Данченко В. Статьи, речи, беседы, письма. М., 1952
47. Нижний В. на уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., Искусство, 1958
48. Ночи Карибии. От замысла к фильму. Киноцентр. М., 1991
49. Основы режиссуры документального фильма. Сборник. М., 1972
50. Пастернак Б. Об искусстве. М., Искусство, 1990
51. Пелешьян А. Мое кино. Ереван, 1988

52. Попов А. Воспоминания и размышления. ВТО, 1963
53. Попов А. О художественной условности спектакля. М., 1959
54. Попов А. Спектакль и режиссер. М., 1961
55. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М., Искусство, 1974
56. Пушкин и театр. М., 1953
57. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб, Азбука-классика, 2001
58. Ренуар Ж. М., Искусство, 1972
59. Ромм М. О профессии режиссера и месте кинематографа в...мире. М., ВГИК, 1991
60. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., 1982
61. Симонов Р. О театрах «переживания» и «представления». Журн. «Театр», 1956, №8
62. Стреллер Д. Театр для людей. М., Радуга, 1984
63. Таиров А. Записки режиссера. М., 1921
64. Таланкин Д. Монтаж в XXI веке. В сборнике «Оборудование для видеомонтажа». М., Groteck, 2003
65. Тарковский А. Начало... и пути. М., ВГИК, 1994
66. Театр Гротовского. М., ГИТИС, 1992
67. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., Искусство, 1984
68. Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1968
69. Трауберг Л. Свежесть бытия. М., Киноцентр, 1988
70. Третьяков Н. Образ в искусстве. Св.-Введенская Оптина пустынь, 2001
71. Трюфо о Трюфо. М., Радуга, 1987
72. Флаэрти Р. Сборник статей. М., 1980
73. Флоренский П. Иконостас. М., АСТ, 2001
74. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., Искусство, 1986
75. Шекспировский сборник. М., 1959
76. Шуб Э. Жизнь моя – кинематограф. М., 1971
77. Эфрос А. Профессия: режиссер. М., Панас, 1993
78. Эфрос Э. Репетиция – любовь моя. М., Искусство, 1975

Рекомендуемые фильмы для самостоятельного просмотра студентами:

1. «Адмирал Ушаков» – М. Ромм
2. «Амадеус» – М. Форман
3. «Амакорд» – Ф. Феллини
4. «Андрей Рублев» (1, 2 серии) – А. Тарковский
5. «Ашик Кериб» – С. Параджанов
6. «Банды Нью-Йорка» – М. Скорсезе
7. «Бег» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
8. «Без вины виноватые» – В. Петров
9. «Бесприданница» – Я. Протазанов
10. «Бешеные деньги» – Е. Матвеев
11. «Блоу ап» – М. Антониони
12. «Борис Годунов» – С. Бондарчук

13. «Валентино» – К. Рассел
14. «Вальмонт» – М. Форман
15. «Великий воин Албании Скандербег» – С. Юткевич
16. «Воробей» – Дзеферелли
17. «Вечерние посетители» – М. Карне
18. «Век невинности» – М. Скорсезе
19. «Визит вежливости» – Ю. Райзман
20. «Восемь с половиной» – Ф. Феллини
21. «Гамлет» – Г. Козинцев
22. «Декамерон» – П. Пазолини
23. «Дети райка» – М. Карне
24. «Джейн Эйр» – Дзеферелли
25. «Джюльетта и духи» – Ф. Феллини
26. «Дочь Райна» – Д. Лин
27. «Евангелие от Матфея» – П. Пазолини
28. «Елизавета» – Шекхар Капур
29. «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» – С. Полок
30. «Иван Грозный» (1,2 серии) – С. Эйзенштейн
31. «Идиот» – В. Бортко
32. «Илья Муромец» – А. Птушко
33. «Кабаре» – Б. Фосс
34. «Казанова» – Ф. Феллини
35. «Калина красная» – В. Шукшин
36. «Король танцует» – Ж. Корбье
37. «Книга Просперо» – П. Гринуэй
38. «Конец Санкт-Петербурга» – В. Пудовкин
39. «Контракт рисовальщика» – П. Гринуэй
40. «Королева Марго» – П. Широ
41. «Король Лир» – Г. Козинцев
42. «Красное и черное» – К. Отан-Лара
43. «Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1,2 серии) – А. Алов, В. Наумов
44. «Леонара» – Л. Висконти
45. «Любовь Свана» – М. Шлендорф
46. «Людвиг» – Л. Висконти
47. «Машенька» – Ю. Райзман
48. «Мой друг Иван Лапшин» – А. Герман
49. «Медея» – П. Пазолини
50. «На последнем дыхании» – Ж.-Л. Годар
51. «Невинный» – Л. Висконти
52. «Огнем и мечем» – Е. Гофман
53. «Обретенное время» – Р.-Р. Руис
54. «Октябрь» – С. Эйзенштейн
55. «Опасные связи» – С. Фрирз
56. «Отелло» – С. Юткевич
57. «Петр I» (1, 2 серии) – В. Петров

58. «Повар, муж, жена и ей любовники» – П. Гринуэй
59. «Подранки» – Н. Губенко
60. «Покаяние» – Т. Абуладзе
61. «Путевка в жизнь» – Н. Экк
62. «Пышка» – М. Ромм
63. «Разум и чувства» – А. Вайда
64. «Реставрация» – М. Хоффман
65. «Рим» – Ф. Феллини
66. «Рим в 11 часов» – Д. Де Сантис
67. «Ромео и Джульетта» – Ф. Дзеффирелли
68. «Руслан и Людмила» (1, 2 серии) – А. Птушко
69. «Русский бунт» – А. Прошин
70. «Садко» – А. Птушко
71. «Сатирикон» – Ф. Феллини
72. «Сельская учительница» – М. Донской
73. «Сирано де Бержерак» – П. П. Раппно
74. «Сказка о царе Салтане» – А. Птушко
75. «Тегеран 43» – А. Алов, В. Наумов
76. «Фараон» – Е. Кабалерович
77. «Фани и Александр» – И. Бергман
78. «Царь Эдип» – П. Пазолини
79. «Цвет граната» – С. Параджанов
80. «Шепот и крик» – И. Бергман

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ аудитории	Оборудование в аудитории	Кол-во
1002	- Плазменная панель Panasonic - Системный блок Хопёр - Манипулятор мышь Genius Программное обеспечение – проигрыватель аудио и видео файлов программа VideoLan (VLC) бесплатная	1 1 1
1015	- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H Программное обеспечение аудитории -Adobe CC 2017 (лицензия ВГИКА от 2017 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров	1 8 8 8 8 7 1
1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки - Компьютер для съёмки - Компьютерный монитор - Видеокамера Sony - Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV - Тележка для камеры Sachtler DollyDV75 - Кабель FireWire Программное обеспечение	4 4 4 4 3 1 4

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, студент самостоятельно изучает предложенную литературу в основном и дополнительном списке, предложенном в данной рабочей программе.

Учитывая рекомендации преподавателя, самостоятельно просматривает фильмы, анализируя экранное произведение в контексте пройденного теоретического курса.

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к итоговому устному экзамену по пройденному теоретическому курсу дисциплины «Компьютерный монтаж» студент самостоятельно готовится по билетам, предложенным в данной рабочей программе.

При монтаже итоговых учебных работ студент должен максимально ярко проявить творческую индивидуальность и уровень технической подготовки.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ

Направление подготовки, специальность **54.05.03 «ГРАФИКА»**

Специализация **«Художник анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Общий курс композиции» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Авторы: А.П. Мелик-Саркисян, доцент кафедры анимации и компьютерной графики.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

№ 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© **Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Общий курс композиции» является важной дисциплиной в профессиональной подготовке выпускника ВГИКа, неразрывно связанной с дисциплиной квалификации, выделяющей ее из целого ряда дисциплин образовательного цикла.

В основе изучения данной дисциплины - ретроспектива классического и авангардного искусства, поэтому она изучается на базе традиций преподавания её в ведущих вузах страны на традициях отечественной и мировой изобразительной культуры.

Занятия под руководством мастера позволяют студентам стать настоящими профессионалами, владеющими всеми законами композиции на современных киностудиях, анимационных студиях и любых современных медийных проектах. Мастер играет ведущую роль в личностном становлении студента. Развитие творческой индивидуальности, вкуса, приобщение к ценностям мировой культуры, постоянное духовное обогащение являются неотъемлемой частью освоения не только профессии, но и становлением жизненной позиции.

Цели дисциплины: овладение средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств.

Задачи дисциплины:

- выработка умения синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства;
- выработка креативности композиционного мышления;
- овладение основами композиционной грамотности на уровне, необходимом для создания на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной

графики

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Общий курс композиции» изучается на 5 курсе, в 9 и А семестрах. Общее количество академических часов – 144 (108 астрономических), 4 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в А семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующей дисциплины: «Мастерство художника анимации и компьютерной графики».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

Дисциплина формирует следующую компетенцию: способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1).

В результате освоения дисциплины выпускник должен:

Знать: особенности композиции в области различных средств изобразительного искусства.

Уметь: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности с учетом их композиционных решений.

Владеть: средствами изобразительного искусства и креативным композиционным мышлением.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов					
	Всего	В том числе по семестрам:				
		9	А			
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	60	34	26			
Практическая работа	60	34	26			

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		78	38	40				
Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой		6		6				
ИТОГО:	часов	144	72	72				
Общая трудоемкость	зач. ед.	4	2	2				

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Общий курс композиции» изучается на 5 курсе, в 9 и А семестрах. Общее количество академических часов – 144 (108 астрономических), 4 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в А семестре.

2.2.2. Тематический план курса

Название разделов и тем		Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
			Аудиторные занятия, в том числе			Самостоят.
			Лекции	Практ.	Лабор.	
1	Тема 1. Законы визуальной организации плоскости	19		8		11
2	Тема 2. Основы организации станковой композиции.	19		8		11
3	Тема 3. Декоративная композиция.	19		8		11
4	Тема 4. Основы композиции в иллюстрации.	20		9		11
5	Тема 5. Прикладная композиция в современной графике.	20		9		11
6	Тема 6. Основы композиции кинокадра.	20		9		11
7	Тема 7. Образ и	21		9		12

	КОМПОЗИЦИЯ.					
	Итого	138		60		78

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Законы визуальной организации плоскости

Композиция, как средство организации художественного произведения. Изучение роли искусства в развитии общества. История развития композиции. Классификация композиции. Виды композиций. Плоскостная композиция. Объемная композиция. Пространственная композиция. Типы композиции. Открытая композиция. Закрытая композиция. *Формирование компетенции: ОПК-1.*

Тема 2. Основы организации станковой композиции. Движение пятна в картинной плоскости. Особенности зрительного восприятия объектов картинной плоскости. Визуальное равновесие. Визуальное движение. Визуальный вес. Масса. *Формирование компетенции: ОПК-1.*

Тема 3. Декоративная композиция. Точка. Линия. Пятно. Визуальный вес. Силуэт. Перспектива. Воздушная перспектива. Линейная перспектива. Цветовая перспектива. Светотень. Свет. *Формирование компетенции: ОПК-1.*

Тема 4. Основы композиции в иллюстрации. Иллюстрация. Особенности создания иллюстративных композиций. Русская школа иллюстрации. Творчество В.Лебедева, Фаворского, О.Зотова, Траугота, Мавриной. *Формирование компетенции: ОПК-1.*

Тема 5. Прикладная композиция в современной графике. Тенденции развития современной графики. Анализ произведений современных отечественных и зарубежных художников графиков. Современная анимация и графика. *Формирование компетенции: ОПК-1.*

Тема 6. Основы композиции кинокадра. Особенности восприятия композиции кадра. Построение перспективы в кадре: особенности восприятия. Масштаб и планы. Цвет и свет в композиции кадра. Контраст и нюанс. Композиция экранного произведения: особенности. *Формирование компетенции: ОПК-1.*

Тема 7. Образ и композиция. Художественный образ. Образность. Объективное и субъективное. Эстетика художественного образа. Художественный образ в анимации. Анализ работ современных художников анимации с позиции образности. *Формирование компетенции: ОПК-1.*

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет в А семестре.

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практическая работа - обсуждения тем.	ОПК-1
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК-1
	ОПК-1	ОПК-1
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное выполнение творческих заданий.

4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить творческое задание по пройденной теме.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - практические задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет с оценкой

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Общий курс композиции» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного

анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Перечень вопросов для обсуждения:

1. Что такое композиция?
2. Когда появилась композиция в истории искусства?
3. Каковы особенности композиции первобытного искусства?
4. Как изменилось представление о композиции в античную эпоху?
5. Кто из художников эпохи Возрождения внес вклад в развитие теории композиции?
6. Перечислите достижения художников Ренессанса в области композиции?
7. Перечислите основные виды композиции.
8. Что такое плоскостная композиция?
9. В чем состоят особенности восприятия плоскостной композиции?
10. Что такое объемная композиция?
11. Что такое визуальное восприятие?
12. Что такое визуальное равновесие?
13. Чем достигается визуальное равновесие в композиции?
14. Симметрия и асимметрия как средства композиционной гармонизации
15. Суть принципа единства композиции
16. Что такое композиционный центр?
17. Перечислите приемы, способствующие достижению композиционного единства.
18. Что такое целостность композиции?
19. Перечислите основные черты закона целостности
20. Как достигается композиционная целостность?
21. В чем особенности декоративной композиции?
22. В чем особенности плоскостной композиции?
23. Декоративная композиция в анимации:
24. Особенности создания плоскостной композиции.
25. Применение законов перспективы в декоративной композиции.
26. Что такое фактура?
27. Что такое текстура в декоративной композиции?
28. Назовите материалы декоративной композиции
29. Назовите применение декоративной композиции в современном искусстве.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является закрепление полученных знаний.

Зачет с оценкой

Проходит в форме выполнения практического задания.

Темы заданий для зачета:

1. Создание статических, динамических композиционных решений картинной плоскости с использованием простых геометрических фигур.
2. Преобразование массы фигур в более легкую, за счет изменения их геометрической характеристики и размеров.
3. Создание простейших визуально уравновешенных композиций из 3-5 простых геометрических форм с использованием законов визуального восприятия.
4. Создание анимационных композиций «Калейдоскоп» из геометрических элементов (тяжелый верх, тяжелый низ, тяжелый центр) на основе принципов симметричных преобразований.
5. Создание композиции из простых геометрических фигур в технике «Силуэт».
6. Создание композиционных решений с применением оптических иллюзий.
7. Создание анимационной композиции на тему «Семья», «Чаепитие».
8. Создание анимационной заставки с использованием плоскостного орнаментального решения плоскости.
9. Ассоциативная декоративная композиция на тему «Карнавал».
10. Создание серии декоративных коллажей, построенных по принципам модернизма.
11. Декоративная композиция «Натюрморт» с использованием различных фактур и текстур.
12. Анимационная композиция знака с использованием стилизации объекта фауны.
13. Анимационная композиция знака индекса с использованием стилизации объекта флоры.
14. Анимационная композиция символов с использованием стилизации объекта архитектуры.
15. Разработка образа персонажа, созданного с помощью композиционного средства «пятно».
16. Анимационная разработка образа персонажа художественного произведения.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение творческих заданий по пройденным темам.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,

- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно ***Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:***

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Блок , Брюс. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и цифровых медиа: учебное изд. / Б. Блок; пер. с англ.: Ю. Чиликина ; ред.: В. Монетов, М. Казючиц; Гуманитар. ин-т теле- и радиовещания им. М.А. Литовчина. - 2-е изд. - М.: ГИТР, 2012. - 320 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Маэстри, Дж. Компьютерная анимация персонажей: Самоучитель(+CD) = Digital character animation 2 : Vol.1: Essential Techniques / Дж. Маэстри; Пер. С. Базаев. - СПб. : Питер, 2001. - 327 с.
4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер.с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.

Дополнительная литература:

1. Нестерова, М. А. Общий курс композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / М. А. Нестерова; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - СПб.: СПбГУКиТ, 2014. - 103 с.
2. Ушакова С. Г. Композиция [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С. Г. Ушакова.– 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 110 с.
3. Петерсон, Б. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии [Текст]: пер. с англ. / Б. Петерсон. - 2-е изд. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 160 с.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	
	- оперативная память – 32 Gb	
	- системный диск – SSD 254Gb	
	- дата диск – SATA 1Тб	
	- графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb	

	<p>GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров</p>	
1015	<p>- Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093</p> <p>- Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H</p> <p><u>Программное обеспечение аудитории</u> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) – на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров</p>	<p>1 8 8 8 8 7 1</p>
1017	<p>- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)</p> <p>- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. Конфигурация системного блока: - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память – 32 Gb -системный диск – SSD 254Gb -дата диск – SATA 1Тб</p>	<p>1 12</p>

	-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5) -операционная система – Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> - Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) – на 12 компьютеров - Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров	12 12
--	---	----------

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет ки-
нематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

«_____» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИА ПРОГРАММЫ**

Направление подготовки, специальность **54.05.03 «ГРАФИКА»**

Специализация **«Художник анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Современные мультимедиа программы» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно — методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель — подготовка студентов к чёткому пониманию принципов работы комбинирования различных сред — мультимедиа для кино- видео, теле- интерактивных и анимационных проектов. Мультимедиа (что дословно означает «многосредие») в кино и анимации, позволяет создавать ранее невозможные кадры путём комбинирования отдельных сред (разного вида анимацию, компьютерную графику, отснятый кино- видеоматериал) между собой в единую законченную мультисреду.

Умение создавать мультимедиа-контент — сегодняшняя необходимость, диктуемая современными тенденциями развития нынешних технологий в кинематографии, анимации, телепередачах, рекламных роликах, документальных фильмах и других проектах. Умение создавать и гибко работать с многообразием творческих сред и грамотно их комбинировать, добавляет огромный плюс к возможностям и инструментарию будущего специалиста, что, в свою очередь, делает его востребованным в широкой области работы с компьютерной графикой и реально отснятым материалом.

Задачи дисциплины:

- Обучить студентов владению соответствующим программным обеспечением для создания и работы с мультимедиа-контентом.
- Научить студентов создавать качественное мультисреду путём умелого соединения разных сред в единое целое.
- Выработать и развить умение студентов улавливать приёмы технической постановки современного кадра.
- Развить понимание и владение современными инструментами для решения разного рода технических задач, связанных с созданием мультимедийного контента.
- Применять на практике современные знания, востребованные на современных студиях.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Современные мультимедиа-программы» относится к факультативной части ФТД.В.01 основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 4 курсе в 8 семестре.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: компьютерная графика и анимация, программное обеспечение и аппаратные средства, техника и технология медиа-производства.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Компьютерный монтаж.
2. Теория компьютерной графики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет— 8 семестр.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина формирует следующие компетенции:

- способность демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);
- способность к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино (ПК-11);
- свободное владение средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств (ПСК-107);
- способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-117);
- способность работать с современными компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики (ПСК-118).

Выпускник мастерской «Художник анимации и компьютерной графики» должен обладать как теоретическими, так и практическими знаниями, преподаваемыми ему в процессе обучения, на уровне, позволяющем выпускнику успешно включиться в современное мультимедийное производство. Он также должен владеть знаниями основных компьютерных программ на уровне пользователя.

В результате освоения дисциплины студент должен:

- освоить работу в компьютерных программах по обработке звука;
- уметь выполнить анализ звукового оформления эпизода;

- уметь выполнить задание по обработке звука в программах учебного курса.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.ч.	64								64
Практическая работа	64								64
2. Самостоятельная работа студента всего	2								2
Промежуточная аттестация - Зачет	6								6
ИТОГО:	часов 72								72
Общая трудоемкость	зач. ед. 2								2

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет— 8 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1.	Тема 1. Понятие «мультимедиа».	2		2		
2.	Тема 2. Обзор некоторых мультимедиа программ.	2		2		
3.	Тема 3. Технологии, содержащие принцип мультимедиа.	2		2		
4.	Тема 4. Мультимедиа-контент.	2		2		
5.	Тема 5. Интерактивный мультимедиа-контент.	2		2		
6.	Тема 6. Базовые принципы сведе-	2		2		

	ния различных сред в мультимедиа-контент.					
7.	Тема 7. Разработка студентами собственного мультимедиа-контента и мультимедиа-проектов.	2		2		
8.	Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов.	5		5		
9.	Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее.	5		5		
10.	Тема 10. Работа с 3D-элементами.	5		5		
11.	Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн.	5		5		
12.	Тема 12. Инфографика.	5		5		
13.	Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения.	5		5		
14.	Тема 14. Видеоигры дополненной реальности.	5		5		
15.	Тема 15. Мультимедиа в игровом кино.	5		5		
16.	Тема 16. Мультимедиа в неигровом кино.	5		5		
17.	Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы.	7		5		2
	ИТОГО	66		64		2

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие «мультимедиа»

Значение и расшифровка термина «мультимедиа». Применение в современных индустриях.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 2. Обзор некоторых мультимедиа-программ

Обзоры программ по созданию мультимедиа-контента. Работа с мультимедиа и кино и анимации.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 3. Технологии, содержащие принцип мультимедиа

Разбор приёмов, в кино, анимации и иного рода контента, где используется техники мультимедиа.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 4. Мультимедиа-контент

Просмотр со студентами соответствующего мультимедиа-контента.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 5. Интерактивный мультимедиа-контент

Просмотр со студентами соответствующего интерактивного мультимедиа-контента.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 6. Базовые принципы сведения различных сред в мультимедиа-контент

Принципы сведения разного рода материалов в единый законченный кадр.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 7. Разработка студентами собственного мультимедиа-контента и мультимедиа-проектов

Применение полученных знаний студентами в своих учебных работах. Технический контроль в работах студентов.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 8. Внедрение в видеоматериал виртуальных объектов

Настройка автоматического отслеживания перемещения камер и объектов на отснятом материале. Внедрение искусственных объектов в сцены с движущейся камерой.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 9. Работа с видеоматериалом, отснятым на хромакее

Удаление фона за объектами съёмки. Создание собственного фона (декораций) за объектами съёмки. Разбор частых ошибок при съёмке хромакейных сцен.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 10. Работа с 3D-элементами

Базовые принципы создания трёхмерных объектов. Работа с трёхмерными слоями. Объединение элементов разных сред в единую законченную композицию.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 11. Моушн-дизайн и бродкаст дизайн

Погружение в теорию и практику дизайна рекламы, телепередач и концертного оформления.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 12. Инфографика

Основы создания инфографики. Применение инфографики в научно-популярных, документальных и других средах.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 13. Базовый композитинг и обработка отрендеренного 3D-изображения

Сведение отрендеренных слоёв в единый кадр. Работа с масками. Работа с альфа-каналами. Работа с прекомпозициями. Рендер секвенции.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 14. Видеоигры дополненной реальности

Применение мультимедиа-технологий в видеоиграх дополненной реальности.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 15. Мультимедиа в игровом кино

Погружение в производство визуальных эффектов для кино (VFX). Создание простейших собственных визуальных эффектов студентами в своих учебных фильмах.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 16. Мультимедиа в неигровом кино

Применение технологий мультимедиа в роли средств выразительности в документальном и научно-популярном жанрах. Реконструкция событий, инфографика, комбинированные кадры и иные средства усиления выразительности.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

Тема 17. Индивидуальный подход. Ответы на вопросы

Поиск решений вместе со студентами их технических задач при работе с мультимедиа-технологиями для собственных учебных фильмов. Подход к задаче. Ответы на вопросы.

Формирование компетенции: ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-консультация, видеолекция,

Учебные просмотры — просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, над чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий.	ПК-2, ПК-11, ПСК-107, ПСК-117, ПСК-118
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формиро-	- посещение практических занятий;

	вание базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практических вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ</p>

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-2	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
2	ПК-11	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
3	ПСК-107	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
4	ПСК-117	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
5	ПСК-118	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Современные мультимедиа программы» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться

противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в преподаваемых компьютерных программах.

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Основными видами творческих работ являются: создание статических композиций, видеопрезентаций и коротких анимационных сцен, выполненных с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Зачет

Проходит в форме защиты практической работы, выполненной с помощью изучаемых по данной программе компьютерных программ.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примеры творческих заданий (тем для обсуждения).

- Работа со студентами с целью решения технически сложных сцен в их собственных учебных фильмах.
- Индивидуальные задания по объединению различных сред в единую законченную среду.

Задание для зачета

Упражнения и задания, выполненные в течение семестра.

3.4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выполнение практических заданий по пройденным темам.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухозрительного восприятия речи, использованием раз-

личных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция;); науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М.: ВГИК, 1973. - 254 с.
4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
5. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие / С. Эйзенштейн; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М. : Смысл, 2002. - 335 с.
6. Эйзенштейн С.М. Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М. : Музей кино ; [Б. м.] : Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1014	- Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.)	1
	- Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью.	12
	Конфигурация системного блока:	12
	- процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz	
	- оперативная память — 32 Gb	
	-системный диск — SSD 254Gb	
	-дата диск — SATA 1Тб	
-графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb GDDR5)		
-операционная система — Windows 10 64Bit		

	<ul style="list-style-type: none"> - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) — на 12 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года)- на 12 компьютеров 	
1015	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель Panasonic TH-65PF30ER - Системный блок HP Z440 №: 41012400000086 41012400000087 41012400000088 41012400000089 41012400000090 41012400000091 41012400000092 41012400000093 - Монитор BENQ BL2420/T - Клавиатура Genius KB-220E - Манипулятор мышь HP Optical - Наушники Sennheiser HD215 - HDMI Switcher VS-161H <p><u>Программное обеспечение аудитории</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2018 года) — на 8 компьютеров -Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров -Autodesk 3DS Max, Maya 2017 (лицензия ВГИКА от 2018 года)- на 8 компьютеров -The Foundry (MARI 3.2.v1, NUKE 10.5v1) (лицензия ВГИКА от 2017 года)- на 8 компьютеров 	<p>1</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>1</p>
1017	<ul style="list-style-type: none"> - Плазменная панель LG LED TV 75' (189 см.) - Системный блок Dell в комплекте с клавиатурой и мышью. <p>Конфигурация системного блока:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процессор Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU 3,5 Ghz - оперативная память — 32 Gb -системный диск — SSD 254Gb -дата диск — SATA 1Tb -графическая карта MSI GeForce GTX1070 (memory 8 Gb) 	<p>1</p> <p>12</p>

	GDDR5) -операционная система — Windows 10 64Bit - Монитор LG25UM58-P - Наушники Sennheiser HD215 <u>Программное обеспечение аудитории</u> - Adobe CC 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) — на 12 компьютеров - Autodesk 3DS Max, Maya 2018 (лицензия ВГИКА от 2019 года) — на 12 компьютеров	12 12
--	--	----------

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии реализации собственного замысла по созданию аудиовизуального произведения. Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Современные мультимедиа-программы», студент самостоятельно выполняет творческое задание.

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ **И. В. Коротков**

«_____» _____ 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Специальность

54.05.03 «Графика»

Специализация

Художник анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2024

Составитель - кандидат юридических наук, доцент Звегинцева Е.А.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.03 «Графика», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 года.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2024г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

© Всероссийский государственный
университет кинематографии имени
С.А.Герасимова (ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
 - 1
 1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
 - 2
 1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 - 3
 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 2. Структура и организационно-методические данные дисциплины
 - 1
 2. Содержание разделов дисциплин.
 - 2
 - 2.2.1 Тематический план дисциплины
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3. Список учебной литературы
- 1
- 3.1.1. Основная литература
- 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.1.3. Периодические издания
- 3.1.4. Нормативные правовые документы
3. Электронные издания. Интернет-ресурсы
- 2
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
- Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «**Антикоррупционное поведение**» призвана помочь студентам овладеть специфическим понятийным аппаратом в области антикоррупционного права, осмыслить, прежде всего, теоретические и практические аспекты правовой жизни современного общества, вооружить их научным инструментарием правового анализа.

Цель курса: формирование у обучающихся стремления к углубленному изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма их действия.

Задачи дисциплины:

- развитие навыков формально-догматического анализа норм антикоррупционного законодательства, самостоятельного и творческого подхода к их применению;
- развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на практике нормы антикоррупционного законодательства.

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Программа курса «**Антикоррупционное поведение**» составлена в соответствии с требованиями и содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.03 «Графика».

Дисциплина относится к Базовой обязательной части профессионального раздела ООП. Ее изучение осуществляется на 5 курсе в семестре А.

Дисциплина реализуется кафедрой дистрибуции и маркетинга и служит для изучения всех дисциплин, требующих владения правовыми знаниями.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- виды ресурсов и ограничений антикоррупционного характера, основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач;
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность;

уметь:

- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные варианты.
- использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности; владеть:
- методиками разработки цели и задач проекта;

- методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать

Роль и значение антикоррупционного элемента правового регулирования реализации аудиовизуальной продукции; основные элементы построения системы договоров в кинематографии и телевидении; организацию производства, проката и показа аудиовизуальной продукции; основные правовые методы регулирования отношений с контрагентами, обеспечивающие улучшение организации выполнения комплекса работ с учетом сроков и объемов финансирования; основные положения законодательства о рекламе, сферы регулируемые, особенности применения в аудиовизуальной сфере, основные направления правового регулирования рекламы в контексте развития и функционирования кино и телевидения; организацию производства, проката и показа рекламы аудиовизуальной продукции; основные правовые методы регулирования отношений с контрагентами, обеспечивающие улучшение организации выполнения комплекса работ с учетом сроков и объемов финансирования; ;

2) владеть

Основными положениями антикоррупционного законодательства и принципами применения в аудиовизуальной сфере; навыком составления договоров; методами разработки проектов договоров, регулирующих хозяйственные отношения в организации при производстве рекламы и продвижении в художественных проектов в области кинематографии, телевидения и мультимедиа; разрабатывать самостоятельно или вместе с экспертами оптимальную тактику и стратегию регулирования отношений в сфере реализации аудиовизуальной продукции с учетом норм действующего законодательства;

3) уметь

Пользоваться методами анализа антикоррупционными нормативно-правовых актов в области реализации аудиовизуальной продукции; методиками разработки проектов договоров; методами планирования и управления творческо-производственным процессом реализации и продвижения с учетом норм действующего права; навыками разрешения споров и конфликтов.

1.4 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Гражданская позиция	УК-10. Способен формировать	УК-10.1. Знает основные термины и понятия гражданского права, используемые в

	нетерпимое отношение к коррупционному поведению	<p>антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения</p> <p>УК-10.2. Умеет правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство</p> <p>УК-10.3. Владеет навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве, а также навыками применения на практике антикоррупционного законодательства, правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения</p>
--	---	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 54 астр.ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины		2 зач. ед. 72 часа.54 астр.ч.	
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч. плану	В т.ч. по семестрам	
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	30		30
Теоретический блок:			
Лекции	30		30
Практический блок:			
Практические занятия			
Самостоятельная работа:			
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками	36		36
Практический блок:			
Контрольная работа			
Форма итогового контроля	3 6		3 6
Всего часов	72		72

2.2. Содержание разделов дисциплины
Тематическое содержание дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	В том числе аудиторные часы	Виды учебных занятий		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Тема 1 Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	10	4	4		6
2	Тема 2 Антикоррупционная политика: содержание и механизм	8	4	4		4
3	Тема 3 Понятие и признаки коррупционных преступлений	8	4	4		4
4	Тема 4 Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	10	4	4		6
5	Тема 5 Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	10	4	4		6
6	Тема 6 Основные причины и условия коррупционных преступлений	10	4	4		6
7	Тема 7 Предупреждение коррупционных преступлений	6	4	4		2
8	Тема 8 Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	4	2	2		2
Итого за семестр А:		66	30	30		36
Зачет		6				
Всего за семестр А:		72				

Содержание работы с преподавателем:

1. Теоретический блок

Тема 1: Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия (УК-10)

Сущность коррупции, ее признаки, закономерности, формы и отличительные черты; Факторы, которые определяют антигосударственное содержание и разрушающее воздействие коррупции на основы конституционного строя, экономические, социальные и духовно-нравственные скрепы общества, на систему прав и свобод человека и гражданина.

Тема 2: Антикоррупционная политика: содержание и механизм (УК-10)

Сущность, целевую ориентацию, задачи и основные направления государственной стратегии защиты общества от коррупционной опасности; Условия успешности и высокого синергетического эффекта реализации стратегии и обеспечения должной антикоррупционной безопасности страны.

Правовые основы антикоррупционной деятельности; Сущность и основные составляющие организационно-правового механизма эффективного противодействия коррупции; Новеллы, тенденции и перспективы развития российского антикоррупционного законодательства и соответствующей правоприменительной практики.

Тема 3: Понятие и признаки коррупционных преступлений (УК-10)

Правовые основы антикоррупционной деятельности; Сущность и основные составляющие организационно-правового механизма эффективного противодействия коррупции; Новеллы, тенденции и перспективы развития российского антикоррупционного законодательства и соответствующей правоприменительной практики.

Тема 4. Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах (УК-10)

Сущность, признаки, причины и предпосылки коррупционных рисков; Критерии классификации и индикаторы оценки степени социальной опасности коррупционных рисков и соответствующих зон коррупционного поражения.

Тема 5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления (УК-10)

Содержательные особенности, основные виды и формы коррупционных правонарушений; Наиболее распространенные способы маскировки коррупционной деятельности.

Тема 6. Основные причины и условия коррупционных преступлений (УК-10)

Источники, причины, объективные условия и субъективные факторы формирования и развития коррупционных отношений, масштабность их негативных социально-экономических последствий.

Тема 7. Предупреждение коррупционных преступлений (УК-10)

Основной смысл и задачи профилактики коррупционных рисков в органах государственного и муниципального управления; Противоправные составляющие и наиболее распространенные формы коррупционного лоббизма, задачи и технологии антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и управленческих решений, критерии эффективности аудита использования бюджетных средств.

Тема 8. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема (УК-10)

Основные особенности зарождения коррупционных отношений, их развития и распространения как социального явления с российскими, а впоследствии советскими особенностями; зоны наибольшего коррупционного риска и базовые составляющие механизма противодействия коррупции в современных российских условиях; Базовые ценности мирового опыта противодействия коррупции и используемые зарубежными государствами механизмы противодействия коррупции.

Содержание самостоятельной работы студента:

Самостоятельная работа студентов заключается в повторении лекционного материала и материала учебников, подготовке к практическим занятиям.

1. Теоретический блок

По теме 1:

Задание для самостоятельной работы: изучение федерального законодательства, указов Президента РФ.

По теме 2:

Задание для самостоятельной работы: изучение принципов антикоррупционной стратегии Российской Федерации

По теме 3:

Задание для самостоятельной работы: изучение судебной практики по коррупционным преступлениям.

По теме 4:

Задание для самостоятельной работы: изучение методов антикоррупционных экспертиз.

По теме 5:

Задание для самостоятельной работы: изучение отдельных состав коррупционных преступлений.

По теме 6:

Задание для самостоятельной работы: изучение факторов коррупционного лоббизма в киноиндустрии.

По теме 7:

Задание для самостоятельной работы: изучение аудита использования бюджетных средств

По теме 8:

Задание для самостоятельной работы: изучение зарубежного опыта борьбы с коррупцией.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Название разделов и тем	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	практические занятия	лабораторные	индивидуальные занятия	
Формы и виды коррупционной деятельности и ее последствия	2				Лекция-беседа.
Антикоррупционная политика: содержание и механизм	2				Тестирование и решение задач.
Понятие и признаки коррупционных преступлений	2				Письменный опрос-сочинение. Практикум: Сравнительный анализ существенных и обычных условий для различных видов рекламных договоров
Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах	2				Лекция-дискуссия. Практикум: Развернутая беседа с обсуждением сообщений студентов и разбором конкретных ситуаций.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, подпадающих под признаки коррупционного преступления	2				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Основные причины и	2				Лекция-беседа.

условия коррупционных преступлений					
Предупреждение коррупционных преступлений	4				Письменная работа по теме с использованием моделирования и анализа конкретных ситуаций
Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема	4				ситуационный анализ.
Итого	20				

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисциплине «Антикоррупционное поведение» составляет» 65 %.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Литература основная

1. Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-06725-5. — URL: <https://urait.ru/bcode/469577>
2. Амиантова, И. С. Противодействие коррупции: учебное пособие для вузов / И. С. Амиантова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — URL: <https://urait.ru/bcode/477017>;
3. Антикоррупционная политика: учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.]; под редакцией Г. А. Сатарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11757-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/473511>;
4. Правовые основы противодействия коррупции: учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — URL: <https://urait.ru/bcode/475023>;
5. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00252-2. — URL: <https://urait.ru/bcode/470294>; 12

Дополнительная литература.

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / Н. Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков [и др.]; под редакцией В. С. Комиссаров, Н. Е. Крылова, И. М. Тяжкова. — Москва: Статут, 2014. — 879 с. — ISBN 978-5-8354-0999-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29091.html>

2. Чашин, А.Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы: учебное пособие / А. Н. Чашин. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 171 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/9697.html>
3. Полукаров, А.В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в социальной сфере: монография / А. В. Полукаров. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2017. — 207 с. — ISBN 978-5-238-02893-4. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71135.html>
4. Шегабудинов, Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: монография / Р. Ш. Шегабудинов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 279 с. — ISBN 978-5-238-02171-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8772.html>
5. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. В. Трунцевский [и др.]. — Москва: ЮНИТИДАНА, 2012. — 245 с. — ISBN 978-5-238-02127-0. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8774.html>
6. Ревягин, А.В. Предупреждение коррупции в органах внутренних дел: учебное пособие / А. В. Ревягин, В. В. Бабурин. — Омск: Омская академия МВД России, 2016. — 116 с. — ISBN 978-5-88651-629-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Используемые информационные технологии:

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
2. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных.
3. Использование, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет

программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: iBooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроеционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов), компьютерные классы с выходом в Интернет, а также принтеры, сканеры и ксероксы.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа подготовки, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации,

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в её правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения разделов и тем дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть её правильной методикой.

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся:

- ⇒ работа над лекционным материалом;
- ⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- ⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;
- ⇒ подготовка к семинарам;
- ⇒ подготовка к зачету или экзамену.

Рассмотрим некоторые из них подробнее. Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить

и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях.

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии

времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных вопросах.

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь в необходимости усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального алгоритма чтения.

Подготовка к семинарскому занятию требует прежде всего чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние не следует оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем экономической науки.

Приложение 1
**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - практические занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-10
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - подготовка докладов - разработка теоретической основы тематики - выполнение контрольной работы	УК-10
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении практических занятий	УК-10

	<ul style="list-style-type: none"> - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о значении правового регулирования авторско-правовых отношений в сфере телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем правового регулирования авторско-правовых отношений в рамках практических занятий - выполнение контрольных работ 	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных и практических занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов на практических занятиях - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение контрольных работ
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем

		<p>на каждом практическом занятии</p> <ul style="list-style-type: none"> - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно и представлена - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа при исследовании аспектов правового регулирования авторско-правовых отношений при создании и производстве аудиовизуальных произведений - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа правового регулирования авторско-правовых отношений в рамках практических занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы правового регулирования авторско-правовых отношений
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по темам курса - задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - выполнены контрольные работы в срок на высоком качественном уровне <p>-зачет</p>

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-10	Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Зачет

Зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.4. Шкалы оценивания результатов обучения

1.4.1. Оценивание результатов зачет

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ (признак, на основании которого, проводится оценка по выбранному показателю):

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучаемый продемонстрировал исчерпывающее знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал необходимое умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый в полном объеме овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Базовый	Знать	Обучаемый продемонстрировал достаточное знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал достаточное умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый в целом овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Пороговый	Знать	Обучаемый продемонстрировал недостаточно полное знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый продемонстрировал недостаточно умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным

		процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый недостаточно полно овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.
Недостаточный	Знать	Обучаемый не продемонстрировал знание антикоррупционного законодательства, применительно к кинобизнесу, закономерностей его функционирования.
	Уметь	Обучаемый не продемонстрировал умение применять нормы действующего законодательства, давать объективную правовую оценку современным процессам, происходящим в кинематографии и телевидении, применять правовые методы и средства проведения анализа, давать квалифицированную оценку творческим инициативам авторов аудиовизуального произведения руководствуясь нормами антикоррупционного законодательства.
	Владеть	Обучаемый не овладел навыками профессионального мышления в области правового обеспечения производства АВП с применением современного антикоррупционного законодательства.

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней вопросов к экзамену формируются билеты к зачету с оценкой.

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине (модулю).

Каждый билет включает:

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ;
3. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ;

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.

Устанавливаются следующие **шкалы оценивания** уровней освоения компетенций, предусмотренных рабочей программой **при проведении зачета:**

«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «Пороговый» - выставляется оценка - «ЗАЧТЕНО»;

«Недостаточный» - выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО».

1.5 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.5.1 Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

Примерные вопросы к зачету для студентов очного отделения (4 курс, 8-й семестр)

1. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема.
2. Исторический генезис коррупции. Экономическая причина коррупционных отношений.
3. Основные структурные элементы коррупции как экономического феномена.
4. Качественные и количественные показатели коррупции в обществе и требования к ним. Рейтинги коррупции. Индексы коррупции.
5. Формы и виды коррупционной деятельности, ее последствия.
6. Понятие, содержание и стратегии антикоррупционной политики.
7. Современные модели стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.).
8. Виды, уровни и направления антикоррупционной политики.
9. Субъекты антикоррупционной политики: международные, национальные, региональные и муниципальные.
10. Причины и особенности коррупционного поведения в уголовноисполнительной системе.
11. Социально-экономические последствия коррупции. «Позитивные последствия» коррупции.
12. Антикоррупционная деятельность: ее правовая основа, цели и задачи.
13. Понятие и виды коррупционных преступлений, их структура.
14. Понятие и признаки должностного лица как субъекта коррупционных преступлений.
15. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности.
16. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
17. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против правосудия.
18. Понятие и общая характеристика коррупционных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
19. Уголовная ответственность за взяточничество в учреждениях и органах ФСИН.
20. История правового регулирования предупреждения пенитенциарных коррупционных правонарушений при исполнении наказаний.
21. Основные этапы развития антикоррупционной деятельности при исполнении наказания.

22. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в УИС.
23. Виды коррупционных преступлений, совершаемых в УИС, их динамика, структура.
24. Виды неслужебных отношений сотрудников УИС с осужденными и их родственниками, состояние, динамика.
25. Основные причины и условия, обуславливающие коррупционную преступность в УИС

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МУЛЬТДВИЖЕНИЕ КУКОЛ

Направление подготовки, специальность **54.05.03 «ГРАФИКА»**

Специализация **«Художник анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Мультдвижение кукол» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Авторы: Н.Б.Дабижа, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© **Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: ознакомление с основами изготовления анимационных кукол и объемных декораций.

Задачи дисциплины:

- ✓ подготовка высокопрофессиональных режиссеров, вооруженных определенными знаниями и умениями в области создания анимационных кукол и объемных декораций;
- ✓ выработка у них профессиональных навыков и умений работы с объемным материалом в различных пространственных и образных сочетаниях;
- ✓ формирования правильного цветового мышления и способности использовать данные знания и умения в процессе создания кукольных анимационных фильмов;
- ✓ освоение и профессиональное использование студентами традиционных и новых изобразительных возможностей для достижения высоких творческих результатов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Мультдвижение кукол» изучается на 6 курсе, в V семестре. Общее количество академических часов – 108 (81 астрономических), 3 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации – зачет в V семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующей дисциплины: «Режиссура анимационного фильма».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

Дисциплина формирует следующие компетенции:

- свободное владение средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств (ПСК-107);
- способность профессионально применять художественные материалы,

техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики (ПСК-109);

➤ способность владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного мультдвижения и компьютерной графикой (ПСК-115);

Выпускник должен:

Знать:

- анализ и синтез движения кукол в объемной анимации; отличительные признаки кукольного анимационного кино;
- покадровую съемку, её принцип и возможности;
- процесс создания объемной анимационной куклы;
- процесс создания плоской и полубъемной перекладки;
- процесс осуществление покадрового движения перекладочного персонажа на горизонтальном станке;
- процесс съемки мультипликата на горизонтальном станке с использованием сыпучих материалов;
- законы анимационного движения кукол, перекладки, сыпучих материалов и знать, как применить их в практической работе;

Уметь:

- владеть методами одушевления, рассчитывать движение (тайминг);
- выполнять сложные сцены в технике кукольной, перекладочной песочной анимации;
- создавать объемные декорации.

По мере изучения дисциплины студент накапливает и усваивает универсальные теоретические и практические знания, получаемые им в процессе обучения. Уровень обучения позволяет выпускнику успешно включиться в современное анимационное производство.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов					
	Всего	В том числе по семестрам:				
		В				
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	32	32				
Лекции	16	16				
Практическая работа	16	16				

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		70	70					
Вид промежуточной аттестации: зачет								
ИТОГО:	часов	108	108					
Общая трудоемкость	зач. ед.	3	3					

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Мультдвижение кукол» изучается на 6 курсе, в В семестре. Общее количество академических часов – 108 (81 астрономических), 3 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации–зачет в В семестре.

2.2.2. Тематический план курса

2.2.2. Тематический план курса

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоят.
		Лекции	Практ.	Лабор.	
Тема 1. Поиск изобразительного решения перекладочного персонажа.	9	1	1		7
Тема 2. Изготовление перекладочного персонажа	9	1	1		7
Тема 3. Принцип движения перекладочного персонажа на горизонтальном станке.	9	1	1		7
Тема4. Съемка сыпучих материалов на горизонтальном станке.	9	1	1		7
Тема 5. Разработка кукольного персонажа	9	1	1		7
Тема 6. Изготовление пластилиновой головки для кукольного персонажа	9	1	1		7
Тема 7. Вставка шариков-глаз в пластилиновую скульптуру. Доведение	9	1	1		7

скульптуры до качественного состояния					
Тема 8. Снятие формы с пластилиновой скульптуры.	9	1	1		7
Тема 9. Принцип съемки кукольного персонажа	15	4	4		7
Тема 10. Анимирование куклы на макете.	15	4	4		7
ИТОГО	102	16	16		70

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение.

Поиск изобразительного решения перекладочного персонажа.

Знакомство с различными изобразительными стилистическими в анимационном кино. Выбор стилистики, оптимально подходящей к задаче, поставленной перед данным проектом.

Формирование компетенции: ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115.

Тема 2. Изготовление перекладочной марионетки

Подбор материала, необходимого для изготовления перекладочной марионетки: бумага, фольга, астролон.

Выбор подходящей по сечению медной проволоки для изготовления шарниров.

Для избежания отражающего эффекта, обратная сторона марионетки должна краситься в черный цвет.

Формирование компетенции: ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115.

Тема 3. Принцип движения перекладочного персонажа на горизонтальном станке.

Принцип анимирования перекладочного персонажа аналогичен рисованному и объемно-кукольному.

Просмотр предыдущего движения на мониторе.

Применение рейсмуса для фиксации предыдущего движения.

Способы крепления персонажа на стеклянном ярусе

Формирование компетенции: ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115.

Тема 4. Съемка сыпучих материалов на горизонтальном станке.

Выбор наиболее подходящего материала, в соответствии с изобразительным решением.

Использование вспомогательных инструментов для съемки.

Съемка методом переплывов.

Формирование компетенции: ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115.

Тема 5. Разработка кукольного персонажа

Поиск изобразительного решения, соответствующего стилистике фильма и характеру персонажа.

Изготовление чертежей.

Формирование компетенции: ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115.

Тема 6. Изготовление пластилиновой головки для кукольного персонажа

Работа над скульптурой в соответствии с чертежами.

Использование стеков, штангенциркуля.

Формирование компетенции: ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115.

Тема 7. Вставка шариков-глаз в пластилиновую скульптуру. Доведение скульптуры до качественного состояния

Секрет анатомического построения скульптуры. Важность расположения шариков в форме для дальнейшей работы над скульптурой.

Формирование компетенции: ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115.

Тема 8. Снятие формы с пластилиновой скульптуры.

Материалы, используемые для формовки скульптуры: гипс, зубоврачебный материал «STADONT».

Формирование компетенции: ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115.

Тема 9. Принцип съемки кукольного персонажа

Крепление персонажа на макете.

Применение рейсмуса во время съемки

Выбор ключевых моментов сцены.

Предварительная разработка сцены и запись ее в монтажные листы

Формирование компетенции: ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115.

Тема 10. Анимирование куклы на макете.

Движение как смена состояний, начиная от простого перемещения в пространстве и заканчивая сменой эмоциональных состояний одушевленного персонажа. Изучение основных форм движения и их источников. Рассмотрение различных типов походок: вперевалку, на цыпочках, стремительная, хромая. Выполнение упражнений «походка персонажа». Работа над выразительными жестами персонажей. Просмотр фрагментов из анимационных фильмов с нормальной скоростью, затем покадровым способом. Методом сравнительного анализа преподаватель объясняет принцип разложения движения, уделяя внимание особенностям кукольного персонажа.

Формирование компетенции: ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115.

Практические занятия

Практические занятия ведутся в двух направлениях – просмотровые и творческие.

Просмотровые занятия проводятся после просмотра анимационных, игровых, документальных и др. фильмов, которые подбираются в соответствии с изучаемой частью программы. Учебные просмотры – просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов кукольной, порошковой и перекладочной анимации и выявления того, на чем сделать акцент.

Выбор фильмов для просмотра обусловлен следующими целями:

1. Закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе изучения курса.
2. Изучение технологических особенностей выполнения объемно-кукольной, порошковой и перекладочной анимации.

Программа просмотров фильмов соответствует теме практического занятия.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет на В семестре.

Технологическая карта дисциплины

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на</i>

		<i>этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом) - обсуждения по темам - самостоятельная работа обучающихся	ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка практических навыков; - выполнение творческих заданий.	ПСК-107, ПСК-109, ПСК-115
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в

	<p>навыков практического использования знаний</p>	<p>письменной форме</p> <ul style="list-style-type: none"> - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру полнометражного фильма
	<p><u>Этап 3: Проверка усвоения материала</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ</p>

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-107	Обсуждения Творческое задание Зачет
2	ПСК-109	Обсуждения Творческое задание Зачет
3	ПСК-115	Обсуждения Творческое задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Мультдвижение кукол» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного мультипликационного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование правильного представления о способах изготовления кукол.

Зачет

Проходит в форме демонстрации моделей кукол, показа анимационной сцены с участием куклы.

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение творческих заданий по пройденным темам.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательная литература

1. Кривуля Н.Г. История анимации : учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
2. Кривуля Н.Г. Ожившие тени волшебного фонаря : рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар : Аметист, 2006. - 504 с.
3. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм : учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная ; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
4. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме : учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М. : ВГИК, 2005. - 111 с. - 120 экз.
5. Петров А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение : Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М. : ВГИК, 2010. - 197 с. : рис.
6. Райт, Джин Энн. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов ; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М. : ГИТР, 2006. - 351 с. : фото. - 32 экз.

Дополнительная литература

1. Курчевский В. Изобразительное решение мультипликационного фильма /О природе гротеска и метафоры/. М. ВГИК, 1986.
2. Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и о своем искусстве. Сб. статей. М., Искусство, 1983.
3. Режиссеры и художники советского мультипликационного кино. М., Союзинформкино, 1984.
4. Режиссеры советского мультипликационного кино. М., Союзинформкино, 1983.
4. Смолянов Г. Кукольный персонаж на съемочной площадке, М., ВГИК, 1984.
5. Соломоник И. Н. Традиционный театр кукол Востока. М., Наука, 1983.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки	4
	- Компьютер для съёмки №	4
	2000000048796	
	2000000048826	
	2000000048833	
	2000000048819	

- Компьютерный монитор	4
- Видеокамера Sony	4
- Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV	3
- Тележка для камеры Sachtler DollyDV75	1
- Кабель FireWire	4
<u>Программное обеспечение</u>	
STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации	5
Номера лицензий:	
1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5	
2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2	
3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	24
<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	
-Fluo Lyte 110 Dmx	6
-Fluo Lyte 330 Dmx	3
-Dedolight DLH4-300	3
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
-Manfrotto A244N – мэджик арм	1
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	2

	<ul style="list-style-type: none"> -GRIP KIT – D800KIT -GRIP HEAD - D200B -R4500 – Стабилизатор 4500ВА -Затемнение окон -Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования - Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение) 	15
--	--	----

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Мультдвижение кукол» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ МУЛЬТРЕЖИССУРЫ

Направление подготовки, специальность **54.05.03 «ГРАФИКА»**

Специализация **«Художник анимации и компьютерной графики»**

Форма обучения **очная**

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы мультирежиссуры» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Авторы: Н.Б.Дабижа, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры «Режиссура анимационного фильма»
(название кафедры)

Протокол № 6 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Н.Б.Дабижа

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© **Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: дисциплины «Основы мультирежиссуры» заключается в том, чтобы познакомить студентов с многообразием идей, изобразительных, игровых и звуковых решений, научить будущих художников анимации и компьютерной графики формулировать замысел в законченной форме, используя все возможные выразительные средства: литературу, изображение, движение, ритм, кинокомпозицию, звук, технологию.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с основными составляющими мультипликационного произведения: кинодраматургия, изображение, композиция кадра, сцены, эпизода, композиция фильма, движение, ритм, жест, деталь, монтаж(виды, формы, приемы), звуковая партитура;
- научиться создавать: режиссерский сценарий, экспликацию, раскадровку, аниматик;
- дать знания о жанрах, формах и техниках современной анимации и компьютерной графики;
- дать представление об анимационном времени, образной системе в режиссерском решении фильма;

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы мультирежиссуры» изучается на 6 курсе, в V семестре. Общее количество академических часов – 108 (81 астрономических), 3 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации–зачет в V семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующей дисциплины: «Мастерство художника анимации и компьютерной графики».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

Дисциплина формирует следующие компетенции:

- способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики (ПСК-108);
- способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов

профессиональной деятельности (ПСК-116);

➤ способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-117);

➤ способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в учебном или творческом задании в области кино и телевидения, в работе художника анимации и компьютерной графики, на практике показать и исправить их ошибки (ПСК-123);

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов						
	Всего	В том числе по семестрам:					
		В					
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	32	32					
Лекции	16	16					
Практическая работа	16	16					
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	70	70					
Вид промежуточной аттестации: зачет							
ИТОГО:	часов	108	108				
Общая трудоемкость	зач. ед.	3	3				

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Основы мультирежиссуры» изучается на 6 курсе, в В семестре. Общее количество академических часов – 108 (81 астрономических), 3 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации – зачет в В семестре.

2.2.2. Тематический план курса

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоят.
		Лекции	Практ.	Лабор.	
Тема 1. Тема как выражение личности автора.	9	1	1		7
Тема 2. Сюжет. Источники сюжета. Выражение концепции фильма через сюжет.	9	1	1		7
Тема 3. Первые этапы работы над фильмом, их последовательность.	9	1	1		7
Тема 4. Конфликт как основа построения и развития сюжета.	9	1	1		7
Тема 5. Особенности и виды драматургических ходов.	9	1	1		7
Тема 6. Композиция эпизода.	9	1	1		7
Тема 7. Монтаж как средство создания целого, передачи содержания.	9	1	1		7
Тема 8. Музыкальная драматургия фильма.	9	1	1		7
Тема 9. Особенности шумового звучания фильма.	15	4	4		7
Тема 10. Производственный план и система просчета всех компонентов фильма во временных рамках.	15	4	4		7
ИТОГО	102	16	16		70

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Тема как выражение личности автора. В чем заключается авторское мировоззрение. Поиск и выбор темы.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 2. Сюжет. Источники сюжета. Выражение концепции фильма через сюжет. Его конструкция. Законы и стихийность. Элементы, их особенности и значение.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 3. Первые этапы работы над фильмом, их последовательность. Замысел, выбор темы, сбор материала. Режиссерская тетрадь как необходимый инструмент в работе над сбором материала, формирования замысла будущего фильма.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 4. Конфликт как основа построения и развития сюжета. Конфликт как основная эмоциональная и смысловая составляющая действия.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 5. Особенности и виды драматургических ходов. Сюжетная линия, ее ограничения, последовательность, простота, сложность и множественность. Параллельность и пересечение сюжетных линий. Завязка сюжета, его развитие. Активность и пассивность действия. Кульминация, ее место и время. Сюжетные элементы: флэшбэк, рефрен. Развязка. Пауза. Финал.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 6. Композиция эпизода. Связь композиции кадра с композицией эпизода. Ее значение и особенности.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 7. Монтаж как средство создания целого, передачи содержания. Функции, виды и принципы монтажа по Эйзенштейну. Последовательный, параллельный, контрастный, образный монтаж. Метрический, ритмический, тональный и обертоновый монтаж.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 8. Музыкальная драматургия фильма. Выбор музыки. Соотношение и связь музыки с драматургическим действием. Характер, плотность, пространство и место звучания. Фактура звука, технологические особенности записи, зависимость от содержания.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 9. Особенности шумового звучания фильма. Выбор шумов. Соотношение шумовой фактуры с драматургическим действием, изображением, музыкой и репликами. Фонотечные и синхронные шумы.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 10. Производственный план и система просчета всех компонентов

фильма во временных рамках. Способы расчета времени, необходимого для прохождения всех этапов создания фильма.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет на V семестре.

Технологическая карта дисциплины

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	
1.	ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	Этап 1: Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом) - обсуждения по темам - самостоятельная работа обучающихся	ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов</p>	<p>ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123</p>
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка практических навыков; - выполнение творческих заданий.</p>	<p>ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123</p>
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - способность аргументировать свою точку зрения
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров

		- способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру анимационного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>-ЗАЧЕТ</p>

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-108	Обсуждения Творческое задание Зачет
2	ПСК-116	Обсуждения Творческое задание Зачет
3	ПСК-117	Обсуждения Творческое задание Зачет
4	ПСК-123	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «основы мультирежиссуры» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного мультипликационного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование знаний мультирежиссуры и умений включиться в творческо-производственный процесс на любом этапе его проведения.

Зачет

Проходит в форме демонстрации и защиты коротких анимационных роликов на свободную тему (по выбору студента).

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение творческих заданий по пройденным темам.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно ***Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:***

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. **Анимация и мультимедиа** между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / **Анимация как феномен культуры** (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. **Кривуля Н.Г.** История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
3. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. **Кулешов Л.В.** Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
5. **Кулешов Л.В.** Уроки кинорежиссуры: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Л.В. Кулешов; ВГИК. - М.: ВГИК, 1999. - 261 с.
6. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.
7. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
8. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М.: ГИТР, 2006. - 351 с.
9. **Ромм М.И.** Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
10. **Ромм М.И.** Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
11. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
12. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.
13. **Станиславский К.С.** Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 448 с.
14. **Эйзенштейн С.М.** Избранные статьи / С.М. Эйзенштейн; [ред.-сост., авт. вступ. статьи, с. 5-40, и примеч. Р.Н. Юренев]. - М.: Искусство, 1956. - 455 с.

15. **Эйзенштейн С.М.** Монтаж / С.М. Эйзенштейн. - М.: ВГИК, 1998. - 193 с.

16. **Эйзенштейн С.М.** Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М.: Музей кино; [Б. м.] : Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
----------	---------------------------------	---------------

1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки	4
	- Компьютер для съёмки № 2000000048796	4
	2000000048826	
	2000000048833	
	2000000048819	
	- Компьютерный монитор	4
	- Видеокамера Sony	4
	- Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV	3
	- Тележка для камеры Sachtler DollyDV75	1
	- Кабель FireWire	4
<u>Программное обеспечение</u>		
STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации	5	
Номера лицензий:		
1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0 unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5		
2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2		
3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0		
4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0		
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	24	
	3	
	6	
	6	
<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	6	
-Fluo Lyte 110 Dmx	6	

-Fluo Lyte 330 Dmx	3
-Dedolight DLH4-300	3
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
-Manfrotto A244N – мэджик арм	1
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	2
-GRIP KIT – D800KIT	15
-GRIP HEAD - D200B	
-R4500 – Стабилизатор 4500ВА	
-Затемнение окон	
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Основы мультрежиссуры» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДИКА РАБОТЫ ХУДОЖНИКА В АНИМАЦИОННОМ КИНО

**Направление подготовки, 54.05.03 «ГРАФИКА»
специальность**

**Специализация «Художник анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика работы художника в анимационном кино» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Автор: Т.Н. Ильина, профессор кафедры анимации и компьютерной графики

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры Анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ С.М.Соколов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© **Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно – методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

- 3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине
- 3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине
- 3.3. Самостоятельная работа обучающихся
- 3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: дисциплины «Методика работы художника в анимационном кино» заключается в том, чтобы познакомить студентов с многообразием идей, изобразительных, игровых и звуковых решений, научить будущих художников анимации и компьютерной графики формулировать замысел в законченной форме, используя все возможные выразительные средства: литературу, изображение, движение, ритм, кинокомпозицию, звук, технологию.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с основными составляющими мультипликационного произведения: кинодраматургия, изображение, композиция кадра, сцены, эпизода, композиция фильма, движение, ритм, жест, деталь, монтаж(виды, формы, приемы), звуковая партитура;
- научиться создавать: режиссерский сценарий, экспликацию, раскадровку, аниматик;
- дать знания о жанрах, формах и техниках современной анимации и компьютерной графики;
- дать представление об анимационном времени, образной системе в режиссерском решении фильма;

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Методика работы художника в анимационном кино» изучается на 6 курсе, в V семестре. Общее количество академических часов – 72 (56 астрономических), 2 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации – зачет в V семестре.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для более эффективного освоения следующей дисциплины: «Мастерство художника анимации и компьютерной графики».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин

Дисциплина формирует следующие компетенции:

- способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики (ПСК-108);
- способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности (ПСК-116);
- способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный

процесс на киностудии (ПСК-117);

➤ способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в учебном или творческом задании в области кино и телевидения, в работе художника анимации и компьютерной графики, на практике показать и исправить их ошибки (ПСК-123);

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов						
	Всего	В том числе по семестрам:					
		В					
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	30	30					
Лекции	30	30					
Практическая работа							
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	36	36					
Вид промежуточной аттестации: зачет	6	6					
ИТОГО:	72	72	72				
Общая трудоемкость	2	2	2				

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Дисциплина «Методика работы художника в анимационном кино» изучается на 6 курсе, в V семестре. Общее количество академических часов – 72 (56 астрономических), 2 зачетные единицы. Форма промежуточной аттестации – зачет в V семестре.

2.2.2. Тематический план курса

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоят.
		Лекции	Практ.	Лабор.	
Тема 1. Какой должна быть совместная работа художника-постановщика и режиссёра в анимационных проектах	3	3			3
Тема 2. Где могут возникнуть конфликты и как их избежать.	3	3			3
Тема 3. Первые этапы работы над фильмом, их последовательность.	3	3			3
Тема4. Какие есть нюансы сотрудничества в 2D и 3D-проектах на полном метре и в сериалах.	3	3			3
Тема 5. Как сдерживать и в то же время развивать стиль картины.	3	3			3
Тема 6. Граница ответственности художника-постановщика анимационного кино и режиссера.	3	3			3
Тема 7. Работа художника-постановщика со съемочной группой.	3	3			3
Тема 8. Работа над раскадровкой совместно с режиссером.	8	3			5
Тема 9. Создание изобразительного решения анимационного фильма.	8	3			5
Тема 10. Производственный план и система просчета всех компонентов фильма во временных рамках.	8	3			5
Зачет	6				
ИТОГО		30			36

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Какой должна быть совместная работа художника-постановщика и режиссёра в анимационных проектах.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 2. Где могут возникнуть конфликты и как их избежать.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 3. Первые этапы работы над фильмом, их последовательность.
Замысел, выбор темы, сбор материала. Режиссерская тетрадь как необходимый инструмент в работе над сбором материала, формирования замысла будущего фильма.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 4. Какие есть нюансы сотрудничества в 2D и 3D-проектах на полном метре и в сериалах.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 5. Как сдерживать и в то же время развивать стиль картины.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 6. Граница ответственности художника-постановщика анимационного кино и режиссера.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 7. Работа художника-постановщика со съемочной группой.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 8. Работа над раскадровкой совместно с режиссером.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 9. Создание изобразительного решения анимационного фильма.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

Тема 10. Производственный план и система просчета всех компонентов фильма во временных рамках. Способы расчета времени, необходимого для прохождения всех этапов создания фильма.

Формирование компетенций: ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция – консультация, видеолекция.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет на V семестре.

Технологическая карта дисциплины

Технологическая карта используется при организации учебного процесса на основе модульно-рейтинговой системы.

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом) - обсуждения по темам - самостоятельная работа обучающихся	ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов	ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка практических навыков; - выполнение творческих заданий.	ПСК-108, ПСК-116, ПСК-117, ПСК-123
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов; - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование	- правильное и своевременное выполнение практических заданий

	навыков практического использования знаний	- способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка творческой темы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих семинаров - способность самостоятельно анализировать драматургию и режиссуру анимационного фильма
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные учебные творческие работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по режиссуре - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-108	Обсуждения Творческое задание Зачет
2	ПСК-116	Обсуждения Творческое задание Зачет
3	ПСК-117	Обсуждения Творческое задание Зачет
4	ПСК-123	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Методика работы художника в анимационном кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного мультипликационного фильма или предложенного педагогом задания по фильму. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование знаний мультирежиссуры и умений включиться в творческо-производственный процесс на любом этапе его проведения.

Зачет

Проходит в форме демонстрации и защиты коротких анимационных роликов на свободную тему (по выбору студента).

3.3. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение творческих заданий по пройденным темам.

3.4. Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
- Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно ***Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:***

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;

- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция; науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. **Кривуля Н.Г.** История анимации: учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля ; кафедра реж. аним. фильма Всерос. гос. ун-та кинематографии им. С.А. Герасимова. - М. : ВГИК (ред. - изд. отдел), 2012. - 68 с.
3. **Кривуля Н.Г.** Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар: Аметист, 2006. - 504 с.
4. **Кулешов Л.В.** Основы кинорежиссуры: рек.Упр.учеб.заведениями Комитета по делам кинематогр. при СНК СССР в кач-ве учебн.пособ.для ст.киновузов и актер.киношк. Репринт.изд. / Л.В. Кулешов ; ВГИК. Кафедра режиссуры. - М.: ВГИК, 1995. - 464 с.
5. **Кулешов Л.В.** Уроки кинорежиссуры: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Л.В. Кулешов; ВГИК. - М.: ВГИК, 1999. - 261 с.
6. **Норштейн Ю.Б.** Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.

7. **Петров А.А.** Классическая анимация. Нарисованное движение: Учебное пособие / А. А. Петров ; Каф. анимации и компьют. графики; ун-т кинематографии. - М.: ВГИК, 2010. - 197 с.
8. **Райт Д.Э.** Анимация от А до Я. От сценария до зрителя = Animation. Writing and Development : методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М.: ГИТР, 2006. - 351 с.
9. **Ромм М.И.** Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М. : ВГИК, 1973. - 254 с.
10. **Ромм М.И.** Монтажная структура фильма : учебное пособие / М. И. Ромм ; Госкино СССР. ВГИК. - М.: б. и., 1981. - 85 с.
11. **Солин А.И.** Задумать и нарисовать мультфильм: учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с.
12. **Смолянов Г.Г.** Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме: учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М.: ВГИК, 2005. - 111 с.
13. **Станиславский К.С.** Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 448 с.
14. **Эйзенштейн С.М.** Избранные статьи / С.М. Эйзенштейн; [ред.-сост., авт. вступ. статьи, с. 5-40, и примеч. Р.Н. Юренев]. - М.: Искусство, 1956. - 455 с.
15. **Эйзенштейн С.М.** Монтаж / С.М. Эйзенштейн. - М.: ВГИК, 1998. - 193 с.
16. **Эйзенштейн С.М.** Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М.: Музей кино; [Б. м.] : Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016
LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической

продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт»	
ЭБС «Лань»	
ЭБС «Айсбук»	
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Оборудование в аудитории	Кол-во
1021	- Станок для съёмки компьютерной перекладки	4
	- Компьютер для съёмки № 2000000048796	4
	2000000048826	
	2000000048833	
	2000000048819	
	- Компьютерный монитор	4
	- Видеокамера Sony	4
	- Штатив для видеокамеры Manfrotto 501HDV	3
	- Тележка для камеры Sachtler DollyDV75	1
	- Кабель FireWire	4
<u>Программное обеспечение</u>		
STOP MOTION PRO 7 – Программа для покадровой съёмки анимации	5	
Номера лицензий: 1) DDBUAG-CPB0F2 Computer ID - WKYBZ0		

unlock code - YCRZ39-FZY9ZR-4GCZ9H-5GCZ9A-Z9Z9Z5	
2) KNHCFP-8XTDW0 Computer ID - 22EBZ2 Unlock code - WUCB7Z-R7BZ9U-76BZ9L-A7BZ9A-Z9Z9Z2	
3) KSJCYL-WXRXE3 Computer ID - KHFBZ2 Unlock code – LMACPZ-Q2BZ97-XUBZ9W-YUBZ9A-Z9Z9Z0	
4) LBC54M-SDVBM0 Computer ID - UCBZ95 Unlock code - JY9UL3-ZZR9ZQ-GNCZ9G-HNCZ9A-Z9Z9Z0	
5) L0DNMW-YTMVG3 Computer ID - 6A6Z93 Unlock code - 2LZJLX-CQBZ9G-WXZ9Z6-WXZ9ZA-Z9Z9Z6	24 3 6 6 6 6 3 3 6 1 2 15
<u>Освещение и оборудование для съёмок:</u>	
-Fluo Lyte 110 Dmx	6
-Fluo Lyte 330 Dmx	3
-Dedolight DLH4-300	3
-DBD –блок питания-диммер 24В/150Вт	6
-Manfrotto A244N – мэджик арм	1
-Manfrotto 396AB-2 – articulated arm	
-Manfrotto O760 – штатив-лягушка	2
-GRIP KIT – D800KIT	15
-GRIP HEAD - D200B	
-R4500 – Стабилизатор 4500ВА	
-Затемнение окон	
-Шкафы - сейфы для хранения реквизита и оборудования	
- Стационарные осветительные приборы (дежурное освещение)	

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки,

полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Методика работы художника в анимационном кино» студент самостоятельно выполняет творческое задание.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В.Коротков**

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **54.05.03 Графика**

Специализация: **Художник анимации и компьютерной графики**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

Москва, 2024

Программа составлена доцентом Н.В. Свиридовой

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» составлена на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1013 от 13 августа 2020 г. по специальности 54.05.03 Графика.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» одобрена на заседании кафедры кинооператорского мастерства.

Протокол № 6 от « 4 » июля 2024 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации
и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам.руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	4
1. Цели освоения дисциплины.....	6
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.....	6
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля).....	7
4. Содержание дисциплины.....	7
4.1. Организационно-методические данные дисциплины (очная форма обучения).....	7
4.2. Примерный тематический план дисциплины.....	8
5. Формы контроля по дисциплине.....	20
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.....	22
6.1. Список рекомендуемой основной литературы.....	22
6.2. Список рекомендуемой дополнительной литературы.	22
6.3. Список фильмов, рекомендуемых для просмотра.....	23
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	25
8. Методические указания обучающимся.....	26

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2023 г.

АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **54.05.03 Графика**

Специализация: **Художник анимации и компьютерной графики**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

Москва, 2023

1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения - художественном, документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и научную деятельность в данной области. Научить студентов формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение; овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы теле-, кинооператора как одного из создателей фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» относится к базовой части и в соответствии с Учебным планом изучается студентами очного отделения на 6 курсе в В семестре, в объёме 2 зачетных единиц, что составляет 72 академических часа.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций.

- Специализация Художник анимации и компьютерной графики: способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения (ПСК-140);
- способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-145)

4. Специфика дисциплины

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» координирована с общегуманитарными и социально-экономическими дисциплинами, общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами специализации, включёнными в учебный план специальности 54.05.03 Графика.

5. Формы контроля

Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля:

- промежуточная аттестация: зачет

1. Цели освоения дисциплины

Целью данной дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех направлениях кинематографа и телевидения - художественном, документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и научную деятельность в данной области. Научить студентов формированию зрительных образов для аудиовизуальных искусств, овладеть средствами художественного выражения и методами воплощения литературной первоосновы - сценария - в аудиовизуальное произведение; овладеть теоретическими знаниями и навыками практической работы теле-, кинооператора как одного из создателей фильма.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» относится к базовой части и координирована с общегуманитарными и социально-экономическими дисциплинами, общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами специализации, включёнными в учебный план специальности 54.05.02 «Живопись».

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» в соответствии с Учебным планом изучается студентами очного отделения на 6 курсе в В семестре, в объёме 2 зачетных единиц, что составляет 72 академических часа, из них: лекции – 30 академических часов, самостоятельная работа студента – 35,7 академических часов, зачет – 6 академических часов, контактные часы на зачет – 0,3 академических часов.

Преподавание предмета ведется на государственном языке Российской Федерации.

Дисциплина «Основы кинооператорского мастерства» разработана на основе аналогичного курса, читаемого на операторском факультете и соответствующей программы. Сохранены все основные разделы курса, а также последовательность в изложении материала.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций:

Художник анимации и компьютерной графики должен обладать:

- способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения (ПСК-140);
- способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии (ПСК-145)

В результате освоения дисциплины студент должен:

По окончании изучения дисциплины «Основы кинооператорского мастерства» студент должен:

- иметь представление о роли и задачах, стоящих перед оператором в процессе создания фильма;
- знать о творческих и технологических возможностях работы кинооператора;
- уметь (владеть навыками) создать необходимые условия для полноценной работы оператора в процессе создания фильма.

4. Содержание дисциплины

4.1. Организационно-методические данные дисциплины (очная форма обучения)

Вид работ	Трудоёмкость (в акад. часах)
Общая трудоёмкость	2 з.е. – 72 часа
Контактная работа, в том числе:	30,3
Семинары	30
Индивидуальные занятия	-
Практические занятия / семинары	-
Самостоятельная работа	35,7
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)	35,7
Виды итогового контроля -зачет	6
Контактные часы на зачет	0,3

4.2. Примерный тематический план дисциплины

Наименование тем	<i>Дневная форма обучения</i>			
	Количество часов (в акад. часах)			
	Семинары	СРС	Форма контроля	
зачет			конт.ч. на зачет	
<p>ВВЕДЕНИЕ. Профессия кинооператора. Творческие Задачи кинооператора в фильмах разных жанров и на телевидении. Искусство кинооператора в художественном фильме. Кинооператора документальной и научной кинематографии. Производственные права и обязанности кинооператора. Автор-оператор. Киножурналист (публицист). Российская операторская школа, ее основные черты и особенности. Становление искусства кинооператоров</p>	2	2		
<p>Тема 1. КИНООПЕРАТОРСТВО Кинематограф, как метод изображения предметов и явлений в движении и развитии. <u>Информационные</u> возможности кинокамеры. «Прямая» документальная съёмка событий и явлений действительности. Становление профессии кинооператора-документалиста; необходимые знания, Область творческой и производственной работы. <u>Художественно-выразительные</u> возможности камеры. «Постановочная» съёмка художественных фильмов. Становление профессии кинооператора-постановщика; необходимые знания, Область творческой и производственной работы. <u>Познавательные</u> и научно-популярные возможности кинокамеры. Становление профессии кинооператора научной кинематографии; необходимые знания.</p>	2	2		
<p>Тема 2. РОССИЙСКАЯ ШКОЛА КИНООПЕРАТОРСКОГО ИСКУССТВА Кинооператорское мастерство в русской</p>	2	2		

<p>дореволюционной кинематографии. Кинооператоры на съёмках хроники революции, гражданской войны; советского строительства. Первые художественные фильмы. Работы кинооператоров А.Левицкого, Ю.Желябужского, Л.Форестье и др. Стновление школы кинооператорского искусства. Творческие поиски кинооператоров Э.Тиссе, А.Головни, А.Москвина, Д.Демуцкого – метод художественного творчества, новаторское изобразительное решение фильма, композиция кадра, киноосвещение, профессиональное мастерство. Творчество кинооператоров в черно-белых звуковых фильмах. Творчество кинооператоров советского периода в цветных фильмах. Творчество кинооператоров советского периода в документальных фильмах. Творчество российских кинооператоров современного периода. Киноизобразительная культура фильма.</p>				
<p>Тема 3. КИНОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОПЕРАТОРА <u>Операция киносъёмки</u>: кадрирование, Оптика, освещение, экспонирование, кинетика. «Немая» и «синхронная» съёмка. Изображение на плёнке и экране объемно-платических форм, цвета и фактуры материала, рельефа поверхности, глубины пространства, света и тени, скорости движения в пространстве и развития явлений во времени. Кинокадр – как изобразительная форма: оптические, кинетические и фонические нормативы. <u>Изобразительные возможности кинокамеры</u>. Приёмы съёмки и киноизобразительная форма кадра в различных системах кинематографа. <u>Кинетические приёмы съёмки</u>: нормальная, покадровая, замедленная,</p>	2	4		

<p>ускоренная, обратная – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинематографе.</p> <p>Кинопанорамная съёмка – виды панорамных съёмки, изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в кинофильмах.</p> <p><u>Динамические приёмы съёмки</u> – с операторского транспорта, с наземных, воздушных и водных видов транспорта, съёмки в космосе; съёмки камерой с рук – изобразительный эффект, выполнения, область применения.</p> <p>Оптические приёмы съёмки – киноперспектива, съёмка нормальной широкоугольной и длиннофокусной оптикой, съёмка вариооптикой (трансфокатором) – изобразительный эффект, техника выполнения, область применения в фильмах.</p> <p><u>Экспозиционные приёмы съёмки</u> – светофильтры, съёмочная экспозиция, изобразительный эффект, область применения в кинофильмах.</p>				
<p>Тема 4. КОМПОЗИЦИЯ КИНОКАДРА</p> <p>Изобразительно-монтажная конструкция фильма. Кинокадр – съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Кинокадр «съёмочный» и кинокадр «монтажный». Основные киноизобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и эпизодов кинофильма: крупный план, средний план, общий план, динамические формы кинокадров. Координация монтажных кадров «по движению», «по ракурсу», «по крупности плана», «по свету», «цвету», «тону», «ритму и темпу». Организация «оптического» внимания зрителя. «Субъективная» и «объективная» камера. «Кадрирование» при «прямой» документальной съёмке. Композиция кадра при «постановочной» съёмке. Композиция кадра как основная</p>	2	2		

<p>художественно-творческая работа оператора. Эстетика кинематографа, как изобразительного искусства. Киноизобразительный стиль фильма.</p>				
<p>Тема 5. КИНООСВЕЩЕНИЕ 5.1. Искусство и техника кинооператорского освещения Изобразительная стилистика фильмов и искусство операторского освещения. Искусство и техника киноосвещения А.Левицкого, Э.Тиссе, А.Головни, А.Москвина, Б.Волчека, С.Урусевского и других кинооператоров. Искусство и техника киноосвещения в цветных фильмах М.Пилихиной, Ю.Ильенко, В.Юсова, Г.Рерберга, П.Лебешева и других. Изобразительно-живописные задачи киноосвещения: изображение на плёнке, видеоносителе, цифровом носителе и экране объёмно-пластических форм предметов, цвета и фактуры материалов, рельефа поверхности и глубины пространства в черно-белом и цветном фильмах. Колорит и гармония цветов. Динамика цветового решения, цветовые контрасты. Драматургия и цвет. Киноосветительные приборы как орудие киноживописной работы оператора. Техника киноосвещения при черно-белом и цветном изображении. Экспозиционный режим освещения при монтажной съёмке: «ключевой свет», «баланс освещения». Визуальный контроль киноосвещения. Инструментальный контроль киноосвещения. 5.2. Работа со светом Архитектоника освещения. Сюжетное освещение. Свето-тональная характеристика места, времени, обстановки действия. 1. Метод <u>«рисующего»</u> (пластического) света в черно-белом и цветном фильме: живописно-изобразительная задача,</p>	<p>2</p>	<p>4</p>		

<p>техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.</p> <p>2. Метод <u>«тонального»</u> (бестеневого) освещения в черно-белом и цветном фильме.</p> <p>3. Метод <u>«эффектного»</u> освещения в черно-белом и цветном фильме.</p> <p>4. <u>Подсветка в интерьерах</u> при постановочной съёмке и черно-белом и цветном фильме, решение живописно-изобразительной задачи, техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль. Рациональная установка света на объекте для монтажной съёмки.</p> <p>5. <u>Подсветка в интерьерах при документальной съёмке</u> в черно-белых и цветных фильмах. Изобразительные задачи. Техника выполнения в кадре и монтаже. Экспозиционный режим. Визуальный и инструментальный контроль.</p>				
<p>Тема 6. НАТУРНАЯ КИНОСЪЁМКА</p> <p>6.1. Натурное (естественное) освещение</p> <p>Солнце и небо – основные источники освещения на природе. Качественные и количественные факторы натурального освещения. Погода и климат. Периоды съёмочного дня. Освещённость объекта в солнечную погоду; фронтальное и контровое освещение. Освещённость объекта в пасмурную погоду; сплошное освещение. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка: тональная перспектива. Условия съёмки арктической и тропической природы. Условия съёмки морской природы. Условия воздушной съёмки. Применение пиротехники.</p> <p>6.2. Постановочная съёмка на природе</p> <p>1. <u>Съёмка постановочных сцен на</u></p>	4	2		

<p><u>солнечной натуре</u>. Выбор условий освещения и погоды для решения и изобразительно-живописного единства монтажных кадров. Применение отражателей и электрической подсветки, рассеивателей. Подсветка крупных и средних актёрских планов при черно-белой и цветной съёмке. Экспозиционный режим при черно-белой и цветной съёмке. Визуальный и инструментальный контроль.</p> <p>2. <u>Съёмка постановочных сцен в пасмурную погоду</u>. Решение изобразительно-живописных задач при черно-белой и цветной съёмке.</p> <p>3. <u>Режимная съёмка при черно-белой и цветной съёмке</u>. Выбор условий освещения и погоды для решения изобразительно-живописных задач. Применение электрической подсветки. Экспозиционный режим съёмки. Визуальный и инструментальный контроль.</p> <p>6.3. Документальная съёмка на натуре Изобразительные и фотографические задачи документальной съёмки. Съёмка в условиях высококонтрастного освещения. Съёмка в условиях недостаточного освещения. Оптимальный экспозиционный режим. Возможность лабораторной обработки и исправления снятого материала. Визуальный и инструментальный контроль.</p>				
<p>Тема 7. КОМБИНИРОВАННЫЕ СЪЁМКИ Комбинированные съёмки кинокадров методом многократного экспонирования – техника выполнения, практика применения в кинофильмах. Метод перспективного совмещения, - техника выполнения, оборудование. Примеры применения для решения изобразительных задач в кинофильмах. Метод комбинированной графики –</p>	2	2		

художественно-изобразительные возможности. Комбинированные съёмки, как самостоятельная форма кинооператорского искусства.				
Тема 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КИНОСЪЁМОК Метод цейтраферной и скоростной съёмки – техника выполнения, область применения в фильмах. Макро и микросъёмка – техника выполнения и область применения. Подводная и воздушная съёмка. Специальные материалы и аппаратура для научно-исследовательских съёмок. Примеры применения специальных съёмок в художественных, научно-популярных и учебных фильмах.	2	2		
Тема 9. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА НАУЧНЫХ ФИЛЬМОВ Творческие задачи научной кинематографии. Научно-популярные и научно-учебные фильмы. Специфика изобразительного строя. Творческо-производственные задачи оператора. Использование специальных видов киносъёмки. 9.1. Съёмка научно-популярных фильмов Изучение материала будущего фильма. Участие в разработке постановочного (режиссёрского) сценария. Работа с научными консультантами. Замысел изобразительного решения фильма. Творческо-производственная подготовка к павильонным и натурным съёмкам. Специфика операторской работы над фильмами различной тематики и жанров. 9.2. Съёмка учебных фильмов Изучение материалов и программ экранизируемого курса. Работа с научным руководителем и консультантами. Участие в разработке постановочного (режиссёрского) сценария. Творческо-	2	4		

<p>производственная подготовка к павильонным и натурным съёмкам. Замысел киноизобразительного решения. Съёмка специальных объектов в научных лабораториях, производственных цехах, клиниках и др. научных и производственных учреждениях.</p> <p>9.3. Съёмка научных фильмов</p> <p>Изучение материала, метода и программы научного исследования. Разработка методики и техники киносъёмки. Подготовка специальных киносъёмочных средств и материалов. Специфика творческой производственной работы оператора над съёмкой научных исследований. Примеры творческо-производственной работы операторов над съёмкой различных научных материалов и научно-исследовательских фильмов.</p>				
<p>Тема 10. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА-ДОКУМЕНТАЛИСТА</p> <p>Российская документалистика. Виды и жанры документальных фильмов. Кинопериодика. Работа оператора над сюжетом. Виды сюжетов: событийные и очерковые. Тематические сюжеты и их особенности. Область творческого и производственного труда кинооператоров.</p> <p>Операторское съёмочное оборудование в кинохронике и его особенности. Особенности съёмочного оборудования на телевидении.</p> <p>Техника документальной съёмки: съёмки кино и видеокамерой; применение телеоптики и трансфокатора; съёмка с электроподсветкой в интерьерах и производственных помещениях. Съёмка и обработка материала при малых освещённостях. Съёмка с наземных, водных и воздушных видов транспорта. Синхронная съёмка.</p> <p>Специфика изобразительной работы оператора-документалиста: кадрирование, монтажная съёмка, съёмка камерой с рук,</p>	2	4		

<p>с плеча.</p> <p>10.1. Репортаж. Информационные, познавательные и пропагандистские возможности «прямой» документальной съёмки действительности. Творческо-производственная работа оператора над репортажем: индивидуальная и коллективная съёмка. Этические нормы. Эстетические и изобразительные задачи при съёмках репортажей. Виды репортажей: событийный, тематический, сельскохозяйственный, производственный, спортивный, военный, зарубежный. Особенности съёмки репортажей для телевидения.</p> <p>10.2. Киноочерк. Виды и жанры кино- и видеоочерков. Работа над темой и составление сценарного плана. Замысел изобразительного и производственного решения. Выбор объекта, осмотр, подготовка к съёмке. Работа с человеком. Методы съёмки: метод длительного наблюдения, метод скрытой камеры, метод привычной камеры, метод «киноинтервью» и др. Особенности съёмки материалов для телевидения.</p>				
<p>Тема 11. МАСТЕРСТВО ОПЕРАТОРА ИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ Виды и жанры игровых фильмов, художественно-образный строй кинофильма. Изобразительно-выразительные средства. Киноизобразительная форма фильма. Участие оператора во всех фазах подготовки и съёмки фильма: от разработки режиссёрского сценария до съёмки и монтажного оформления фильма. Изобразительное решение и его первооснова. Творческо-производственный процесс создания</p>	4	4		

кинофильма. Творческое участие оператора в съёмочной группе. Область творческой и производственной работы кинооператора.

11.1. Композиция кадра в игровых фильмах.

Драматургический образ и изобразительные задачи оператора. Сцены и эпизоды фильма, как изобразительно-монтажные картины. Работа над координацией ракурсов съёмки внутрикадрового движения, движения камеры, светотональным и цветоцветовым решением монтажных кадров. Работа над оптической организацией внимания зрителя.

Особенности киноизобразительной формы широкоформатных, широкоэкранных и телевизионных фильмов, задачи композиции кадров.

11.2. Работа оператора над экранным образом актёра в кадре.

Актёр в образе роли на экране. Киноизобразительные задачи оператора фильма. Поиски грима, костюма, светотональных и цветоцветовых решений. Работа оператора над актёрскими сценами, композиция и освещение в павильоне и на натуре. Поиски изобразительных решений экранного образа в соответствии с индивидуальностью актёра и стилем фильма. Примеры из кинофильмов.

11.3. Творческо-производственная подготовка к съёмке фильма.

Участие в разработке режиссёрского сценария. Участие в разработке постановочного проекта фильма. Подготовка операторских съёмочных средств и материалов. Формирование операторской группы.

Выбор интерьерных объектов. Выбор натуральных объектов.

Разработка операторской экспликации.

11.4. Съёмочно-постановочная работа

над павильонными и интерьерными объектами.

Сценарное содержание объекта. Замысел киноизобразительного решения. Построение освещения объекта. Подготовка киносъемочной аппаратуры, технических средств и специальных эффектов. Выбор интерьеров для съёмки. Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек. Опробование освещения. Опробование проёмов съёмки и специальных эффектов. Съёмка операторских проб. Съёмочно-постановочная работа на объекте. Работа со светом. Композиция съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Привлечение цифровых технологий. Работа над актёрскими планами. Просмотр и оценка снятого материала.

Творческие и производственные нормативы операторской работы.

Этические нормы коллективной художественно-творческой работы.

11.5. Съёмочно-постановочная работа над натурными объектами фильма и специальными эффектами.

Основные виды натуральных объектов.

Замысел съёмочно-постановочного и киноизобразительного решения. Выбор натурального объекта. Оценка художественных, производственных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и погоды. Подготовка киносъёмочной аппаратуры, средств и материалов. Оформление объектов.

Освоение объекта. Режиссёрские репетиции. Выбор съёмочных точек, условий освещения и времени съёмки кинокадров. Съёмка операторских проб. Работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Работа над выполнением сложных киносъёмочных приёмов. Работа над актёрскими

крупными – портретными – планами.
Просмотр и оценка снятого материала.
Особенности съёмки объектов на снежной
натуре. Особенности съёмки объектов в
режимное время.

Постановка и съёмка специальных
эффектов: дождя, тумана, снега, пожара и
пр. Создание перечисленных эффектов с
помощью компьютерных технологий.

11.6. Съёмочно-постановочная работа над фильмами разных жанров.

Художественные и производственные
задачи работы над фильмами
исторических жанров. Работа над
литературными и иконографическими
материалами. Работа с консультантами.
Работа над экранным образом
исторических персонажей. Особенности
изобразительно-декорационного
оформления исторических фильмов.
Особенности выбора природы для
исторических фильмов. Примеры
операторских решений в фильмах
исторических жанров.

Художественные и производственные
задачи работа оператора над военными
фильмами. Работа над литературными и
иконографическими материалами. Работа
с консультантами в процессе подготовки,
на съёмочной площадке. Выбор природы и
съёмка батальных сцен. Примеры
операторской работы.

Особенности работы оператора над
изобразительным и съёмочным решением
фильмов-сказок и фантастических жанров.
Работа с отделами специальных и
комбинированных съёмок. Применение
цифровых технологий для реализации
замыслов. Примеры из фильмов.

11.7. Работа оператора над фильмами для телевидения.

Виды и жанры фильмов для телевидения.
Особенности изобразительно-монтажного
строя игровых телефильмов (сериалов).
Композиция кадра.

Особые требования к фотографическому качеству изображения в фильмах для телевидения. Методика и техника освещения павильонных объектов для телефильмов. Многокамерный метод съёмки: работа над композицией кадра, освещением, приёмами съёмки. Особенности работы оператора над фильмами-концертами, ток-шоу и др. телепередачами.				
Тема 12. Обзорные лекции Художественные, творческие и производственные задачи кинооператорского искусства на современном этапе. Операторская работа в фильмах, отмеченных отечественными и международными премиями.	2	1,7		
Итоговый контроль - зачет			6	0,3
Всего:	30	35,7	6	0,3

5. Формы контроля по дисциплине

5.1. Текущий контроль знаний студентов

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса, консультирования студентов по интересующим их вопросам и обсуждения операторской работы в просмотренных фильмах.

5.2. Промежуточный контроль

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом по специальностям 54.05.03 Графика предусмотрен зачёт.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список рекомендуемой основной литературы:

1. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. Искусство. 1995
2. Железняков В.Н. Cinematografer. ВГИК. 2002
3. Железняков В.Н. Свет и контраст. ВГИК. 2001
4. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М., Искусство, 1992
5. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Часть 1: Изобразительная ёмкость кадра. М.: Изд. «625», 2004
6. Медынский С.Е. Работа оператора-документалиста. Часть 2: Прямая съёмка действительности. М., Изд. «625», 2008

7. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М., Издательство «Флинта», 2004
8. Пааташвили Л.Г. Полвека у стены Леонардо. М., Изд-во «625», 2006

6.2. Список рекомендуемой дополнительной литературы:

1. Голдовская М.Е. Женщина с киноаппаратом. М., 2002
2. Уилки Б. Создание спецэффектов. ГИТР. М., 2006
3. Журнал «Техника и технология кино»
4. Журнал «625»
5. Журнал «CINEFEX» (Издается на русском языке)
6. Журнал «AMERIKAN CINEMATOGRAFER» (на английском языке)

6.3. Список фильмов, рекомендуемых для просмотра:

1. «Агония», СССР, 1974-1981, реж. Элем Климов; опер. Леонид Калашников
2. «Амадей», США, 1984, реж. Милош Форман ; опер. Мирослав Ондржичек.
3. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
4. «Асино счастье», СССР, 1966, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
5. «Асфальт», Германия, 1929 г., реж. Джо Мэй ; опер. Гюнтер Ритгау.
6. «Атланта», Франция, 1934, реж. Жан Виго; опер. Борис Кауфман.
7. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра Савельева
8. «Беловы», Россия, 1993, реж. Виктор Косаковский, опер. Леонид Коновалов
9. «Большой вальс», США, 1938, реж. Жюльен Дювивье, Виктор Флеминг, Йозеф фон Штернберг; опер. Джозеф Руттенберг.
10. «Весна», СССР, 1947, реж. Григорий Александров; опер. Юрий Екельчик.
11. «Вдвоем», Россия, 2009, реж. и опер. Павел Костомаров
12. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган, опер. Петр Мостовой
13. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман
14. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков
15. «8 1/2», Франция/Италия, 1963, реж. Федерико Феллини; опер. Джанни Ди Венанцо.
16. «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс
17. «Гарпадум», Россия, 2006, реж. Алексей Герман мл.; опер. Олег Лукичев
18. «Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс; опер. Грегг Толанд.

- 19.«Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
- 20.«Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман Лавров.
- 21.«Дневник его жены», Россия, реж. Алексей Учитель; опер. Юрий Клименко
- 22.«Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг.
- 23.«Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, опер.И.Тирский
- 24.«Звезда», 2002, Россия, реж. Николай Лебедев, опер. Юрий Невский
- 25.«Зеркало», СССР, 1974, реж. Валентин Виноградов; опер. Роман Веселер
- 26.«И корабль плывет», Франция/Италия, реж. Федерико Феллини; опер. Джузеппе Ротунно.
- 27.«Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов.
- 28.«Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосси; опер. Джеффри Ансуорт.
- 29.«Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов; опер. Валерий Гинзбург.
- 30.«Комиссар», СССР, 1967, реж. Александр Аскольдов; опер. Валерий Гинзбург
- 31.«Конец Санкт-Петербурга», СССР,1927, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
- 32.«Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский
- 33.«Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
- 34.«Мать», Россия, реж. и опер. Павел Костомаров, Антуан Комен
- 35.«Мечта», СССР, 1941, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек
- 36.«Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита Пилихина
- 37.«Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. Валерий Федосов
- 38.«Мольба», СССР, 1967, реж. Тенгиз Абуладзе; опер.Александр Антипенко
- 39.«Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне; опер. Юджен Шуффтан
- 40.«Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин
- 41.«Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев.
- 42.«Неотправленной письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов; опер.Сергей Урусевский.
- 43.«Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; опер.Павел Лебешев

44. «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит; опер. Г.У.Битцер
45. «Однажды в Америке», США/Италия, 1984, Серджио Леоне; опер Тонино Дели Колли
46. «Они сражались за Родину», СССР, 1975, реж.Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов
47. «О спорт, ты – мир», СССР, 1980, реж. Юрий Озеров, Борис Рычков, Федор Хитрук; опер. Николай Олоновский, Лев Максимов, Михаил Ашурков
48. «Остров», Россия, 2006, реж.Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов
49. «Пепел и алмаз», Польша, 1958, реж. Анджей Вайда; опер Ежи Вуйчик
50. «Первый учитель», СССР, 1965, реж. Андрей Кончаловский; опер.Георгий Рерберг.
51. «Потомок Чингиз-хана», СССР, 1928, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.
52. «Престурление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский
53. «Простая жизнь», Россия. 2002, реж. Марина Разбежкина, опер. Ирина Уральская
54. «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев
55. «72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин.
56. «Свои», Россия, 2004, реж. Дмитрий Месхиев; опер.Сергей Мачильский
57. «Сельская учительница», СССР, 1947, реж.Марк Донской; опер. Сергей Урусевский
58. «Семь самураев», Япония, 1954, реж. Акира Куросава; опер. Асакадзу Накаи
59. «Сибириада», СССР, реж Андрон Кончаловский, опер. Леван Пааташвили
60. «Соль Сванетии», СССР, 1930, реж. Михаил Калатозов; опер. Михаил Калатозов.
61. «Солярис», СССР, 1972, реж.Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов
62. «Сто дней после детства», СССР, 1974, реж. Сергей Соловьев; опер. Леонид Калашников.
63. «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр Княжинский
64. «Страсти Жанны д'Арк», Франция, 1927, реж. Карл Теодор Дрейер; опер. Р. Мате.
65. «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Камерон, опер. Рассел Карпентер
66. «Тринадцать», СССР, 1936, реж. Михаил Ромм; опер. Борис Волчек.
67. «Тупик», США, 1937, реж. Уильям Уайлер; опер. Грегг Толанд
68. «Фанни и Александр», Швеция/Франция/Германия, 1982, реж. Ингмар Бергман, опер. Свен Ньютвист

69. «Хлебный день», 1998, ВКРС, Россия, реж. Сергей Дворцевой, опер. Алишер Хамидходжаев
70. «Черный монах», СССР, 1988, реж. Иван Дыховичный; опер. Вадим Юсов.
71. «Я – Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей Урусевский.
72. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения лекционных занятий - мультимедийная аудитория, вместимостью до 30 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащённая современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет.

Для контроля самостоятельной работы студента – стационарная аудитория, оборудованная видеопроекцией, возможностью подключения ноутбуков к локальной сети института, затемнение.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ 2023г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Наименование дисциплины: **Основы кинооператорского мастерства**

Специальность: **54.05.03 Графика**

Специализация: **Художник анимации и компьютерной графики**

Уровень образования: **высшее**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная)

Москва, 2023

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы кинооператорского мастерства» одобрен на заседании кафедры кинооператорского мастерства.
Протокол № 6 от «04» июля 2023 г.

Заведующий кафедрой
кинооператорского мастерства _____ М.Л. Агранович
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан операторского факультета _____ П.Б.Архипов
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации
и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель учебно-методического
управления _____ М.А.Сакварелидзе
(Ф.И.О. подпись)

Зам. руководителя учебно-методического
управления, начальник отдела по
методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Основы кинооператорского мастерства»

1.1.Оценивание и контроль осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПСК-111 ПСК-117	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - занятия практического (семинарского) типа; - обсуждения по темам занятий; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем занятий	ПСК-111 ПСК-117
		ПСК-111 ПСК-117
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - самостоятельное выполнение практических заданий.	ПСК-111 ПСК-117
		ПСК-111 ПСК-117
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка полноты подготовки в теоретических вопросах; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации, касающейся кинооператорского мастерства	ПСК-111 ПСК-117
		ПСК-111 ПСК-117
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап</u> 1: Формирование	- посещение занятий практического (семинарского) типа;

	базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических вопросов; - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы); - выполнение самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение самостоятельных практических заданий; - обоснование позиции по проблемному вопросу; - умение самостоятельно сформулировать выводы по каждому выполненному заданию;
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии; - успешное самостоятельное выполнение практических заданий;
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий; - наличие конспекта занятий по всем темам, вынесенным на обсуждение; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем; - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии; - самостоятельные практические задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - в процессе подготовки студент по материалам практических (семинарских) занятий, учебным пособиям справочникам осваивает теоретический материал, необходимый для выполнения самостоятельных практических заданий
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к выполнению практических заданий - зачет

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-111	Обсуждение Зачет
	ПСК-117	

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы кинооператорского мастерства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- зачет

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу съемочной работы и предложенного педагогом по ней задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии кинооператора, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

зачет

Проходит в форме устного ответа по случайной выборке билетов.

1.5. Оценивание результатов зачета с оценкой

Оценка «не зачтено», «неудовлетворительно» -отсутствие сформированности компетенции	Оценка «зачтено», «удовлетворительно» - пороговый уровень (минимальный),	Оценка «зачтено», «хорошо» -достаточный уровень (базовый),	Оценка «зачтено», «отлично» - повышенный уровень (продвинутый, высокий)
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.	Обучающийся демонстрирует базовые знания, типовые задачи, стандартные условия, возможны ошибки	Обучающийся демонстрирует способность применять знания к решению задач, адаптирует различные варианты к ситуации, частично моделирует	Обучаемый демонстрирует способность творческой деятельности, решению нетипичных задач, к применению знаний и умений в нестандартных ситуациях, часто моделирует и прогнозирует

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Основы кинооператорского мастерства»

1. Профессия кинооператора. Основные обязанности.
2. Кинематограф как метод изображения предметов и явлений в движении и развитии.
3. Изобразительная техника оператора.
4. Изобразительные возможности кинокамеры.
5. Крупности планов. Ракурс. Точка зрения и точка съёмки.
6. Роль изображения в системе выразительных средств кинематографа.
7. Изобразительный эффект кинетических приёмов съёмки.
8. Изобразительный эффект динамических приёмов съёмки.
9. Применение методов компьютерной графики.
10. Кинокадр – фрагмент фильма. Композиция кинокадра.
11. Документальный и постановочный кадр. Особенности создания и восприятия.
12. Изобразительная монтажная конструкция кинофильма.
13. Основные киноизобразительные формы кинокадров.
14. Задачи киноосвещения в кино. Основные виды киноосвещения.
15. Композиция кадра как основная художественно-творческая работа кинооператора.

16. Процесс создания кинофильма. Изобразительная стилистика фильма и задачи оператора.
14. Работа оператора над экранным образом актёра.
15. Съёмочно-постановочная работа на объекте съёмки.
16. Выбор интерьерного объекта.
17. Значение натуральных объектов в фильме. Декорации на натуре.
18. Документальный и постановочный методы работы оператора неигрового кинематографа.
19. Работа оператора на событии. Специфика условий.
20. Работа оператора над сюжетом для киножурнала и информационной программы ТВ.
21. Проблема профессиональной этики в работе документалиста.
22. «Прямая» съёмка действительности и субъективный фактор в работе оператора-документалиста. Тенденциозность материала.
23. Съёмка «под хронику» в игровых фильмах.
24. Монтажная съёмка. Принципы, позволяющие сохранить единство действия.
25. Съёмка иконографического материала и предметного мира.
26. Этические нормы коллективной творческой работы в съёмочной группе.

1.7. Методические указания обучающимся

Обучающийся должен постоянно помнить, что, изучив учебный курс «Основы кинооператорского мастерства» он сможет самостоятельно анализировать замысел автора фильма, особенности изобразительного решения, особенности стилового почерка оператора фильма для использования в своём профессиональном опыте элементов выразительных средств ведущих мастеров.

Обучающийся вправе рассчитывать на понимание педагогом особой сложности и новизны творческой активности на начальном этапе при этом он должен следовать следующим методическим указаниям:

Методические указания при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов научные выводы и практические указания, положительный опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Методические указания обучающимся по изучению рекомендованной литературы

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие обучающегося путём планомерной, повседневной работы.

Методические указания при подготовке к самостоятельной работе

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к контактной работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учётом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учётом рекомендаций преподавателя.

В ходе подготовки обучающийся должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при этом учесть указания преподавателя и требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой.

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы.

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

«_» _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

Специальность

54.05.03 «Графика»

Специализация

Художник анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва
2024

Составитель – кандидат экономических наук, доцент Шадрина М.В.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности 54.05.03 «Графика», утвержденного приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 года.

Специализация: Художник анимации и компьютерной графики.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры дистрибуции и маркетинга протокол № 9 от 12.05.2024г.

Заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга _____

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _____

Начальник отдела по методической работе _____

Зав. библиотекой _____

СОДЕРЖАНИЕ

	1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	
	1.1
Цели и задачи дисциплины	
	1.2
Место дисциплины в структуре ОП ВО	
	1.3
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	
	2.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
	2.1.
Структура и организационно-методические данные дисциплины	
	2.2.
Разделы, темы дисциплины и виды занятий	
	2.3.
Содержание разделов, тем дисциплины	
	2.4.
Самостоятельная работа обучающихся	
	3.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
	3.1
Список учебной литературы	
	3.1.1.
3.1.1. Нормативные правовые документы	
	3.1.2.
3.1.2. Основная литература	
	3.1.3.
3.1.3.Дополнительная литература	

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

3.2

Электронные издания. Интернет-ресурсы

4.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

5.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» призвана помочь обучающимся овладеть специфическим понятийным аппаратом в области экономики и бизнеса, осмыслить, прежде всего, практические аспекты экономического поведения человека, вооружить их практическими навыками поведения в современных реалиях. Сегодня в усложнившихся условиях возникли серьезные проблемы в процессе адаптации людей к изменениям, происходящим в их среде обитания. Это диктует необходимость изучения основных принципов потребительского поведения человека, а также особенностей формирования доходов и расходов в аудиовизуальной сфере (АВС). В этой связи особенно важно изучить и уметь применять на практике принципы и закономерности протекающих в организации экономических процессов, принципы работы основных финансовых институтов и финансовых инструментов.

Развитие современной рыночной экономики и обеспечение устойчивости финансовой системы требует, среди прочего, высокого уровня финансовой грамотности и экономической активности населения. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли граждан, которые хотели бы существенно изменить свою позицию в отношении управления личными финансами. Они хотят превратиться в активных участников финансового рынка, способных самостоятельно определять уровень устойчивости своих сбережений, выстраивать стратегию их роста и рационального использования.

Поэтому особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности населения, развития системы финансового образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг. Одной из таких целевых групп, для которых задача формирования практических навыков в области управления личными и семейными

финансами стоит особенно актуально, являются обучающиеся образовательных организаций высшего образования.

Цели курса:

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: формирование у обучающихся систематизированных знаний об основах управления личными финансами, функционировании предприятия (организации) аудиовизуальной сферы, методах и инструментах изучения этих явлений, способах и средствах решения возникающих проблем. Данная дисциплина призвана сформировать у обучающихся экономический образ мышления и навыки анализа поведения экономических агентов в рыночной экономике, умение собирать, обобщать и обрабатывать информацию.

Задачи курса:

– формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;

– изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана, её изучение осуществляется в 7 семестре. Дисциплина должна обеспечить те знания, умения и навыки, которые позволят обучающимся лучше ориентироваться в современных экономических реалиях.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции (Табл. 1).

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 1

Категория универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Экономическая	УК-9. Способен	УК-9.1. Знает понятийный аппарат

культура, в том числе финансовая грамотность	принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики УК-9.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели УК-9.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
--	---	---

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- базовые категории, понятия и систему основных показателей, характеризующих финансовую грамотность в современных условиях;
- способы получения, обобщения и использования экономической информации при разработке личных финансовых решений;

уметь:

- самостоятельно пользоваться источниками экономической, социальной и финансовой информации;
- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, выбирать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач;
- воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере управления личными финансами;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений;

владеть:

- основными приемами и методами анализа имеющихся данных;
- навыками сбора и обработки информации о функционировании экономических агентов;

– навыками анализа индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов													
	Всего	В том числе по семестрам:												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	–
Лекции	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	–
Практический блок:	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Семинарские занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа обучающегося	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32	–
Виды промежуточной аттестации – зачет	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
ИТОГО:	часов	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	–
Общая трудоемкость	зач. ед.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–

2.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			Само- стоя- тельная работа
		лекции	практ. занятия	инд. занятия	
Тема 1. Личные доходы и расходы граждан	8	4	–	–	4
Тема 2. Банки и их значение	8	4	–	–	4
Тема 3. Сбережения и инвестиции	10	6	–	–	4
Тема 4. Налоги	8	4	–	–	4
Тема 5. Предпринимательский доход в АВС	8	4	–	–	4
Тема 6. Возможности пенсионного накопления	8	4	–	–	4
Тема 7. Страхование	8	4	–	–	4
Тема 8. Риски в мире денег	8	4	–	–	4
Итого за семестр В	66	34	–	–	32
Зачет:	6				
Общая трудоемкость:	2 зач. ед. (72 акад. часа/54 астр. часа)				

2.3. Содержание разделов, тем дисциплины

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» преподается в виде проблемных лекций с использованием иллюстративного материала.

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

Деньги и их эволюция. Денежные системы. Законы рынка. Финансы. Денежные доходы и их структура. Источники денежных доходов: заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход, процент, социальные выплаты и прочие источники. Номинальные и реальные денежные доходы. Личный доход, располагаемый доход. Фактор инфляции. Расходы и их структура. Потребительские расходы. Конечное потребление.

Личный бюджет. Принятие экономических решений. Личное финансовое планирование. Ограниченная рациональность. Мотивация.

Особенности формирования денежных доходов граждан, работающих в аудиовизуальной сфере.

Жизненный цикл индивида (жизненный цикл семьи). Семейный бюджет. Изменение ролевых функций индивида на разных этапах жизненного цикла. Основные финансовые задачи на каждом этапе жизненного цикла.

Основные источники информации: экономической, финансовой, правовой.

Тема 2. Банки и их значение

Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет.

Депозит. Вкладчик. Номинальная и реальная процентная ставка по депозиту. Депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Кредит. Сущность кредита, его роль и функции. Кредитная сделка. Кредитная история. Кредитная репутация. Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК).

Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. Обеспечение по кредитам. Реструктуризация задолженности перед банком и её условия.

Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты, электронные деньги.

Тема 3. Сбережения и инвестиции

Склонность к сбережению и её зависимость от величины денежного дохода.

Инвестиции реальные и финансовые. Физическое лицо как инвестор. Финансовые институты и финансовые инструменты. Современные фондовые рынки, ценные бумаги и их виды, формирование курса ценных бумаг, инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем,

ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, валютная и фондовая биржи. Паевые инвестиционные фонды как способ инвестирования для физических лиц. Производные финансовые инструменты.

Тема 4. Налоги

Классификация и функции налогов. Сущность и цели налогообложения.

Нормативно-правовая основа налогообложения. Налоговый кодекс РФ.

Система федеральных налогов. Система региональных налогов. Система местных налогов. Виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения, налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ.

Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов.

Налоговые риски. Санкции, применяемые к налогоплательщикам.

Налогообложение в аудиовизуальной сфере.

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

Особенности предпринимательской деятельности в аудиовизуальной сфере.

Многообразие форм собственности и субъектов правоотношений в АВС. Малый бизнес и его функционирование в АВС. Организационно-правовые формы предприятий в кинобизнесе. Юридические лица и ИП. «Самозанятые».

Процесс организации малого предприятия.

Отчисления в социальные внебюджетные фонды.

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Социальный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.

Тема 7. Страхование

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование имущества.
Социальное и пенсионное страхование.

Тема 8. Риски в мире денег

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными.

2.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных на занятиях и при изучении рекомендуемых источников.

Вопросы для самопроверки

Тема 1. Личные доходы и расходы граждан

1. Что такое деньги?
2. Какие денежные системы Вы знаете?
3. Как формируются личные доходы граждан?
4. Какие существуют системы и формы заработной платы?
5. В чем состоят особенности оплаты труда творческих работников?
6. Какие существуют системы и формы заработной платы в кинематографе?
7. Что означает термин «Минимальный размер оплаты труда»?
8. Какие существуют социальные выплаты?
9. Что такое «потребительские расходы граждан»?
10. Охарактеризуйте жизненный цикл семьи.
11. Какие факторы влияют на потребительское поведение граждан?

Тема 2. Банки и их значение

1. Какова структура банковской системы России?
2. Перечислите основные функции ЦБ РФ?
3. Какую роль выполняет ключевая ставка?
4. Какие основные операции коммерческого банка направлены на привлечение денежных средств?
5. Какие виды депозитов вы можете назвать?
6. Какие виды банковских карт вы знаете, их особенности?
7. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег.
8. Кредит как часть личного финансового плана.
9. Из чего складывается кредитная история заемщика?
10. Как оценить свою готовность к кредиту?

Тема 3. Сбережения и инвестиции

1. Что такое «инвестиции»?
2. Что такое «финансовые инвестиции»?
3. Что такое «реальные инвестиции»?
4. Как сбережения граждан становятся инвестициями?
5. Что может быть объектом личного инвестирования?
6. Каких участников фондового рынка вы знаете?
7. В чем заключается проблема инвестирования в драгоценные металлы?
8. Какие существуют виды ценных бумаг?
9. Какие требования предъявляются к квалифицированному инвестору?
10. Какие направления инвестирования считаются наиболее рискованными?
11. Чем индивидуальный инвестиционный счет отличается от депозита?

Тема 4. Налоги

1. Какие функции выполняют налоги?
2. Что такое «налоговая система»?
3. Какие виды налогов Вы можете выделить?
4. В чем разница между прямыми и косвенными налогами?

5. Чем различаются пропорциональная и прогрессивная шкалы налогообложения?
6. Что такое «налогооблагаемая база»?
7. Что такое НДФЛ?
8. Какие Вы знаете налоговые льготы?
9. Что такое «налоговый вычет»?
10. Кто имеет право на налоговый вычет?
11. Какие существуют налоговые вычеты?
12. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

Тема 5. Предпринимательский доход в АВС

1. Что такое ИП?
2. Какие документы нужны при создании ИП?
3. Какие налоги платит ИП?
4. Что такое УСН?
5. Что означает понятие «специальный налоговый режим»?
6. Кому подходит специальный налоговый режим?

Тема 6. Возможности пенсионного накопления

1. К какому виду доходов относится пенсия?
2. Кто имеет право на получение пенсии?
3. Кто получает социальную пенсию?
4. Что такое накопительная и страховая пенсия?
5. Что такое пенсионные фонды и как они работают?
6. Как рассчитать пенсию?
7. Что такое «корпоративная пенсия»?

Тема 7. Страхование

1. В чем заключается необходимость личного страхования?
2. Кто является участниками договора страхования?
3. Как регулируется страховая деятельность?
4. Какие риски возникают при страховании?
5. Какие виды страхования существуют в России?

6. Какова роль социального страхования?
7. В чем заключается пенсионное страхование?
8. В чем заключается необходимость имущественного страхования и страхования автогражданской ответственности?

Тема 8. Риски в мире денег

1. Каковы основные признаки финансовых пирамид?
2. Какие виды финансового мошенничества вы знаете?
3. В чем заключается телефонное мошенничество?
4. Какие риски возникают при хранении денег в коммерческих банках?
5. Какие риски возникают при обращении в МФО?

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Нормативные правовые документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. «О Центральном банке РФ». Федеральный закон от 10.07.2002 г. № № 86-ФЗ.
4. «О банках и банковской деятельности». Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1.
5. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ.
6. «О валютном регулировании и валютном контроле». Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

3.1.2. Основная литература

1. Управление проектом: учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, Ю.В. Криволицкого, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
2. Продюсирование анимационных фильмов: Учебное пособие /Б.М. Машковцев, П. К. Огурчиков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.

3. Основы фильмопроизводства. Техника и технология: Учебное пособие / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017.
4. От идеи к бюджету фильма: Учебно-практическое пособие /В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
5. Продюсер и право. Юридические аспекты кинопроцесса: Учебное пособие /В.И. Сидоренко, Е.А. Звегинцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016.
6. Телепродюсерство. Современные аспекты: Учебное пособие /Т.Н. Парсаданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
7. Продюсер и авторы визуального ряда фильма: Учебное пособие /Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
8. Ресурсы кинобизнеса: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова, М.В. Шадринной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
9. Трудовые аспекты продюсирования: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.
10. Кинопроект. Практикум начинающего продюсера: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021.

3.1.3. Дополнительная литература

1. Браилова О.В. Эконометрия. Методическое пособие [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 43 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94256>.
2. Оплата труда персонала: Учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] /Под общ. ред. О.А. Лапшовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 330 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06670-8. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51.
3. Горелов Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 412 с. – (Серия: Бакалавр и магистр.

- Академический курс). – ISBN 978-5-534-00482-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8.
4. Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00375-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432142>
 5. Коноплев Б.Н. Основы кинопроизводства. – М.: Искусство, 1988.
 6. Малышев В.С. Первый кинопродюсер России Александр Ханжонков [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2016. – 36 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94231>.
 7. Мастерство продюсера кино и телевидения/Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 8. Немировская М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
 9. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма: Учебник [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 344 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94229>.
 10. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
 11. Продюсерство. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие. /Под ред. Ю.В. Криволицкого, Л.А. Фунберга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015.
 12. Продюсерство. Управленческие решения: Учебное пособие / Под ред. В.С. Малышева, Ю.В. Криволицкого – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
 13. Профессия продюсер кино и телевидения. Практические подходы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности

«Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

14. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера) [Электронный ресурс]: Учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. – 384 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69359>.
15. Макнаб Д. Профессия: кинопродюсер /Пер. с англ./ – М.: РИПОЛ классик, 2014.
16. Ирвинг Дейвид К., Ри Питер В. Продюсирование и режиссура короткометражных кино- и видеофильмов /Пер. с англ./ – М.: ГИТР.2008.

3.1.4. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. <http://www.cbr.ru> - официальный сайт Банка России.
2. <http://www.minfin.ru> - Министерство финансов России
3. <http://www.nalog.ru> - Федеральная налоговая служба
4. <http://www.pfrf.ru> - Пенсионный фонд
5. <http://www.rosпотребнадзор.ru> - Роспотребнадзор
6. <http://www.moex.com> - Официальный сайт Московской биржи
7. <http://bankir.ru> - Информационное агентство о банковском бизнесе
8. <http://www.bloomberg.com> - Информагентство «Блумберг»
9. <http://www.rbc.ru> - Информагентство РосБизнесКонсалтинг
10. <http://www.gifa.ru> - Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков
11. <http://www.theirm.org> - Институт управления рисками (IRM)
12. <http://www.airmic.com> - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC)
13. <http://вашифинансы.рф> - Европейская Банковская Ассоциация
14. <http://moneycentral.msn.com> - Персональные финансы и инвестиции
15. <http://www.ecb.int> - European Central Bank

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При чтении лекций используется компьютерная техника для поиска исторических, аналитических и статистических материалов в сети Интернет, проекционная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов подготовленных преподавателями и студентами с последующим обсуждением представленных материалов.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются следующие информационные технологии:

1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
3. Подготовка и презентация итогов деятельности
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного, аналитического и статистического материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет и баз данных;
5. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.

При изучении дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимо стандартное программное обеспечение: ОС Windows, пакет программных средств офисного назначения MS Office, воспроизведения изображения и звука. Специальное программное обеспечение не требуется.

Электронные библиотеки, базы данных, информационно–справочные и поисковые системы: iBooks, издательства "Лань" и "Юрайт"

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации программы подготовки по дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа высшего образования, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

– использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;

– использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

– предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

– обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу, нормативную документацию из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося

К видам самостоятельной работы относятся:

⇒ работа над лекционным материалом;

⇒ работа над учебными пособиями, монографиями, научной и кино-периодикой;

⇒ просмотры фильмов;

⇒ работа с Интернет-ресурсами;

⇒ изучение и конспектирование нормативного материала;

⇒ подготовка к зачету.

Самостоятельная работа начинается использованием «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над

лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, обучающийся имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. При конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

При работе над текстом лекции обучающемуся необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам.

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, справочными изданиями, периодикой в дополнение к знаниям, полученным на лекциях. Дополняя при этом конспект лекций. Она должна быть направлена на поиски ответов на наиболее важные, узловые проблемы дисциплины, а также при подготовке к зачету.

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы.

Результатом самостоятельной работы должно стать собственное представление обучающегося об изученных вопросах.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»**

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-9.	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекционные занятия - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-9
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - самостоятельная работа с литературой и другими источниками	УК-9
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества знаний в теоретических вопросах; - оценка активности и эффективности участия в процессе занятий с использованием интерактивных	УК-9

	форм.	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - ведение конспекта занятий - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на аудиторных занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - активное участие в реализации интерактивных форм обучения
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на практическое обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы своевременно проработаны
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - обучающихся может обосновать применение тех или иных методов анализа изучения конкретных личных финансовых проблем - способность самостоятельно обосновать свою точку зрения при анализе личных финансовых вопросов, опираясь на результаты анализа ситуации с применением интерактивных форм
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - продемонстрировано знание теоретических основ и эмпирического материала, усвоены навыки поиска, систематизации и анализа информации <p>-ЗАЧЕТ</p>

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1.	УК-9	Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы финансовой грамотности» осуществляется посредством зачета, который проходит в форме устного опроса по случайной выборке.

1.5. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: зачету

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
2. Сущность денег как экономической категории.
3. Денежные системы.
4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
5. Доходы граждан и их источники.
6. Заработная плата: системы и формы.
7. Социальные выплаты предприятий и организаций.
8. Государственные социальные выплаты.
9. Доходы от предпринимательской деятельности.
10. Распределение семейного и/или личного бюджета.
11. Потребительское поведение и его характеристика.
12. Структура банковской системы России.
13. Основные функции ЦБ РФ.
14. Основные направления деятельности коммерческих банков.
15. Депозиты и сберегательные счета.
16. Способы начисления процентной ставки.
17. Виды кредитов.
18. Потребительское кредитование.
19. Особенности ипотечного кредитования.
20. Виды банковских карт, их особенности.
21. Финансовые и реальные инвестиции.
22. Инвестиционная деятельность банков.
23. Индивидуальный инвестиционный счет.
24. Риски инвестирования.
25. Виды ценных бумаг.
26. Инвестиции физических лиц в драгоценные металлы.
27. Участники фондового рынка.
28. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор.
29. Договор страхования и регулирование страховой деятельности.
30. Риски страховщика и страхователя.
31. Виды имущественного страхования в России.
32. Виды страхования для физических лиц.

33. Социальное страхование.
34. Налоговая система.
35. Налоги и их классификация.
36. Виды налогов для физических лиц.
37. Налоговые льготы и вычеты.
38. Налоги на предпринимательскую деятельность в форме ИП.
39. Налог на профессиональный доход.
40. Государственная пенсионная система в РФ.
41. Накопительная и страховая пенсия.
42. Пенсионные фонды и особенности их работы.
43. Признаки финансовых пирамид.
44. Правила личной финансовой безопасности.
45. Виды финансового мошенничества.

1.6. Оценивание результатов зачета

1.6.1. Критерии оценивания знаний

Устанавливаются следующие шкалы оценивания уровней освоения компетенции, предусмотренной рабочей программой:

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
Повышенный	Знать	Обучающийся продемонстрировал исчерпывающее знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал необходимое умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Базовый	Знать	Обучающийся продемонстрировал достаточное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал достаточное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в достаточном объеме овладел навыками практического мышления в области

Показатель оценивания	Результат обучения	Критерии оценивания
		изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Пороговый	Знать	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное знание основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал недостаточно полное умение давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся в недостаточно полном объеме овладел навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.
Недостаточный	Знать	Обучающийся не продемонстрировал необходимых знаний основных понятий и категорий, связанных с организацией личных финансов, основных показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности современного человека.
	Уметь	Обучающийся не продемонстрировал умения давать объективную оценку современным процессам, происходящим в финансовой сфере, применять методы и средства проведения анализа и прогнозирования конкретных процессов при оценке личного благосостояния.
	Владеть	Обучающийся не овладел необходимыми навыками практического мышления в области изучаемой проблематики с применением современного инструментария.

1.6.2. Оценивание результатов зачета

Оценка «**ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при достижении повышенного, базового, порогового уровней освоения компетенции.

Оценка «**НЕ ЗАЧТЕНО**» выставляется обучающемуся при недостаточном уровне освоения компетенции.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РОССИИ»**

Специальность
54.05.03 Графика

Квалификация выпускника
Художник анимации и компьютерной графики

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2024

Автор – доктор исторических наук, доцент С. М. Шамин.

Рабочая программа учебной дисциплины «История России» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Андреев А. Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. Цели освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</u>	4
<u>4. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины (модуля)</u>	6
<u>5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий</u>	6
<u>5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)</u>	7
<u>6. Лабораторный практикум</u>	15
<u>7. Семинары</u>	15
<u>8. Самостоятельная работа студента</u>	15
<u>9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)</u>	16
<u>9.1. Основная литература</u>	16
<u>9.2. Дополнительная литература</u>	16
<u>10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)</u>	17
<u>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</u>	17
<u>12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)</u>	18

1. Цели освоения дисциплины

Цели дисциплины «История России»:

1. сформировать у обучающихся адекватные представления об истории России, основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества,
2. помочь обучающимся в становлении их гражданской позиции на основе самостоятельной работы с источниками.

Задачи дисциплины:

1. добиться усвоения обучающимися основных фактов и событий российской истории, важнейших исторических дат, знания жизненного пути главнейших исторических деятелей,
2. выработать умения анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе на основе исторических фактов.
3. научить самостоятельной работе с исторической литературой и источниками.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.01 «История России» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 1 курсе в 1-ом и 2-ом, а также и на 1 курсе в 1-ом семестре. Объем дисциплины - 4 з.е., что составляет 144 акад. ч. (108 астр. ч.).

Дисциплина «История России» является базовой для следующих дисциплин: философия, история религий, основы государственной культурной политики Российской Федерации, история русской литературы, история русского изобразительного искусства.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

- способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса (ОПК-1);

Формируемые компетенции (код компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-1 - способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	Знать: основные факты и события российской истории, имена и жизненный путь главнейших ее деятелей, важнейшие исторические даты; иметь представление об основных этапах развития российского общества и Российского государства.
	Уметь: на основе исторических фактов анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе.
	Владеть: навыками самостоятельной работы с исторической литературой и источниками.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоемкость дисциплины	4 зач.ед. 144 акад. час. (108 астр. ч.)			
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам		
		1	2	3
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):				
Теоретический блок:				
Лекции	118	34	32	52
Практический блок:				
практические и семинарские занятия				
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	20	2	4	14
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов	20	2	4	14
Формы текущего контроля успеваемости				
Форма промежуточной аттестации	6			Зач.О 6
Всего часов	144	36	36	72

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

	Название разделов и тем	Общая трудоем- кость (в ч.)	Виды учебных занятий			
			Аудиторные занятия, в том числе			Самост оятельн ая работа
			Лекции	Семина рские занятия	Лабор аторн ые заняти я	
	1 курс, 1 семестр					
1	Общие вопросы курса		2			
2	Мир в Древности и раннем Средневековье		8			2
3	Восточные славяне в Раннее Средневековье. Образование Руси		2			
4	Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Русь в XI — начале XIII в.		4			
5	Русские земли в середине XIII — XIV в.		4			
6	Образование Российского государства		4			
7	Мир в раннее Новое Время (конец XV – XVII вв.)		8			
8	Россия в XVI веке		2			
	Итого за 1 семестр		34			2
	1 курс, 2 семестр					
9	Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время		2			2
10	Россия в XVII веке.		4			2
11	Культура Древнего Мира и Средних Веков. Культура Руси до XVI в.		4			
12	Русская культура XVI–XVII вв. – культура переходной эпохи от позднего средневековья к раннему новому времени.		2			
13	Россия в эпоху преобразований Петра I		2			
14	Россия в середине и второй половине XVIII в.		2			
15	Всемирная история XVIII – начала XIX века		4			
16	Россия в первой половине XIX в.		4			
17	Время Великих реформ в России		4			

18	Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.		4			
	Итого за 2 семестр:		32			4
	2 курс, 3 семестр					
19	Россия в начале XX века.		4			
20	Культура Нового времени. Основные направления, достижения и результаты в развитии российской культуры XVIII – XX вв.		4			14
21	Великая российская революция и гражданская война		4			
22	СССР в 1920-е годы. НЭП		2			
23	СССР в 1930-е гг. «Сталинский социализм»		4			
24	Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР.		4			
25	Великая Отечественная война		4			
26	Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.		4			
27	СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.		4			
28	СССР в 1960-х – 1980-х гг.		4			
29	«Перестройка» и крушение СССР		2			
30	Россия 1990-х гг.		4			
31	Культура Новейшего времени		4			
32	Современная Россия и современный мир		4			
	Итого за 3 семестр:		52			14
	Зачет	6				

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Компетенция, связанная со способностью анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компете нции	Наименование тем	Краткое содержание разделов и тем
---------------------------------	-----------------------------	--

ОПК - 1	Тема 1. Общие вопросы курса	<p>§ 1. Методология исторической науки.</p> <p>§ 2. Исторические источники и их роль в изучении истории Археология и вещественные источники. Письменные источники.</p> <p>§ 3. Хронологические и географические рамки курса. Периодизация мировой и отечественной истории. Периодизация история России в связи с основными этапами в развитии российской государственности. История стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории.</p> <p>§ 4. История России и всеобщая история. Роль и место России в мировой истории. Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории.</p> <p>§ 5. Значение исторического знания.</p>
ОПК - 1	Тема 2. Мир в Древности и раннем Средневековье	<p>§ 1. Первобытность. Появление человека. Роль археологии в изучении первобытности. Археологические источники. Археологическая периодизация. Каменный век. Неолитическая революция. Бронзовый век. Территория России в эпоху первобытности. Общественные отношения, власть, религия и культура в первобытном обществе.</p> <p>§ 2. Древность. Особенности и пути развития древних цивилизаций. Древний Восток. Античный мир: Древняя Греция и Древний Рим. Значение античности для всемирной истории и культуры. Очаги древних цивилизаций на территории России. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевники евразийских степей. Ранний железный век на территории России.</p> <p>§ 3. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Возникновение понятия «Средние века». Споры о начале и конце эпохи Средневековья. Раннее, зрелое и позднее Средневековье.</p> <p>§ 4. Западная и Центральная Европа в эпоху раннего Средневековья. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Германские королевства V-VII вв. Империя Карла Великого и ее раздел. Западная Европа в IX-XI вв. Эпоха викингов. Возникновение первых славянских государств.</p> <p>§ 5. Византийская империя. Периодизация истории Византии. Территория и население. Особенности политического и социально-экономического развития. Императорская власть. Вселенские</p>

		<p>соборы. Православие. Внешняя политика. Соперничество с Ираном и Арабским халифатом. Византия и славяне.</p> <p>§ 6. Основные черты развития стран Азии и Африки в эпоху Средневековья.</p> <p>Земледельцы и кочевники. Великий шелковый путь. Тюркские каганаты. Хазарский каганат. Арабский халифат. Волжская Булгария. Индия. Китай. Особенности развития Африки.</p>
ОПК - 1	Тема 3. Восточные славяне в Раннее Средневековье. Образование Руси	<p>§ 1. Восточная Европа в первом тысячелетии н.э. Славянское расселение.</p> <p>Этнополитическая карта Восточной Европы в первые века н.э. Дискуссии о появлении и расселении славян. Три ветви славянства. Общественное устройство раннесредневековых славян. Славянские общности Восточной Европы.</p> <p>§ 2. Образование государства Русь</p> <p>Политогенез в раннесредневековой Европе. Отечественные и зарубежные источники о начале Руси. «Варяжский вопрос». Процесс формирования государства Русь во второй половине IX – X вв. Внешняя политика.</p> <p>§ 3. Принятие Русью христианства и его значение.</p> <p>Причины принятия христианства из Византии. Крещение Руси. Значение византийского наследия (право, религия, культура, искусство и др.).</p>
ОПК - 1	Тема 4. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии. Русь в XI — начале XIII в.	<p>§ 1. Расцвет средневекового Запада.</p> <p>Устройство общества. Сословия. Понятие «феодализм». Рыцарство. Деревня и город. Ремесло и торговля. Ганза. Средиземноморская торговля. Церковь и Крестовые походы. Общее и особенное в политическом развитии стран Европы в XI-XIII вв.</p> <p>§ 2. Русь в конце X – начале XII века</p> <p>Территориально-политическое устройство. Общественный строй домонгольской Руси. Право. Русская Правда.</p> <p>§ 3. Русские земли в середине XII – первой трети XIII века.</p> <p>Начало политической «раздробленности». Формирование земель - самостоятельных политических образований. Особенности их политического устройства.</p> <p>§ 4. Внешняя политика и международные связи.</p> <p>Отношения с Византией, миром кочевников, странами Центральной, Западной и Северной Европы.</p>
ОПК - 1	Тема 5. Русские земли в середине XIII — XIV в.	<p>§ 1. Монгольское нашествие и формирование Золотой Орды.</p> <p>Образование Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батые в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под властью Орды единого политико-географического пространства на территории Северной Евразии.</p> <p>§ 2. Судьбы русских земель после нашествия Батые.</p>

		<p>Южные и западные русские земли. Северо-Восточная Русь. Новгород и Псков. Александр Невский.</p> <p>§ 3. XIV век: «возвышение» Москвы</p> <p>Московское княжество при его первых правителях. Дмитрий Донской. Объединение Московского и великого Владимирского княжеств.</p>
ОПК - 1	Тема 6. Образование Российского государства	<p>§ 1. Основные черты развития Западной и Центральной Европы в XIV-XV вв.: общее и особенное.</p> <p>«Кризис XIV века». Черная смерть. Особенности развития Франции и Англии. Столетняя война. Итальянские государства: Флоренция, Венеция и Генуя. Генуэзские владения в Причерноморье. Священная Римская империя. Гуситское движение в Чехии. Польское королевство и Великое княжество Литовское в борьбе с Тевтонским орденом. Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевания турок-османов и падение Византийской империи.</p> <p>§ 2. От «земель» к «великим княжениям»: территориальный передел русских земель.</p> <p>Восточнославянские земли в XV столетии. Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское. Династические войны.</p> <p>§ 3. Распад Орды.</p> <p>Наращение центробежных тенденций в Орде. Возникновение Крымского, Казанского, Сибирского ханств, Ногайской Орды.</p> <p>§ 4. Формирование Российского государства</p> <p>Московское великое княжество в 1462 - 1480 гг. Ликвидация зависимости от Орды. Рост московских владений в 1480 - 1505 гг. Обретение символики нового единого русского государства.</p> <p>§ 5. Общественный строй</p> <p>Эволюция социального строя во второй половине XIII – первой половине XIV вв. (первое столетие после монгольского нашествия). Социальные отношения второй половина XIV – XV вв.: формы землевладения, положение крестьянства, город.</p> <p>§ 6. Русские земли в международном контексте</p> <p>Вопрос о роли ордынского «ига». Место Московского государства в Европе. Формирование идеи «царства».</p>
ОПК - 1	Тема 7. Мир в раннее Новое Время (конец XV – XVII вв.)	<p>§ 1. Раннее Новое время: понятие, хронологические рамки и периодизация.</p> <p>Понятия Новое время и раннее Новое время. Споры о границах между Средневековьем и Новым временем. Новые роли Востока и Запада.</p> <p>§ 2. Великие географические открытия и возникновение первых колониальных империй Нового времени.</p> <p>Великие географические открытия: причины, ход, последствия. Конкиста и судьба цивилизаций доколумбовой Америки. Расцвет африканской работорговли. Первые</p>

		<p>колониальные империи Нового времени: общее и особенное.</p> <p>§ 3. Экономика и общество Европы в раннее Новое время.</p> <p>Серебро Америки и Революция цен. Начало формирования мирового рынка. Генезис капитализма. Общество сословий и привилегий.</p> <p>§ 4. Реформация и контрреформация в Европе.</p> <p>Духовный климат Европы в конце XV – начале XVI в. «Охота на ведьм». Причины Реформации. Лютеранство и кальвинизм. Радикальная Реформация и Крестьянская война в Германии. Королевская Реформация в Англии. Религиозные войны во Франции. Контрреформация.</p> <p>§ 5. Общее и особенное в политическом развитии Европы.</p> <p>Абсолютизм во Франции. Испанская монархия. Освободительное движение в Нидерландах. Век революций в Англии. Держава австрийских Габсбургов и Речь Посполитая. Международные отношения. Тридцатилетняя война. Борьба христианской Европы с наступлением османов.</p> <p>§ 6. Культура стран Европы в раннее Новое время.</p> <p>Роль книгопечатания. Возрождение. Барокко. Научная революция XVII века.</p> <p>§ 7. Страны Азии и Африки в раннее Новое время.</p> <p>«Пороховые империи». Османская империя. Иран. Индия: Великие Моголы и проникновение европейцев. Страны Дальнего Востока: путь к самоизоляции.</p>
ОПК - 1	Тема 8. Россия в XVI веке	<p>§ 1. Россия в первой трети XVI в.</p> <p>Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских (включение в состав их владений Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани). Василий III. Идеино-политическая борьба. Формирование доктрины «Москва – Третий Рим».</p> <p>§ 2. Правление Ивана IV. Внутренняя политика.</p> <p>От Избранной Рады к опричнине. Правительство «Избранной рады». Принятие общерусского Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. Опричный террор.</p> <p>§ 3. Внешняя политика Ивана IV.</p> <p>Включение в состав России Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война: задачи войны и причины поражения России. Начало морской торговли с европейскими странами через гавани Белого моря. Укрепление южных рубежей. Присоединение Сибирского ханства.</p> <p>§ 4. Социально-экономическое развитие страны в XVI в.</p> <p>Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Формирование основ крепостного права, предпосылки этого процесса.</p>
ОПК - 1	Тема 9. Россия	<p>§ 1. Причины и исторические предпосылки Смуты.</p>

	на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время	<p>Дискуссия о причинах Смутного времени в России. Хронология Смуты. Варианты периодизации. Ситуация в стране после Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества.</p> <p>§ 2. Приход к власти Лжедмитрия I, его свержение. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение самозванца. Обострение социально-политической борьбы.</p> <p>§ 3. Лжедмитрий II. Кульминация Смуты. Углубление Гражданской войны. Социальные противоречия как движущая сила в гражданской войне. Восстание Ивана Болотникова. Царствование Василия IV Ивановича Шуйского. Договор о передаче трона королевичу Владиславу и перспектива ограничения царской власти боярской аристократией.</p> <p>§ 4. Подъем национально-освободительного движения. Первое и Второе ополчения. Формирование Первого ополчения и его распад. Второе ополчение. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. Избрание царем Михаила Федоровича.</p> <p>§ 5. Завершение Смуты. Борьба с иностранной интервенцией и ее итоги. Цена первой в истории России гражданской войны.</p>
ОПК - 1	Тема 10. Россия в XVII в	<p>§ 1. Основные тенденции социального и политического развития России в XVII веке. Первые Романовы. Развитие торговли и ремесла. Общественные потрясения и трансформации XVII в. Продолжение политики «закрепощения сословий». Ограничение мобильности посадского населения городов. Бессрочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства.</p> <p>§ 2. Вхождение Украины в состав Российского государства. Обострение ситуации в Речи Посполитой Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и решение о включении Украины в состав Российского государства.</p> <p>§ 3. Освоение Сибири. Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. Историческое значение этого процесса.</p> <p>§ 4. Церковь в XVII веке. Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковный раскол.</p>
ОПК - 1	Тема 11. Культура Древнего Мира и Средних Веков. Культура Руси до XVI в.	<p>§ 1. Как появилась культура? Возникновение культуры в первобытном обществе. Появление государственных образований, как условие для начала профессионализации культуры. Зарождение и распространение «мировых религий». Религия, как универсальная культурная система.</p>

		<p>§ 2. Основные черты и достижения культуры Запада и Востока в эпоху Средневековья.</p> <p>Общее и особенное в развитии средневековой культуры. Культура Византии: содержание и формы. Средневековый Запад. Античное наследие в эпоху раннего Средневековья. Расцвет культуры в Западной Европе в XI-XIII вв. Возникновение университетов. Романский и готический стили. Отличительные черты культуры мусульманского мира, Индии и Китая.</p> <p>§ 3. Формирование христианской культуры в связи с Крещением Руси. Влияние Византии, ее культуры и цивилизации. Влияние православия на становление культуры Древней Руси. Основные заказчики и пользователи произведений культуры в Древней Руси и России. Представление о престижном потреблении.</p> <p>§ 4. Письменность и литература.</p> <p>Основные жанры древнерусской литературы. Идейное содержание. «Языки культуры». Пространство церковнославянского языка, явление двуязычия. Распространение письменной культуры: кому была доступна древнерусская книга? Представление об авторстве: кто писал древнерусские книги? Основные литературные жанры. Книжная культура, рукописная книга (материалы, процесс создания, существование в пространстве духовной культуры), книжная графика (типы письма, инициалы, лицевые рукописи). В преддверии Нового времени: появление новых литературных жанров, поиск литературного языка, начало книгопечатания. Борьба государства с проникновением в Россию чуждых сочинений. Библиотеки. Развитие языка и литератур народов России.</p> <p>§ 5. Древнерусское изобразительное искусство.</p> <p>Мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева.</p> <p>Византийское влияние в русской живописи. Икона – священный предмет или произведение искусства? Формирование русской художественной традиции. Иконостас, его развитие на Руси. Что мы знаем о жизни древнерусских иконописцев.</p> <p>§ 6. Зодчество средневековой Руси.</p> <p>Архитектура славян до принятия христианства: Предпочтение дерева камню, особенности пространства культовых сооружений. Влияние христианства на развитие русской архитектуры: мастера и технологии. Складывание русской архитектурной традиции. Средневековые зодчие – кто они? Проблема романского влияния на русское зодчество XII столетия: развитие камнерезного искусства. Возрождение русского зодчества после ордынского завоевания. Приглашение иноземных мастеров при Иване III и его наследниках.</p>
ОПК - 1	Тема 12. Русская культура XVI–	§ 1. Основные тенденции развития общественной мысли и культуры России в XVI – XVII вв.

	<p>XVII вв. – культура переходной эпохи от позднего средневековья к раннему новому времени.</p>	<p>Начало книгопечатания. Русская литература, общественная мысль.</p> <p>Роль православной церкви в сфере культуры и быта. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения.</p> <p>§ 2. Архитектура России XVI – XVII вв.</p> <p>Традиции и новации. Шатровый стиль. Переход к кирпичному строительству и появление Приказа каменных дел. Основные тенденции развития архитектуры в кон. XV – XVII вв.: новые технологии и архитектурные формы.</p> <p>Искусство русского узорочья в архитектуре XVII в. - синтез национальных традиций и заимствованных приемов.</p> <p>Деревянное зодчество. Исламская архитектура на территории России.</p> <p>Московское барокко.</p> <p>§ 3. Живопись XVI – XVII вв.</p> <p>Расцвет русской религиозной живописи в XVI и XVII вв. Проникновение в Россию западной живописной традиции. Первые живописцы в России. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения.</p> <p>Развитие фресковой живописи и иконописания</p> <p>Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения.</p> <p>Появление гравюры и начало массового тиражирования произведений искусства. Декоративно-прикладное искусство.</p> <p>§ 4. Музыкальная культура и театрализованные действия</p> <p>Сведения о музыкальной культуре славян до принятия христианства. Развитие православной музыкальной традиции. Церковные театрализованные действия. Музыка и театрализованные действия вне православной культуры, их законодательное ограничение. Музыка, как часть оформления образа власти. Придворная культура. Появление театра. Первые артисты в России.</p>
ОПК - 1	<p>Тема 13. Россия в эпоху преобразований Петра I</p>	<p>§ 1. Предпосылки преобразований.</p> <p>Их цели, методы, средства осуществления. Цена реформ. Значение реформ и их оценка в исторической мысли и общественном сознании.</p> <p>§ 2. Международное положение России к началу XVIII в. Северная война.</p> <p>Борьба за выход к Балтике — главная внешнеполитическая задача Петра I. Восточная политика Петра I. Итоги внешней политики Петра I.</p>

		<p>§ 3. Экономическая и социальная политика Петра I. Политика меркантилизма и протекционизма. Особенности развития промышленности: поддержка государства. Перемены в структуре российского общества.</p> <p>§ 4. Преобразования Петра I в сфере центрального и местного управления. Военная реформа. Создание флота. Основные принципы и результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. Последовательное внедрение принципа регулярства. Строительство регулярной армии.</p> <p>§ 5. Политика Петра I в сфере образования, просвещения и культуры. Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. Интенсивное развитие светской культуры. Активизация западноевропейских культурных заимствований.</p>
ОПК - 1	Тема 14. Россия в середине и второй половине XVIII в.	<p>§ 1. Эпоха дворцовых переворотов. Причины и основные факторы политической нестабильности в России в 20-х – 60-х гг. XVIII в.</p> <p>§ 2. Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Павел I. Просвещенный абсолютизм в России. Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I.</p> <p>§ 3. Социально-экономическое развитие России. Крепостное право. Дворянство. Купечество.</p> <p>§ 4. Становление Российской империи. Национальная и конфессиональная политика. Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений.</p> <p>§ 5. Цели, задачи и результаты внешней политики России второй половины XVIII века. Политика России по отношению к Речи Посполитой. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. Предпосылки продвижения России к Черному морю. Освоение Новороссии.</p>
ОПК - 1	Тема 15. Всемирная история XVIII – начала XIX в.	<p>§ 1. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу. Эпоха Просвещения. Абсолютизм в Европе. Трансформация абсолютных монархий под влиянием идей Просвещения.</p> <p>§ 2. Международные отношения в XVIII в.». Рост экономического и военно-морского могущества Великобритании. Англо-французское противостояние. Усиление Пруссии.</p> <p>§ 3. Война за независимость американских колоний Англии. Образование Соединенных Штатов Америки.</p>

		<p>Декларация независимости США.</p> <p>§ 4. Французская революция. Декларация прав человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта.</p> <p>§ 5. Эпоха наполеоновских войн.</p> <p>§ 6. Страны Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.</p>
ОПК - 1	Тема 16. Россия в первой половине XIX в.	<p>§ 1. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное. Интеллектуальные последствия Французской революции конца XVIII в.: кризис Просвещения. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: два полюса общественной мысли первой четверти XIX в. Административные преобразования: учреждение министерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового чиновничества.</p> <p>§ 2. Россия в Отечественной войне 1812 года. Россия в системе международных отношений. Влияние войны с Наполеоном на политическую и общественную жизнь страны. Заграничные походы. Роль России в устройстве Европы после победы над Наполеоном</p> <p>§ 3. Формирование традиций радикализма в России. Декабризм как политическая мысль и политическое действие. Причины зарождения движения декабристов. «Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных осмысления будущего России. Оценка восстания декабристов современниками и историками.</p> <p>§ 4. Николай I и его эпоха. Государственный строй. Крестьянский вопрос. Идеология и общественная мысль.</p> <p>§ 5. Внешняя политика 20-х – 50-х гг. XIX в. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Война на Северном Кавказе. Крымская война.</p>
ОПК - 1	Тема 17. Время Великих реформ в России	<p>§ 1. Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Складывание новых отношений власти и общества: отмена крепостной зависимости крестьянства, введение земств, реформа городского самоуправления, Судебные уставы 1864 г., военная реформа.</p> <p>§ 2. Социальные и экономические последствия Великих реформ. Модернизация социальной структуры российского</p>

		<p>общества как политический фактор второй половины XIX в. Индустриализация и урбанизация. Строительство железнодорожной сети. Развитие банковской сферы. Роль предпринимателей в развитии экономической и культурной жизни.</p> <p>§ 3. Складывание революционной традиции в России. Народничество. Деятельность организации «Народная воля». Попытки диалога власти и общества в 1878–1881 гг. Первые марксистские кружки. Особенности русского марксизма рубежа XIX–XX вв.</p> <p>§ 4. Александр III. Концепция «народной монархии» как основополагающий элемент официальной идеологии 1880–1890-х гг. Идеологи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика (К. П. Победоносцев, М. Н. Катков).</p> <p>§ 5. Принципы национальной политики Российской империи. Особенности управления окраинами. Имперский центр и региональные элиты; их интеграция в общероссийскую. Центральная власть и национальные движения.</p>
ОПК - 1	Тема 18. Основные тенденции мирового развития в XIX – начале XX вв.	<p>§ 1. Становление индустриальной цивилизации. Основные тенденции политического развития. Промышленный переворот в XIX в. Технический прогресс. Конституционализм и парламентаризм. Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм).</p> <p>§ 2. Империи и национальные государства. Феномен империи. Рисорджименто в Италии. Викторианская эпоха в Англии. Вторая империя во Франции и ее крушение. Образование Германской империи.</p> <p>§ 3. Гражданская война Севера и Юга в США. Причины победы Севера. Реконструкция Юга.</p> <p>§ 4. Образование колониальных империй. Борьба мировых держав за гегемонию. Раздел Африки между державами Запада. Китай в XIX веке. Революция Мэйдзи в Японии.</p> <p>§ 5. Обострение международной обстановки к началу XX века. Складывание противоборствующих союзов. Ситуация на Балканах. Предпосылки Первой мировой войны.</p>
ОПК - 1	Тема 19. Россия в начале XX в	<p>§ 1. Россия на рубеже XIX и XX вв. Развитие экономики. Социально-политическая ситуация. Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Зарождение политических организаций и партий в России.</p> <p>§ 2 Первая русская революция. Революция 1905 – 1907 гг.</p> <p>Причины революции. Специфика массового движения 1905 г. Крестьянство и революция. Национальное движение на окраинах империи. Манифест 17 октября 1905 г. и его</p>

		<p>последствия. Формы политического насилия в 1905 г. Московское декабрьское вооруженное восстание. Государственная дума в системе центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской революции.</p> <p>§ 3. Российская империя в 1907 – 1914 гг. Партийно-политическая система. Самодержавие и представительная власть. «Третьеиюньская» монархия.</p> <p>§ 4. Проект системных преобразований правительства П.А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы осуществления, последствия. Реформы П. А. Столыпина в политико-правовом измерении.</p> <p>§ 5 Российская империя в Первой мировой войне. Подготовка к большой европейской войне. Этапы военных действий на Восточном фронте. Этапы военных действий на Восточном фронте. Трансформация политической системы. Социальные последствия. Нарастание политических противоречий.</p>
ОПК - 1	Тема 20. Культура Нового времени.	<p>§ 1. Основные тенденции развития культуры в период Нового времени. Новое время и новые условия развития культуры. Идеи Просвещения и развитие культуры. Секуляризация культуры. Становление национальных культур. Индивидуализация творчества при создании произведений культуры: проблемы авторства и новизны. Коммерциализация культуры. Религия и культура. Роль церкви в развитии культуры Нового времени.</p> <p>§ 2. Основные направления развития и достижения мировой науки. Выдающиеся достижения в области изучения электричества, магнетизма, микромира. Новые теории в изучении живых существ. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Возникновение генетики. Исследования в области физиологии человека и психологии.</p> <p>§ 3. Вклад российских ученых в развитие мировой науки. Становление российской науки. М.В. Ломоносов. Работы Н. И. Лобачевского, периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, работы по физиологии И. П. Павлова и др.</p> <p>§ 4. Основные особенности и направления развития русской культуры XVIII – XIX вв. Словесность, художественное творчество, искусство. Роль государства в трансформации культуры России Нового времени. Создание специальных учебных заведений и учреждений, ведающих вопросами культуры. Сохранение культуры: музейное дело и частное собирательство. Общественная инициатива в развитии культуры. Разделение народной культуры и культуры привилегированных сословий: «усадебная» и «салонная культура». Борьба с засильем западной культуры: появление «теории официальной народности». Новые технологии и новые направления в развитии культуры.</p>

§ 5. Язык, литература и книжная культура.

Появление национальных языков и литератур. Формирование русского литературного языка. Влияние культурных связей с Европой на развитие русского языка и литературы. Перевод европейской литературы на русский язык: От Петра Великого до Екатерины Великой. «Российская грамматика» М. В. Ломоносова. Учреждение Екатериной Великой Российской Академии и создание толкового словаря русского языка. Превращение русского языка в язык науки и преподавания. Указ «О вольных типографиях»: развитие книгоиздательства. Библиотечное дело. Появление литературных кружков и салонов. Литературные журналы и критика. Рост интереса к исторической литературе. Борьба за чистоту русского языка. Цензурные уставы.

§ 6. «Золотой» и «серебряный» век русской литературы и искусства. Завершение формирования русского литературного языка в произведениях А. С. Пушкина. Творчество И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Вклад русской классической культуры в мировую культуру.

§ 7. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Изобразительное искусство в России Нового времени. Подготовка специалистов, первые учебные заведения: Академия художеств. Художник и заказчик, повседневная жизнь русских мастеров. Проблемы предназначения искусства. Появление художественных объединений. Выставочная деятельность. Меценаты и искусство. Декоративно прикладное искусство: производства, мастера, потребители. Обучение мастеров декоративно-прикладного искусства. Народное искусство и «высокая культура».

§ 8. Архитектура.

Архитектура, как особый вид изобразительного искусства. Механизмы проникновения «больших» архитектурных стилей в Россию. Государственные учреждения, ведающие вопросами строительства. Новая организация архитектурно-строительного дела: государственный заказ, понятие генерального плана, регулярная застройка, парадные ансамбли общественных зданий. Трансформация российского общества и расцвет усадебного строительства. Развитие садово-паркового искусства. Храмовое зодчество в России Нового времени. Поиск национальных традиций в архитектуре. Создание городской среды и городского образа жизни: рост этажности, доходные дома, санитарное состояние борьба с пожарами и др. Технологии Нового времени: бетон и железобетон и новые выразительные возможности.

§ 9. Музыка и театр.

Влияние Великого посольства Петра I на развитие музыки и театра в России. Ассамблеи и балы: музыка и танец как элемент культуры привилегированных слоев русского общества. Появление государственного театра. Развитие

		<p>системы государственных театров. Феномен крепостного театра. Первые специальные учебные заведения. Расцвет национальной музыкальной культуры. Русская музыка и театр в мировой культуре. Попытки создания «народного театра».</p>
ОПК - 1	<p>Тема 21. Великая российская революция и гражданская война</p>	<p>§ 1. Причины революционного кризиса 1917 г. Социальная напряженность и противоречия политического строя. Влияние Первой мировой войны. Формирование комплексного экономического и социально-политического кризиса.</p> <p>§ 2. Падение самодержавия и начало распада империи. События в Петрограде в феврале 1917 г. Важнейшие черты произошедшего государственного переворота. Создание Петросовета и Временного правительства.</p> <p>§ 3. Россия от Февраля к Октябрю. Взаимоотношения Временного правительства и Петросовета. Продолжение войны и ухудшение экономического положения. Рост влияния партии большевиков. Вооруженное восстание 25 октября. II Съезд Советов.</p> <p>§ 4. Гражданская война. Причины, основные этапы, факторы, обусловившие победу Красной Армии. Советско-польская война.</p> <p>§ 5. Социально-экономическая политика большевиков и их противников в годы Гражданской войны. Концепция «непредрешенчества» противников в среде противников большевиков. Организация экономики Советской России на социалистических началах. «Военный коммунизм». Политика в деревне. Преобразования в сфере культуры.</p>
ОПК - 1	<p>Тема 22. СССР в 1920-е годы. НЭП</p>	<p>§ 1. Внутреннее и международное положение СССР по окончании Гражданской войны. Падение промышленного производства. Положение в аграрном секторе. Рост недовольства в стране. «Антоновщина». Кронштадтское восстание. Надежды на мировую революцию.</p> <p>§ 2. Переход к Новой экономической политике. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Введение продналога. Допущение частного капитала. Тресты и синдикаты. Финансовая реформа.</p> <p>§ 3. Национальная политика. Принципы национальной политики большевиков. Сближение советских республик. Варианты «автономизации» и «федерализации». Создание СССР. Политика «коренизации» 1920-х гг.</p> <p>§ 4. Город и деревня в 1920-е гг. Политическая борьба в годы НЭПа. Дискуссии в руководстве РКП(б) о перспективах НЭПа, о сроках, темпах и сущности индустриализации. Борьба с оппозиционными группами. Возвышение роли</p>

		<p>Оргбюро ЦК и Генерального секретаря ЦК И.В. Сталина.</p> <p>§ 5. Советское общество в 1920-е гг.</p> <p>Перемены в социальной структуре. Интеллигенция в ее попытках найти место в новой России. «Смена вех». Культурное развитие. Политика советской власти по отношению к церкви.</p>
ОПК - 1	Тема 23. СССР в 1930-е гг.	<p>§ 1. Причины отказа от НЭПа и начала «социалистического наступления».</p> <p>Необходимость модернизации советской экономики. Проблемы финансирования. Внешнеполитическая обстановка.</p> <p>§ 2. Курс на модернизацию страны и укрепление ее обороноспособности.</p> <p>Переход к политике форсированной индустриализации. Введение плановой экономики. Создание мощной промышленной базы для оборонной индустрии.</p> <p>§ 3. Массовая коллективизация.</p> <p>Непосредственные причины и предпосылки массовой коллективизации. «Раскулачивание». Спад сельскохозяйственного производства и стабилизация аграрного сектора во второй половине 1930-х годов.</p> <p>§ 4. Особенности политической системы в 1930-е гг.</p> <p>Окончательное свертывание внутрипартийной демократии. Причины политических репрессий. Процессы в 1930-х гг. Завершение формирования политической системы сталинского социализма и ее основные черты.</p> <p>§ 5. «Культурная революция» и советское общество СССР в 1930-е годы.</p> <p>Комплекс мер по развитию образования. Перемены в социальной структуре. Усиление роли «социальных лифтов». Урбанизация. Социалистический реализм – единственный одобряемый творческий стиль.</p>
ОПК - 1	Тема 24. Мир между двумя мировыми войнами. Международное положение СССР	<p>§ 1. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны.</p> <p>Крах империй и образование новых государств. Ноябрьская революция в Германии. Кемализм в Турции. Образование Коминтерна. Реакция на «революционную волну».</p> <p>§ 2. Версальско-Вашингтонская система.</p> <p>Унижение Германии. Формирование мирового порядка под англо-французской гегемонией. Попытки внешнеполитической блокады СССР и полоса признаний.</p> <p>§ 3. Великая депрессия на Западе и попытки выхода из нее.</p> <p>§ 4. Приход к власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов.</p> <p>§ 5. Обострение международной обстановки в конце 1930 –х гг. Гражданская война в Испании. Агрессия Японии в Китае. Политика «умиротворения» агрессора. Мюнхенская конференция 1938 г. Советско-германский пакт о</p>

		ненападении 1939 г. Начало Второй мировой войны.
ОПК - 1	Тема 25. Великая Отечественная война	<p>§ 1. Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг.</p> <p>Германский план «Барбаросса». Причины отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. Наиболее значимые решения советского правительства по организации отпора врагу. Победа под Москвой и ее историческое значение. Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение.</p> <p>§ 2. Нацистский оккупационный режим.</p> <p>Политика и практика геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост». Становление партизанского движения в тылу противника. Сотрудничество с гитлеровцами различных коллаборантов. Национальные формирования. ОУН-УПА.</p> <p>§ 3. Коренной перелом в ходе войны и решающие победы Красной Армии в 1943–1944 гг.</p> <p>Сталинградские сражение — решающий акт коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной армии. «Битва за Днепр». Сражение на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция.</p> <p>§ 4. Экономическое обеспечение Победы. Единство фронта и тыла.</p> <p>Массовый трудовой героизм. Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых образцов вооружений. Меры по консолидации советского общества и укреплению патриотических начал в условиях войны.</p> <p>§ 5. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. СССР и союзники.</p> <p>Важнейшие сражения: операция «Багратион», Яско-Кишиневская операция. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема «второго фронта». Операция «Оверлорд». Висло-Одерская операция, Берлинская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии.</p> <p>§ 6. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны.</p> <p>Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.</p>
ОПК - 1	Тема 26. Мир в конце 1940-х – 1960-х гг.	<p>§ 1. Послевоенное устройство мира.</p> <p>Ялтинская и Потсдамская конференции. Возмездие военным преступникам.</p> <p>§ 2. Начало «холодной войны» и формирование биполярного мира.</p> <p>Смысл «холодной войны», создание НАТО, начало гонки вооружений; образование ФРГ и ГДР, Европейская интеграция. СССР и война в Корее.</p>

		<p>§ 3. СССР во главе социалистического лагеря. Страны Запада в 1950-х – 1960-х гг.</p> <p>Попытки сближения и обострение межблокового противостояния. Карибский кризис.</p> <p>§ 4. Азия, Африка и Латинская Америка в 1940–1960-х гг.</p> <p>Образование Китайской Народной Республики. Индия. Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости. Движение неприсоединения. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Агрессия США во Вьетнаме. Латинская Америка. Куба. Никарагуа. Чили.</p>
ОПК - 1	Тема 27. СССР в конце 1940-х – 1950-х гг.	<p>§ 1. Послевоенное восстановление экономики.</p> <p>Организация работ по восстановлению разрушенной экономики, основные приоритеты развития промышленности в послевоенное пятилетие. «Атомный проект». Развитие ракетостроения. Крупнейшие стройки десятилетия:</p> <p>§ 2. Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг.</p> <p>Борьба за лидерство в партии после смерти Сталина. Причины победы Хрущёва. «Развенчание культа личности» и его последствия. Общество, номенклатура, и «десталинизация». «Оттепель» в культуре и общественных отношениях. Попытки добиться консолидации социума вокруг КПСС. Причины смещения Хрущёва.</p> <p>§ 3. Реформы Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве.</p> <p>Ситуация в аграрном секторе к середине 1950-х годов. Борьба Хрущёва и Маленкова по поводу методов интенсификации сельского хозяйства. «Целинная эпопея». Ставка на форсированное возделывание кукурузы. Ликвидация МТС и наступление на приусадебные хозяйства колхозников. Итоги аграрной политики Хрущёва.</p> <p>§ 4. Индустриальная сфера СССР в 1955-1964 гг.</p> <p>Причины реформирования промышленного сектора. Реформа системы управления советской экономикой. Создание совнархозов и результаты этой реформы. Важнейшие достижения советской промышленности в 1955-1964 гг. Решение жилищной проблемы. Прорыв в Космос.</p>
ОПК - 1	Тема 28. СССР в 1960-х – 1980-х гг.	<p>§ 1. Экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг.</p> <p>Выбор между ОГАС и предложениями Косыгина. Сущность «Косыгинской» реформы и причины неудачи этой реформы. Формирование слоя «несменяемых» руководителей и значение этого феномена для экономики. «Договорная экономика». Возрастание роли топливно-энергетического комплекса. Важнейшие проблемы советской экономики к 1980-м годам.</p> <p>§ 2. Советское общество периода «позднего социализма».</p> <p>Политическое значение изменений в советской номенклатурной элите. Рост благосостояния советских граждан. Социально-политическое значение этого роста.</p>

		<p>Формирование «теневой экономики». Разочарование в идеалах социализма. Диссиденты. Итоги социального развития советского общества к 1980-м годам.</p> <p>§ 3. Важнейшие тенденции развития культуры и искусства СССР в 1960-х – 1980-х гг.</p> <p>Творческая интеллигенция и власть в СССР 1960-80-х годов. «Самиздат». Рок-культура и бардовское движение. Официальная культура и андеграунд. Новые тенденции в живописи, литературе, театре, кинематографе.</p> <p>§ 4. СССР на международной арене.</p> <p>«Доктрина Брежнева». Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости, движение неприсоединения. Интеграционные процессы в Африке и создание Организации Африканского Единства. Советско-американское соперничество в Латинской Америке, Азии и Африке. Война США во Вьетнаме. Разрядка международной напряженности в 1970-х гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки.</p> <p>§ 5. Нарастание негативных тенденций в экономике к началу 1980-х годов</p> <p>Проблема построения постиндустриальной экономики. Феномен НПО. Отставание к области кибернетики. Причины ухудшения экономического положения СССР к началу 1980-х годов.</p> <p>§ 6. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг.</p> <p>Ввод советских войск в Афганистан и его последствия. Ухудшение советско-китайских взаимоотношений. Финансовые проблемы ПНР и роль СССР в их решении. СОИ. Падения цен на нефть. Общие итоги развития внешнеполитической ситуации для СССР в первой половине 1980-х годов</p>
ОПК - 1	Тема 29. «Перестройка» и крушение СССР	<p>§ 1. Начало политики «Перестройки». 1985-1986 годы.</p> <p>Горбачёв и его соратники. Характерные черты нового поколения политиков. Основные лозунги политики Перестройки и динамика их наполнения. Первые шаги политики Перестройки: Госагропром СССР, МНТК, «антиалкогольная компания».</p> <p>§ 2. Период радикальной «Перестройки». 1987-1989 гг.</p> <p>«Механизм торможения». Политическая реформа: альтернативные выборы в партийные и советские органы, отделение КПСС от властных полномочий. Снижение управляемости страной. Экономическая реформа. Кооперативы. Закон «О государственном предприятии». Результаты экономических преобразований к 1989 г. и их влияние на социальную сферу.</p> <p>§ 3. Кризис политики Перестройки. 1990-1991 гг.</p> <p>Обострение межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Противостояние руководства РСФСР и руководства СССР. «Новоогаревский процесс». Договор об</p>

		<p>учреждении ССГ.</p> <p>§ 4. Внешняя политика СССР периода «перестройки». «Новое мышление». Советско-американский договор о ракетах малой и средней дальности. Поэтапная сдача руководством СССР внешнеполитических позиций. Объединение Германии и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной Европе.</p> <p>§ 5. Распад СССР.</p> <p>Путч ГКЧП. Учреждение Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР.</p>
ОПК - 1	Тема 30. Россия 1990-х гг.	<p>§ 1. Программа экономических реформ начала 1990-х гг. и их реализация.</p> <p>Отказ от советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Вопрос о неизбежности применения «шоковой терапии». Ваучерная приватизация — позитивные и негативные аспекты. Свобода внешней торговли. Нарастание негативных последствий реформ.</p> <p>§ 2. Особенности политических процессов 1990-х гг.</p> <p>Политический кризис 1993 г. и его разрешение. Б. Н. Ельцин и его окружение. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. Принятие Конституции РФ 1993 г. Назначение премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие перед ним первоочередные задачи.</p> <p>§ 3. Центробежные тенденции в Российской Федерации.</p> <p>Центр и российские регионы. Подписание Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление конституционного порядка в Чечне.</p> <p>§ 4. Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве.</p> <p>Проблема «советских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха.</p> <p>§ 5. Международная ситуация в 1990-х гг.</p> <p>Начало расширения НАТО на восток. Попытки руководства РФ найти взаимоустрояющие формы сотрудничества со странами Запада. Заключение с США договора СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом.</p>
ОПК - 1	Тема 31. Культура Новейшего времени	<p>§ 1. Общая характеристика культуры Новейшего времени.</p> <p>Общемировые тенденции развития культуры. Расцвет массовой культуры. Новые технические средства тиражирования объектов культуры: радио, телевидение, Интернет. Глобализация культурных процессов. Расширение представлений о культуре – формирование культурологии,</p>

как об отдельной научной дисциплины.

Формирование государственной культурной политики после революции 1917 г. «Сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства»: культура в программе РКП(б), принятой на VIII съезде (март 1919 г.) и культурная политика в годы гражданской войны. Трансформация политики государства в эпоху НЭП. Расцвет творческих союзов. ГЛАВИСКУССТВО. Изменение источников финансирования культуры и формирование государственной монополии в культурной среде: постановления политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932 г.) и «Об организации Всесоюзного комитета по делам искусств» (1935 г.). Появление Министерства культуры (1953 г.). Национальная политика СССР в области культуры. Советская культура, как «витрина» СССР. Отношение государства к общественной инициативе. Перенесение политической борьбы в культурную сферу. Практика «культурного потребления». «Неформальная» культура. Усиление контроля над культурой, пятое управление КГБ СССР. Трансформация культурной политики в конце 1980-х – 2010-х гг. Власть и религия: основные тенденции во взаимоотношениях. Возрождение общественных организаций с сфере культуры: Советский фонд культуры, Советский Фонд Рерихов и др. Ликвидация советских структур управления культурой. Борьба тенденций коммерциализация культуры и сохранения государственного финансирования.

§ 2. Литература и книжная культура.

Советская власть и язык: реформа алфавита, политика «латинизации», создание национальных алфавитов. Первые советские литературные организации (Российская ассоциация пролетарских писателей и др.). Советская цензура: Главное управление по делам литературы и издательств. Установление государственного контроля над литературой. Первый съезд советских писателей СССР. Союз писателей СССР, национальные союзы писателей. Большие литературные проекты в СССР (на примере серии ЖЗЛ). Литература, как рупор советской идеологии. Популярные жанры в советской литературе: научная фантастика, историческая беллетристика, детектив. Мировое признание русской литературы. Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии. Переводная литература в СССР. Журналы, как выразители идейных направлений (на примере изданий «Новый мир» и «Молодой гвардии»). Популярные писатели народов СССР. Книгоиздательский бум конца 1980-х – 1990-х гг. Массовый перевод иностранной литературы. Влияние развития Интернета на литературное творчество и книгоиздание. Тенденции к сегментации читательского спроса и депрофессионализации писательского труда. Электронные «площадки самиздата».

§ 3. Архитектура.

Основные направления развития архитектуры

Новейшего времени. Задачи советской архитектуры в условиях урбанизации. Декрет президиума ВЦИК «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах» (1918 г.): формирование строительной монополии государства. Попытки привлечь иностранного капитала и технологий. Заимствование передового опыта проектирования и создание «модельных» производств (Госпроектстрой (1930–1932 гг.), как крупнейшее в мире архитектурное бюро). Создание советских архитектурных школ. Московский архитектурный институт, Академия архитектуры СССР. Складывание производственно-технической базы для новой архитектуры. Социалистический город, как отражение советской градостроительной концепции 1920–1930-х годов. Архитектура новых технологий: советский конструктивизм и модернизм. Формирование облика Москвы: планы и реальность. Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР), как центр межотраслевой координации в области строительства. Массовое жилищное строительство и появление типовой застройки: постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (1955 г.). Трансформация строительной индустрии в конце 1980-х – 2010-х гг.

§ 4. Живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Художественные объединения и артели первых лет советской власти. Ассоциация художников революционной России. ВХУТЕМАС, как социокультурный феномен первых лет советской власти. Консолидация художественного творчества на основе Всероссийского союза кооперативных товариществ работников изобразительного искусства (Всекохудожник, 1932 г.). Художественный фонд СССР: переход к централизованному заказу художественной продукции. Союз художников СССР и его отделения. Художественные издания. Проблема презентации художественных произведений: официальные выставочные площадки и «бульдозерная выставка». Организации советских скульпторов: Общество русских скульпторов и скульптурная секция АХРР. Советская идеология и скульптура. Создание грандиозных архитектурно-скульптурных комплексов и мемориалов: идейное содержание и технологические возможности. Жанровая и городская (уличная) скульптура. Декоративно-прикладное искусство СССР.

§ 5. Музыка, театральное и цирковое искусство.

Национализация театров: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26.08.1919 «Об объединении театрального дела». Эпоха НЭП. Коммерческое искусство (на примере мюзик-холлов). Усиление государственного контроля над концертной деятельностью. Образование в системе Наркомпроса РСФСР Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий (1931 г.). Развитие отраслевых организаций (на примере

		<p>«СоюзГосЦирка» (1957 г.). Подготовка кадров в сфере музыкального, театрального и циркового искусства. Важнейшие отраслевые издания. Концертная деятельность в СССР. Гастроли иностранных артистов. Нелегальные концерты и легализация новых музыкальных направлений (на примере рок-клубов). Работа организаций культуры в новых социально-экономических условиях.</p> <p>§ 6. Киноискусство.</p> <p>Национализация кинематографа: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 27.08.1919 «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению». Начало масштабного развития кинопроизводства и создание крупных киностудий. Создание промышленной базы для производства киноплёнки и киносъёмочных аппаратов. Управление советским кино. Обучение специалистов в области кино. Сохранение кинопродукции: Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации. Советская мультипликация. Появление телевидения и новые жанры киноискусства: телеспектакли, многосерийные фильмы и телесериалы. Зарубежное кино в СССР, Московский международный кинофестиваль. Международное признание советского и российского кинематографа.</p>
ОПК - 1	Тема 32. Современная Россия и современный мир	<p>§ 1. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI века.</p> <p>Претензии США на мировое господство, Европейская интеграция, внешнеполитическая линия Китая; инициатива «Один пояс и один путь»; стратегическое партнерство Китая и России; противоречия между Китаем и США; интеграция Индии в мировую экономическую систему; модернизационные процессы в странах Азии; усиление интеграционных процессов в Африке; «Левый поворот» в латинской Америке.</p> <p>§ 2. Экономическое развитие России в начале XXI века.</p> <p>Устойчивый экономический рост. Курс на минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны. «Цифровой прорыв». Влияние международных санкций, введенных в 2014–2022 гг. на экономику России.</p> <p>§ 3. Российское государство и общество в начале XXI века: политика, социум, медиа, культура.</p> <p>Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства страны. Рост устойчивости политической системы России, консолидация ведущих политических сил страны. Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г.</p>

		<p>§ 4. Внешняя политика Российской Федерации в начале XXI в. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на многовекторную внешнюю политику. Стремление США установить свою монополию в мире. Расширение НАТО и Европейского союза на восток.</p> <p>§ 5. Внешнеполитические события 2014–2022 гг.</p> <p>Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. Обострение международных отношений. Антироссийская политика США и руководства Европейского союза. Введение странами Запада политических и экономических санкций против России и их негативные последствия для международных отношений. Начало специальной военной операции на Украине. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.</p>
--	--	---

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

Примерные темы для самостоятельной работы:

1. Анализ исторического фильма.
2. Исторический документ как источник для работы над фильмом исторической тематики.
3. Составление синопсиса исторического фильма.
4. Творческая работа об одном из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России

Критерии оценки

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий,

способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов и сформировать компетентное суждение.

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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:20-10/1-к/22-18-У от 26.02.2018), «Лань» (контракт №:80-17-У от 23.05.2017) и «Юрайт» (контракт №:68-17-У от 23.05.2017).

9.1. Основная литература

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. История России. М. 2017. (или любое аналогичное издание).
2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Т., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории России. М. 2017. (или любое аналогичное издание).

9.2. Дополнительная литература

1. Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах. Курс русской истории. Т.1-5. М. 1987–1989 (или любое аналогичное издание).
2. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории : учебное пособие. М., 1993 (или любое аналогичное издание).
3. Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России М., 1989 (или любое аналогичное издание).

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Библиотека литературы Древней Руси
<http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1941>
2. История России. Краткий курс. (материалы проекта Инновационного учебно-методического комплекса «История» //Захаров В.Н., Петров Ю.А. <https://history.jes.su/issue.2016.3.9.e10>
3. Историко-культурный стандарт
<http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483>

4. Портал «Сто главных документов российской истории»
<http://doc.histrf.ru/>
5. Федеральное архивное агентство. Архивные online проекты
<http://www.rusarchives.ru/arhivnye-online-proekty>
6. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

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

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет ки-
нематографии имени С. А. Герасимова»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Разработка анимационного образа в пространстве кадра»

**Направление подготовки, 54.05.03 «ГРАФИКА»
специальность**

**Специализация «Художник анимации и компьютерной
графики»**

Форма обучения очная

Москва, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Разработка анимационного образа в пространстве кадра» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Автор: Н.П.Грофпель, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины «Разработка анимационного образа, пространства и кадра» одобрена на заседании кафедры
анимации и компьютерной графики
(название кафедры)

Протокол № 38/1 от « 31 » августа 2024 г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1. Организационно — методические данные дисциплины
- 2.2. Содержание разделов дисциплин
 - 2.2.1. Структура дисциплины
 - 2.2.2. Тематический план курс
 - 2.2.3. Содержание дисциплины
 - 2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

3.4. Самостоятельная работа обучающихся

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Актуальность программы: процесс создания персонажей, продумывания среды и формирование пространства кадра являются важным этапом в работе художника анимации и мультимедиа. Понимание подготовительного процесса и умение сформировать изобразительную часть - важная составляющая работы над различными проектами.

Основная цель программы дисциплины «Разработка анимационного образа в пространстве кадра» - формирование системных знаний и насмотренности в области дизайна персонажей и окружения, понимание особенностей работы в анимации, различных технологий. Полученные студентами навыки помогут им точнее реализовывать собственные проекты, а также успешно работать в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины «Разработка анимационного образа в пространстве кадра»:

-Изучение наиболее ярких примеров формирования образов и локаций в различных анимационных техниках, направлениях.

-Формирование разделения этапов работы над анимационным проектом и особый упор на подготовительный период, как основной в закладывании изобразительной концепции.

-Соединение теоретических знаний, включая насмотренность, и практических заданий.

-Умение обосновать выбор, собирать необходимые материалы для работы в графике, живописи, фотографии и видео референсах.

- Развитие творческого мышления, эстетических взглядов.

Программа рассчитана на два семестра.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Разработка анимационного образа, пространства и кадра» относится к факультативной части ФТД.В.04 основной образовательной программы, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции».

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин:

1. Основы анимационного мультдвижения.
2. Мастерство художника анимации и компьютерной графики.
3. Основы мультрежиссуры.
4. Мультдвижение кукол.

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	62	34	28						
Практическая работа	62	34	28						
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	4	2	2						
Вид промежуточной аттестации –Зачет	6		6						
ИТОГО:	часов								
Общая трудоемкость	зач. ед.	72	36	36					

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации: зачет— 2 семестр.

2.2.2. Тематический план курса

№	Наименование разделов и тем	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий			
			Лекции	Прак. занятия	Индив. занятия	СР
1.	Тема 1. Введение. Знакомство с программой дисциплины.			2		
2.	Тема 2. Образ персонажа в пространстве кадра на примерах анимационных фильмов.			6		
3.	Тема 3. Принципы построения композиции.			6		
4.	Тема 4. Формирование пространства кадра в анимационном фильме.			6		
5.	Тема 5. Взаимосвязь персонажа в анимационном фильме и пространства фильма. анимационном фильме.			6		
6.	Тема 6. Особенности разработки «массовки» и главного героя как части анимационного пространства.			6		
7.	Тема 7. Различия в крупности планов.			6		
8.	Тема 8. Детали персонажа в зависимости от разработки пространства кадра.			6		
9.	Тема 9. Работа над индивидуальными проектами студентов.			18		4

10.	Контроль	6			
11.	ИТОГО	72		62	4

2.2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Знакомство с программой дисциплины.

Формирование компетенции: ОПК -1, ОПК-3, ПКО-1, ПКО-3.

Тема 2. Образ персонажа в пространстве кадра на примерах анимационных фильмов.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 3. Принципы построения композиции.

Принципы построения композиции в пространстве кадра. 14 принципов построения композиции и правило третей.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 4. Формирование пространства кадра в анимационном фильме.

Геометрия пространства.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 5. Взаимосвязь персонажа в анимационном фильме и пространства фильма. анимационном фильме.

Взаимодействие персонажей в пространстве фильма. Дальний, средний и ближний план при разработке персонажей в анимационном фильме.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 6. Особенности разработки «массовки» персонажей как части анимационного пространства. Образ главного персонажа как ключевой в разработке анимационного кадра. Второстепенные персонажи в анимационном пространстве кадра.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 7. Различия в крупности планов.

В какой части пространства кадра должен разместиться ключевой материал анимационного фильма. Крупный план персонажа в анимационном пространстве. Средний план персонажа в анимационном пространстве. Дальний план персонажа в анимационном пространстве. Особенности разработки.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 8. Детали персонажа в зависимости от разработки пространства кадра.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

Тема 9. Работа над индивидуальными проектами студентов.

Формирование компетенции: ОПК -1, ПКО-3.

2.2.4. Занятия с применением инновационных форм

При обучении по данной программе применяются следующие формы обучения:

- проблемная лекция,
- лекция-визуализация,
- лекция-консультация, видеолекция,

Учебные просмотры — просмотры работ (сцен) студентов с целью разбора правильности их выполнения с точки зрения законов рисованной анимации и выявления того, над чем сделать акцент и проработать в процессе учебы.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Фонд оценочных средств (ФОС)

Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК -1, ПКО-3	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия (практические занятия с показом); - обсуждения тем.	ОПК -1, ПКО-3
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению практических заданий; - подготовка практических заданий по темам.	ОПК -1, ПКО-3
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - выполнение творческих заданий.	ОПК -1, ПКО-3
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий; - ведение конспекта занятий; - участие в обсуждении теоретических и практиче-

		ских вопросов на практических занятиях; - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций); - наличие выполненных самостоятельных заданий.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий; - способность аргументировать свою точку зрения; - участие в обсуждении выполнения практических заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение творческих заданий
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам; - участие в обсуждении практических заданий; - практические задания выполнены своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках творческих заданий; - способность самостоятельно выполнить практическое задание.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания выполнены с использованием изучаемых по данной программе программ; - представленные учебные творческие (практические) работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества художественных решений; - в процессе обсуждения практических работ продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки; - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ

3.2. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК -1	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет
2	ПКО-3	Обсуждения Творческое (практическое) задание Зачет

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Разработка анимационного образа, пространства и кадра» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение.
- Творческое задание.
- Зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу просмотренного материала (практического задания с использованием изучаемых по данной программе компьютерных программ) или предложенного педагогом. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях мультимедийного производства).

Творческое задание

Основной задачей творческого задания является формирование практических навыков работы в подготовительном периоде анимационного фильма. Студент разрабатывает дизайн персонажей и создаёт эскизы локаций на

выбранную тему. Также собирает различные визуальные референсы, помогающие сформировать стилистическое направление

В ходе занятий студент должен получить представление и навыки работы в преподаваемых по данной программе компьютерных программах.

Основными видами творческих работ являются: эскизы, финальные цветные эскизы.

Зачет: проходит в форме презентации проекта и пичтинга выбранной темы с демонстрацией рабочих материалов.

Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1. Примеры выбора стилистики персонажей в различных анимационных фильмах.
2. Основная роль композиции для создания атмосферы кадра.
3. 14 принципов построения композиции.
4. На чём строится правила третей и последствия его нарушения.
5. Способы создания атмосферного пространства кадра.
6. Влияние крупности планов на передачу состояния героя.
7. Отличие разработки главного и второстепенных героев.
8. Основные вопросы для наиболее эффективного создания главного героя.
9. Особенности работы над второстепенными героями.
10. Степень проработки персонажа на крупном плане на примере двух фильмов в разных техниках.
11. Размещение ключевого материала в пространстве кадра.
12. Особенности взаимосвязи персонажей и пространства кадра.
13. Различия дизайна главных героев и их характеров на примере трёх классических анимационных фильмов.
14. Разница основных форм для построения характеров персонажей.
15. Взаимосвязь геометрии пространства и дизайна героев.

3.4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа подразумевает выбор темы для разработки персонажей и локаций. Изначальный сбор различных референсов и создание эскизов для итогового представления небольшого визуального проекта, в ходе которого необходимо продемонстрировать наглядность и умение обосновать выбор стилистического решения.

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,
 в форме электронного документа,
 в форме аудиофайла,

- Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме,
 в форме электронного документа.

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,
 в форме электронного документа,

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, а также дистанционно

Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины:

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухозрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации).

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Литература:

1. Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями: материалы V международной научно-практической конференции "Анимация как феномен культуры" 7-8 октября 2009г. / Анимация как феномен культуры (V международная научно-практическая конференция;); науч. ред., сост. Н. Г. Кривуля. - М.: ВГИК, 2010. - 329 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 — 208 с.
3. Ромм М.И. Лекции о кинорежиссуре: рекомендовано методсоветом ВУЗа / М.И. Ромм ; ВГИК. Кафедра кинорежиссуры. - М.: ВГИК, 1973. - 254 с.
4. Уорд, Питер. Композиция кадра в кино и на телевидении: рекомендовано методсоветом ВУЗа / У. Питер; Пер. с англ. Д.М. Демурова, Ред. С.И. Жданова. - М.: ГИТР, 2005. - 196 с.
5. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства: учебное пособие / С. Эйзенштейн; Ред. - сост.: Е. Я. Басин. - М. : Смысл, 2002. - 335 с.
6. Эйзенштейн С.М. Метод / С.М. Эйзенштейн. Тайны мастеров / Сост. автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. - М. : Музей кино ; [Б. м.] : Эйзенштейновский центр, 2002. - 688 с.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» договор №4888/185-21-У от 19.11.2021г. https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань» договор № Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г. договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.2021г. https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбукс» контракт №25-03/21К/186-21-У от 19.11.20-21г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Требования
1.	Лекционная аудитория	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, наглядные пособия, муляжи, гипсовые слепки.
2.	Кабинет для практических занятий	Список учебно-лабораторного оборудования. -Компьютеры -мониторы -графические планшеты

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

На основе теоретических и практических знаний, полученных в процессе практического обучения, студент использует технологии реализации собственного замысла по созданию изобразительного произведения.

Студент самостоятельно выполняет упражнения, применяя знания и навыки, полученные в течение курса.

Готовясь к зачету по пройденному курсу дисциплины «Разработка анимационного образа, пространства и кадра», студент учится:

- 1) Работать над представлением своего проекта, собирая материал в выстроенную презентацию.
- 2) Изучать различные материалы по выбранной теме и систематизировать их.
- 3) Работать над комментариями преподавателя и изучать работы мастеров в различных технологиях.

В процессе работы над практической частью, студент должен проводить самостоятельную исследовательскую работу. В случае возникновения вопросов и дополнительных комментариев сформировать чёткий вопрос преподавателю для получения разъяснений.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История зарубежного кино»

Название дисциплины

специальность

54.05.03 Графика

Квалификация выпускника

Художник анимации и компьютерной графики

(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-
стажировка)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Ольга Кирилловна Рейзен, доктор искусствоведения, профессор

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1428 от 16.11.2016.

по специальности **54.05.03 Графика**
Художник анимации и компьютерной графики

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2024 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2024 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины...4	
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	5
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	5
2.2.2. Содержание дисциплины.....	5
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
3.1.Список учебной литературы.....	8
3.1.1. Основная литература.....	8
3.1.2. Дополнительная литература.....	8
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	9
3.3. Фильмография.....	9
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	11
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
Приложение 1.....	13
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	13

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

«История зарубежного кино» как учебная дисциплина ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

История зарубежного кино включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

Цель дисциплины – дать детальное представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного кино» изучается студентами факультета анимации и мультимедиа на 2 курсе 3 и 4 семестры. Дисциплина «История зарубежного кино» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) «История кино».

Осуществление программы курса «Истории зарубежного кино» предусматривается в виде лекционных, практических и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов.

Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У обучающегося специальности 54.05.03 Графика должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов	
		В том числе по семестрам	
		3	4
Работа с преподавателем (контактные часы):	124	68	56
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	34	28
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Индивидуальная работа			

Самостоятельная работа:	20	4	16
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	ЭКЗ		Э
	36		36
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА.	8	4	4		
Тема 2.«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг.	14	6	6		2
Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ.	20	10	10		
Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.	16	8	8		
Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.	14	6	6		2
Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.	14	6	6		2
Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.	16	6	6		4
Тема 8 .КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ	18	8	8		2
Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ.	16	6	6		4
Тема 10. ИТОГИ	8	2	2		4
ИТОГО	144	62	62		20

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
--	-----------------------------------

<p>Тема 1. РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>Формирование кинематографа как вида искусства. (1895-1918 гг) Европейская культура конца XIX века. Художественные поиски конца века, рождение новых концепций в философии и искусстве. Синтез искусств как перспектива развития (Вагнер, Роден, Скрябин и др).</p>
<p>Тема 2. «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» Период 1918-1929 гг. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>При рассмотрении данного периода в истории зарубежного кино выделяются следующие положения: Первая мировая война и девальвация социальных идеалов. Значение Октябрьской революции в России. Художественные поиски в искусстве. Демонтаж традиционных форм и структур (Экспрессионизм, декаданс, модерн, кубизм, дадаизм и др.). Далее рассматривается кинематограф ведущих кинодержав в этот период.</p>
<p>Тема 3. КИНО США И КАНАДЫ. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>(1929-1945 гг). Появление звука в кино («Певец джаза» 1926 г.). Экономический кризис 1929 г. Политика «нового курса» правительства Рузвельта. Реалистические тенденции в искусстве. Переоборудование студий в связи с приходом звука. «Кодекс Хейса». Массовая кинопродукция: гангстерские фильмы, вестерны, фильмы ужасов, комедии и . д. Экранизации на экране («Анна Каренина», «Унесенные ветром»). Лучшие фильмы Ч. Чаплина («Огни большого города»). Творческий путь Д. Форда («Дилижанс»).</p>
<p>Тема 4. КИНО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>Общие тенденции развития кино. Приход звука. Общественные, политические и экономические процессы в странах Европы. Вторая мировая война и ее влияние на кинематограф. Взаимоотношение кино в телевидением и видео. Эскалация Голливуда. Перспективы развития. Международные кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине</p>
<p>Тема 5. КИНО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>Особенности развития кинематографа в странах Восточной Европы. Изменения в общественно-политической жизни, образование социалистической системы. Национализация кинопроизводства. Различия в развитии национального киноискусства. Новый путь стран Восточной Европы в период Перестройки. Денационализация кинопроизводства. Перспективы развития.</p>
<p>Тема 6. КИНЕМАТОГРАФ АВСТРАЛИИ И</p>	<p>Особенности возникновения и</p>

<p>НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>формирования культуры этого региона.</p>
<p>Тема 7. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>Слабое развитие кино в регионе до Второй мировой войны. Голливудская экспансия. Краткий обзор кинематографий Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу и др. Старейшие и крупнейшие кинематографии континента- аргентинская, бразильская и мексиканская. Кино и телевидение. Латиноамериканские сериалы.</p>
<p>Тема 8. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АЗИИ Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>Борьба за национальную независимость. Краткая характеристика развития кинематографа в странах Азии: Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, Северной и Южной Корее и др. Особое положение кинематографий Индии, Китая, Японии.</p>
<p>Тема 9. КИНЕМАТОГРАФ СТРАН АФРИКИ. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>Общая характеристика политической и экономической ситуации в регионе. Борьба бывших колоний за Независимость. Зарубежные фильмы в Африке. Зарождение кинопроизводства в африканских странах. Экспансия Голливуда. Далее – обзор по странам.</p>
<p>Тема 10. ИТОГИ Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>Основные тенденции мирового кинопроцесса: закономерности развития, господствующие направления, эстетические искания. Социальные и политические конфликты современности и узловые проблемы бытия в произведениях прогрессивного кинематографа. Эволюция эстетических структур. Принцип документальности в современном кинематографе. Синтез искусств. Связь кино со смежными искусствами. Влияние НТР на кинематограф. Эволюция киноязыка. Массовая и элитарная культура. Авторский кинематограф. Мастера экрана. Место кинематографа в системе аудиовизуальных средств. Специфика отношений с телевидением и видео. Отражение в кинематографе политических, социальных и экономических проблем современного общества. Кинематограф и реклама. Гуманистические тенденции в киноискусстве. Роль кино в современном мире и перспективы его дальнейшего развития.</p>

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
2. Садуль Ж. Всеобщая история кино. М. 1963.
3. Юренев Р. Краткая история киноискусства. М. 1997.
4. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского.-М.,2008.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Актерская энциклопедия Кино Европы.-М., Материк,1997
2. Актерская энциклопедия. Кино США. 1997.
3. Будяк Л. Кино стран Азии и Африки. М. 1983.
4. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
5. Ингмар Бергман: Статьи, рецензии, сценарии, интервью: сборник. М.:Искусство, 1969.
6. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино.- М., 1991.
7. Бунюэль Л. (Сборник). М.:Искусство,1979.
8. Долматовская Г. Примечания к прошлому: Французское кино- отчет от военных лет . М. 1983.
9. Донец Л. Слово о кино.- М., Вагриус,2000.
10. Звегинцева И. “Terra Incognita”: Кино Австралии и Новая Зеландии. М. 2004.
11. Звегинцева И. Киноискусство Индии. М. 1986.
12. Кино Великобритании. (Сборник) , М. 1970.
13. Кино стран Латинской Америки. (Сборник). М. 1984.
14. Кино США 90-х годов. Актеры. Новые звезды Голливуда.- М.,Белый берег,1998.
15. Краснова Г. Кино ФРГ. М. 1987.

16. Лебедев А. Внимание: кинематограф. О кино и киноведении: статьи, исследования, выступления. М. 1974
17. Маркулан Я. Кино Польши. М. 1967.
18. Первый век кино.-М., Локид,1996.
19. Режиссерская энциклопедия: Кино США. М. 1999.
20. Сато Тадао. Кино Японии. М. 1988.
21. Соболев Р, Тенейшвили О. Кинематография развивающихся стран Азии и Африки. М. 1986.
22. Теплиц Ежи. История киноискусства. М. 1974.
23. Торопцев С. Трудные годы китайского кино. М. 1975.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

1. <http://www.kinozapiski.ru/>
2. <http://kinoart.ru/>
3. <http://seance.ru/>
4. <http://www.screenrussian.ru>
5. <http://www.kinobusiness.com/>

3.3. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Толпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг, 1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кертиц, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Аталанта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини, 1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)

33. «Земляничная поляна» (И.Бергман,1957)
34. «Расемон» (А.Куросава,1950)
35. «Сансет бульвар» (Билли Уайлдер,1950)
36. «12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
37. «Виридиана» (Бюнюэль,1961)
38. «Вкус меда» (Т.Ричардсон,1961)
39. «Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
40. «Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
41. «Персона» (И.Бергман, 1966)
42. «Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
43. Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
44. Последний киносеанс (П.Богданович, 1971)
45. «Кабаре» (Б.Фосс,1972)
46. «Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
47. Жестяной барабан (Фолькер Шлёрндорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
49. «Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
50. «Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
51. «Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
52. «Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
53. «Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
54. «Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
55. «2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)
56. «Сломанные цветы» (Д.Джармуш. 2005, США)
57. «Матч поинт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
58. «Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
59. «Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
60. «Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
61. «Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
62. «На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
63. «Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
64. «Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
65. «Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
66. «Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
67. «Вход в пустоту» (Г.Ноз, 2009, Франция)
68. «Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
69. «Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
70. «Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
71. «Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
72. «Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
73. «Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
74. «У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
75. «Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
76. «Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
77. «Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекторными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.
- просмотрные залы с кинопроекторной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на кинопленке могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901,	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение

		902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе	ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		<p>практических занятиях</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и

		<p>моделирования в рамках практических занятий</p> <ul style="list-style-type: none"> - способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>- Экзамен</p>

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-2	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-2	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-11	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4	ПСК-111	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
5	ПСК-126	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История зарубежного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь детальное представление о зарубежном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Нетерпимость, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит.
2. Кабинет доктора Калигари, 1919, реж. Роберт Вине.
3. Нибелунги, 1924, реж. Фриц Ланг.
4. Наполеон, 1927, реж. Абель Ганс.
5. Метрополис, 1927, реж. Фриц Ланг.
6. Страсти Жанны Д'Арк, 1928, реж. Карл Теодор Дрейер.
7. Толпа, 1928, реж. Кинг Видор.
8. Голубой ангел, 1930, реж. Джозеф фон Штернберг.
9. Аталанта, 1934, реж. Жан Виго.
10. Новые времена, 1936, реж. Чарльз Чаплин.
11. Тупик, 1937, реж. Уильям Уайлер.
12. Великая иллюзия, 1937, реж. Жан Ренуар.
13. Набережная туманов, 1938, реж. Марсель Карне.
14. Дилижанс, 1939, реж. Джон Форд.
15. Гражданин Кейн, 1941, реж. Орсон Уэллс

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Зарождение кинематографа. Технические, социально-экономические и научные предпосылки.
2. Кинематограф Люмьера и Мельеса: два направления; два портрета.
3. Открытия Д.У. Гриффита в области киноязыка.

4. Характеристики и главные открытия шведской кинематографической школы. Шестром и Стиллер.
5. Жизнь и творчество Э. фон Штрогейма.
6. Особенности зарождения и становления системы звезд в американском и европейском кино.
7. Особенности сценографии ранних крупнобюджетных постановок (“Кабирия”, “Нетерпимость”, «Нибелунги» и пр.).
8. Системы кинопродюсирования: сходства и различие (Пате, Гомон, Независимые, Юнайтед Артистс, УФА).
9. Образ нации в зеркале комедии. М. Линдер, Б. Китон, Г. Ллойд и Ч. Чаплин.
10. Ч. Чаплин: лицо и маска.
11. Кинематографическая сущность и психологическая подоплека сюрреализма. Истоки и тенденции направления
12. Психологическая история немецкого кино.
13. Форма и содержание экспрессионизма в кинематографе Германии.
14. Экспрессионизм и каммершпиль в творчестве Ф. Мурнау.
15. Трансформация темы рока в фильмах Ф. Ланга.
16. Теория и практика французского киноавангарда.
17. Приход звука. Эстетические и экономические проблемы.
18. Проблема перехода к звуковому кино в творчестве К. Дрейера.
Поэтический реализм: направление или стечение обстоятельств?
19. Ж. Виго: между авангардом и поэтическим реализмом. Французское кино после поэтического реализма.
20. Self-made-man. Гангстер как разновидность героя американского кино.
Реалистичная эксцентрика Р. Клера.
21. Национальные традиции в фильмах Ж. Ренуара
22. Утопия и реальность в фильмах Ф. Капра.
23. Социальные, политические и психологические причины этого явления.
24. Ж. Габен, Х. Богарт, С. Синьоре, Б. Дэйвис, М. Монро, М. Дитрих (примеры любые) сходство и различие европейской и американской актерской школы
25. Тематические и стилевые изменения в кино США в 40-е годы.
26. Неореализм в итальянском кинематографе.
27. Социальность и психологизм в творчестве У. Уайлера.
28. Особенности развития кино стран Восточной Европы в 40-50 годы.
29. Д. Дин, М. Брандо, С. Цибульский: бунтари без причины?
30. Черный фильм. Экранизация в английском кинематографе: поиски сюжетов или становление стилистики.
31. Маккартизм на экране и «за кулисами».
32. Основные экономические, политические, идеологические и эстетические составляющие течения американских “независимых”.
33. Американское кино 60-х – 70-х годов.
34. «Новые волны» в послевоенном кинематографе.

35. Английские рассерженные. Предпосылки, сущность и общая характеристика направления.
36. Основные направления и особенности кинематографа скандинавских стран.
37. Социальная тематика в европейском и американском кино.
38. «Русский» и «американский» монтаж
39. Л. Андерсен
40. М. Антониони.
41. И. Бергман.
42. Л. Буньюэль.
43. Л. Висконти.
44. Ж.Л. Годар.
45. М. Карне
46. А. Клузо.
47. А. Корда.
48. С. Люмет
49. П. Пазолини
50. Т. Ричардсон
51. Р. Росселлини
52. В. Де Сика.
53. Ф. Трюффо
54. О. Уэллс.
55. Ф. Феллини.
56. Д. Форд
57. «12 разгневанных мужчин».
58. «400 ударов».
59. Анализ фильма «Алчность»
60. Анализ фильма «Андалузский пес»
61. Анализ фильма «Бульвар Сан-Сет».
62. Анализ фильма «Великая иллюзия»
63. Анализ фильма «Виридиана»
64. Анализ фильма «Ворон»
65. Анализ фильма «Голубой ангел»
66. Анализ фильма «Гроздь гнева».
67. Анализ фильма «Дилижанс»
68. Анализ фильма «Дорога»
69. Анализ фильма «Затмение»
70. Анализ фильма «Земляничная поляна»
71. Анализ фильма «Золотой век»
72. Анализ фильма «Кабинет доктора Каллигари».
73. Анализ фильма «Метрополис»
74. Анализ фильма «Набережная туманов»
75. Анализ фильма «Нетерпимость»
76. Анализ фильма «Нибелунги»
77. Анализ фильма «О, Счастливчик!»

78. Анализ фильма «Падший идол»
79. Анализ фильма «Последний человек»
80. Анализ фильма «Рим открытый город»
81. Анализ фильма «Рокко и его братья»
82. Анализ фильма «Самая красивая»
83. Анализ фильма «Страсти Жанны Д'Арк».
84. Анализ фильма «Три эпохи».
85. Анализ фильма «Частная жизнь Генриха VIII».

1.6.4. Фильмография

1. «Нетерпимость» (1916, Д.Гриффит)
2. «Алчность» (Э.Штрогейм, 1923-1924)
3. «Три эпохи» (Б.Китон, Э.Клайн, 1923)
4. «Наконец в безопасности» (Г.Лойд, С.Тэйлор, Ф.Ньюмейер, 1923)
5. «Голпа» (К.Видор, 1928)
6. «Страсти Жанны Д'Арк» (К.Т.Дрейер, 1927)
7. «Лихорадка» (Л.Деллюк, 1921г.)
8. «Андалузский пес» (Л.Бюнюэль С.Дали, 1928г.)
9. «Кабинет доктора Калигари» (Р.Вине, 1919)
10. «Носферату – симфония ужаса» (1922, Ф.Мурнау)
11. «Восход солнца» (Ф.Мурнау, 1927г.)
12. «Огни большого города» (Ч.Чаплин, 1931)
13. «Голубой ангел» (Дж.Штернберг, 1930)
14. «Метрополис» (Ф.Ланг, 1926)
15. «М» - убийца» (Ф.Ланг, 1931)
16. «Дилижанс» (Дж. Форд, 1939)
17. «Касабланка» (Майкл Кертиц, 1943)
18. «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс, 1941)
19. «Атланта» (1934) – Жан Виго
20. «Великая иллюзия» (Ж.Ренуар, 1937)
21. «Набережная туманов» (М.Карне, 1938)
22. «Правила игры» (Ж.Ренуар, 1939)
23. «Рим – открытый город» (Р.Росселини, 1945)
24. «Похитители велосипедов» (Де Сика, 1948)
25. «Дорога» (Ф.Феллини, 1954)
26. «Сладкая жизнь» (Ф.Феллини, 1960)
27. «Рокко и его братья» (Л.Висконти, 1960)
28. «Затмение» (М.Антониони, 1961)
29. «Блоу-ап – Фотоувеличение» (1967, М.Антониони)
30. «Приговоренный к смерти бежал» (Р.Брессон, 1956)
31. «400 ударов» (Ф.Трюффо, 1959)
32. «На последнем дыхании» (Ж.Л.Годар, 1960)
33. «Земляничная поляна» (И.Бергман, 1957)
34. «Расемон» (А.Куросава, 1950)

- 35.«Сансет бульвар» (Билли Уайлдер,1950)
- 36.«12 разгневанных мужчин» (С.Люмет, 1957)
- 37.«Виридиана» (Бюнюэль,1961)
- 38.«Вкус меда» (Т.Ричардсон,1961)
- 39.«Конформист» (Б.Бертолуччи, 1970)
- 40.«Беспечный ездок» (Д.Хоппер, 1969)
- 41.«Персона» (И.Бергман, 1966)
- 42.«Разговор» (Ф. Ф.Коппола, 1974)
- 43.Замужество Марии Браун (Р.- В. Фасбиндер, 1978)
- 44.Последний киносеанс (П.Богданович, 1971)
- 45.«Кабаре» (Б.Фосс,1972)
- 46.«Выкорми ворона» (Карлос Саура, 1976)
- 47.Жестяной барабан (Фолькер Шлёрдорф, 1979)
48. «Последняя песнь Мифуне» (Сёрен Краг-Якобсен, 1999)
- 49.«Дополнение» (К.Занусси, 2002, Польша)
- 50.«Слон» (Г.В.Сент, 2003, США)
- 51.«Мечтатели» (Б.Бертолуччи, 2003, Италия - Франция)
- 52.«Трудности перевода» (С.Коппола, 2003, США)
- 53.«Жизнь, как чудо» (Э.Кустурица, 2004, Сербия и Черногория)
- 54.«Олдбой» (Пак Чхан Ук, 2003, Ю.Корея)
- 55.«2046» (Вон Карвай, 2004, Гонконг)
- 56.«Сломанные цветы» (Д.Джармуш. 2005, США)
- 57.«Матч пойнт» (В.Аллен, 2005, Англия-США)
- 58.«Жизнь других» (Ф.Х. фон Доннерсмарк, 2006, Германия)
- 59.«Вавилон» (А.Г.Иньяриту, 2006, Мексика)
- 60.«Старикам тут не место» (Бр. Коэны, 2007, США)
- 61.«Возвращение» (П.Аьмадовар, 2006, Испания)
- 62.«На краю рая» (Ф.Акин, 2007, Германия)
- 63.«Молчание Лорны» (Ж.П. и Л.Дарденн, 2008, Бельгия)
- 64.«Антихрист» (Л.фон Триер, 2008, Дания)
- 65.«Катынь» (А.Вайда, 2008, Польша)
- 66.«Пророк» (Ж.Одияр, 2009, Франция)
- 67.«Вход в пустоту» (Г.Ноз, 2009, Франция)
- 68.«Служанка» (С.Сильва, 2009, Чили)
- 69.«Шантрапа» (О.Иоселиани, 2010, Франция)
- 70.«Беспредел» (Т.Китано, 2010, Япония)
- 71.«Матери» (М.Манчевски, 2010, Македония)
- 72.«Двадцать сигарет» (А.Амадей, 2010, Италия)
- 73.«Древо жизни» (Т.Малик, 2011, США)
- 74.«У нас есть Папа!» (Н.Моретти, 2012, Италия)
- 75.«Корпорация Святые моторы» (Л.Каракс, 2012, Франция)
- 76.«Паразиты» (Пон Джун-хо, 2019)
- 77.«Однажды в Голливуде» (К.Тарантино, 2019, США)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История отечественного кино»

Название дисциплины

специальность

54.05.03 Графика

(указывается код и наименование специальности)

Квалификация выпускника

Художник анимации и компьютерной графики

(бакалавриат/специалитет/магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка)

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Алла Николаевна Золотухина, кандидат искусствоведения, профессор

по специальности **54.05.03 Графика**
Художник анимации и компьютерной графики

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
киноведения

Протокол №1 от «30» августа 2024 г.

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(Ф.И.О. подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

Начальник методического отдела _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом кафедры
Протокол от «30» августа 2024 г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	5
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	5
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПО.....	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины...5	
2.2. Содержание разделов дисциплин.....	6
2.2.1. Тематический план дисциплины.....	6
2.2.2. Содержание дисциплины.....	7
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	10
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1.Список учебной литературы.....	11
3.1.1. Основная литература.....	11
3.1.2. Дополнительная литература.....	11
3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы.....	13
3.3. Фильмография.....	13
3.3.1 Обязательная фильмография.....	13
3.3.2 Дополнительная фильмография.....	13
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	14
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
Приложение 1.....	16

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	16
-----------------------------	----

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

История отечественного кино как научная дисциплина ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение закономерностей становления киноискусства.

История отечественного кино включает не только анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка экранных искусств

Цель дисциплины – дать детальное представление об истории отечественного кинематографа в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ПО

Дисциплина «История отечественного кино» изучается студентами, обучающимися по специальности «Графика».

Осуществление программы учебной дисциплины «История отечественного кино» предусматривается в виде лекционных практических и самостоятельных занятий. Проводятся просмотры фильмов.

Дисциплина «История отечественного кино» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули).

Объем дисциплины составляет 180 академических часов (135 астрономических часов), контрольные точки в соответствии с учебным планом - *экзамен*.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

У Выпускника специальности 54.05.03 Графика должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины 5 зач. ед. 180 час.			
1 ЗЕТ равна 36 академическим часам, что равно 27 астрономическим часам			
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов	
		В том числе по семестрам	
		1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):	124	68	56
Теоретический блок:			
Лекции	62	34	28
Практический блок:			
Практические и семинарские занятия	62	34	28
Лабораторные работы (лабораторный практикум)			

Индивидуальная работа			
Самостоятельная работа:	20	4	16
Теоретический блок:			
Работа с информационными источниками			
Практический блок:			
Контрольная работа			
Курсовая работа			
Создание проект, эссе, реферата и др.			
Формы текущего контроля успеваемости			
Форма промежуточной аттестации	ЭКЗ		Э
	36		36
Всего часов	180	72	108

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Контактные часы, в том числе			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России.	18	8	8		2
Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х.	18	8	8		2
Тема 3. Кинематограф 30-х.	16	8	8		
Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малокартинья».	12	6	6		
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых.	20	8	8		4
Тема 6. Кинематографа семидесятых - первой половины восьмидесятых.	20	8	8		4
Тема 7. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х.	20	8	8		4
Тема 8. Кинематограф 1990-х – первого десятилетия XXI века.	20	8	8		4
ИТОГО	144	62	62		20

2.2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
<p>Тема 1. Кинематограф в дореволюционной России. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>Периодизация кинематографа в дореволюционной России. Становление отечественного кинематографа. Предпринимательская деятельность – А. Дранков и А. Ханжонков, Крупнейшие режиссёры русского дореволюционного кинематографа – Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. Старевич, П. Чардынин. Своеобразие их художественных исканий. Влияние традиций отечественной литературы и театра на становление отечественного кинематографа. Формирование системы «звёзд» – В. Холодная, И. Мозжухин, Л. Коренева и другие.</p>
<p>Тема 2. Рождение советского кинематографа. Кинематограф 20-х. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>Первые советские кинематографические организации. Хроника. Агитфильмы. Декрет о национализации кинематографии. Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Теория монтажа. «Эффект Кулешова». Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей кинематографа. Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный период.</p>
<p>Тема 3. Кинематограф 30-х. ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>Негативное влияние эстетики РАППа на кинематограф. Теория и практика «агитпропфильма». Освоение звука в советском кинематографе 30-х. Изобразительно-монтажный и звукозрительный образ. Теоретические споры вокруг звукового кинематографа. «Будущее звуковой фильма. Заявка» (1928) С. Эйзенштейна, Вс. Пудовкина, Г. Александрова. Становление звукозрительного кинематографа. Первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) Н. Экка. Выразительная функция речи, шумов, музыки. Художественное своеобразие фильмов: «Окраина», «Чапаев», Трилогия о Максиме, «Мы из Кронштадта», «Аэроград».</p>
<p>Тема 4. Кинематограф в годы Великой Отечественной войны и период «малокартинья». ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-</p>	<p>Возрождение традиций кинематографического плаката и агитфильма в выпусках «Боевых</p>

111; ПСК-126	киносборников». Влияние хроники на художественно-публицистическое начало в образном строе документальных фильмов о войне. Первые полнометражные фильмы. Эволюция мастеров отечественного кинематографа от поверхностно-агитационного раскрытия темы к её реалистическому постижению.
Тема 5. Период «оттепели» и кинематограф шестидесятых. ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126	Относительная либерализация в области духовной жизни. Взаимодействие кино и современной литературы. Изживание бесконфликтности, схематизма, парадности в творческой практике и догматизма в истории кинематографа и кинокритике. Процесс обновления выразительных средств. Освоение новых принципов сюжетосложения, монтажа, способов съёмки с целью углублённого художественного исследования внутреннего духовного мира человека. Усиление авторского начала в кинематографе. Основные направления жанрово-стилевых поисков – «документальное» и «живописно-поэтическое». Синтез традиционных жанров, освоение и формирование новых жанровых форм. Влияние на развитие кинематографа 60-х годов эстетики и философских идей итальянского постнеореалистического кинематографа, французской «новой волны», польской школы и др. Новый уровень постижения героики и трагизма войны в фильмах о Великой Отечественной войне, их антивоенный гуманистический пафос. Углубление социально-нравственной проблематики. Поиски новых подходов к разработке историко-революционной темы. Расширение типологии героев. Рост производства фильмов. Приход в кинематограф новой генерации молодых кинематографистов.
Тема 6. Кинематограф семидесятых - первой половины восьмидесятых. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126	Наращение кризисных явлений в социально-экономическом развитии страны, в сфере культуры, литературы и искусства. Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии» (1972), обусловившее обязательный поворот к современной тематике, к развитию производственной темы.

	<p>Противоречивость развития искусства. Гражданский пафос, критика общественных недугов, смелые поиски в области кинематографического языка.</p> <p>Увеличение потока «серых фильмов». Трактовка истории в рамках официальных идеологических и политических установок. Иллюстративный подход к жизненному материалу. Активный интерес киноискусства к «производственной теме».</p> <p>Проблемы нравственных и философских исканий героев в творческом наследии А. Тарковского, Л. Шепитько, Э. Климова, В. Абдрашитова, В. Шукшина, Г. Панфилова, Н. Михалкова, А. Кончаловского, О. Иоселиани, И. Авербаха, А. Германа, А. Сокурова, Д. Асановой, С. Соловьёва и других.</p>
<p>Тема 7. Кинематограф второй половины 1980-х – начала 1990-х.</p> <p>Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>Кинематограф периода «перестройки». Молодёжная проблематика. Появление фильмов, выразивших новые тенденции в общественном сознании. Обращение режиссёров к негативным проблемам в обществе, своеобразие их освещения.</p> <p>«Маленькая Вера» (1988) В. Пичула как знаковое произведение начала эпохи «перестройки» и гласности. Своеобразие режиссуры.</p> <p>Фильм «Покаяние» (1984, вып. 1988) Т. Абуладзе, выразивший новые тенденции общественного сознания.</p> <p>Обострённый интерес кинематографистов к трагическим страницам общественной истории. «Зеркало для героя» (1987), «Жена керосинщика» (1988), «Холодное лето пятьдесят третьего» (1988), «Замри-умри-воскресни» (1989), «Бумажные глаза Пришвина» (1991), «Ближний круг» (1991), «Цареубийца» (1991), «Прорва» (1992), «Утомлённые солнцем» (1994).</p> <p>Молодёжная проблематика в фильмах «Легко ли быть молодым?» (1986), «Взломщик» (1986), «Курьер» (1986), «Асса» (1987), «Меня зовут Арлекино» (1988), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Игла» (1988), «Караул» (1989), «Любовь» (1991), «Нелюбовь» (1991), «Лимита» (1994).</p> <p>Тема рока и обречённости – «Одинокий голос человека» (1978, вып. 1987), «Скорбное бесчувствие» (1987),</p>

	<p>«Господин оформитель» (1988), «Посвящённый» (1989), «Дни затмения» (1988), «Такси-блюз» (1990).</p> <p>Апокалиптическая тема в фильме в фильме К. Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1986).</p> <p>Тема войны в Афганистане и Чечне в фильмах «Нога» (1990), «Афганский излом» (1991), «Пешаварский вальс» (1994), «Мусульманин» (1995), «Время танцора» (1997).</p> <p>Своеобразие авторского кинематографа С. Овчарова «Небывальщина» (1983), «Левша» (1986), «Оно» (1989), «Барабаниада» (1993).</p>
<p>Тема 8. Кинематограф XXI века. Формируемые компетенции - ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126</p>	<p>«Постперестроечный» кинематограф. Попытки создания «коммерческой» киноиндустрии в России. Влияние постмодернистской стратегии на эстетику современного кинематографа. Художественная констатация факта распада личности, присущая постмодернистской эпохе.</p> <p>Фильмы, продолжающие лучшие традиции отечественного кинематографа. Различные стилистические направления, жанры.</p>

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Реализация компетентного подхода предусматривает применение активных и интерактивных (инновационных) форм проведения занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» контракт № 201-22-У от 22.11.2022г. https://biblio-online.ru/	от 22.11.2022г. по 21.11.2023г.
ЭБС «Лань» контракт № 198-22-У от 24.11.2022г. https://e.lanbook.com/	от 24.11.2022г. по 23.11.2023г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 25-03/22К 192-22-У от 15.11.22г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 15.11.2022г. по 14.11.2023г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

3.1.Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Зайцева Л. Киноязык: опыт мифотворчества, М., ВГИК, 2011.
2. Зайцева Л. Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя. - М.: ВГИК, 2018.
3. История отечественного кино. М., Прогресс-Традиция, 2005.
4. Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930). Учебное пособие. М., ВГИК, 1992.
5. Нехорошев Л. Драматургия фильма, М., ВГИК, 2009.
6. Пудовкин В. Избранные статьи. М., Искусство, 1955.
7. Пудовкин В. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1974-1976.
8. Советское кино в годы Великой отечественной войны. Учебное пособие. М., ВГИК, 1999.
9. Советское кино семидесятых-первой половины восьмидесятых годов. М.,ВГИК, 1997.
10. Эйзенштейн С. Избранные статьи. М., Искусство, 1956.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Александров Г.В. Эпоха и кино. СПб, 2015.
2. Арлазоров М. Яков Протазанов М., Искусство, 1973.
3. Баталов А., Кваснецкая М., Диалоги в антракте. М., Искусство, 1975.
4. Белова Л. Три русла одного пути. О творчестве В. Шукшина. См. «Вопросы киноискусства», сб. вып. 17, изд. Наука, 1976.
5. Богомолов Ю. Михаил Калатозов. Страницы творческой биографии. М., Искусство, 1989.
6. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., Искусство, 1996.
7. Габрилович Е. Избранные сочинения в 3-х томах. М., Искусство, 1982.
8. Габрилович Е. О том, что прошло. М., Искусство, 1967.
9. Габрилович Е. Четыре четверти. М., Искусство, 1975.
10. Гальперин И. Из истории операторского искусства. Учебное пособие. М., ВГИК, 1983.
11. Герасимов С. Собр. соч. в 3-х томах, М.. Искусство, 1982-1984.
12. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М., Аграф, 2007.
13. Головня А. Экран – моя палитра. Рассказы о творческом пути. М., БПСК, 1971
14. Гращенкова И. Кино серебряного века М., 2005
15. Григорян Л. Три цвета одной страсти.Триптих Сергея Параджанова.М.1991.
16. Громов Е. Кинооператор Анатолий Головня: фильмы. Свидетельства. Размышления. М. Искусство, 1980.
17. Десять операторских биографий. М. Искусство, 1978.
18. Довженко А. Избранное. М., Искусство, 1957.
19. Довженко А. Избранные произведения в 4-х томах. М., Искусство, 1966-1969.
20. Добин Е. Козинцев и Трауберг. М-Л, Искусство, 1963.
21. Забродин В. Эйзенштейн: Попытка театра. М., Эйзенштейн Центр, 2005.
22. Зак М., Парфёнов Л., Якубович-Ясный О. Игорь Савченко., М., Искусство, 1959.
23. Зак М. Юлий Разман М., Искусство, 1962.
24. Зак М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М., Искусство, 1975.
25. Зоркая Н. Советский историко-революционный фильм. М.АН СССР, 1962.
26. Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России, 1900-1910.М., Наука, 1976.
27. Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005,2006.

28. Зоркая Н. Портреты. М., Искусство, 1966 (Творческие портреты кинорежиссёров – Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Я. Протазанова, Ю. Райзмана, М. Ромма, Г. Чухрая, М. Хуциева).
29. Караганов А. Всеволод Пудовкин. М., Искусство, 1983.
30. Кино. Энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1986.
31. Кинооператор А. Москвин. Очерк жизни и творчества., Воспоминание товарищей. М-Л, Искусство, 1971.
32. Козинцев Г. Собр. соч. в 5 томах, Л., Искусство, 1982-1986.
33. Кулешов Л. Собр. соч. в 3 томах. М. Искусство, 1987-1988.
34. Кулешов Л., Хохлова А., 50 лет в кино. М., искусство, 1975.
35. Лариса. Книга о Ларисе Шепитько. М., Искусство, 1987.
36. Маматова Л. Ветви могучей кроны. М., Искусство, 1986.
37. Мачерет А. Художественные течения в советском кино. М., Искусство, 1963.
38. Меркель М. В сто солнц...М., искусство, 1968 (кинооператоры 60-х годов).
39. Меркель М. Угол зрения. Диалог с С. Урусевским. М., Искусство. 1980.
40. Мир и фильмы А. Тарковского. Размышления. Исследования. Воспоминания. Письма. М. Искусство, 1991.
41. Михалкович В. Избранные российские киносы, М., Аграф, 2006
42. Нехорошев Л. Временем призванные. Об одном поколении советских режиссёров. М., Искусство, 1965 (О режиссёрах «фронтового» поколения).
43. Пятый съезд кинематографистов СССР. Стенографический отчёт. ИК, №8,10, 1986.
44. Парфёнов Л. Сергей Герасимов. М., Искусство, 1975.
45. Писаревский Д. Братья Васильевы. М.. Искусство, 1981.
46. Пырьев И. Избранные произведения в 2-х томах. М., Искусство, 1978.
47. Райзман Ю. Вчера и сегодня. М., БПСК, 1969.
48. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., Искусство, 1984.
49. Рошаль Л. Дзига Вертов. М., Искусство, 1982.
50. Савицкий Н. Разговор начистоту. М., БПК, 1986 (о фильмах А. Миндадзе и В. Абдрашитова)
51. Советское кино 70-х годов. Основные тенденции развития. М., Искусство, 1984.
52. Смоктуновский И. Время добрых надежд. М., Искусство, 1979.
53. Туровская М. 7 ½ фильмов А. Тарковского. М., Искусство, 1991.
54. Ульянов М. Моя профессия. М., Молодая гвардия, 1976.
55. Фомин В. Пересечение параллельных (очерки и интервью с Э. Лотяну, Ю. Ильенко, О. Иоселиани, Г. Панфиловым, В. Шукшиным и др.) М., Искусство, 1976.
56. Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М., Искусство, 1968
57. Ханютин Ю. Сергей Бондарчук. М., Искусство, 1962.
58. Черкасов Н. Записки советского актёра. М., Искусство, 1953.
59. Черненко М. Просто Марлен. М., 2000.
60. Шкловский В. Эйзенштейн. М., Искусство, 1976.
61. Шкловский В. За 60 лет. Статьи о кино. М., Искусство, 1965.
62. Эрмлер Ф. Документы, статьи, воспоминания. М-Л. Искусство, 1974.
63. Эйзенштейн С. Метод: к изучению дисциплины. Т.1, 2. М., Музей кино, 2002.
64. Эйзенштейн С. Монтаж: к изучению дисциплины. М., Музей кино, 2000.
65. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М., Искусство, 1964-1971.
66. Юрнев Р. Александр Довженко. М., Искусство, 1959.
67. Юрнев Р. Краткая история советского кино. М. 1967.
68. Юрнев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 1898-1929. М., Искусство, 1985, Часть вторая, 1930-1948.М., Искусство, 1988.
69. Юткевич С. Поэтика режиссуры. Театр и кино. М., 1986.
70. Яков Протазанов. Сб. статей и материалов. М., Искусство, 1948.

3.2. Электронные издания, Интернет-ресурсы

- Энциклопедия «Кругосвет», отдел кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2005-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010661/1010661a1.html>
- База мирового кино IMDb [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. - М., сор. 1990-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://www.imdb.com/>
- Наше кино [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. -М., сор. 2002-2008. - Электрон. дан. - Режим доступа : <http://nashekino.ru/>

3.3. Фильмография

3.3.1 Обязательная фильмография

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1910, реж. П.Чардынин)
3. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
4. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)
5. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
6. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
7. «Оборона Севастополя» (1911, реж. В.Гончаров, А.Ханжонков)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Девушка с коробкой» (1927, реж.Б.Барнет)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
17. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
18. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
19. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
20. «Свинарка и пастух» (1941, реж.И.Пырьев)
21. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
22. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
23. «Сельская учительница» (1947, М. Донской)
24. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
25. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
26. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
27. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
28. «Асино счастье» (1967, А.Кончаловский)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Облако-рай» (1990, реж. Н. Досталь)
36. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)

3.3.2 Дополнительная фильмография

37. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
38. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)

39. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
40. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
41. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
42. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
43. «Берегись автомобиля» (1966, Э.Рязанов)
44. «Июльский дождь» (1967, М.Хуциев)
45. «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, потому что гордая была» (1967, ВЭ-1988, А.Кончаловский)
46. «В огне брода нет» (1967, Г.Панфилов)
47. «Жил певчий дрозд» (1971, О.Иоселиани)
48. «Возвращение» (2003, А.Звягинцев)
49. «Парад планет» (1984, В.Абдрашитов)
50. «Окраина» (1998, П. Луцик)
51. «Брат» (1997, А. Балабанов)
52. «Остров» (2006, П. Лунгин)
53. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
54. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
55. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
56. «Бык» (2019, Б. Акопов)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации.

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

перечень материально-технического обеспечения включает:

- учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекторными комплексами для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD;
- программное обеспечение для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий обучающихся по дисциплине, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с программами дисциплин.

- просмотрные залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений на пленке и DVD по дисциплинам;
- библиотеку, читальный зал

Во время семинарских и практических занятий в просмотрных залах ВГИК и Учебной киностудии студенты обеспечиваются кино- и видеопроекцией, а также кинокопиями при необходимости. В отсутствие фильмов на киноленте могут быть использованы DVD и другие носители.

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Аудитория для лекционных занятий	105, 118, 122, 308, 315, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, 919, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование.
2.	Аудитория для практических занятий	105, 308, 317, 319, 901, 902, 903, 914, 915, 917, конференц-зал, просмотрные залы: 910, 1008, 1009, 2 зал, актовый зал, эталонный зал, монтажный зал	Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Приложение 1.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-7; ПСК-139	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лекции (проблемные лекции, лекции с показом и разбором фрагментов, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики 	ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении семинаров - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем истории отечественного кино в рамках семинаров - выполнение заданий по самостоятельной работе 	ОПК-2; ПК-2; ПК-11; ПСК-111; ПСК-126
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение практических занятий - ведение конспекта - участие в обсуждении теоретических вопросов на

		<p>практических занятиях</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие на практических занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы, статистической информации) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<p><i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i></p>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов анализа и прогнозирования при создании авторского продукта в разных жанрах - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа, прогноза и моделирования в рамках практических занятий

		- способность самостоятельно анализировать полнометражные фильмы
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня творческого замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по истории отечественного кино - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений - Экзамен

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-2	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
2	ПК-2	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
3	ПК-11	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
4	ПСК-111	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен
5	ПСК-126	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История отечественного кино» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Экзамен

Задание для самостоятельной работы

В ходе занятий целесообразно предусмотреть такие учебные формы как доклады и сообщения студентов на темы, предложенные преподавателем, коллективные обсуждения просмотренных фильмов, статей и книг по кино, студенческих работ. Учетные задания также могут быть выполнены в виде устных выступлений, докладов и рефератов.

Оценка работы студента учитывает не только выполнение учебных заданий, но и степень активности студента на занятиях.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся выбирает вид самостоятельной работы. Метод носит импровизационный характер. Самостоятельная работа развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования. В результате проведенной работы студент должен иметь детальное представление об отечественном кинематографе в контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых закономерностей, о наиболее значительных индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.

Экзамен

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании и утвержденной зав.кафедрой.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

1. Анализ фильма «Мне 20 лет» 2 серии
2. Анализ фильма «Молодая гвардия» 2 серии
3. Анализ фильма «Судьба человека»
4. Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
5. Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
6. Анализ фильма «9 дней одного года»
7. Анализ фильма «Оборона Севастополя»
8. Анализ фильма «Отец Сергей»
9. Анализ фильма «Иваново детство»
10. Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
11. Анализ фильма «Калина красная»
12. Анализ фильма «Третья Мещанская»
13. Анализ фильма «Строгий юноша»
14. Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
15. Анализ фильма «Окраина»
16. Анализ фильма «Пышка»
17. Анализ фильма «Чапаев»

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- 1 Анализ фильма «Мне 20 лет»
- 2 Анализ фильма «Молодая гвардия»
- 3 Анализ фильма «Судьба человека»
- 4 Анализ фильма «Броненосец «Потёмкин»
- 5 Анализ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
- 6 Анализ фильма «9 дней одного года»
- 7 Анализ фильма «Оборона Севастополя»
- 8 Анализ фильма «Отец Сергей»
- 9 Анализ фильма «Иваново детство»
- 10 Анализ фильма «Жил певчий дрозд»
- 11 Анализ фильма «Калина красная»
- 12 Анализ фильма «Третья Мещанская»
- 13 Анализ фильма «Строгий юноша»
- 14 Анализ фильма «Путёвка в жизнь»
- 15 Анализ фильма «Окраина»
- 16 Анализ фильма «Пышка»
- 17 Анализ фильма «Чапаев»

1.6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

- 1 Документальное и игровое начала в образной структуре фильма.
- 2 Кино и литература. Проблема экранизации.
- 3 «Натурщик», «Типаж», актёр в кино.
- 4 Жанры и виды кинематографа.
- 5 Роль звукорежиссера в создании фильма. Фильм на выбор.
- 6 Кино в дореволюционной России. Этапы развития.

- 7 «Типажно-монтажное» и «психологическое» направления в советском киноискусстве 20-х годов.
- 8 Художественное толкование подлинных фактов в фильмах Дзиги Вертова.
- 9 Фильмы Л. Кулешова. Теоретические и практические поиски режиссёра и педагога.
- 10 Фильм «Мать», его место в творчестве Вс. Пудовкина.
- 11 Значение творчества А. Довженко 20-х годов для развития советского и мирового кино.
- 12 Советское кино 20-х годов. Общая характеристика.
- 13 Мастерская ФЭКС. Творческие принципы. Фильмы.
- 14 Б. Барнет и фильм «Окраина»
- 15 Первые советские звуковые фильмы. Значение фильма «Чапаев» в утверждении звуко-зрительского кинематографа.
- 16 Исторические фильмы 30-х годов.
- 17 Советское кино 30-х годов.
- 18 М.И. Ромм – режиссёр, педагог. «Девять дней одного года».
- 19 Кинематограф 50-х годов. Общая характеристика.
- 20 Фильм «Летят журавли», его место в истории кино.
- 21 С. Бондарчук. Фильмы. «Судьба человека». Пластическое решение картины.
- 22 Фильмы о войне военного периода и в первые послевоенные годы.
- 23 Своеобразие кинематографа С. Параджанова.
- 24 Основные тенденции развития кинематографа 60-х годов.
- 25 «Документальное» и «Живописно-поэтическое» направления в советском кино 60-х годов.
- 26 Кинокомедия 60-х годов. Своеобразие комедийного почерка Э. Рязанова, Г. Данелия, Л. Гайдая.
- 27 «Мне 20 лет» М. Хуциева. Особенности драматургии и изобразительной стилистики фильма.
- 28 Особенности поэтики фильмов А. Тарковского. «Зеркало»
- 29 «Андрей Рублёв» А. Тарковского – поэтическое сказание о вечном.
- 30 В.М. Шукшин – писатель, режиссёр, актёр. «Калина красная».
- 31 Н. Михалков – актёр, режиссёр. Фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино».
- 32 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
- 33 «Жил певчий дрозд» Индивидуальность авторского стиля О.Иоселиани.
- 34 Новые подходы в осмыслении темы войны в киноискусстве 60-х-80-х годов.
- 35 Основные тенденции развития кинематографа 70-х – первой половины 80-х годов.
- 36 Фильмы Л. Шепитько. «Восхождение». Библейские мотивы в образном строе фильма.
- 37 Фильмы Киры Муратовой. «Долгие проводы».
- 38 Фильм «Иван Грозный» и его место в творчестве С. Эйзенштейна.
- 39 А. Сокуров и Ю. Арабов «Скорбное бесчувствие». Особенности драматургии и изобразительного решения.
- 40 Фильмы-притчи Т. Абуладзе. «Покаяние».
- 41 Фильмы А. Германа. Синтез документального и игрового начал в образной структуре фильма «Проверка на дорогах».
- 42 Киноискусство второй половины 80-х-90-х годов.
- 43 Кинематограф 10-х годов XXI века.

1.6.4 Фильмография.

1. «Понизовая вольница» (Стенька Разин) (1908, В. Ромашков)
2. «Пиковая дама» (1916, Я. Протазанов)
3. «Домик в Коломне» (1913, П. Чардынин)

4. «Стрекоза и муравей» (1913, В. Старевич)
5. «Дети века» (1915, Е. Бауэр)
6. «Отец Сергей» (1917, Я. Протазанов)
7. «Серп и молот» (1921, В. Гардин, В. Пудовкин)
8. «Красные дьяволята» (1923, И. Перестиани)
9. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д. Вертов)
10. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, Л. Кулешов)
11. «Броненосец «Потёмкин»» (1925, С. Эйзенштейн)
12. «Мать» (1926, В. Пудовкин)
13. «Шинель» (1926, Г. Козинцев, Л. Трауберг)
14. «Обломок империи» (1929, Ф. Эрмлер)
15. «Земля» (1930, А. Довженко)
16. «Третья Мещанская» (1927, А. Роом)
17. «Путёвка в жизнь» (1931, Н. Экк)
18. «Весёлые ребята» (1934, Г. Александров)
19. «Чапаев» (1934, бр. Васильевы)
20. «Ленин в 1918 году» (1939, М. Ромм)
21. «Александр Невский» (1938, С. Эйзенштейн)
22. «Член правительства» (1939, И. Хейфиц, А. Зархи)
23. «Битва за нашу Советскую Украину» (1943, А. Довженко)
24. «Иван Грозный» (1944, С. Эйзенштейн)
25. «Летят журавли» (1958, М. Калатозов)
26. «9 дней одного года» (1961, М. Ромм)
27. «Иваново детство» (1962, А. Тарковский)
28. «Тени забытых предков» (1964, С. Параджанов)
29. «Зеркало» (1974, А. Тарковский)
30. «Долгие проводы» (1971, К. Муратова)
31. «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, Н. Михалков)
32. «Калина красная» (1974, В. Шукшин)
33. «Восхождение» (1976, Л. Шепитько)
34. «Мой друг Иван Лапшин» (1984, А. Герман)
35. «Окраина» (1998, П. Луцик)
36. «Брат» (1997, А. Балабанов)
37. «Остров» (2006, П. Лунгин)
38. «Настройщик» (2004, К. Муратова)
39. «Русский ковчег» (2002, А. Сокуров)
40. «Левиафан» (2014, А. Звягинцев)
41. «Аритмия» (2017, Б. Хлебников)
42. «Бык» (2019, Б. Акопов)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ **2024 г.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Рисунок»

Специальность - 54.05.03 Графика

(Художник анимации и компьютерной графики)

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва, 2024

Составитель - профессор А.В. Свешников, доцент А.Н. Иванов

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1013 от 13 августа 2020 года

по специальности 54.05.03 «Графика»
специализации «Художник анимации и компьютерной графики»

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры рисунка и
живописи
Протокол № 9 от « 02 » июня 2024 года

Заведующий кафедрой рисунка и живописи _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2024

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

1.1.;

1.2.;

...

1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

2.1.;

2.2.;

...

2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

3.1.;

3.2.;

...

3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Живопись» является центральной академической дисциплиной в профессиональной подготовке выпускника художественного факультета ВГИК.

«Живопись» изучается на базе восьмидесятилетних традиций преподавания ее на художественном факультете ВГИК и традиций отечественной и мировой изобразительной культуры.

«Живопись» является основой успешной творческой работы художника в кино, телевидении, мультимедиа и других экранных искусствах.

Целью курса живописи на художественном факультете ВГИК является формирование художника кино широкого профиля, вооруженного профессиональным мастерством и умеющего решать творческие задачи, стоящие перед киноискусством.

Необходимым условием для достижения поставленной цели является:

- развитие способности образно видеть и распознавать явления действительности в соответствии с задачами кинематографии.
- изучение наследия реалистического искусства и освоение лучших его достижений.
- овладение вспомогательными дисциплинами: анатомией, перспективой, технологией изоматериалов.

Вся система обучения живописи должна способствовать развитию образного мышления студента, воспитанию в нем художника-творца, способного активно участвовать в раскрытии содержания кинопроизведений.

Обучение живописи основывается на занятиях в мастерской, на пленэре в работе над этюдом с натуры, а также при решении пластических задач в заданиях по композиции. От курса к курсу студент развивается не только как грамотный живописец, но и как мыслящий кинохудожник, умеющий применять полученные знания в своей студенческой творческой практике.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «ЖИВОПИСЬ» относится к базовой части ОПОП (Б1.Б.13 «Дисциплины (модули)») совместно с «РИСУНКОМ» и дисциплиной квалификации составляют академическую основу, базу и одновременно цель обучения художника экранных искусств в государственном образовательном стандарте по специальности «Графика»

Дисциплина «ЖИВОПИСЬ» является одним из главных профилирующих учебных предметов, который позволяет подготовить специалиста широкого профиля, вооруженного профессиональным мастерством и умеющего решать не только творческие задачи, стоящие перед киноискусством, но свободно владеть основами живописного станкового искусства.

На дисциплину «ЖИВОПИСЬ» по учебному плану отводится наибольшее количество часов, сравнимое только с часами, отведенными на занятия рисунком. Это связано с тем, что обучение основам изобразительного мастерства требует не только свободного владения техническими приемами, но и освоения навыков решения тех задач, которые стоят перед студентом в процессе овладения выше перечисленными квалификациями. Занятия живописью проводятся по традиционной уникальной методике, не похожей на методики других дисциплин образовательной программы. Уникальность преподавания живописи обусловлена особым рода построением учебного занятия, включающего в себя не столько групповое, сколько индивидуальное обучение. Несмотря на то, что студенты занимаются в группе, преподавание ведется сугубо индивидуально. В контексте общего для всех задания педагог ставит перед каждым студентом необходимые только для него изобразительные задачи. Он учитывает не только уровень начальной подготовки, но и своеобразие творческого почерка студента. В этом уникальность

преподавания этой учебной дисциплины, неразрывно связанной с двумя другими дисциплинами – дисциплиной «РИСУНОК» и дисциплиной квалификации, выделяющей ее из всего образовательного цикла.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Студент должен обладать:

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

- свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств (ПСК-107);

- способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики (ПСК-109)

Требования к уровню освоения дисциплины.

По окончании изучения дисциплины «ЖИВОПИСЬ» слушатель должен:

- иметь представление о характере творческой работы во всех видах живописи, структуре её выразительных средств для создания изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;

- знать основные технологические приемы и возможности станковой живописи, монументально-декоративной, темперной, гуашевой, акварельной, иконописной и других традиционных и современных технологий применяемых для создания изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;

- владеть навыками использования всего спектра выразительных возможностей живописи (цветотональные отношения, освещение, ракурс, точка зрения, воздушная, линейная, цветовая перспективы, отношения формы предмета и пространства, особенности конструкции и анатомии, психологическая характеристика, мимика, жест, характеристика фактуры поверхности, ассоциативно-образные характеристики, аллегории, изобразительные метафоры и др.) для построения пространства, создания и характеристики персонажей, среды и атмосферы действия.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	45 зач. ед. 1620 часов	
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего	В том числе по семестрам

	по плану											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Работа с преподавателем (контактные часы)	912											
Теоретический блок												
Лекции												
Практический блок												
Практические и семинарские занятия	912	102	84	102	84	102	84	90	84	102	78	
Индивидуальные занятия												
Самостоятельная работа	498											
Практические задания	498	6	18	78	18	42	54	48	90	42	102	
Формы текущего контроля												
Форма промежуточной аттестации	210	Э 36	ЗачО 6	Э 36	ЗачО 6	Э 36	ЗачО 6	ЗачО 6	ЗачО 6	Э 36	Э 36	
Всего	1620	144	108	216	108	180	144	144	180	180	216	

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
			Лекции	Практ.	Лабораторные	Индивидуальные	
1	Тема 1. Натюрморт	36		34			2
1	Тема 2. Натюрморт с гипсовой головой	36		34			2
1	Тема 3. Поясной портрет	36		34			2
2	Тема 4. Кисти рук	25		21			4
2	Тема 5. Стопы ног	25		21			4
2	Тема 6. Поясной портрет	35		21			4
2	Тема 7. Поясной портрет (обнаж)	27		21			6

3	Тема 8. Обнаженный мужской торс.	45		25			20
3	Тема 9. Обнаженный женский торс	45		25			20
3	Тема 10. Портрет с руками	45		25			20
3	Тема 11. наброски с обнаженной натуры	45		27			18
4	Выход. Интерьер (этюды) зарисовки	34		28			6
4	Выход. Живописное решение пространства.	34		28			6
4	Выход. Интерьер. Зарисовки .	34		28			6
5	Тема 12. Фигура в сложной позе	35		25			10
5	Тема 13. Обнаженная мужская фигура	35		25			10
5	Тема 14. Обнаженная женская фигура	35		25			10
5	Тема 15. наброски с обнаженной натуры	39		27			12
6	Тема 16. Обнаженная мужская натура	36		21			15
6	Тема 17. Обнаженная женская натура	36		21			15
6	Тема 18. Фигура в интерьере	33		21			15
6	Тема 19.Этюды с обнаженной натуры	30		21			9
7	Выход. Выбор темы. Композиционное решение серии этюдов на выбранную тему	38		20			18
7	Выход. Подготовительные эскизы (выбор формата, материала, техники исполнения)	40		30			10
7	Выход. Краткие наброски и зарисовки по выбранной теме	232		12			10
7	Выход. Исполнение 4-6 живописных работ, объединенных в серию живописных работ	81		71			10
8	Тема 20. Портрет с руками	25		12			25

8	Тема 21. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных натур	61		36			25
8	Тема 22. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных натур	63		38			25
8	Тема 23. Наброски с обнаженной натуры	21		6			15
9	Тема 24. Группа из 2-х обнаженных Фигур	66		46			15
9	Тема 25. Сюжетная групповая постановка.(обнаж. нат.)	70		54			15
9	Тема 26. Наброски с обнаженной натуры	15		3			12
10	Тема 27. Обнаженная натура	64		30			34
10	Тема 28. Сюжет пост.(сложная поза)	64		30			34
10	Тема 29. Наброски с обнаженной натуры	52		18			34
	Итого	1410		912			498

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Натюрморт. За первый семестр, студент должен приобрести опыт точного изображения предметов в пространстве, научиться передавать их цвет и форму, характер освещения и тональности. Тематический натюрморт со сложным освещением построен на принципах тона, светосильных отношений в цветовых массах, ставить задачу предельно выявить насыщенность цвета.

Тема 2. Натюрморт из нескольких предметов с гипсом и драпировками должен быть поставлен с ярко выраженной строгостью контрастных и локальных цветов с введением светлого пятна, которое подчиняет себе окружение. В этой постановке нужно найти выразительное решение пластического, тонально-живописного характера, цветовую взаимосвязь предметов, обратив внимание на сохранение силуэтного светлого на темном при сближенности светосилы, материальности тона.

Тема 3. Поясной портрет. Во время работы над портретом необходимо выявить индивидуальные качества натурщика, его возраст, характер, четко передать пропорции головы относительно к фигуре.

Тема 4. Кисти рук;

Тема 5. Стопы;

Тема 6. Поясной портрет;

Тема 7. Поясной портрет обнаженный;

Тема 8. Обнаженный мужской торс

Тема 9. Обнаженный женский торс.

Тема 10. Портрет с руками; Задача решения портрета с руками предусматривает точное знание анатомии, пропорций и особенно способности передачи характера модели.

Выразительное решение с точной портретной характеристикой и правильными цвето-

тональными отношениями.

Тема 11. наброски с обнаженной натуры.

Основным учебным заданием в данном семестре курсе являются изображение головы и торса человека. В постановках используются обнаженные и одетые модели, обладающие необходимыми пластическими качествами. Находящиеся в неглубоком пространстве в разных условиях освещения. Особое внимание обращено на выявление характера моделей. На максимальную проработку форм и тонально-цветовую характеристику головы. Важное значение имеет детальное выполнение кистей рук и стопы в этюде.

В четвертом семестре студенты работают вне стен института, на киностудиях, выставках, музеях. В этом же семестре проводятся занятия по копированию произведений искусства, находящихся в художественных музеях города. Основные учебные задачи по живописи в четвертом семестре:

1. определение соотношения цветовых масс;
2. анализ тональных соотношений больших масс;
3. передача характера освещения;
4. определение зависимости цветового тона от характера света, теней, полутонов и рефлексов;
5. определение зависимости цвета от погодных условий, времени суток и времени года;
6. передача материальности и фактуры изучаемых предметов;
7. создание определенного настроения в этюде.

В четвертом семестре студент выполняет 4-5 длительных этюдов и серию кратковременных этюдов.

В пятом семестре студенты снова работают в условиях мастерской, овладевая мастерством рисования и живописи с натуры.

Тема 12. Фигура сложная поза;

Тема 13. Обнаженная мужская натура

Тема 14. Обнаженная женская натура

Тема 15. наброски с обнаженной натуры; Предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием.

В шестом семестре студенты выполняют следующие задания.

Тема 16. обнаж. мужская натура

Тема 17. обнаж. женская натура

Тема 18. обнаж. натура в интерьере

Тема 19. Этюды с обнаженной натуры

Учебным заданием на третьем курсе является изображение обнаженной и одетой фигуры человека в неглубоком пространстве в различных условиях освещения. Постановки должны быть ясными и простыми, главное в них – выявление пластики и характера модели. Кроме того, необходимо дать портретную характеристику, выявить типические черты персонажа и найти атмосферу интерьера. Особое внимание обращается на художественную завершенность этюда и степень его выразительности.

В седьмом семестре студенты работают вне стен университета под руководством педагога. В задании входит сбор материала на самостоятельно выбранных объектах на тему задания по композиции. С этой целью студенты должны выполнить 4-5 законченных живописных этюдов и серию кратковременных, показывающих характер персонажей, архитектурных мотивов, интерьеров, мебели, реквизита, состояния природы, особенности освещения и другой изобразительный материал.

В восьмом семестре студенты работают в условиях мастерской.

Тема 20. Портрет с руками в национальном костюме, построенный на контрастных цветовых отношениях.

Тема 21. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных мужских фигур

Учебное задание на четвертом курсе «Сюжетная постановка из 2-х обнаженных фигур» в условиях мастерской. Минимальное декорирование призвано в первую очередь выявить пластическую взаимосвязь моделей, подчеркнуть характер и сюжет, который их объединяет. Необходима тональная ясность и определенность и выразительность больших цветовых отношений.

Тема 22. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных женских фигур.

Постановка с более глубоким пространством, характерным освещением, акцентом на пластическое решение фигур. Задача выразительно-образного решения темы. Особое внимание на большую законченность и ориентацию на образцы классического искусства.

Тема 23. наброски с обнаженной натуры

Основным учебным заданием на восьмом семестре является изображение обнаженной и одетой фигуры человека в среде и портрет. Все внимание должно быть сосредоточено на образной характеристике человека и смысловом содержании постановки.

В девятом и десятом семестрах выполняются следующие занятия.

Тема 24. Группа из 2-х обнаженных фигур**Тема 25. Сюжет групповой постановки.(обнаж)****Тема 26. наброски с обнаженной натуры****Тема 27. Обнаженная натура****Тема 28. Сюжет постановка (сложная поза)****Тема 29. наброски с обнаженной натуры. Предварительные композиционные наброски и этюды.**

Учебным заданием на пятом итоговом курсе являются групповые постановки обнаженных и одетых фигур. В них решаются пространственные задачи, дается портретная характеристика моделей и их композиционно- пластическая связь.

Самостоятельная работа студентов является продолжением выполнения учебных аудиторных постановок .

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- а) ежедневные наброски и зарисовки,
- б) поиски композиционного решения, этюды и рисунки выполняемые на пленере после окончания первого, второго, третьего курсов, на преддипломной практике и «выходе» во втором и седьмом семестре,
- в) изучение работ мастеров живописи и графики в музейных экспозициях, на выставках, библиотеках, изокабинете ВГИК,
- г) подготовка материалов и инструментов для живописи, графики, композиции,
- д) оформление работ к просмотрам и выставкам.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лек.	практ.	лаб.	инд.	
1 Курс					
1	Натюрморт с гипсовой головой		2		Мастер-класс
2 Курс					

2	Обнаженный женский торс		2			Мастер-класс
3 Курс						
3	Портрет с руками.		2			Мастер-класс

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

1. ВГИК Живопись. Учебное пособие. Том IV, Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2016.
2. ВГИК. Учебный рисунок. Учебное пособие. Том III , Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2014.
3. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. – М.: ВГИК, 2012. – 352 с.: ил.
4. Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий. – М.: ВГИК, 1997
5. Третьяков Н.Н. Композиция в станковой живописи и кинокадре. Уч.пос. – М.: ВГИК, 1987.

3.1.2. Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

1. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства, 3-е изд., 2019 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
2. Зорин Л.Н. Рисунок, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ
3. Куликов В.А., Маркушина И. Ю. Живопись маслом. Пейзаж + DVD, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
4. Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека, 2015 г." - коллекция Искусствоведение – Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Матисс. М.: Искусство, 1969. 105с.: ил.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М.: Искусство, 1976. 288 с.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.
4. Бенуа А. «Воспоминания»
5. Ванслов В. В. Содержание и форма в искусстве. — М., 1956.
6. Волков Н. Н. Восприятие предмета и рисунка. – М.: 1953.
7. Грабарь И. «Валентин Серов»
8. Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука-классика, 2003. 304 с.

9. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII века. Л.: Искусство, 1986. 197с.
10. Дейнека А. «Из моей рабочей практики» М.1961
11. Демидов В. Как мы видим то, что видим. – М.:Знание, 1979
12. Игтен И. Искусство формы /Пер. с немецкого и предисловие Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001.17).
13. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
14. Коровин К. А. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания. – М.: 1963.
15. Леонардо да Винчи. Избранные произведения, т. 2 – М.– Л.: 1935.
16. Мастера искусства об искусстве. Под общей редакцией А.А. Губера, А.А. Федорова- Давыдова, И.Л. Маца, В.Н. Гращенкова. В семи томах. М. Искусство 1970,
17. Проблемы композиции / Под ред. В.В. Ванслова. М.: Изобразительное искусство, 2000. 292
18. Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. – М.: Наука, 1985 г.
19. Репин И.Е. «Далекое - близкое»
20. Рисунок. Учебные постановки. – М.: 1963 г.
21. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М.: Сов. художник, 1988. 588 с.: ил.
22. Хогарт У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987.
23. Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства / Сост. Е.Я.Басин. М.: Смысл, 2002. 335 с.

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. iteach.rspu.edu.ru
2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

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

Музеи, галереи и художественные каталоги

Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>).

Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).

Русский музей (<http://www.rusmuseum.ru/>).

Музей им. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>).

Государственный исторический музей (<http://www.shm.ru/>).

Третьяковская галерея (<http://www.tretyakov.ru/>).
Галерея визуального искусства (<http://www.artni.ru/>).
Галерея русских художников 20 века (<http://www.artline.ru/>).
Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (<http://www.muar.ru/>).
Культура и искусство Древнего Египта (<http://www.kemet.ru/>).
Русская культура (<http://www.russianculture.ru/>).

В качестве учебно-методического иллюстративного материала записанного на (CD-ROM) используются работы известных мастеров сценографии театра, кино и телевидения и других экранных искусств, лучшие работы студентов предыдущих курсов, лучшие работы из сокровищницы мировой культуры:

- 1). Эскизы художников театра, кино и телевидения (CD-ROM).
- 2). Третьяковская галерея (CD-ROM).
- 3). Пушкинский музей (CD-ROM).
- 4). Леонардо да Винчи (CD-ROM).
- 5). Микеланджело (CD-ROM).
- 6). Врубель (CD-ROM).
- 7). Валентин Серов (CD-ROM).
- 8). Рембрандт (CD-ROM).
- 9). Веласкес (CD-ROM).
- 10). Передвижники (CD-ROM).
- 11). Импрессионисты (CD-ROM).
- 12). Рубенс (CD-ROM).
- 13). Рисунки старых мастеров (CD-ROM)
- 14). Рафаэль (CD-ROM).
- 15). Репин (CD-ROM).
- 16). Кустодиев (CD-ROM).
- 17). Головин (CD-ROM).
- 18). Бенуа (CD-ROM).
- 19). Добужинский (CD-ROM).
- 20). Сомов (CD-ROM).
- 21). Карпаччо (CD-ROM).
- 22). «Мир искусства» (CD-ROM).
- 23). «Живописный Петербург» (CD-ROM).
- 24). Малевич (CD-ROM).
- 25). Кандинский (CD-ROM).
- 26). Саврасов (CD-ROM).
- 27). Рисунок и акварель из собрания Третьяковской галереи (CD-ROM).
- 28). Коровин (CD-ROM).
- 29). «От эскиза к картине» издание Русского музея (CD-ROM).

Работы выполненные студентами и отобранные в качестве образцов в методический фонд на предыдущих экзаменах-просмотрах по данной теме .

Лучшие работы студентов на каждом просмотре отбираемые в методический фонд составляют ценнейший учебный материал, как образцы творческого выполнения задач по каждой теме. Они демонстрируются педагогом перед началом работы и в процессе ее выполнения.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Гипсовый фонд,
- натюрмортный фонд,
- драпировочный фонд,
- костюмный фонд,
- материалы и инструменты для рисования,
- подиумы и мольберты,
- осветительное оборудование, обогреватели,
- ширмы, стеллажи,
- планшеты,
- лестницы,
- оборудование и материалы для развески выставок и просмотров,
- компьютеры, ноутбуки и DVD проигрыватели для учебных и экзаменационных демонстрационных показов выполненных работ,
- принтеры и плоттеры для распечатки наглядных пособий,
- специально оборудованные для живописи учебные классы.
- методический фонд, включающий в себя работы студентов по рисунку, живописи, композиции, и их электронные копии на CD и DVD для демонстрации на компьютере и ноутбуке.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Живопись
(Художник анимации и компьютерной графики)**

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ПСК-107; ПСК-109	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознакомительное занятие, направленное на познание художественного изображения пространства; законы композиционного построения; законы тона и цвета, общего колорита, в живописи; понятие художественный образ (на примерах конкретных произведений мирового искусства). - обсуждения по теме: «Работа различными живописными материалами, базируясь на основополагающем – масляная живопись на холсте». - выполнение творческих заданий: закономерности живописи в несложных постановках с натуры, при дневном (естественном) освещении – на начальном этапе обучения. 	ОПК-1; ОПК-7;
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применение на практике законов композиционного построения картинной плоскости: распределение на ней основных цветовых пятен, пропорционально верное соотношение предметов, применение законов создания на картинной плоскости 	ОПК-1; ПСК-107; ПСК-109

	<p>перспективного пространства (воздушная среда), соединение в учебной постановке тона и цвета.</p> <p>- выполнение творческих заданий: натюрморт из 3 - 5 предметов, а так же натюрморт с гипсовой головой и натюрморт-обманка (1 курс). В этих заданиях по живописи следует уделить особое внимание студента на точность передачи цвета и тона, на правильное определение общего колорита, на профессиональное применение техники масляной живописи.</p> <p>- изучение теоретической основы живописи (техники и технологии), особенностей применения художественно-цветовой выразительности, как системы знаний.</p>	
	<p>Этап 3. Проверка усвоения материала:</p> <p>- анализ созданного живописного изображения с точки зрения композиционного построения на холсте: анализ цветовых и тональных отношений, анализ распределения живописной среды холста на тепло-холодные цвета, анализ живописной лепки объема формы.</p> <p>- проверка технических навыков создания верной живописной среды: лепка формы, применение фактуры (в масляной живописи), решение художественного образа, как основы создания произведения искусства.</p> <p>- самооценка активности и эффективности участия в выполнении учебно-творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (поисковые цветовые эскизы, картон - как подготовительный рисунок к живописи), поиск наиболее выразительного художественного решения, умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение изображения.</p>	ОПК-1; ПСК-107; ПСК-109
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний</p>	<p>- посещение практических занятий, практическая учебная работа в студенческом коллективе своих сверстников, как самообучение в дополнение к основной работе с преподавателем.</p> <p>- активное участие в обсуждении проблемных вопросов создания художественного образа в изобразительном искусстве.</p> <p>- представление о том, зачем будущему художнику необходимы знания основ живописи.</p> <p>- наличие выполненных творческих заданий: отражение в живописи всего комплекса накопленных знания, образность и смысловая наполненность созданных</p>

		изображений.
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнять задание в отведенное время, умение слушать и понимать поставленные преподавателем задачи, решать их и обосновать особенности их выполнения. - эстетическое обоснование различных вариантов художественного решения проблемных вопросов живописи, с практическим, наглядным показом возможных неординарных решений. - способность аргументировать свою точку зрения, опираясь на знания аналогов художественных произведений из мировой истории искусства.
	Этап 3: Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности участия к практическим занятиям. - степень правильности выполнения учебно-творческих заданий. - степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов художественного решения пространства живописной среды, гармоничная связь предмета (фигуры человека) со средой на картинной плоскости, образное видение и решение темы учебного задания.
4.	<i>Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1. Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 95% практических занятий (при наличии уважительных причин, связанных с состоянием здоровья). - активное участие в практическом выполнении поставленных задач по живописным постановкам (вовремя приходить и уходить на занятия, согласно расписанию; во время занятия максимально эффективно использовать отведенное для этого учебное время). - иметь в наличии требуемые для занятий художественные (живописные) материалы, а также, при необходимости (учебники, учебное пособие и проч.). - творческие задания выполнять качественно, своевременно и полностью, а также постоянно обращаться к педагогу за консультациями и советами по данной дисциплине.
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - практическое выполнение заданий по живописи в аудитории учебного заведения, а также выполнение домашних заданий самостоятельно, рекомендованных каждому студенту отдельно или всему курсу вместе, преподавателем по этой дисциплине. - студент может свободно применять и обосновывать применение тех или иных методов, технологий и материалов. - способность формулировать, обосновывать и отстаивать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения заданий и на конкретные примеры бесценного опыта мастеров мировой истории искусства.

		- способность самостоятельно применять полученные художественные навыки в живописи с натуры и по памяти.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решать с использованием профессиональных методов.
		- представленные задания должны соответствовать критериям, предъявляемым к заданиям; они должны быть выполнены на достаточно высоком художественном уровне с точки зрения академических и профессиональных требований.
		- в процессе кафедрального просмотра коллегиальное мнение педагогов должно прийти к выводу, что данным студентом усвоены практические навыки живописи: знание основ композиции, умение видеть и различать цвет и тон, чувствовать построение пространства, видеть и выстраивать холст образно, вычленяя главное и подчиняя ему второстепенное.
		- творческие задания выполненные самостоятельно, в отведенное время, являются необходимыми дополнениями к учебному процессу в аудитории института. Они помогают преподавателю лучше понять творческую личность студента.
		-ЭКЗАМЕН (СОВМЕСТНЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР)

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен;;.
2	ПСК-107	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
3	ПСК-109	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Живопись» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждения задания
- Творческие практическое выполнение задания
- Экзамен

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений:

- подготовка картинной плоскости для живописи (правильная натяжка грунтованного /не грунтованного/ холста на разборный подрамник с применением специальных щипцов и степлера);
- грунтовка не грунтованного холста и проклейка желатином /осетровым клеем/ холста грунтованного; покрытие холста цветной имприматурой /все то же самое можно проделать с художественным картоном и даже бумагой);
- выбор живописного материала /гуашь, темпера, акрил и как основополагающий материал – масло/;
- подготовительные поиски живописного решения в малом формате /небольшая картонка, обрезок холста/; дальнейшая компоновка в большом формате; подготовительный картон в размер холста /обычно используется бумага-крафт, или толстая калька/ для окончательной прорисовки, уточнения пропорций и общей композиции в размер холста; перенесение картона на подготовленный холст; уточнение рисунка и закрепление его фиксативом на холсте; первый подмалевок; переход к плотной живописи.

Основными видами творческих работ являются: композиционные поиски и выбор наилучшего образного решения, поиск смыслового решения и т.д.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда студенты курса выставляют выполненное практическое задание /по живописи/, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут показаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Коллегиальное обсуждение работ преподавателя со студентами несет в себе важный момент нестандартного способа обучения, при котором студент и преподаватель становятся на время коллегами в равном положении, что помогает наилучшим образом понять друг друга.

Этот метод также развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимого вообще художнику .

Экзамен проходит в форме кафедрального просмотра творческих заданий.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

Уровень умений определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое восприятие дисциплины «Живопись», выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института. Как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка «хорошо» выставляется, для того чтобы поощрить обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении «хорошо», знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремиться к его творческому развитию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству и, как правило, принимается коллегиально.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую экзаменационную оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. Уровень теоретических знаний также может определяться оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты, проявляет творческую инициативу и явную заинтересованность в поставленном преподавателем вопросе (способен грамотно анализировать его, убедительно и аргументировано отстаивать свои убеждения).

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в способности глубоко анализировать художественные задачи.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте, показывает не глубокие знания основ изобразительной грамоты, механически повторяя заученный материал, не понимая его сущности. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала (или полное их отсутствие), не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамен, Зачет с оценкой)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Уровень умений определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое

восприятие дисциплины «Живопись», выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института (как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке). Критериями для оценки «отлично» также являются предыдущие отличные отметки у данного студента на ранее проходивших экзаменах. Зачастую экзаменационная комиссия коллегиально приходит к мнению – поощрить такого студента похвалой совета. Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка «хорошо» выставляется, что называется с целью «подхлестнуть» обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении «хорошо», знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремится его раскрыть на «отлично».

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Натюрморт простой (3-5 предметов).
- Натюрморт сложный (многопредметный, тематический).
- Натюрморт-обманка.
- Натюрморт гризайль (для изучения понятия тона в живописи).
- Натюрморт с гипсовой головой (как переход к портрету).
- Портрет (голова).
- Портрет с руками.
- Автопортрет (домашнее задание).
- Конечности (руки и ноги, в действии).
- Полуфигура (обнаженная и в одежде).
- Обнаженная фигура в окружающей среде (стоя, сидя, лежа).
- Две обнаженные фигуры (задание на определение доминирующей фигуры и на взаимосвязь двух фигур по художественным критериям).
- Две обнаженные /одетые, смешанные – одетая и обнаженная/ фигуры в интерьере (тематическая постановка, постановка на пространство).
- Три обнаженные /одетые, смешанные – одетые и обнаженные/ фигуры (тематическая постановка).
- Станковая картина (на образность, выражение мысли, знание сюжета).

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Композиционная организация живописного полотна.

Тема 2. Цветовые, колористические задачи и приемы в станковой живописи.

Тема 3. Соединение тона и цвета (часто студенты путают эти два понятия).

Тема 4. Соединение живописи и рисунка (часто студенты за живописью забывают о рисунке и наоборот).

Тема 5. Разговор о цельности ведения живописной работы (только лишь начатая /грамотно/ живописная работа на любом этапе завершения должна представлять собой готовое произведение).

Тема 6. Изучение технологии и техники письма маслом (грамотная загруженность холста красочным слоем; обработка /шлифовка/ мазка; самостоятельное изготовление тройника /жидкости для письма маслом/; подбор профессиональных живописных материалов; подготовка холста /натяжка, имприматура/ ; создание предварительного картона /в помощь начальному этапу в живописи/ и т.д.

Тема 7. Разговор о понятии вкуса в произведении искусства /в моем случае конкретно по дисциплине живопись/ (драгоценное отношение к цвету, к общему колориту в каждой живописной вещи, уравновешенность композиции, острота композиции, гармония цвета и тона, живописи и рисунка, пластика в картине, эстетика применения живописных приемов, обработка поверхности красочного слоя, обрамление живописной картины и т.д.).

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (экзамена).

1. Экзамен и зачет с оценкой проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. На экзамене оценки оцениваются членами объединённой кафедры, исходя из требований программы и уровня выполнения ее студентами.
2. Объем задания определяется программой и различен на каждом курсе. В целом на всех курсах студенты работают в аудитории с натуры. На старших курсах (3-ий-5-ый) допускается некоторый элемент интерпретации натуры, обусловленный особенностями творческого видения учащихся. На экзаменах, как правило, оцениваются следующие задания (краткий перечень)
 - натюрморт (на младших курсах),
 - натюрморт с гипсовой головой (на младших курсах),
 - натюрморт-обманка (на младших курсах),
 - портрет с руками (на младших курсах),
 - обнаженная модель (на младших курсах),
 - двойная обнаженная /смешанная/ постановка (на старших курсах),
 - двойная (тройная) обнаженная /смешанная/ постановка (учебная, тематическая),
 - подготовительные живописные эскизы, картоны, разработки к станковой картине (на всех курсах),
 - наброски людей, животных, городские мотивы и т.д. (на всех курсах),
 - станковая тематическая картина (на старших курсах, как отдельное специальное задание).

Выставка-просмотр является формой промежуточной аттестацией и дает максимально объективную картину учебно-творческих результатов. Тут важно и количество представленных работ и их художественное и техническое качество, и индивидуальный

рост студента в этом семестре, и отношение его к процессу работы. Из этих компонентов складывается результирующая оценка. С точки зрения передачи традиций опыта преподавания предметов рисунка и других дисциплин, значение просмотров-экзаменов чрезвычайно важно, ведь именно в этом случае формируется общая точка зрения на методы и способы преподавания творческих дисциплин, вырабатывается и проверяется профессиональная терминология, сталкиваются (и порой очень остро) различные точки зрения на творчество и оценки художественных явлений, что является важнейшим фактором формирования коллективных художественных ценностей на кафедре, что положительно влияет на оценки студенческих работ.

Естественно, что обсуждение рисунка, выполненных в домашних и аудиторных условиях дает достаточно полную картину развития творческого потенциала студента.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«Преддипломная практика»

тип практики

Специальность

54.05.03 Графика

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: профессор С.М. Соколов.

по специальности **54.05.03 Графика**
по специализации **Художник анимации и компьютерной графики**
с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании
кафедры Анимации и компьютерной графики

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

**© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики.....	4
1. Цели и задачи практики.....	4
2. Вид практики, способ и форма ее проведения.....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.....	6
4. Место практики в структуре ОПОП ВО.....	7
5. Объем и продолжительность практики.....	7
6. Содержание практики.....	8
7. Форма отчетности по практике.....	9
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике.....	9
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики.....	11
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	12
11. Материально-техническое обеспечение практики.....	12
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.....	15
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики.....	15
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	17
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики	
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	21
Приложения.....	22

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Преддипломная практика проводится с целью овладения необходимым набором профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации, а также приобретения опыта научно-исследовательской деятельности.

Преддипломная практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной Преддипломной практики;
- углубление студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной производственной деятельности и подготовка их к самостоятельной профессиональной работе в качестве художника анимации и компьютерной графики.

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности выступают:

- поиск и анализ литературного, иконографического, музыкального материала, и адаптация его к собственным творческим потребностям;
- самостоятельный поиск оригинального изобразительного решения литературного источника;
- контекстуальное осмысление авторского замысла собственного произведения, в аспектах материальной среды его исторического периода;
- создание авторского произведения на основе техник и технологий, применяемых художником анимации и компьютерной графики.
- самостоятельное создание полного описания цикла работ по подготовке изобразительного решения будущего анимационного фильма;
- самостоятельную аргументацию в письменном и устном виде собственной авторской позиции.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Преддипломная практика по специальности 54.05.03 Графика по специализации Художник анимации и компьютерной графики, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на профессионально–творческую подготовку студентов в целях получения опыта самостоятельной творческой работы.

Способ проведения практики – стационарный. Преддипломная практика

проводится в архивах, музеях и библиотеках, а также структурных подразделениях института и факультета.

Форма проведения практики – концентрированная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач практики Преддипломная практика направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.03 Графика по специализации Художник анимации и компьютерной графики:

а) профессиональных компетенций (ПК):

ПК-2 способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских 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;

ПК-4 способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта;

ПК-5 способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве;

ПК-11 способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино;

ПК-15 способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительного и прикладных видов искусств;

ПК-22 способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области искусства и культуры;

ПК-23 способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции.

в) профессионально-специализированных компетенций (ПСК):

ПСК-108 способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики;

ПСК-116 способность демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности;

ПСК-117 способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии.

В результате успешного освоения программы практики студент должен
Знать:

-технологические процессы (в том числе исторические), используемые при создании авторских произведений в анимации;

-этапы исторического развития материальной культуры и связь ее с социокультурными и религиозными явлениями;

-историю мировой культуры (литературы, драматургии, моды, костюма, музыки);

-методику художественно-эстетического анализа произведений искусства;

-методы популяризации изобразительного искусства;

-основы анализа кино- и теледраматургических произведений;

Уметь:

-Использовать технологические процессы при создании авторских произведений в анимации.

-Использовать знания об исторических этапах развития мировой культуры для создания авторского изобразительного решения произведения.

-Анализировать художественно-эстетический аспект явлений изобразительного искусства и анимации.

-В устной и письменной форме обосновывать собственную авторскую позицию

-В устной и письменной форме давать развернутое описание этапов работы над изобразительным решением анимационного фильма.

-Применять полученные знания для популяризации анимации, как вида творческой деятельности.

Владеть:

-Способностью создавать авторские произведения на основе литературных источников, в контексте их связи с развитием мировой культуры и искусства.

-Способностью создавать художественные образы, используя и обобщая

явления окружающей действительности в собственных произведениях
 -Способностью в письменной и устной давать развернутое описание этапов собственной работы над произведением и обосновывать собственную авторскую позицию.
 -Способностью к публичным выступлениям.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Преддипломная практика специальности 54.05.03 Графика по специализации Художник анимации и компьютерной графики входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.07(П). Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе Преддипломной практики, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.03 Графика по специализации Художник анимации и компьютерной графики Преддипломная практика.

Трудоемкость практики – 28 зачетных единиц.

Продолжительность 18 2/3 недель.

6. Содержание практики

Тематический план научно исследовательской работы имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и	10	Собеседование с руководителем практики

		правилам безопасности работы.		
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных выполнение исследовательской работы студента. Выполнение индивидуального задания.	894	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	104	Защита отчета
		Итого	1008	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения практики:

- в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку специальности 54.05.03 Графика по специализации Художник анимации и компьютерной графики;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения Преддипломной практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики Преддипломная практика студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру Анимации и компьютерной графики.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с оценкой. Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «отлично»:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «хорошо»:

- студент демонстрирует знания по вопросам программы;
- использование научной терминологии, правильное изложение ответа на вопросы;
- владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- хороший уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «удовлетворительно»:

- студент демонстрирует недостаточные знания по вопросам программы;
- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с замечаниями;
- невысокое владение инструментарием;
- средний уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;

- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1

(титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

Основная литература:

1. Кривуля Н.Г. Ожившие тени волшебного фонаря: рекомендовано методсоветом ВУЗа / Н.Г. Кривуля. - Краснодар : Аметист, 2006. - 504 с.
2. Норштейн Ю. Б. Снег на траве. Фрагменты книги : лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн ; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М. : ВГИК, 2005. - 254 с.: рис.
3. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение. Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.

4. Смолянов Г.И. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме : учебное пособие. Рекомендованно УМО высш.учеб.заведен.РФ по образованию в области кинематографии и ТВ / Геннадий Георгиевич Смолянов. - М. : ВГИК, 2005. - 111 с.
5. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм : учебное пособие / А. И. Солин, И. А. Пшеничная ; авт. предисл.: С.М. Соколов. - М. : ВГИК им. С. А. Герасимова, 2014. - 300 с. : ил.

Дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
6. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
7. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); лицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
-------	-----------------------	----------------------------------	------------

1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
----	--	----------------------	--

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,

так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по Преддипломной практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПК-2	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПК-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ПК-5	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
5	ПК-11	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
6	ПК-15	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
7	ПК-22	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
8	ПК-23	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
9	ПСК-108	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
10	ПСК-116	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
11	ПСК-117	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций и профессиональных компетенций специализации обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
<i>Теоретическая база знаний</i>						
ПК-2	способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности	В полном объеме сформирована система знаний об исторических и современных технологических процессах при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности	Сформирована система знаний об исторических и современных технологических процессах при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об исторических и современных технологических процессах при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности	Отсутствие системы знаний об исторических и современных технологических процессах при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности	Оценка зачета: Отл. Хор. Удовл. Неуд.
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	В полном объеме сформирована система знаний о развитии материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов	Сформирована система знаний о развитии материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о развитии материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов	Отсутствие системы знаний о развитии материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов	Оценка зачета: Отл. Хор. Удовл. Неуд.
ПК-4	способностью использовать в своей	В полном объеме	Сформирована система	Фрагментарные,	Отсутствие системы	Оценка

	творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта	сформирована система знаний об использовании в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта.	знаний об использовании в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта с незначительными замечаниями	бессистемные знания об использовании в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта	знаний об использовании в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта.	зачета: Отл. Хор. Удовл. Неуд.
ПК-5	способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	В полном объеме сформирована система знаний о художественных особенностях и исторических аспектах развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Сформирована система знаний о художественных особенностях и исторических аспектах развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о художественных особенностях и исторических аспектах развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Отсутствие системы знаний о художественных особенностях и исторических аспектах развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Оценка зачета: Отл. Хор. Удовл. Неуд.
ПК-11	способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино	В полном объеме сформирована система знаний о методике профессионального анализа произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино	Сформирована система знаний о методике профессионального анализа произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о методике профессионального анализа произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино	Отсутствие системы знаний о методике профессионального анализа произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино	Оценка зачета: Отл. Хор. Удовл. Неуд.
ПК-15	способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительного и	В полном объеме сформирована система знаний о методике проведения	Сформирована система знаний о методике проведения профессиональной	Фрагментарные, бессистемные знания о методике проведения профессиональной	Отсутствие системы знаний о методике проведения профессиональной	Оценка зачета: Отл. Хор.

		профессиональной консультации, художественно-эстетического анализа и оценки явлений изобразительного и прикладных видов искусств	консультации, художественно-эстетического анализа и оценки явлений изобразительного и прикладных видов искусств с незначительными замечаниями	консультации, художественно-эстетического анализа и оценки явлений изобразительного и прикладных видов искусств	консультации, художественно-эстетического анализа и оценки явлений изобразительного и прикладных видов искусств	Удовл. Неуд.
	прикладных видов искусств					
ПК-22	способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области искусства и культуры	В полном объеме сформирована система знаний о методиках формирования художественно-эстетических взглядов общества в области искусства и культуры	Сформирована система знаний о методиках формирования художественно-эстетических взглядов общества в области искусства и культуры с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о методиках формирования художественно-эстетических взглядов общества в области искусства и культуры	Отсутствие системы знаний о методиках формирования художественно-эстетических взглядов общества в области искусства и культуры	Оценка зачета: Отл. Хор. Удовл. Неуд.
ПК-23	способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции	В полном объеме сформирована система знаний о методиках популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции.	Сформирована система знаний о методиках популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о методиках популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции	Отсутствие системы знаний о методиках популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции	Оценка зачета: Отл. Хор. Удовл. Неуд.
ПСК-108	способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики	В полном объеме сформирована способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного	Сформирована способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания	Недостаточно сформирована способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего	Отсутствие сформированной способности наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего	Оценка зачета: Отл. Хор. Удовл. Неуд.

		произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики	художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики	создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики	создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики	
ПСК-116	способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности	В полном объеме сформирована способность демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности	Сформирована способность демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности	Недостаточно сформирована способность демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности	Отсутствие сформированной способности демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности	Оценка зачета: Отл. Хор. Удовл. Неуд.
ПСК-117	способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	В полном объеме сформирована способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии и телевидения	Сформирована способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Недостаточно сформирована способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Отсутствие сформированной способности использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Оценка зачета: Отл. Хор. Удовл. Неуд.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету по практике

1. Определить эпоху и место действия, которые показываются в ВКР.
2. 15 объектов, которые будут в дальнейшем изображаться в эскизах.
3. Определить время года, время суток, состояние погоды, настроение и т.п. всех будущих эскизов.
4. Детали, из которых будут складываться эскизы, предусмотреть те вещи и предметы, которые должны в них присутствовать.
5. Какие из героев будут разрабатываться в типажных листах, каковы в принципе будут их характеры, рост, пропорции, позы, мимические выражения, костюмы, прически, украшения и т.п..

5. Содержание задания по преддипломной практике

Руководитель практики назначает задание по конкретным параметрам проанализировать творческо-производственный проект. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ Преддипломной практики (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «отлично»:

-систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;

-точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;

-безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;

-высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «хорошо»:

- студент демонстрирует знания по вопросам программы;

- использование научной терминологии, правильное изложение ответа на вопросы;

- владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;

-хороший уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «удовлетворительно»:

- студент демонстрирует недостаточные знания по вопросам программы;

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с замечаниями;

-невысокое владение инструментарием;

-средний уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»:

- фрагментарные теоретические знания;

- знание отдельных рекомендованных источников;

- неумение использовать научную терминологию;

- наличие грубых ошибок;

- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

**ДНЕВНИК
прохождения
Преддипломной практики**

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

Факультет _____

Кафедра _____

**ОТЧЕТ
по Преддипломной практике**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

201__

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

_____ группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) Преддипломную практику

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные компетенции:

Наименование и шифр профессиональных компетенций специализации (ПСК) в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции		
	низкий	средний	высокий

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ **2024 г.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Живопись»

Специальность - 54.05.03 Графика

(Художник анимации и компьютерной графики)

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва, 2024

Составитель - профессор В.В. Архипов, доцент А.В. Стекольников

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО ,
утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 1013 от 13 августа 2020 года

по специальности 54.05.03 «Графика»
специализации «Художник анимации и компьютерной графики»

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры рисунка и
живописи
Протокол № 9 от «02» июня 2024 года

Заведующий кафедрой рисунка и живописи _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Живопись» является центральной академической дисциплиной в профессиональной подготовке выпускника художественного факультета ВГИК.

«Живопись» изучается на базе восьмидесятилетних традиций преподавания ее на художественном факультете ВГИК и традиций отечественной и мировой изобразительной культуры.

«Живопись» является основой успешной творческой работы художника в кино, телевидении, мультимедиа и других экранных искусствах.

Целью курса живописи на художественном факультете ВГИК является формирование художника кино широкого профиля, вооруженного профессиональным мастерством и умеющего решать творческие задачи, стоящие перед киноискусством.

Необходимым условием для достижения поставленной цели является:

- развитие способности образно видеть и распознавать явления действительности в соответствии с задачами кинематографии.
- изучение наследия реалистического искусства и освоение лучших его достижений.
- овладение вспомогательными дисциплинами: анатомией, перспективой, технологией изоматериалов.

Вся система обучения живописи должна способствовать развитию образного мышления студента, воспитанию в нем художника-творца, способного активно участвовать в раскрытии содержания кинопроизведений.

Обучение живописи основывается на занятиях в мастерской, на пленэре в работе над этюдом с натуры, а также при решении пластических задач в заданиях по композиции. От курса к курсу студент развивается не только как грамотный живописец, но и как мыслящий кинохудожник, умеющий применять полученные знания в своей студенческой творческой практике.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «ЖИВОПИСЬ» относится к базовой части ОПОП (Б1.Б.13 «Дисциплины (модули)») совместно с «РИСУНКОМ» и дисциплиной квалификации составляют академическую основу, базу и одновременно цель обучения художника экранных искусств в государственном образовательном стандарте по специальности «Графика»

Дисциплина «ЖИВОПИСЬ» является одним из главных профилирующих учебных предметов, который позволяет подготовить специалиста широкого профиля, вооруженного профессиональным мастерством и умеющего решать не только творческие задачи, стоящие перед киноискусством, но свободно владеть основами живописного станкового искусства.

На дисциплину «ЖИВОПИСЬ» по учебному плану отводится наибольшее количество часов, сравнимое только с часами, отведенными на занятия рисунком. Это связано с тем, что обучение основам изобразительного мастерства требует не только свободного владения техническими приемами, но и освоения навыков решения тех задач, которые стоят перед студентом в процессе овладения выше перечисленными квалификациями. Занятия живописью проводятся по традиционной уникальной методике, не похожей на методики других дисциплин образовательной программы. Уникальность преподавания живописи обусловлена особым рождением учебного занятия, включающего в себя не столько групповое, сколько индивидуальное обучение. Несмотря на то, что студенты занимаются в группе, преподавание ведется сугубо индивидуально. В контексте общего для всех задания педагог ставит перед каждым студентом необходимые только для него изобразительные задачи. Он учитывает не только уровень начальной подготовки, но и своеобразие творческого почерка студента. В этом уникальность

преподавания этой учебной дисциплины, неразрывно связанной с двумя другими дисциплинами – дисциплиной «РИСУНОК» и дисциплиной квалификации, выделяющей ее из всего образовательного цикла.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Студент должен обладать:

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

- свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств (ПСК-107);

- способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики (ПСК-109)

Требования к уровню освоения дисциплины.

По окончании изучения дисциплины «ЖИВОПИСЬ» слушатель должен:

- иметь представление о характере творческой работы во всех видах живописи, структуре её выразительных средств для создания изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;

- знать основные технологические приемы и возможности станковой живописи, монументально-декоративной, темперной, гуашевой, акварельной, иконописной и других традиционных и современных технологий применяемых для создания изобразительно-пространственной образной среды экранных произведений искусства;

- владеть навыками использования всего спектра выразительных возможностей живописи (цветотональные отношения, освещение, ракурс, точка зрения, воздушная, линейная, цветовая перспективы, отношения формы предмета и пространства, особенности конструкции и анатомии, психологическая характеристика, мимика, жест, характеристика фактуры поверхности, ассоциативно-образные характеристики, аллегории, изобразительные метафоры и др.) для построения пространства, создания и характеристики персонажей, среды и атмосферы действия.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	45 зач. ед. 1620 часов	
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего	В том числе по семестрам

	по плану											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Работа с преподавателем (контактные часы)	912											
Теоретический блок												
Лекции												
Практический блок												
Практические и семинарские занятия	912	102	84	102	84	102	84	90	84	102	78	
Индивидуальные занятия												
Самостоятельная работа	498											
Практические задания	498	6	18	78	18	42	54	48	90	42	102	
Формы текущего контроля												
Форма промежуточной аттестации	210	Э 36	ЗачО 6	Э 36	ЗачО 6	Э 36	ЗачО 6	ЗачО 6	ЗачО 6	Э 36	Э 36	
Всего	1620	144	108	216	108	180	144	144	180	180	216	

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Семестр	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоятельная работа
			Лекции	Практ.	Лабораторные	Индивидуальные	
1	Тема 1. Натюрморт	36		34			2
1	Тема 2. Натюрморт с гипсовой головой	36		34			2
1	Тема 3. Поясной портрет	36		34			2
2	Тема 4. Кисти рук	25		21			4
2	Тема 5. Стопы ног	25		21			4
2	Тема 6. Поясной портрет	35		21			4
2	Тема 7. Поясной портрет (обнаж)	27		21			6

3	Тема 8. Обнаженный мужской торс.	45		25			20
3	Тема 9. Обнаженный женский торс	45		25			20
3	Тема 10. Портрет с руками	45		25			20
3	Тема 11. наброски с обнаженной натуры	45		27			18
4	Выход. Интерьер (этюды) зарисовки	34		28			6
4	Выход. Живописное решение пространства.	34		28			6
4	Выход. Интерьер. Зарисовки .	34		28			6
5	Тема 12. Фигура в сложной позе	35		25			10
5	Тема 13. Обнаженная мужская фигура	35		25			10
5	Тема 14. Обнаженная женская фигура	35		25			10
5	Тема 15. наброски с обнаженной натуры	39		27			12
6	Тема 16. Обнаженная мужская натура	36		21			15
6	Тема 17. Обнаженная женская натура	36		21			15
6	Тема 18. Фигура в интерьере	33		21			15
6	Тема 19.Этюды с обнаженной натуры	30		21			9
7	Выход. Выбор темы. Композиционное решение серии этюдов на выбранную тему	38		20			18
7	Выход. Подготовительные эскизы (выбор формата, материала, техники исполнения)	40		30			10
7	Выход. Краткие наброски и зарисовки по выбранной теме	232		12			10
7	Выход. Исполнение 4-6 живописных работ, объединенных в серию живописных работ	81		71			10
8	Тема 20. Портрет с руками	25		12			25

8	Тема 21. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных натур	61		36			25
8	Тема 22. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных натур	63		38			25
8	Тема 23. Наброски с обнаженной натуры	21		6			15
9	Тема 24. Группа из 2-х обнаженных Фигур	66		46			15
9	Тема 25. Сюжетная групповая постановка.(обнаж. нат.)	70		54			15
9	Тема 26. Наброски с обнаженной натуры	15		3			12
10	Тема 27. Обнаженная натура	64		30			34
10	Тема 28. Сюжет пост.(сложная поза)	64		30			34
10	Тема 29. Наброски с обнаженной натуры	52		18			34
	Итого	1410		912			498

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Натюрморт. За первый семестр, студент должен приобрести опыт точного изображения предметов в пространстве, научиться передавать их цвет и форму, характер освещения и тональности. Тематический натюрморт со сложным освещением построен на принципах тона, светосильных отношений в цветовых массах, ставить задачу предельно выявить насыщенность цвета.

Тема 2. Натюрморт из нескольких предметов с гипсом и драпировками должен быть поставлен с ярко выраженной строгостью контрастных и локальных цветов с введением светлого пятна, которое подчиняет себе окружение. В этой постановке нужно найти выразительное решение пластического, тонально-живописного характера, цветовую взаимосвязь предметов, обратив внимание на сохранение силуэтного светлого на темном при сближенности светосилы, материальности тона.

Тема 3. Поясной портрет. Во время работы над портретом необходимо выявить индивидуальные качества натурщика, его возраст, характер, четко передать пропорции головы относительно к фигуре.

Тема 4. Кисти рук;

Тема 5. Стопы;

Тема 6. Поясной портрет;

Тема 7. Поясной портрет обнаженный;

Тема 8. Обнаженный мужской торс

Тема 9. Обнаженный женский торс.

Тема 10. Портрет с руками; Задача решения портрета с руками предусматривает точное знание анатомии, пропорций и особенно способности передачи характера модели.

Выразительное решение с точной портретной характеристикой и правильными цвето-

тональными отношениями.

Тема 11. наброски с обнаженной натуры.

Основным учебным заданием в данном семестре курсе являются изображение головы и торса человека. В постановках используются обнаженные и одетые модели, обладающие необходимыми пластическими качествами. Находящиеся в неглубоком пространстве в разных условиях освещения. Особое внимание обращено на выявление характера моделей. На максимальную проработку форм и тонально-цветовую характеристику головы. Важное значение имеет детальное выполнение кистей рук и стопы в этюде.

В четвертом семестре студенты работают вне стен института, на киностудиях, выставках, музеях. В этом же семестре проводятся занятия по копированию произведений искусства, находящихся в художественных музеях города. Основные учебные задачи по живописи в четвертом семестре:

1. определение соотношения цветовых масс;
2. анализ тональных соотношений больших масс;
3. передача характера освещения;
4. определение зависимости цветового тона от характера света, теней, полутонов и рефлексов;
5. определение зависимости цвета от погодных условий, времени суток и времени года;
6. передача материальности и фактуры изучаемых предметов;
7. создание определенного настроения в этюде.

В четвертом семестре студент выполняет 4-5 длительных этюдов и серию кратковременных этюдов.

В пятом семестре студенты снова работают в условиях мастерской, овладевая мастерством рисования и живописи с натуры.

Тема 12. Фигура сложная поза;

Тема 13. Обнаженная мужская натура

Тема 14. Обнаженная женская натура

Тема 15. наброски с обнаженной натуры; Предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием.

В шестом семестре студенты выполняют следующие задания.

Тема 16. Обнаж. мужская натура

Тема 17. Обнаж. женская натура

Тема 18. Обнаж. натура в интерьере

Тема 19. Этюды с обнаженной натуры

Учебным заданием на третьем курсе является изображение обнаженной и одетой фигуры человека в неглубоком пространстве в различных условиях освещения. Постановки должны быть ясными и простыми, главное в них – выявление пластики и характера модели. Кроме того, необходимо дать портретную характеристику, выявить типические черты персонажа и найти атмосферу интерьера. Особое внимание обращается на художественную завершенность этюда и степень его выразительности.

В седьмом семестре студенты работают вне стен университета под руководством педагога. В задание входит сбор материала на самостоятельно выбранных объектах на тему задания по композиции. С этой целью студенты должны выполнить 4-5 законченных живописных этюдов и серию кратковременных, показывающих характер персонажей, архитектурных мотивов, интерьеров, мебели, реквизита, состояния природы, особенности освещения и другой изобразительный материал.

В восьмом семестре студенты работают в условиях мастерской.

Тема 20. Портрет с руками в национальном костюме, построенный на контрастных цветовых отношениях.

Тема 21. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных мужских фигур

Учебное задание на четвертом курсе «Сюжетная постановка из 2-х обнаженных фигур» в условиях мастерской. Минимальное декорирование призвано в первую очередь выявить пластическую взаимосвязь моделей, подчеркнуть характер и сюжет, который их объединяет. Необходима тональная ясность и определенность и выразительность больших цветовых отношений.

Тема 22. Сюжетная постановка из 2-х обнаженных женских фигур.

Постановка с более глубоким пространством, характерным освещением, акцентом на пластическое решение фигур. Задача выразительно-образного решения темы. Особое внимание на большую законченность и ориентацию на образцы классического искусства.

Тема 23. наброски с обнаженной натуры

Основным учебным заданием на восьмом семестре является изображение обнаженной и одетой фигуры человека в среде и портрет. Все внимание должно быть сосредоточено на образной характеристике человека и смысловом содержании постановки.

В девятом и десятом семестрах выполняются следующие занятия.

Тема 24. Группа из 2-х обнаженных фигур**Тема 25. Сюжет групповой постановки.(обнаж)****Тема 26. наброски с обнаженной натуры****Тема 27. Обнаженная натура****Тема 28. Сюжет постановка (сложная поза)****Тема 29. наброски с обнаженной натуры. Предварительные композиционные наброски и этюды.**

Учебным заданием на пятом итоговом курсе являются групповые постановки обнаженных и одетых фигур. В них решаются пространственные задачи, дается портретная характеристика моделей и их композиционно- пластическая связь.

Самостоятельная работа студентов является продолжением выполнения учебных аудиторных постановок .

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

- а) ежедневные наброски и зарисовки,
- б) поиски композиционного решения, этюды и рисунки выполняемые на пленере после окончания первого, второго, третьего курсов, на преддипломной практике и «выходе» во втором и седьмом семестре,
- в) изучение работ мастеров живописи и графики в музейных экспозициях, на выставках, библиотеках, изокабинете ВГИК,
- г) подготовка материалов и инструментов для живописи, графики, композиции,
- д) оформление работ к просмотрам и выставкам.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лек.	практ.	лаб.	инд.	
1 Курс					
1	Натюрморт с гипсовой головой		2		Мастер-класс
2 Курс					

2	Обнаженный женский торс		2			Мастер-класс
3 Курс						
3	Портрет с руками.		2			Мастер-класс

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

1. ВГИК Живопись. Учебное пособие. Том IV, Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2016.
2. ВГИК. Учебный рисунок. Учебное пособие. Том III, Под общей редакцией В. Малышева, В Архипова.- СПб, 2014.
3. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. – М.: ВГИК, 2012. – 352 с.: ил.
4. Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий. – М.: ВГИК, 1997
5. Третьяков Н.Н. Композиция в станковой живописи и кинокадре. Уч.пос. – М.: ВГИК, 1987.

3.1.2. Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

1. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства, 3-е изд., 2019 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
2. Зорин Л.Н. Рисунок, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ
3. Куликов В.А., Маркушина И. Ю. Живопись маслом. Пейзаж + DVD, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
4. Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека, 2015 г." - коллекция Искусствоведение – Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Матисс. М.: Искусство, 1969. 105с.: ил.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М.: Искусство, 1976. 288 с.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.
4. Бенуа А. «Воспоминания»
5. Ванслов В. В. Содержание и форма в искусстве. — М., 1956.
6. Волков Н. Н. Восприятие предмета и рисунка. – М.: 1953.
7. Грабарь И. «Валентин Серов»
8. Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука-классика, 2003. 304 с.

9. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблемы композиции в западноевропейской живописи XVII века. Л.: Искусство, 1986. 197с.
10. Дейнека А. «Из моей рабочей практики» М.1961
11. Демидов В. Как мы видим то, что видим. – М.:Знание, 1979
12. Игтен И. Искусство формы /Пер. с немецкого и предисловие Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001.17).
13. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001.
14. Коровин К. А. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания. – М.: 1963.
15. Леонардо да Винчи. Избранные произведения, т. 2 – М.– Л.: 1935.
16. Мастера искусства об искусстве. Под общей редакцией А.А. Губера, А.А. Федорова- Давыдова, И.Л. Маца, В.Н. Гращенкова. В семи томах. М. Искусство 1970,
17. Проблемы композиции / Под ред. В.В. Ванслова. М.: Изобразительное искусство, 2000. 292
18. Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. – М.: Наука, 1985 г.
19. Репин И.Е. «Далекое - близкое»
20. Рисунок. Учебные постановки. – М.: 1963 г.
21. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М.: Сов. художник, 1988. 588 с.: ил.
22. Хогарт У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987.
23. Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства / Сост. Е.Я.Басин. М.: Смысл, 2002. 335 с.

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. iteach.rspu.edu.ru
2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

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

Музеи, галереи и художественные каталоги

Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>).

Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).

Русский музей (<http://www.rusmuseum.ru/>).

Музей им. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>).

Государственный исторический музей (<http://www.shm.ru/>).

Третьяковская галерея (<http://www.tretyakov.ru/>).
Галерея визуального искусства (<http://www.artni.ru/>).
Галерея русских художников 20 века (<http://www.artline.ru/>).
Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (<http://www.muar.ru/>).
Культура и искусство Древнего Египта (<http://www.kemet.ru/>).
Русская культура (<http://www.russianculture.ru/>).

В качестве учебно-методического иллюстративного материала записанного на (CD-ROM) используются работы известных мастеров сценографии театра, кино и телевидения и других экранных искусств, лучшие работы студентов предыдущих курсов, лучшие работы из сокровищницы мировой культуры:

- 1). Эскизы художников театра, кино и телевидения (CD-ROM).
- 2). Третьяковская галерея (CD-ROM).
- 3). Пушкинский музей (CD-ROM).
- 4). Леонардо да Винчи (CD-ROM).
- 5). Микеланджело (CD-ROM).
- 6). Врубель (CD-ROM).
- 7). Валентин Серов (CD-ROM).
- 8). Рембрандт (CD-ROM).
- 9). Веласкес (CD-ROM).
- 10). Передвижники (CD-ROM).
- 11). Импрессионисты (CD-ROM).
- 12). Рубенс (CD-ROM).
- 13). Рисунки старых мастеров (CD-ROM)
- 14). Рафаэль (CD-ROM).
- 15). Репин (CD-ROM).
- 16). Кустодиев (CD-ROM).
- 17). Головин (CD-ROM).
- 18). Бенуа (CD-ROM).
- 19). Добужинский (CD-ROM).
- 20). Сомов (CD-ROM).
- 21). Карпаччо (CD-ROM).
- 22). «Мир искусства» (CD-ROM).
- 23). «Живописный Петербург» (CD-ROM).
- 24). Малевич (CD-ROM).
- 25). Кандинский (CD-ROM).
- 26). Саврасов (CD-ROM).
- 27). Рисунок и акварель из собрания Третьяковской галереи (CD-ROM).
- 28). Коровин (CD-ROM).
- 29). «От эскиза к картине» издание Русского музея (CD-ROM).

Работы выполненные студентами и отобранные в качестве образцов в методический фонд на предыдущих экзаменах-просмотрах по данной теме .

Лучшие работы студентов на каждом просмотре отбираемые в методический фонд составляют ценнейший учебный материал, как образцы творческого выполнения задач по каждой теме. Они демонстрируются педагогом перед началом работы и в процессе ее выполнения.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Гипсовый фонд,
- натюрмортный фонд,
- драпировочный фонд,
- костюмный фонд,
- материалы и инструменты для рисования,
- подиумы и мольберты,
- осветительное оборудование, обогреватели,
- ширмы, стеллажи,
- планшеты,
- лестницы,
- оборудование и материалы для развески выставок и просмотров,
- компьютеры, ноутбуки и DVD проигрыватели для учебных и экзаменационных демонстрационных показов выполненных работ,
- принтеры и плоттеры для распечатки наглядных пособий,
- специально оборудованные для живописи учебные классы.
- методический фонд, включающий в себя работы студентов по рисунку, живописи, композиции, и их электронные копии на CD и DVD для демонстрации на компьютере и ноутбуке.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Живопись

(Художник анимации и компьютерной графики)

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-1; ПСК-107; ПСК-109	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознакомительное занятие, направленное на познание художественного изображения пространства; законы композиционного построения; законы тона и цвета, общего колорита, в живописи; понятие -художественный образ (на примерах конкретных произведений мирового искусства). - обсуждения по теме: «Работа различными живописными материалами, базируясь на основополагающем – масляная живопись на холсте». - выполнение творческих заданий: закономерности живописи в несложных постановках с натуры, при дневном (естественном) освещении – на начальном этапе обучения. 	ОПК-1; ОПК-7;
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применение на практике законов композиционного построения картинной плоскости: распределение на ней основных цветовых пятен, пропорционально верное соотношение предметов, применение законов создания на картинной плоскости 	ОПК-1; ПСК-107; ПСК-109

	<p>перспективного пространства (воздушная среда), соединение в учебной постановке тона и цвета.</p> <p>- выполнение творческих заданий: натюрморт из 3 - 5 предметов, а так же натюрморт с гипсовой головой и натюрморт-обманка (1 курс). В этих заданиях по живописи следует уделить особое внимание студента на точность передачи цвета и тона, на правильное определение общего колорита, на профессиональное применение техники масляной живописи.</p> <p>- изучение теоретической основы живописи (техники и технологии), особенностей применения художественно-цветовой выразительности, как системы знаний.</p>	
	<p>Этап 3. Проверка усвоения материала:</p> <p>- анализ созданного живописного изображения с точки зрения композиционного построения на холсте: анализ цветовых и тональных отношений, анализ распределения живописной среды холста на тепло-холодные цвета, анализ живописной лепки объема формы.</p> <p>- проверка технических навыков создания верной живописной среды: лепка формы, применение фактуры (в масляной живописи), решение художественного образа, как основы создания произведения искусства.</p> <p>- самооценка активности и эффективности участия в выполнении учебно-творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (поисковые цветовые эскизы, картон - как подготовительный рисунок к живописи), поиск наиболее выразительного художественного решения, умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение изображения.</p>	ОПК-1; ПСК-107; ПСК-109
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний</p>	<p>- посещение практических занятий, практическая учебная работа в студенческом коллективе своих сверстников, как самообучение в дополнение к основной работе с преподавателем.</p> <p>- активное участие в обсуждении проблемных вопросов создания художественного образа в изобразительном искусстве.</p> <p>- представление о том, зачем будущему художнику необходимы знания основ живописи.</p> <p>- наличие выполненных творческих заданий: отражение в живописи всего комплекса накопленных знания, образность и смысловая наполненность созданных</p>

		изображений.
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	<p>- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнять задание в отведенное время, умение слушать и понимать поставленные преподавателем задачи, решать их и обосновать особенности их выполнения.</p> <p>- эстетическое обоснование различных вариантов художественного решения проблемных вопросов живописи, с практическим, наглядным показом возможных неординарных решений.</p> <p>- способность аргументировать свою точку зрения, опираясь на знания аналогов художественных произведений из мировой истории искусства.</p>
	Этап 3: Проверка усвоения материала	<p>- степень готовности участия к практическим занятиям.</p> <p>- степень правильности выполнения учебно-творческих заданий.</p> <p>- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов художественного решения пространства живописной среды, гармоничная связь предмета (фигуры человека) со средой на картинной плоскости, образное видение и решение темы учебного задания.</p>
4.	<i>Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	Этап 1. Формирование базы знаний	<p>- посещаемость не менее 95% практических занятий (при наличии уважительных причин, связанных с состоянием здоровья).</p> <p>- активное участие в практическом выполнении поставленных задач по живописным постановкам (вовремя приходить и уходить на занятия, согласно расписанию; во время занятия максимально эффективно использовать отведенное для этого учебное время).</p> <p>- иметь в наличии требуемые для занятий художественные (живописные) материалы, а также, при необходимости (учебники, учебное пособие и проч.).</p> <p>- творческие задания выполнять качественно, своевременно и полностью, а также постоянно обращаться к педагогу за консультациями и советами по данной дисциплине.</p>
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	<p>- практическое выполнение заданий по живописи в аудитории учебного заведения, а также выполнение домашних заданий самостоятельно, рекомендованных каждому студенту отдельно или всему курсу вместе, преподавателем по этой дисциплине.</p> <p>- студент может свободно применять и обосновывать применение тех или иных методов, технологий и материалов.</p> <p>- способность формулировать, обосновывать и отстаивать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения заданий и на конкретные примеры бесценного опыта мастеров мировой истории искусства.</p>

		- способность самостоятельно применять полученные художественные навыки в живописи с натуры и по памяти.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решать с использованием профессиональных методов.
		- представленные задания должны соответствовать критериям, предъявляемым к заданиям; они должны быть выполнены на достаточно высоком художественном уровне с точки зрения академических и профессиональных требований.
		- в процессе кафедрального просмотра коллегиальное мнение педагогов должно прийти к выводу, что данным студентом усвоены практические навыки живописи: знание основ композиции, умение видеть и различать цвет и тон, чувствовать построение пространства, видеть и выстраивать холст образно, вычленяя главное и подчиняя ему второстепенное.
		- творческие задания выполненные самостоятельно, в отведенное время, являются необходимыми дополнениями к учебному процессу в аудитории института. Они помогают преподавателю лучше понять творческую личность студента.
-ЭКЗАМЕН (СОВМЕСТНЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР)		

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-1	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен;;.
2	ПСК-107	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
3	ПСК-109	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Живопись» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждения задания
- Творческие практическое выполнение задания
- Экзамен

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений:

- подготовка картинной плоскости для живописи (правильная натяжка грунтованного /не грунтованного/ холста на разборный подрамник с применением специальных щипцов и степлера);
- грунтовка не грунтованного холста и проклейка желатином /осетровым клеем/ холста грунтованного; покрытие холста цветной имприматурой /все то же самое можно проделать с художественным картоном и даже бумагой);
- выбор живописного материала /гуашь, темпера, акрил и как основополагающий материал – масло/;
- подготовительные поиски живописного решения в малом формате /небольшая картонка, обрезок холста/; дальнейшая компоновка в большом формате; подготовительный картон в размер холста /обычно используется бумага-крафт, или толстая калька/ для окончательной прорисовки, уточнения пропорций и общей композиции в размер холста; перенесение картона на подготовленный холст; уточнение рисунка и закрепление его фиксативом на холсте; первый подмалевок; переход к плотной живописи.

Основными видами творческих работ являются: композиционные поиски и выбор наилучшего образного решения, поиск смыслового решения и т.д.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда студенты курса выставляют выполненное практическое задание /по живописи/, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут показаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Коллегиальное обсуждение работ преподавателя со студентами несет в себе важный момент нестандартного способа обучения, при котором студент и преподаватель становятся на время коллегами в равном положении, что помогает наилучшим образом понять друг друга.

Этот метод также развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимого вообще художнику .

Экзамен проходит в форме кафедрального просмотра творческих заданий.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

Уровень умений определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое восприятие дисциплины «Живопись», выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института. Как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка «хорошо» выставляется, для того чтобы поощрить обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении «хорошо», знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремиться к его творческому развитию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству и, как правило, принимается коллегиально.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую экзаменационную оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. Уровень теоретических знаний также может определяться оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты, проявляет творческую инициативу и явную заинтересованность в поставленном преподавателем вопросе (способен грамотно анализировать его, убедительно и аргументировано отстаивать свои убеждения).

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в способности глубоко анализировать художественные задачи.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте, показывает не глубокие знания основ изобразительной грамоты, механически повторяя заученный материал, не понимая его сущности. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала (или полное их отсутствие), не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамен, Зачет с оценкой)

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Уровень умений определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**. Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое

восприятие дисциплины «Живопись», выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института (как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке). Критериями для оценки «отлично» также являются предыдущие отличные отметки у данного студента на ранее проходивших экзаменах. Зачастую экзаменационная комиссия коллегиально приходит к мнению – поощрить такого студента похвалой совета. Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка «хорошо» выставляется, что называется с целью «подхлестнуть» обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении «хорошо», знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремится его раскрыть на «отлично».

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Натюрморт простой (3-5 предметов).
- Натюрморт сложный (многопредметный, тематический).
- Натюрморт-обманка.
- Натюрморт гризайль (для изучения понятия тона в живописи).
- Натюрморт с гипсовой головой (как переход к портрету).
- Портрет (голова).
- Портрет с руками.
- Автопортрет (домашнее задание).
- Конечности (руки и ноги, в действии).
- Полуфигура (обнаженная и в одежде).
- Обнаженная фигура в окружающей среде (стоя, сидя, лежа).
- Две обнаженные фигуры (задание на определение доминирующей фигуры и на взаимосвязь двух фигур по художественным критериям).
- Две обнаженные /одетые, смешанные – одетая и обнаженная/ фигуры в интерьере (тематическая постановка, постановка на пространство).
- Три обнаженные /одетые, смешанные – одетые и обнаженные/ фигуры (тематическая постановка).
- Станковая картина (на образность, выражение мысли, знание сюжета).

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Композиционная организация живописного полотна.

Тема 2. Цветовые, колористические задачи и приемы в станковой живописи.

Тема 3. Соединение тона и цвета (часто студенты путают эти два понятия).

Тема 4. Соединение живописи и рисунка (часто студенты за живописью забывают о рисунке и наоборот).

Тема 5. Разговор о цельности ведения живописной работы (только лишь начатая /грамотно/ живописная работа на любом этапе завершения должна представлять собой готовое произведение).

Тема 6. Изучение технологии и техники письма маслом (грамотная загруженность холста красочным слоем; обработка /шлифовка/ мазка; самостоятельное изготовление тройника /жидкости для письма маслом/; подбор профессиональных живописных материалов; подготовка холста /натяжка, имприматура/ ; создание предварительного картона /в помощь начальному этапу в живописи/ и т.д.

Тема 7. Разговор о понятии вкуса в произведении искусства /в моем случае конкретно по дисциплине живопись/ (драгоценное отношение к цвету, к общему колориту в каждой живописной вещи, уравновешенность композиции, острота композиции, гармония цвета и тона, живописи и рисунка, пластика в картине, эстетика применения живописных приемов, обработка поверхности красочного слоя, обрамление живописной картины и т.д.).

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (экзамена).

1. Экзамен и зачет с оценкой проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. На экзамене оценки оцениваются членами объединённой кафедры, исходя из требований программы и уровня выполнения ее студентами.
2. Объем задания определяется программой и различен на каждом курсе. В целом на всех курсах студенты работают в аудитории с натуры. На старших курсах (3-ий-5-ый) допускается некоторый элемент интерпретации натуры, обусловленный особенностями творческого видения учащихся. На экзаменах, как правило, оцениваются следующие задания (краткий перечень)
 - натюрморт (на младших курсах),
 - натюрморт с гипсовой головой (на младших курсах),
 - натюрморт-обманка (на младших курсах),
 - портрет с руками (на младших курсах),
 - обнаженная модель (на младших курсах),
 - двойная обнаженная /смешанная/ постановка (на старших курсах),
 - двойная (тройная) обнаженная /смешанная/ постановка (учебная, тематическая),
 - подготовительные живописные эскизы, картоны, разработки к станковой картине (на всех курсах),
 - наброски людей, животных, городские мотивы и т.д. (на всех курсах),
 - станковая тематическая картина (на старших курсах, как отдельное специальное задание).

Выставка-просмотр является формой промежуточной аттестацией и дает максимально объективную картину учебно-творческих результатов. Тут важно и количество представленных работ и их художественное и техническое качество, и индивидуальный

рост студента в этом семестре, и отношение его к процессу работы. Из этих компонентов складывается результирующая оценка. С точки зрения передачи традиций опыта преподавания предметов рисунка и других дисциплин, значение просмотров-экзаменов чрезвычайно важно, ведь именно в этом случае формируется общая точка зрения на методы и способы преподавания творческих дисциплин, вырабатывается и проверяется профессиональная терминология, сталкиваются (и порой очень остро) различные точки зрения на творчество и оценки художественных явлений, что является важнейшим фактором формирования коллективных художественных ценностей на кафедре, что положительно влияет на оценки студенческих работ.

Естественно, что обсуждение рисунка, выполненных в домашних и аудиторных условиях дает достаточно полную картину развития творческого потенциала студента.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность – 54.05.03 Графика

Специализация № 5 «Художник анимации и компьютерной графики»

Форма обучения – очная

Москва, 2024 г.

Разработчик: Матюшина Е.А., ст. преподаватель.

Рассмотрена и одобрена на заседании специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	10
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	10
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	10
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	11
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Задачи освоения дисциплины:

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
- формирование:
 - культуры безопасности, экологического сознания и риско-ориентированного мышления,;
 - культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
 - готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
 - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;
 - умения оценки вклада своей предметной области в решение экологических проблем и проблем безопасности;
 - навыка аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 54.05.03 Графика (специализация № 5 «Художник анимации и компьютерной графики»), относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурной компетенции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Лекции	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	32	32	–	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	–	–	–	–	–	–	–
Общая трудоемкость	акад. час.	72	72	–	–	–	–	–	–
	з.е.	2	2	–	–	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности	2	–	–	–	2
Тема 2. Человек и среда обитания	2	–	–	2	4
Тема 3. Человек и опасности техносферы	4	–	–	4	8
Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания	4	–	–	4	8
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности	2	–	–	2	4
Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности	2	–	–	2	4
Тема 7. Экономические основы управления безопасностью	4	–	–	4	8
Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации	4	–	–	4	8
Тема 9. Способы и средства защиты	4	–	–	4	8

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само- стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций					
Тема 10. Основы национальной безопасности России	2	–	–	2	4
Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни	4	–	–	4	8
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	34	–	–	32	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях;

– *уметь* идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

– *владеть* законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды; требованиями безопасности технических регламентов в сфере будущей профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; методами обеспечения безопасности среды обитания.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности

Роль и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Основные формы деятельности человека.

Опасности среды обитания. Идентификация, классификация, нормирование и номенклатура опасностей.

Количественная оценка опасностей.

Тема 2. Человек и среда обитания

Характеристика системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда.

Среда обитания. Взаимодействие человека со средой обитания.

Опасность. Классификация опасностей. Источники опасностей. Опасные и вредные факторы. Идентификация опасностей.

Тема 3. Человек и опасности техносферы

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.

Критерии и параметры безопасности техносферы.

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания

Классификация негативных факторов природного, антропогенного, социального, экологического и техногенного происхождения.

Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания.

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления.

Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, основных компонентов техносферы и их источников.

Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно допустимые уровни.

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности

Классификация условий труда по степени вредности и опасности, законодательные и нормативно- правовые акты по охране труда, государственный надзор и контроль за охраной труда, ответственность за нарушение требований охраны труда, социальный и экономический механизмы управления условиями охраны труда.

Социально-экономическое значение охраны труда, методы защиты от вредных факторов производства.

Тема 6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности

Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодательных и нормативно правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.

Тема 7. Экономические основы управления безопасностью

Современные рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности.

Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке.

Материальная ответственность за нарушение требований экологической, промышленной и производственной безопасности.

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов, страхование профессиональных рисков, социальное страхование.

Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.

Тема 8. Экстремальные и чрезвычайные ситуации

Основные понятия и определения, классификация экстремальных, чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Экстремальные ситуации в природных условиях, в быту.

Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенный аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.

Терроризм и террористические действия.

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.

Тема 9. Способы и средства защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Средства и способы защиты от поражающего действия оружия массового поражения, аварийно- химически опасных веществ и природных ЧС, средства радиационной и химической защиты, основы инженерной защиты населения, основы жизнеобеспечения населения в районах аварий, стихийных бедствий.

Тема 10. Основы национальной безопасности России

Сущность и содержание понятий «безопасность», «национальная безопасность».

Национальные интересы Российской Федерации.

Угрозы национальной безопасности России. Силы и средства обеспечения национальной безопасности России.

Организация и проведение эвакуации. Обязанности и правила поведения населения при эвакуации.

Правильное поведение во время эвакуации, правила безопасного поведения, способы эвакуации из заваленного убежища.

Тема 11. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Режимы труда и отдыха, правила личной гигиены. Факторы формирующие и разрушающие здоровье.

Профилактика злоупотребления вредными и опасными психоактивными веществами.

Основные принципы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых необходима первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь

при нарушении сознания, при болях в сердце, при болях в животе. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая медицинская помощь при поражении электротоком. Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах; при попадании в организм инородного тела.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной и научной литературы по дисциплине. Необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, научно-технические основы, узловые положения, представленные в изучаемом тексте.

Для контроля усвоения содержания темы рекомендуется ответить на контрольные вопросы, которые обычно даются в конце соответствующих глав и параграфов учебников и учебных пособий.

В качестве информационно-справочного материала полезно использовать энциклопедические и научно-технические словари.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Конституция Российской Федерации
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
3. «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015)
5. «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
6. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 02.05.2015).
7. «О гражданской обороне». Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильинская и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. 8-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, 2009
9. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р., Русак О.Н. – СПб.- Москва - Краснодар: Лань, 2010.
10. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Азаров В.Н., Грачев В.А., Спиридонов В.П., Теличенко В.И и др. /Под общ. ред. В.В. Гутенева. – М. – Волгоград: ПринТерра, 2009.
11. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Арустамов Э.А. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009.

б) дополнительная литература

1. Байдакова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Часть I. Основы безопасности жизнедеятельности. – Химки: АГЗ МЧС России, 2010.
2. Безопасность и защита населения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей и форм обучения / Д.Д. Костович, Ю.А. Цирулик, Е.В. Дяговец – Тирасполь, 2006.
3. Беляков Г.И. [Безопасность жизнедеятельности на производстве \(охрана труда\): Учебник для вузов.](#) – М.: Лань, 2006.
4. Ляпина О.П. Безопасность жизнедеятельности. Управление охраной труда и промышленной безопасностью. – Новосибирск: СГГА, 2009.
5. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: Учебник для вузов. – М.: Академия, 2009.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видео-двойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОК-6
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> <ul style="list-style-type: none"> – посещение занятий – изучение рекомендованной учебной литературы – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера 	ОК-6
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – участие в обсуждении теоретических вопросов – написание реферата 	ОК-6
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> <ul style="list-style-type: none"> – проверка качества аргументации авторской позиции при обсуждении методов защиты от основных природных и техносферных опасностей применительно к сфере будущей профессиональной деятельности обучающегося – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации об основных опасностях среды обитания человека, способах обеспечения комфортных условий жизнедеятельности – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем 	ОК-6
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> <ul style="list-style-type: none"> – посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем 	

	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в обсуждении вопросов безопасности жизнедеятельности – степень правильности выполненных заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может самостоятельно собирать и анализировать информацию о способах и технологиях защиты в чрезвычайных ситуациях – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации о методах обеспечения безопасности среды обитания
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе обсуждения продемонстрировано знание теоретических основ безопасности жизнедеятельности – при написании реферата обучающийся продемонстрировал знание научных и организационных основ безопасности жизнедеятельности <p>Зачет</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- реферат
- зачет.

Обсуждение. В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод

развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования

Примерная тематика обсуждений

1. [Человек как элемент среды обитания.](#)
2. Безопасность как фактор развития.
3. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке.
4. Что следует предпринять человечеству для обеспечения безопасности жизнедеятельности.
5. Город как источник опасности.
6. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда.
7. Общество и терроризм: заколдованный круг.

Реферат. Тема реферата выбирается на основе углубленного изучения одной из тем дисциплины или может быть предложена обучающимся в соответствии с его интересами.

Примерная тематика рефератов

8. Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека и окружающей среды.
9. Безопасность и жизнедеятельность.
10. Безопасная жизнедеятельность человека.
11. Безопасность информационных технологий.
12. Бытовая среда. Источники и виды опасных и вредных факторов бытовой среды.
13. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека.
14. Воздействие электромагнитных лучей на организм человека и способы борьбы с ними.
15. Влияние изменений окружающей среды на здоровье человека.
16. Вредное действие шума.
17. Действия населения при стихийных бедствиях, опасных природных явлениях.
18. Действие населения в чрезвычайных ситуациях.
19. Защита в чрезвычайных ситуациях.
20. Законодательное регулирование поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
21. Как выжить, работая с компьютером.
22. Компьютер и сердце.
23. Методы анализа производственного травматизма.
24. Национальная безопасность страны.
25. Социальные проблемы безопасности России.
26. Научно-технический прогресс и безопасность труда.
27. Основы охраны жизнедеятельности.
28. Основы безопасности и теория риска.
29. Охраны труда и организация рабочих мест.
30. Охрана труда и техника безопасности.
31. Охрана труда и её связь со смежными специальностями.
32. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
33. Опасности и их источники.

34. Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
35. Пожароопасность: технические средства ограничения распространения и тушения пожара.
36. Социально-экономическое значение охраны труда.
37. Управление безопасностью труда в отраслях экономики.
38. Факторы жилой среды в формировании условий жизнедеятельности человека.
39. Чрезвычайные ситуации мирного времени.

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Безопасность жизнедеятельности как наука (понятие, цели, задачи, объекты и предметы изучения).
2. Сформулируйте понятие и назовите виды профессиональных вредностей производственной среды.
3. Какие физиологические процессы происходят в организме при выполнении физической и умственной работы?
4. Какие требования предъявляются к производственным помещениям и рабочим местам?
5. Понятие и классификация шума.
6. Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
7. Укажите способы нормирования и допустимые уровни шума.
8. Какое влияние оказывают вредные вещества на организм человека?
9. Формы взаимодействия общества и природы.
10. Виды антропогенного загрязнения окружающей природной среды.
11. Объективные и субъективные причины загрязнения, истощения и разрушения природной среды.
12. Основные экологические проблемы глобального характера.
13. Назовите негативные факторы современной среды обитания.
14. В чем заключается неблагоприятное влияние человеческой деятельности на состояние производственной, природной и городской среды?
15. С чем связано возникновение чрезвычайных ситуаций в среде обитания человека?
16. Экологический кризис. Последствия экологического кризиса.
17. Современное понятие жилой (бытовой) среды и ее характерные черты.
18. Основные группы негативных факторов жилой среды.
19. Влияние химического загрязнения жилой среды на здоровье человека.
20. Источники шума в жилой среде и мероприятия по защите населения от его неблагоприятного воздействия.
21. Электромагнитные поля как негативный фактор помещений жилых и общественных зданий и их влияние на здоровье человека.
22. Охарактеризуйте основные производственные средства безопасности.
23. Укажите назначение и виды средств индивидуальной защиты.
24. Раскройте понятие «чрезвычайная ситуация».
25. Чем отличаются понятия «опасная ситуация» и «экстремальная ситуация»?
26. В чем различие терминов «авария», «катастрофа» и «стихийные бедствия»?

27. Чем отличаются определения «риск», «социальный риск», «приемлемый риск» и «индивидуальный риск»?
28. Каковы основные причины возникновения ЧС в России?
29. На какие группы подразделяются ЧС техногенного происхождения?
30. Назовите поражающие факторы пожаров.
31. Назовите основные группы ЧС природного характера.
32. Выделите основные ЧС метеорологического характера.
33. Дайте понятие терминам «эпидемия», «эпизоотия» и «эпифитоция».
34. Какие ЧС угрожают человеку из космоса?
35. В чем выражается потенциальная опасность человеческого фактора в причинах аварийности и травматизма?
36. Какие психологические процессы и состояния определяют взаимодействие человека с внешней средой и поведение в конкретной ситуации?
37. На какие группы подразделяются опасности социального характера?
38. Назовите основные пути снижения социальных опасностей.
39. Понятие производственной травмы и производственного травматизма.
40. Обязанности и ответственность администрации при несчастном случае на производстве.
41. Назовите принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.
42. Перечислите правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования.
43. Каковы правила противопожарной безопасности?
44. Понятие о производственной среде.
45. Понятие о вредных и опасных факторах производства.
46. Понятие об условиях труда и их классификация.
47. Какие вещества называют вредными и чем они характеризуются?
48. Дайте характеристику основных параметров шума, ультразвука и инфразвука.
49. К чему приводит воздействие шума, ультразвука и инфразвука на организм человека?
50. Что понимается под первичными средствами пожаротушения?
51. Какие законы РФ регламентируют обеспечение безопасности жизнедеятельности?
52. Каковы последствия от неблагоприятной социальной обстановки?
53. Какие природные катастрофы имеют наибольшее распространение в современном мире?
54. Назовите причины роста природных опасных явлений в современном мире.
55. Какие причины лежат в основе большинства техногенных катастроф?
56. Какие меры предпринимаются во всем мире по предотвращению техногенных катастроф и снижению ущерба от них?
57. Какие экстренные меры принимаются в настоящее время в мире по решению экологической проблемы?
58. Назовите известные вам методы определения поражающего действия негативных факторов на человека.
59. Перечислите степени термического поражения человека.
60. Дайте определение коллективного риска.
61. Дайте определение индивидуального риска.
62. Каковы внутренние и внешние источники техногенных угроз России?

63. Каковы основные принципы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях?

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание реферата

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – тема реферата разработана на высоком теоретическом уровне, реферат выполнен качественно и в срок.

Оценка *«хорошо»* – тема реферата разработана на достаточно высоком уровне, но имеются несущественные погрешности, реферат представлен в срок,

Оценка *«удовлетворительно»* – реферат выполнен небрежно, с опозданием.

Оценка *«неудовлетворительно»* – тема реферата разработана на низком теоретическом уровне, реферат выполнен с опозданием или не выполнен.

3.3. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, логично и аргументированно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка *«не зачтено»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья № _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «**Безопасность жизнедеятельности**»

специалитета по специальности **54.05.03 Графика**

специализация программы специалитета № 5 «**Художник анимации и компьютерной графики**»

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

- 1.1.....;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

- 2.1.....;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)

следующие изменения:

- 3.1.....;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Заведующий кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья _____

(подпись)

А.Г. Коварский

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

**«Учебная практика. Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков 2 (стационарная)»**

тип практики

Специальность

54.05.03 Графика

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: профессор Соколов С.М.

по специальности **54.05.03 Графика**
по специализации **Художник анимации и компьютерной графики**
с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа Научно-производственной 2 (стационарной) практики
одобрена на заседании кафедры анимации и компьютерной графики

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20____ г.

© **Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
5. Объем и продолжительность практики
6. Содержание практики
7. Форма отчетности по практике
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Приложения

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Научно-производственная 2 (стационарная) практика проводится с целью овладения необходимым набором общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций, а также приобретения опыта работы научно-производственной работы.

Научно-производственная 2 (стационарная) практика, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- развитие способности к самостоятельной производственной работе;
- развитие способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной творческо-производственной работы;
- отработка предметных умений;
- приобретение мотивационной готовности к работе художником анимации и компьютерной графики;
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения;
- воспитание профессиональной этики и стиля поведения.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Научно-производственная 2 (стационарная) практика 54.05.03 Графика по специализации Художник анимации и компьютерной графики, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на научно–творческую (производственную) подготовку студентов в целях получения профессиональных умений.

Способ проведения практики – стационарная.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач Научно-производственной 2 (стационарной) практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.03 Графика, специализации Художник анимации и компьютерной графики:

общефессиональных компетенций специализации (ОПК):

ОПК-4 способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;

художественно-творческая деятельность (ПК):

ПК-1 способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания;

научно-исследовательская деятельность (ПК):

ПК-8 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления информацией

профессионально-специализированных компетенция (ПСК):

ПСК-127 способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе

ПСК-128 способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы (ПСК-128);

ПСК-129 способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки с привлечением современных информационных технологий

Знать:

- ❖ технологию производства классических анимационных фильмов;
- ❖ технику и технологический процесс производства анимационных фильмов;
- ❖ особенности основных этапов создания анимационного аудиовизуального проекта: предпродакшн, продакшн и постпродакшн;

Уметь:

- ❖ вырабатывать оптимальные решения производственных задач;
- ❖ организовать процесс создания анимационного проекта;

Владеть:

- ❖ профессиональной деятельностью художника анимации и компьютерной графики в условиях киностудии по созданию анимационного фильма;
- ❖ профессиональной деятельностью в условиях взаимодействия со специалистами других профилей и уровней квалификации;

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Научно-производственная 2 (стационарной) практика специальности 54.05.03 Графика по специализации Художник анимации и компьютерной графики входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.06 (П). Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе практики, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.03 Графика по специализации Художник анимации и компьютерной графики Научно-производственная 2 (стационарная) практика проводится на пятом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 10 зачетных единиц.

Продолжительность 6 и 2/3 недель.

6. Содержание практики

Тематический план Научно-производственной 2 (стационарной) практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	4	Собеседование с руководителем практики
2	Основной этап	Выполнение индивидуального задания.	324	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	32	Защита отчета
		Итого	360	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения практики заключается:

- в освоении основных видов и методов получения, анализа и обработки информации при работе с различными информационными источниками;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру анимации и компьютерной графики.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением оценки. Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные

источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
2. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
3. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.
4. Райт, Джин Энн. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя: методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов ; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М. : ГИТР, 2006. - 351 с. : фото.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
6. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
7. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); лицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№	Вид аудиторного	Аудитории для	Требования
---	-----------------	---------------	------------

п/п	фонда	проведения занятий	
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по Научно-производственной 2 (стационарной) практики

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПК-1	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПК-8	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
4	ПСК-127	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
5	ПСК-128	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
6	ПСК-129	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в себя оценку уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
<i>Теоретическая база знаний</i>						
ОПК-4	Способность к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформирована система знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформирована система знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие системы знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, неудовлетворительно
ПК-1	Способность формулировать образительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	В полном объеме сформирована способность формулировать образительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	Сформирована способность формулировать образительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	Фрагментарные, бессистемные знания о способах формулирования образительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	Фрагментарные, бессистемные знания о способах формулирования образительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, неудовлетворительно
ПК-8	Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,	В полном объеме сформирована система владения основными	Сформирована система владения основными	Фрагментарные, бессистемные знания о владении основными	Фрагментарные, бессистемные знания о владении основными	Отлично, Хорошо, Удовлетв

	навыками работы с компьютером как средством накопления и управления информацией	методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством накопления и управления информацией	методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством накопления и управления информацией	методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, отсутствие навыков работы с компьютером как средством накопления и управления информацией	методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, отсутствие навыков работы с компьютером как средством накопления и управления информацией	орительн о, неудовле творитель но
ПСК-127	Способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе	В полном объеме сформирована способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки .	Сформирована способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации	Фрагментарное, бессистемное осознание цели, задачи, логику и этапов научного познания, бессистемное знание современных методов, средствах и этапах планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуры научного исследования, работе.	Отсутствие осознания цели, задачи, логики и этапов научного познания, бессистемное знание современных методов, средствах и этапах планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуры научного исследования, работе	Отлично, Хорошо, Удовлетв орительн о, неудовле творитель но
ПСК-128	Способность планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы	В полном объеме сформирована способность планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор	Сформирована способность планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор	Фрагментарные, бессистемные знания о планировании и реализации собственной исследовательской деятельности, работы с литературой и информационными источниками, анализе, видеть проблему исследования, формулировании гипотезы, осуществлении подбора	Отсутствие системы знаний о планировании и реализации собственной исследовательской деятельности, работы с литературой и информационными источниками, анализе, видеть проблему исследования, формулировании гипотезы, осуществлении подбора соответствующих	Отлично, Хорошо, Удовлетв орительн о, неудовле творитель но

		соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы	соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы	соответствующих средств при проведении исследования.	средств при проведении исследования.	
ПСК-129	Способность применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки с привлечением современных информационных технологий	В полном объеме сформирована способность применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки с привлечением современных информационных технологий	Сформирована способность применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки с привлечением современных информационных технологий	Фрагментарные, бессистемные знания о применении в научном исследовании методологических теории и принципов современной науки с привлечением современных информационных технологий	Отсутствие системы знаний о применении в научном исследовании методологических теории и принципов современной науки с привлечением современных информационных технологий	Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, неудовлетворительно

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Отлично	высокий
Хорошо	средний
Удовлетворительно	низкий
Неудовлетворительно	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по Научно-производственной 2 (стационарной) практики включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету с оценкой по практике

- Выполнение научно-производственного задания;
- Анализ, сопоставление, исследование изучаемой действительности;
- Способы визуальной фиксации объекта.

5. Содержание задания практике

К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры анимации и компьютерной графики.

**высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ДНЕВНИК

прохождения Научно-производственной 2 (стационарной) практики

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

Факультет _____

Кафедра _____

ОТЧЕТ

По Научно-производственной 2 (стационарной) практике

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

201__

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

_____ группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____ (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

_____ прошел(а) Научно-производственную 2 (стационарную) практику

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные компетенции:

Наименование и шифр профессиональных компетенций специализации (ПСК) в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции		
	низкий	средний	высокий

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

**«Учебная практика. Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (выездная)»**

_____ тип практики

Специальность

54.05.03 Графика

_____ (указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

_____ (очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: профессор Соколов С.М.

по специальности **54.05.03 Графика**
по специализации **Художник анимации и компьютерной графики**
с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа научно-производственной (выездной) практики 1 одобрена на заседании кафедры анимации и компьютерной графики

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

**© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2024**

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
5. Объем и продолжительность практики
6. Содержание практики
7. Форма отчетности по практике
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Приложения

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Научно-производственная (выездная) практика 1 проводится с целью овладения необходимым набором общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций, а также приобретения опыта работы научно-производственной работы.

Научно-производственная (выездная) практика 1, как важнейшая часть учебного процесса, ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и нацелена на:

- развитие способности к самостоятельной производственной работе;
- развитие способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной творческо-производственной работы;
- отработка предметных умений;
- приобретение мотивационной готовности к работе художником анимации и компьютерной графики;
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения;
- воспитание профессиональной этики и стиля поведения.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Научно-производственная (выездная) практика 1 54.05.03 Графика по специализации Художник анимации и компьютерной графики, входит в Базовую часть Блока 2. Основной профессиональной образовательной программы и ориентирована на научно–творческую (производственную) подготовку студентов в целях получения профессиональных умений.

Способ проведения практики – выездная.

Базами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков являются:

Учебно-творческие лаборатории и мастерские факультета анимации и мультимедиа, киностудии «Союзмультфильм», «Мосфильм» и др.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач Научно-производственной (выездной) практики 1 направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.03 Графика, специализации Художник анимации и компьютерной графики:

а) общепрофессиональных компетенций специализации (ОПК):

ОПК-4 способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;

б) профессиональных компетенций специализации (ПК):

ПК-10 способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии.

в) профессионально-специализированных компетенция (ПСК):

ПСК-117 способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии.

Знать:

- ❖ технологию производства классических анимационных фильмов;
- ❖ технику и технологический процесс производства анимационных фильмов;
- ❖ особенности основных этапов создания анимационного аудиовизуального проекта: препродакшн, продакшн и постпродакшн;

Уметь:

- ❖ вырабатывать оптимальные решения производственных задач;
- ❖ организовать процесс создания анимационного проекта;

Владеть:

- ❖ профессиональной деятельностью художника анимации и компьютерной графики в условиях киностудии по созданию анимационного фильма;

- ❖ профессиональной деятельностью в условиях взаимодействия со специалистами других профилей и уровней квалификации;

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Научно-производственная (выездная) практика 1 специальности 54.05.03 Графика по специализации Художник анимации и компьютерной графики входит в Базовую часть Блока 2.

Практика учебного плана - Б2.Б.04 (П). Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе практики, используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО специальности 54.05.03 Графика по специализации Художник анимации и компьютерной графики Научно-производственная (выездная) практика 1 проводится на четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 9 зачетных единиц.

Продолжительность 6 недель.

6. Содержание практики

Тематический план Научно-производственной (выездной) практики 1 имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности работы.	4	Собеседование с руководителем практики

2	Основной этап	Выполнение индивидуального задания.	288	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	32	Защита отчета
		Итого	324	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения практики заключается:

- в освоении основных видов и методов получения, анализа и обработки информации при работе с различными информационными источниками;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формами самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания, которое заключается в изучении одного из тематических вопросов.

7. Форма отчетности по практике

Результаты практики студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и

дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру анимации и компьютерной графики.

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- ответы на защите отчета по практике.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением оценки. Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и письменное выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

а) основная литература

1. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1946-1957 гг.). М., ВГИК, 1982.
2. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1958-1974 гг.). М., ВГИК, 1985.
3. Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975-1986 гг.). М., ВГИК, 1988.
4. Райт, Джин Энн. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя: методические указания / Джин Энн Райт; Пер. М.Л. Теракопьян, Ред. В.М. Монетов ; Гуманитарн.ин-т телевидения и радиовещан.им.М.А.Литовчина (Москва). - М. : ГИТР, 2006. - 351 с. : фото.

б) дополнительная литература:

1. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.
2. Богданов М. О творчестве художника в кинематографе. М., ВГИК, 1976.
3. Богданов М. Воплощение замысла изобразительно-декорационного решения фильма. М., ВГИК, 1979.
4. Дихтяр А. О работе художника над фильмом «Война и мир». М., ВГИК, 1973.
5. Мясников Г. Очерки истории русского и советского кинодекорационного искусства (1903-1917 гг.). М., ВГИК, 1973.
6. Мясников Г. Очерки истории советского кинодекорационного искусства (1918-1930 гг.). М., ВГИК, 1975.
7. Мясников Г. Из истории советского кинодекорационного искусства (1931-1945 гг.). М., ВГИК, 1979.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО

«ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); лицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по Научно-производственной (выездной) практики 1

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ОПК-4	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПК-10	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПСК-117	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в себя оценку уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого:
		Высокий (верно и в полном объеме)	Средний (с незначительным и замечаниями)	Низкий (на базовом уровне, с ошибками)	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан)	
<i>Теоретическая база знаний</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В полном объеме сформирована система знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Сформирована система знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие системы знаний об использовании в практической деятельности научной литературы, сборе, обработке, анализе и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, неудовлетворительно
ПК-10	способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	В полном объеме сформирована система знаний о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Сформирована система знаний о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии с незначительными замечаниями	Фрагментарные, бессистемные знания о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Отсутствие системы знаний о работе с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, неудовлетворительно
<i>Практические навыки</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и	В полном объеме сформированы умения работать с научной	Сформированы умения работать с научной литературой,	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения	Отсутствие сформированных умений работать с научной	Отлично,

	интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	литературой, способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	работать с научной литературой, способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	литературой, способности собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Хорошо, Удовлетворительно, неудовлетворительно
ПК-10	способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	В полном объеме сформированы умения работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Сформированы умения работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии с незначительными замечаниями	Фрагментарно, бессистемно сформированы умения работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Отсутствие сформированных умений работать с научной и искусствоведческой литературой и способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, неудовлетворительно
<i>Владеет</i>						
ОПК-4	способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Успешно работает с научной литературой, способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	В целом владеет навыками работы с научной литературой, способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий с незначительными замечаниями	Несистемное, фрагментарное владение навыками работы с научной литературой, способен на базовом уровне собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отсутствие навыков работы с научной литературой, не способен собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, неудовлетворительно
ПК-10	способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	Успешно работает с научной и искусствоведческой литературой, успешно	В целом владеет навыками работы с научной и искусствоведческой	Несистемное, фрагментарное владение навыками работы с научной и	Отсутствие навыков работы с научной и искусствоведческой литературой и	Отлично, Хорошо, Удовлетворительно

	терминологии	использует профессиональные понятия и терминологию	литературой, использует профессиональные понятия и терминологию с незначительными замечаниями	искусствоведческой литературой и использованием профессиональных понятий и терминологии	способности использованию профессиональных понятий и терминологии	о, неудовлетворительно
ПСК-117	Способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	В полном объеме сформирована способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии и телевидения	Сформирована способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Недостаточно сформирована способность использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Отсутствие сформированной способности использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии	Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, о, неудовлетворительно

Шкала оценивания

Промежуточная аттестация	Уровень сформированности компетенции
Отлично	высокий
Хорошо	средний
Удовлетворительно	низкий
Неудовлетворительно	недостаточный

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по Научно-производственной (выездной) практике 1 включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

3. Примерные вопросы к зачету с оценкой по практике

- Выполнение научно-производственного задания;
- Анализ, сопоставление, исследование изучаемой действительности;
- Способы визуальной фиксации объекта.

5. Содержание задания практике

К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры анимации и компьютерной графики.

**высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ДНЕВНИК

прохождения Научно-производственной (выездной) практики 1

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

Факультет _____

Кафедра _____

ОТЧЕТ

По Научно-производственной (выездной) практике 1

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ

от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

201__

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

_____ группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____ (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

_____ прошел(а) Научно-производственную (выездную) практику 1

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные компетенции:

Наименование и шифр профессиональных компетенций специализации (ПСК) в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции		
	низкий	средний	высокий

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Сценарно-киноведческий факультет
Кафедра драматургии кино

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАБОТА ХУДОЖНИКА СО СЦЕНАРИЕМ
АНИМАЦИОННОГО КИНО**

Специальность 54.05.03 Графика

Специализация программы специалитета: Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения: очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1428. Специализация № 5 «Художник анимации и компьютерной графики».

Разработчик: Антонова Е.А. преподаватель кафедры драматургии.

С учетом рекомендаций ОПОП.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол №1 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ю.Н. Арабов
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан
Художественного факультета _____ Архипов В.В.
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Ст р.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	9
7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	12
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	13
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	13
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	14

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – объяснить основные законы построения кинопроизведения, показать взаимосвязи главных компонентов кинодраматургии (изображения, звука, композиции, сюжета, образной системы, темы и идеи произведения).

Задачи дисциплины:

- сформировать знание основ сценарного мастерства, драматургических законов построения фильма;
- дать целостное представление о поэтике фильма как о системе кинематографических средств выражения;
- сформировать умение построения сценария;
- выработать умение рассматривать художественный текст произведения драматургии в социальном, культурном и историческом контексте как структуру, как единство формы и содержания;
- сформировать у обучающихся практические навыки работы над киносценарием;
- научить системному анализу кинопроизведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Работа художника со сценарием анимационного фильма» предназначена для обучающихся специалитета по специальности (специализация программы специалитета –Художник анимации и компьютерной графики), относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули), входит в состав модуля и преподается в семестре В.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессионально-специализированной компетенции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства (ПСК-113);

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (семестр В).

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	6 курс В том числе по семестрам:							
		В	С						
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:			-						
Аудиторные занятия всего, в том числе:									
Лекции	30	30	-						
Практические занятия	36	36	-						
Индивидуальные занятия			-						
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:									
Выполнение творческого задания									
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	-						
ИТОГО:	акад. час.	72	72	-					
Общая трудоемкость	з.е.	2	2	-					

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Само-стоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Предмет кинодраматургии. Особенности работы художника со сценарием анимационного фильма.	2,5	–	–	3	5,5
Тема 2. Основные компоненты драматургии анимационного фильма и их взаимосвязь	2,5	–	–	3	5,5
Тема 3. Движущееся изображение	2,5	–	–	3	5,5
Тема 4. Звучащее изображение	2,5	–	–	3	5,5
Тема 5. Сценарий как вид литературы	2,5	–	–	3	5,5
Тема 6. Композиция анимационного фильма	2,5	–	–	3	5,5
Тема 7. Сюжет анимационного фильма	2,5	–	–	3	5,5
Тема 8. Образ анимационного фильма	2,5	–	–	3	5,5
Тема 9. Жанр анимационного фильма	2,5	–	–	3	5,5
Тема 10. Экранизация литературного произведения	2,5	–	–	3	5,5

Тема 11. Идея фильма	2,5	–	–	3	5,5
Тема 12. Обзор теоретической части курса	2,5	–	–	3	5,5
Промежуточная аттестация – зачет				3	6
Итого за семестр	30	–	–	36	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* структуру и процесс создания киносценария, стадии его производственной разработки; иметь представление о кинодраматургии как о целостной системе взаимосвязанных компонентов анимационного фильма;
- *уметь* анализировать творческий процесс, основные методы и принципы работы сценариста в ходе создания анимационного фильма; разрабатывать сценарий совместно со сценаристом; работать в группе над сценарным замыслом,
- *владеть* основными терминами теории кинодраматургии; навыками анализа драматургии анимационного фильма, включая его сценарную основу; написания малых сценарных форм.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Предмет кинодраматургии. Особенности работы художника со сценарием анимационного фильма.

Определение специфики кино как движущегося изображения.

Кинодраматургия как наука о законах построения сценария и фильма. Практическая необходимость знания основных специфических законов кинематографа вообще и кинодраматургии, в частности.

Понятие «логлайн» и «посыл (месседж)» как первый этап формирования замысла сценария.

Отличительные особенности специфики создания сценария анимационного фильма. Роль художника анимации и компьютерной графики в создании образа.

Тема 2. Основные компоненты драматургии анимационного фильма и их взаимосвязь

Основные компоненты драматургии анимационного фильма и система их иерархической соподчиненности. Формально-содержательный принцип их взаимосвязи. Компоненты «внешней» и компоненты «внутренней» формы.

Тема 3. Движущееся изображение

Движущееся изображение как начальный компонент формы фильма и как первооснова кинематографического искусства. Элементы киноизображения. Виды движения в кино. Прерывистая непрерывность – важнейшая особенность кинематографического движения. Монтаж как основа языка кино.

Деталь. Особенности ее использования в кинематографе. Драматургические функции детали.

Тема 4. Звучащее изображение

Звучащее изображение как сугубо специфическое средство кинематографа. Слагаемые звука в кино: звучащая речь, музыка, шумы. Статья С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, Г.Александрова «Будущее звуковой фильмы».

Особенности использования речи в кино. Надписи и разговорные титры в немом кинематографе. Виды внутрикадровой и внекадровой речи. Виды закадровой речи. Законы звучащей речи в кино.

Основы построения звукозрительного образа в кинематографе. Термин С.Эйзенштейна – «вертикальный монтаж». Принцип кинематографического контрапункта. Использование музыки и шумов в драматургии фильма. Звуковая деталь, ее функции.

Драматургические возможности использования музыки в анимационном фильме.

Тема 5. Сценарий как вид литературы

Сценарий как вид литературы. Становление формы сценария. «Железный» и «эмоциональный» сценарии. Традиционно-отечественная и американская формы записи сценария.

Стадии создания сценария: заявка, синопсис, поэпизодный план, литературный сценарий, киносценарий, режиссерский сценарий.

Сценарная ремарка, её отличие от литературно-прозаического описания и от театрально-драматургической ремарки. Виды ремарок.

Тема 6. Композиция анимационного фильма

Понятие композиции. Роль композиции в организации пространства и времени в сценарии и фильме. Виды композиции. Их отличия по составляющим элементам и по своим функциям.

Структурная композиция, ее элементы. Сцена как элемент структурной композиции фильма. Свойства кинематографической сцены и ее отличия от сцены театральной. Виды сцен. Эпизод как часть фильма, состоящая из ряда сцен и внутренне драматургически завершенная. Виды эпизодов. О способах соединения эпизодов в фильме.

Сюжетная композиция. Части сюжета фильма как этапы развития его главного конфликта. Взаиморасположение частей сюжета.

Голливудская теория сюжетной композиции, ее законы. Математический расчет построения сюжета как следствие подчиненности коммерческому успеху фильма.

Сюжетные линии и лейтмотивы как элементы сюжетно-линейной композиции. Архитектоника – деление фильма на глубинно-смысловые части и соотнесение их между собой. Диалектический принцип соединения смысловых частей фильма.

Тема 7. Сюжет анимационного фильма

Сюжет как центральная категория в ряду драматургических компонентов анимационного фильма. Фабула как сюжетная схема произведения, его событийная основа. Взаимоотношение фабулы и сюжета в структуре фильма. Способы трансформации фабулы в сюжет в современном кино. Понятие сценарного, «драматургического хода».

Действие как составная часть сюжета. Действие внешнее и действие

внутреннее. Мотивировка действия. Виды мотивировок. Перипетия – переход действия в его противоположность, неожиданный поворот. Конфликт как основная пружина действия. Понятие драматургического конфликта. Этапы развития конфликта. Виды драматургических конфликтов.

Сюжетные мотивы и ситуации. Классификация сюжетов.

Образ персонажа. Соотнесенность образа, характера и личности. Виды характеров. Способы ее раскрытия личности в сюжете фильма.

Виды сюжета в кино. Параметры отличия видов киносюжета. Драматический, эпический, повествовательный, лирический виды сюжета в кино.

Понятие авторского кино. «Авторский фильм» как выражение сугубо личного взгляда художника на мир. «Нарушение» драматургических канонов в авторском кино.

Синтетический сюжет как сочетание в одном киносюжете драматических, лирических и эпических действий.

Киноновелла как особая драматически-повествовательная форма сюжета в кино. Принципы новеллистического построения сюжета.

Тема 8. Образ анимационного фильма

Образ целого как содержание сюжета фильма и как форма его идеи. С.Эйзенштейн об образе произведения. Образ и понятие. Составляющие образа. Признаки художественности образа. Образ героя – личность – характер – типаж. Соотнесенность образов всех персонажей. Образы пространства и времени.

Тема 9. Жанр анимационного фильма

Жанр как угол зрения автора и зрителей на предмет изображения и обусловленная им система выразительных свойств формы фильма. Аристотель о жанрах. Принцип деления жанров на высокие, средние и низкие.

Соотношение жанров и видов киносюжета.

Характеристика конкретных киножанров – особенности построения, разновидности. Виды жанровых образований: жанры чистые и жанры смешанные.

Отличие жанра и стиля.

Тема 10. Экранизация литературного произведения

Фильм-экранизация как образ литературного произведения. Виды экранизаций: пересказ-иллюстрация, новое прочтение, переложение. Характерные черты каждого вида. Достоинства и недостатки различных способов экранизации литературных произведений.

Тема 11. Идея фильма

Идея фильма как содержание всей образной структуры фильма. Тема как первоначальный момент авторской концепции.

Формы и виды идеи фильма: идея-замысел; идея, воплощенная в фильме; идея в восприятии ее зрителем; идея – главная мысль фильма.

Идея истинная и идея ложная. Художественная идея как дар.

Тема 12. Обзор теоретической части курса

Драматургические компоненты, их взаимосвязь. Развитие идеи во всех компонентах. Ответственность художника перед аудиторией. Талант и

мировоззрение автора фильма. Кинопроизведение как феномен культуры.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение литературы по вопросам кинодраматургии;
- конспектирование ряда статей по теории драматургии;
- просмотр рекомендованных фильмов;
- чтение сценариев;
- выполнение творческих работ – написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

Работа с литературными источниками, фильмографией и критическими материалами позволяет обучающимся выделить наиболее важные теоретические положения, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, выразить и обосновать собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

7. Перечень учебной литературы, фильмография, необходимые для освоения дисциплины

а) Основная литература

1. Туркин В. Драматургия кино. – М.: ВГИК, 2007.
2. Нехорошев Л. Драматургия фильма: Учебник. – М.: ВГИК, 2009.
3. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий. – М., 1993.
4. Митта А. Кино между адом и раем – М.: Эксмо-Пресс, Подкова, 2008.
5. Воденко М. Немой этюд: Методическое пособие. – М.: ВГИК, 2009.

б) Дополнительная литература

1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. – М.: ВГИК, 2003.
2. Арабов Ю.Н. Мастер класс-01. Кинодраматургия. – М.: АРТкино, Мир искусства, 2009.
3. Бергман И. Жестокий мир кино (Латерна магика). – М.: Вагриус, 2005.
4. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. – М.: Советский писатель, 1964.
5. Воденко М. Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2010.
6. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. – М.: ВГИК, 1984.
7. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. – М.: ВГИК, 1963.
8. Ингмар Бергман. – М.: Искусство, 1969.
9. Левин Е. Компоненты композиции сценария. – М.: ВГИК, 1989.
10. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер класс для сценаристов, писателей и не только / Пер с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
11. Мариевская Н.Е. Нелинейное время кинематографического произведения: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2014.
12. Мастерство кинодраматурга: Сборник. – М.: ВГИК, 1979.

13. Михальченко С. Азбука киносценария. – М.: ВГИК, 2003.
14. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. – М.: ВГИК, 2006.
15. Михальченко С. Экранизация рассказа. – М.: ВГИК, 2004.
16. Михальченко С. Экранизация-интерпретация. – М.: ВГИК, 2001.
17. На уроках сценарного мастерства: Сборник сценариев. Т.1. – М.: ВГИК, 2013.
18. Нехорошев Л.Н. Драматургия эпизода. – М.: ВГИК, 2001.
19. Нехорошев Л.Н. Принципы анализа драматургии фильма. – М.: ВГИК, 2005.
20. Нехорошев Л.Н. Течение фильма. О кинематографическом сюжете. – М.: Искусство, 1971.
21. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки./ Сост., науч. ред., текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2009.
22. Ромм М. Беседы о кино. – М.: Искусство, 1964.
23. Рэнд А. Искусство беллетристики: Руководство для писателей и читателей. – М.: Астрель АСТ, 2011.
24. Скин Пресс. Как пишут и продают сценарии в США. – М.: Триумф, 2003.
25. Скотт С. Восемь комедийных характеров. – М., 2015.
26. Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария. – М., 2017.
27. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. /Статьи: «О сюжете и фавуле в кино», «Об основах кино». – М.: Наука, 1977.
28. Фигуровский Н. Кинодраматургия и зритель. – М.: ВГИК, 1989.
29. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия. – М.: ВГИК, 2004.
30. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносценарии. – М.: ВГИК, 1981.
31. Фрейлих С. Драматургия экрана. – М., 1961.
32. Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
33. Черных В. О сценариях и сценаристах.// «Киносценарии», 1990, № 6.
34. Шкловский В. За 60 лет. – М.: Искусство, 1985.
35. Эйзенштейн С. О композиции короткометражного сценария// «Вопросы кинодраматургии». Вып.6. – М.: Искусство, 1974.
36. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре // «Искусство кино», 1990, № 7-9
37. Снайдер Б. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. – М: Манн, Иванов и Фарбер, 2014.
38. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете. Psychology for Screenwriters. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.
- 39.

в) Фильмография

Тема 1. Предмет теории кинодраматургии

«Огни большого города» (реж. Ч. Чаплин), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Осенний марафон» (реж. Г. Данелия).

Тема 2. Основные компоненты драматургии фильма и их взаимосвязь

«Иван Грозный» (реж. С.Эйзенштейн, 1 и 2 серии).

Тема 3. Движущееся изображение

«Летят журавли» (реж. М. Калатозов), «Страсти Жанны д'Арк» (реж. К.-Т. Дрейер), «Затмение» (реж. М. Антониони), «Жить своей жизнью» (реж. Ж.-Л. Годар), «Пианино» (реж. Д. Кэмпион).

Тема 4. Звучащее изображение

«Молчание» (реж. И. Бергман), «Андрей Рублев» (реж. А. Тарковский, 1 и 2 серии), «Июльский дождь» (реж. М. Хуциев), «Долгие провода» (реж. К. Муратова), «Дорога» (реж. Ф. Феллини), «Солярис» (реж. А. Тарковский), «Сталкер» (реж. А. Тарковский), «Три цвета: Синий, Белый, Красный» (реж. К. Кесьлевский).

Тема 6. Композиция фильма

«На последнем дыхании» (реж. Ж.-Л. Годар), «Ночи Кабирии» (реж. Ф. Феллини), «Дьявол и десять заповедей» (реж. Ж. Дювивье), «Полет над гнездом кукушки» (реж. М. Формана), «Три тополя на Плющихе» (реж. Т. Лиознова), «Рим, 11 часов» (реж. Дж. де Сантис), «Психо» (реж. А. Хичкок), «Сны» (реж. А. Куросава), «12 разгневанных мужчин» (реж. С. Люметт), «Матч-пойнт» (реж. В. Ален).

Тема 7. Сюжет фильма

«Похитители велосипедов» (реж. В. де Сика), «Калина красная» (реж. В. Шукшин), «Тема» (реж. Г. Панфилов), «Источник девы» (реж. И. Бергман), «Мой друг Иван Лапшин» (реж. А. Герман), «Мы из Кронштадта» (реж. Е. Дзиган), «Они сражались за Родину» (реж. С. Бондарчук), «Храброе сердце» (реж. М. Гибсон), «Евангелие от Матфея» (реж. П.-П. Пазолини), «Последний наряд» (реж. Х. Эшби), «Криминальное чтиво» (реж. К. Тарантино), «Ночь на земле» (реж. Д. Джармуш), «Аталанта» (реж. Ж. Виго), «Зеркало» (реж. А. Тарковский), «На игле» (реж. Д. Бойл), «Голый остров» (реж. К. Синдо), «Земляничная поляна» (реж. И. Бергман), «Аммаркорд» (реж. Ф. Феллини), «Бойцовский клуб» (реж. Д. Финчер), «Дикие истории» (реж. Д. Сифрон).

Тема 8. Образ фильма

«Осенний марафон» (реж. Г. Данелия), «Агирре, гнев божий» (реж. В. Херцог), «Под покровом небес» (реж. Б. Бертолуччи), «Простая история» (Д. Линч).

Тема 9. Жанр фильма

«Кавказская пленница» (реж. Л. Гайдай), «Гараж» (реж. Э. Рязанов), «Четыре комнаты» (1995, режиссеры Э. Эндерс, А. Рокуэлл, Р. Родригес, К.

Тарантино), «Кабаре» (реж. Б. Фосс), «Соседка» (реж. Ф. Трюффо), «Иваново детство» (реж. А. Тарковский), «Таксист» (реж. М. Скорсезе), «Осенняя соната» (реж. И. Бергман), «Мимино» (реж. Г. Данелия), «Добро пожаловать! или Посторонним вход запрещен» (реж. Э. Климов), «Малхолланд Драйв» (реж. Д. Линч).

Тема 10. Экранизация литературного произведения

«Ромео и Джульетта» (реж. Ф. Дзефирелли), «Война и мир» (реж. С. Бондарчук, 3 и 4 серии), «Царь Эдип» (реж. П.-П. Пазолини), «Любовники Марии» (реж. А. Кончаловский), «Ромео и Джульетта» (реж. Б. Лурманн), «Расемон» (реж. А. Куросава), «Розенкранц и Гильдестерн мертвы» (реж. Т. Стоппард), «Дама с собачкой» (реж. И. Хейфиц), «Судьба человека» (реж. С. Бондарчук), «Странные люди» (реж. В. Шукшин), «Смерть в Венеции» (реж. Л. Висконти), «Плохой хороший человек» (реж. И. Хейфиц), «Одинокий голос человека» (реж. А. Сокуров).

Тема 11. Идея фильма

«Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай); «Скромное обаяние буржуазии» и «Призрак свободы» (реж. Л. Бунюэль), «Седьмая печать» (реж. И. Бергман), «Меланхолия» (реж. Л.ф.-Триер), «Третий человек» (реж. К. Рид), «Жертвоприношение» (реж. А. Тарковский).

Тема 12. Обзор теоретической части курса

«Проверки на дорогах» (реж. А. Герман), «Дитя» (реж. Бр. Дарденн), «8 ½» (реж. Ф. Феллини), «Коммивояжер» (реж. А. Фархади).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте института: <http://www.vgik.info/library/information/>
- электронная библиотека ibooks.ru, ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань».
- <http://www.screenwriter.ru/>
- <http://4screenwriter.wordpress.com/>
- <http://cdkino.ru>

- <http://ruskino.ru/mov/year/>
- <http://basetop.ru/luchshie-serialyi>
- <http://www.sostav.ru/>
- <http://kinodramaturg.ru/>
- <http://dramaturgija-20-veka.ru/>

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

Комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекторными комплексами и видео-двойками для работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы кафедры драматургии кино, архив киносценариев при лаборатории ВГИК, научно-исследовательские кабинеты ВГИК по истории отечественного и зарубежного кино, библиотека и фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ПСК-113
2.	Этапы формирования компетенций	
	<p><i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	ПСК-113
	<p><i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов 	ПСК-113
	<p><i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при проведении обсуждений – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации о процессе создания киносценария, стадиях его производственной разработки; – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении основных методов и принципов работы сценариста в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных современных кино- и телевизионных форм 	ПСК-113
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p><i>Этап 1. Формирование базы знаний</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (критических статей, рецензий) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем 	
	<p><i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему 	

	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в обсуждении теоретических вопросов кинодраматургии и мастерства кинодраматурга – степень правильности выполненных творческих заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия – степень готовности к участию в лекциях-обсуждениях
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации об особенностях работы кинодраматурга в ходе создания игрового кино- и телефильма, иных форм современного аудиовизуального искусства, – обучающийся может самостоятельно анализировать драматургию игровых фильмов, иных форм современного аудиовизуального искусства,
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ драматургии кино и фактического материала <p>Зачет с оценкой</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- выполнение творческих заданий
- зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

Обсуждение творческих работ обучающихся – сценарных упражнений (описание комнаты, создание диалога, разработка сюжетной схемы, написание логлайна и т.д.), заявок, сценарных планов, сценариев, монтажных версий фильмов;

Обсуждение выполненных упражнений по написанию и редактированию закадрового текста, написанию аннотации, разработке титровой части фильма.

Выполнение творческих заданий

Результатом самостоятельной работы обучающегося является выполнение творческих заданий: анализа драматургии фильма; написание немого, звукового этюда самостоятельно и совместно с обучающимся по направлению подготовки «Драматургия».

Зачет с оценкой. Состоит из 2 частей:

- 1) ответа на вопрос по теории кинодраматургии
- 2) разбор драматургии полнометражного фильма (по выбору обучающегося) по его компонентам.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Основные компоненты драматургии фильма. Система их взаимосвязи.
2. Изобразительное решение фильма. Его связь с драматургической концепцией фильма.
3. Деталь и ее функции в драматургии фильма.
4. Слово в кино (немом и звуковом). Виды и формы его использования.
5. Диалог и монолог. Специфика их применения в кинематографе.
6. Ремарка сценария. Ее виды.
7. Композиция, ее роль в драматургии фильма. Виды композиций.
8. Структурная композиция сценария и фильма, ее элементы. Виды сцен.
9. Сюжетная композиция сценария и фильма, её элементы.
10. Американская теория сюжетной композиции.
11. Сюжетно-линейная композиция.
12. Понятие архитектоники сценария и фильма.
13. Сюжет как один из основных компонентов драматургии фильма. Определение сюжета и фабулы.
14. Элементы сюжета. Действие, мотивировка, перипетия – их виды.
15. Драматургический конфликт, его виды в кино.
16. Сюжетные мотивы и ситуации. Их классификация.
17. Образ, характер, личность человека в сценарии и в фильме.
18. Виды сюжета. Соотношение «автор и материал фильма».
19. Драматический вид сюжета в кино, его признаки.
20. Эпический вид сюжета в кино, его признаки.
21. Повествовательный вид сюжета в кино, его признаки.
22. Лирический вид сюжета в кино, его признаки.
23. Синтетический вид сюжета в кино. Авторский фильм.
24. Образ пространства и времени в фильме.
25. Жанры и стили в кино.
26. Проблемы экранизации классических литературных произведений. Виды экранизаций.

27. Тема и идея кинопроизведения. Понятия «логлайн» и «посыл».

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы, зачета с оценкой

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, качественно и в срок выполняет творческие задания.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности. В срок выполняет творческие задания.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. Творческие задания выполняет небрежно, с опозданием.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. Творческие задания выполняет на низком уровне, с опозданием или не выполняет.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕРСПЕКТИВА**

Специальность – 54.05.03 Графика

Специализация № 5 «Художник анимации и компьютерной графики»

Форма обучения – очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Шуляк Е.А., преподаватель.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств, Протокол № 11 от 03 июля 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Практические занятия	8
7. Самостоятельная работа обучающегося	8
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	9
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	9
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	9
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	10
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	15

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является формирование и развитие видения и понимания художником многообразных пространственных свойств окружающего мира.

Задачи дисциплины:

- усвоение основных законов перспективы;
- выработка умения практического построения пространства в работе с натуры, по памяти и представлению;
- формирование навыка применения полученных теоретических знаний в области перспективы в творческой работе над эскизами к фильму.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Перспектива» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 54.05.03 Графика (специализация № 5 «Художник анимации и компьютерной графики»), является неотъемлемой частью художественного образования, относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподаются в 1-2-м семестрах.

Дисциплина необходима для освоения таких дисциплин, как рисунок, живопись, композиция, мастерство художника анимации и компьютерной графики и др.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной и профессионально-специализированных компетенций. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

– способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

– свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств (ПСК-107);

– способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методiku и технологию создания декораций в кино и на телевидении (ПСК-110).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	62	34	28	–	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	62	34	28	–	–	–	–	–	–
Лекции	30	16	14	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	32	18	14	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	4	2	2	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой	6	–	6	–	–	–	–	–	–
ИТОГО:	акад.час.	72	36	36	–	–	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	2	1	1	–	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВЫ	6	–	–	–	6
Тема 1. История возникновения и развития перспективы	1	–	–	–	1
Тема 2. Введение в теорию перспективы	1	–	–	–	1
Тема 3. Пространственная модель построения перспективного изображения	4	–	–	–	4
Раздел 2. ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	24	32	–	4	60
Тема 4. Перспективное построение простейших геометрических форм	2	–	–	–	2
Тема 5. Перспективный масштаб	3	1	–	–	4
Тема 6. Изображение углов в перспективе	1	5	–	–	6
Тема 7. Построение отражений в зеркальной плоскости	1	5	–	–	6
Тема 8. Построение теней	3	4	–	–	7
Тема 9. Способы построения интерьера в перспективе	2	7	–	2	11
Тема 10. Построение в перспективе фрагментов архитектуры и архитектурных объектов	1	5	–	–	6
Тема 11. Анализ перспективных изображений	4	–	–	–	4
Тема 12. Перспектива и выразительность изображения	4	2	–	–	6
Тема 13. Основы театральной перспективы	3	3	–	2	8
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 1-2-й семестры	30	32	–	4	72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

– *знать* основы теории перспективы: основные виды перспективы, законы построения трехмерного пространства на плоскости, иметь представление о способах построения перспективных изображений объектов окружающего нас реального мира, максимально приближенными к зрительному восприятию их в натуре;

– *уметь* использовать законы пространственных перспективных построений для выполнения творческих задач, для создания кинодекораций и киноэскизов, оперировать зрительными образами;

– *владеть* практическими навыками использования в своих работах законов построения различных видов перспективы, культурой визуального мышления.

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Теоретические занятия проводятся в формате лекции с демонстрацией наглядного материала по темам.

Раздел 1. ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

Тема 1. История возникновения и развития перспективы

Первоначальные сведения о перспективе. Период античности, средневековья, эпоха Возрождения.

Развитие перспективы в русском изобразительном искусстве. Различные виды перспективы.

Тема 2. Введение в теорию перспективы

Изображение на плоскости трехмерного пространства методами перспективы, ортогональных или аксонометрических проекций.

Тема 3. Пространственная модель построения перспективного изображения

Проецирующий аппарат и его элементы. Картина и её элементы. Перспектива точки и различных прямых. Способы задания плоскости в перспективе. Позиционные задачи и способы их решения на картине.

Раздел 2. ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Тема 4. Перспективное построение простейших геометрических форм

Перспектива квадрата, окружности. Построение в перспективе геометрических тел вращения и предметов круглой формы.

Тема 5. Перспективный масштаб

Масштаб картины. Масштаб глубин, широт и высот. Построение масштаба на различных прямых. Масштабная перспективная шкала и её практическое применение.

Тема 6. Изображение углов в перспективе

Построение в перспективе угла наклона различных прямых к предметной плоскости, угла, произвольно расположенного в предметной плоскости. Изображение улиц в перспективе: центральная и угловая перспектива, перспектива улицы с поворотом, центральная и угловая перспектива восходящей и нисходящей улиц.

Тема 7. Построение отражений в зеркальной плоскости

Построение отражений в горизонтальном, вертикальном и плоском зеркалах. Основные положения при построения отражений в вогнутых и выпуклых поверхностях.

Тема 8. Построение теней

Общие сведения о теории теней. Построение теней при искусственном и естественном освещении. Построение светового пятна при различных источниках освещения.

Тема 9. Способы построения интерьера в перспективе

Построение интерьера с использованием перспективного масштаба. Построение перспективы интерьера при различных точках схода. Зависимость глубины от расстояния от плоскости картины до точки зрения.

Тема 10. Построение в перспективе фрагментов архитектуры и архитектурных объектов

Построение перспективы арок, сводов, колоннад. Перспектива крыш зданий. Построение в перспективе архитектурного объекта по плану и фасаду. Способ архитектора.

Тема 11. Анализ перспективных изображений

Способы определения основных элементов картины. Перспективный анализ картин художников. Применение правил перспективы в учебном рисунке.

Тема 12. Перспектива и выразительность изображения

Выбор точки зрения в зависимости от композиционного замысла. Применение ракурса. Применение нескольких горизонтов и точек зрения. Перспектива кинокадра игрового и рисованного фильма.

Тема 13. Основы театральной перспективы

Устройство сцены. Принципы построения и восприятия театральных декораций. Применение перспективы в процессе исполнения театральных

декораций. Приемы перевода эскиза декорации в макет.

6. Практические занятия

Практические занятия могут проводиться в различных формах (развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, компьютерная презентация, анализ произведений искусства), по теме, предложенной преподавателем. Практическое занятие предполагает активное творческое участие, дает возможность подвести итоги проделанной самостоятельной работы, получить ответы, прояснить малопонятные аспекты того или иного вопроса рассматриваемой проблематики, а также усовершенствовать навыки публичных выступлений.

Предлагаемые темы практических занятий

1. Создание графической работы с использованием античных принципов изображения перспективы.
2. Выявление формы предмета (куба, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса) с помощью тона.
3. Построение перспективного изображения интерьера комнаты персонажа.
4. Построение интерьера комнаты при искусственном освещении с использованием знаний перспективы светотени.
5. Графическое изображение натюрморта с использованием принципов перспективного искажения.
6. Городской пейзаж с использованием знаний о законах линейной воздушной перспективы. Цветовое, тональное решение.

7. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, подбор материала, анализа работ художников;
- выполнение творческих заданий по пройденным темам: построение перспективы интерьеров, архитектурных объектов, анализ перспективных изображений и др.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Барбер Б. Перспектива и композиция. Базовый и продвинутой методы. / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2015.
2. Барышников А.П. Перспектива. – М.: Искусство, 1939, 1948, 1949.
3. Барышников А.П. Как применять правила перспективы при рисовании с натуры. – М.-Л.: Искусство, 1952.
4. Макарова М.Н. Перспектива. – М.: Академический проект, 2002.
5. Петерсон В.Е. Перспектива. – М.-Л.: Искусство, 1970.

6. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика / Пер. с нем., англ., лат., др.греч. И. Хмелевских, Е. Козиной, Л. Житковой, Д. И. Захаровой. – СПб.: Азбука-классика, 2004.
7. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. – М.: Наука, 1975.
8. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. – М.: Наука, 1980.
9. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы. – М.: Наука, 1986.

б) дополнительная литература

1. Владимирский Г.А. Перспектива. – М.: Учпедгиз, 1952, Просвещение, 1958, 1969.
2. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. – Киев, Вища школа, 1989.
3. Соловьев С.А. Перспектива. – М.: Просвещение, 1981.
4. Федоров М.В. Рисунок и перспектива. – М.: Искусство, 1960.
5. Штелер Т. Обратная перспектива: Павел Флоренский и Морис Мерло-Понти о пространстве и линейной перспективе в искусстве Ренессанса // Историко-философский ежегодник 2006 / Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2006, с. 320-329.
6. Яблонский А.Г. Линейная перспектива на плоскости. – М.: Просвещение, 1966.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»
- waredia.mobi/ru/Перспектива
- ru.wikipedia.org/.../Перспектива

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными специализированной мебелью, компьютерно-проекторными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма; библиотека ВГИК, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры; фильмотека ВГИК.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-1, ПСК-107, ПСК-110
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1, ПСК-107, ПСК-110
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОПК-1, ПСК-107, ПСК-110
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации об особенностях построения перспективы различными средствами изобразительного искусства – оценка активности и эффективности участия в дискуссии при обсуждении теоретических проблем	ОПК-1, ПСК-107, ПСК-110
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем

	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации об особенностях построения перспективы различными средствами изобразительного искусства – обучающийся может самостоятельно собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности в аспекте изображения перспективы
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ в области перспективы, архитектуры – при выполнении творческого задания обучающийся продемонстрировал владение методикой и технологией создания декораций в кино и на телевидении с учетом знаний в области перспективы и архитектуры <p>Зачет с оценкой</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- задание для самостоятельной работы
- зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа

продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

Воплощение различных систем перспективы в произведениях искусства от древности до современности.

Радиальный метод (метод следа луча).

Метод архитекторов (метод построения перспективных изображений с использованием точек схода параллельных прямых).

Метод масштабов.

Метод сетки.

Перспективный анализ теней в произведениях художников.

Способы передачи материальных особенностей предметов в перспективе.

Перспектива в рисунке интерьера.

Перспективы построения окружности в картинной плоскости

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине обучающиеся должны выполнить творческие задания.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

1. Перспективное изображение точки и прямой линии.
2. Перспектива плоских фигур, гранных и круглых тел.
3. Фронтальная перспектива интерьера.
4. Угловая перспектива интерьера.
5. Перспектива архитектурного объекта.
6. Тени прямых, плоских фигур, гранных и круглых тел.
7. Построение отражений в плоском зеркале.

Зачет с оценкой. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Метод проекций
2. Основы центрального проецирования
3. Проецирующий аппарат и его элементы
4. Картина и ее элементы
5. Способы задания и определения элементов картины
6. Перспектива точки
7. Перспектива отрезка прямой
8. Перспектива бесконечно продолженной прямой, принадлежащей предметной плоскости
9. Прямые общего положения
10. Прямые частного положения

11. Прямые особого положения
12. Следы прямой и их построение на картине
13. Особенности изображения на картине некоторых прямых
14. Взаимное положение прямых
15. Способы задания плоскости в перспективе
16. Предельная прямая предметной плоскости
17. Плоскость общего положения
18. Плоскости частного положения
19. Плоскость особого положения
20. Позиционные задачи и способы их решения на картине
21. Масштаб картины
22. Перспективный масштаб глубин
23. Перспективный масштаб широт
24. Перспективный масштаб высот
25. Масштабная перспективная шкала и ее практическое применение
26. Построение масштаба на произвольно направленной горизонтальной прямой
27. Построение масштаба на фронтальной прямой
28. Перспективный масштаб на прямой особого положения
29. Перспективный масштаб на прямой общего положения
30. Простейшие метрические задачи и способы их решения на картине
31. Изображение на картине плоских фигур и геометрических тел в простейшем положении
32. Построение на картине угла, произвольно расположенного в горизонтальной плоскости
33. Построение в перспективе угла наклона горизонтальной прямой к картинной плоскости
34. Построение в перспективе угла наклона прямой особого положения к предметной плоскости
35. Построение в перспективе угла наклона прямой общего положения к предметной плоскости
36. Изображение улиц в перспективе
37. Теоретические основы построения окружности в перспективе
38. Способы построения окружности в перспективе
39. Построение в перспективе геометрических тел вращения и предметов круглой формы
40. Деление окружности, изображенной в перспективе на равные части
41. Общие сведения о теории теней

42. Построение теней при искусственном освещении
43. Построение теней при естественном освещении
44. Построение светового пятна при различных источниках освещения
45. Основные положения при построении отражений в плоском зеркале
46. Построение отражений в вертикальном зеркале
47. Построение отражений в горизонтальной зеркальной плоскости
48. Построение отражений в наклонном зеркале
49. Построение фрагментов интерьера
50. Построение интерьера с использованием перспективного масштаба
51. Построение интерьера по заданному плану
52. Особенности построения перспективы интерьера в художественном проектировании
53. Способ следов лучей зрения
54. Способ следов лучевых плоскостей
55. Способ архитектора
56. Способы определения основных элементов картины
57. Перспективный анализ картин художников
58. Применение правил перспективы в учебном рисунке
59. Общие понятия о различных видах перспектив
60. Театральная перспектива

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения заданий для самостоятельной работы

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка **«отлично»** – творческие задания выполнены качественно и в срок.

Оценка **«хорошо»** – творческие задания выполнены в срок, но имеются несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – творческие задания выполнены небрежно, с опозданием.

Оценка **«неудовлетворительно»** – творческие задания выполнены на низком уровне, с опозданием или не выполнены.

3.3. Оценивание результатов зачета с оценкой

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«хорошо»** – обучающийся показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка **«удовлетворительно»** – обучающийся показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Перспектива»

специалитета по специальности **54.05.03 Графика**

специализация программы специалитета № 5 «Художник анимации и
компьютерной графики»

на 20 ____ /20 ____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 1.1.;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 2.1.;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 3.1.;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств _____

О.К. Клейменова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

Специальность

54.05.03 Графика

Квалификация выпускника

Художник анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва, 2024

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (степень выпускника – специалист).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова
(ВГИК), 2024

Оглавление

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
4. Объём дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины.....	7
6. Лабораторный практикум.....	17
7. Семинары.....	17
8. Самостоятельная работа студента.....	17
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	18
9.1. Основная литература.....	18
9.2. Дополнительная литература.....	19
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины.....	20
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	21
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	21

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» заключается в ознакомлении студентов с теоретическими, методологическими, правовыми основами культурной политики государства, функциями органов управления и координации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также с принципами, содержанием и механизмами реализации культурной политики государства.

Задачи курса:

- сформировать представление о феномене культуры и феномене искусства как сферы культуры;
- дать знания о сущности государства, его признаках, задачах, видах и функциях;
- сформировать знания о целях, задачах, средствах и принципах культурной политики государства;
- изучить состояние законодательной базы культуры в Российской Федерации;
- дать представление о разграничении полномочий в области культурной политики между федеральными, региональными и муниципальными органами управления;
- раскрыть сущность современной социокультурной ситуации в России;
- дать представление о региональных стратегиях социокультурного развития и управления, о реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития культуры в Российской Федерации и некоторых ее регионов;
- ознакомить студентов с основными принципами и содержанием международной культурной политики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.08 «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7-ом семестре. Объем дисциплины – 2 з.е., что составляет 72 акад. ч. или 54 астр. ч.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: философия, правоведение, история, философия искусства, теория и история культуры, этика, и ряда специальных дисциплин.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: менеджмент в сфере культуры, основы информационной культуры, социология и специальных дисциплин.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

ОПК-6. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

ОПК-6.1 Владеет информацией о современной государственной политике Российской Федерации в сфере культуры.

ОПК-6.2 Обладает сформированной позицией в отношении современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (54 астрономических часа), контактная работа обучающихся с преподавателем 36 ч., самостоятельная работа обучающихся 36 часов.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед. 72 акад. час. (54 астр. ч.)			
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по учеб. плану	В т.ч. по семестрам		
		6	7	
Работа с преподавателем (аудиторные				
Теоретический блок:				
Лекции	34			34
Практический блок:				
практические и семинарские занятия				
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	32			32
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проекта, эссе, реферата и др.				
Формы текущего контроля успеваемости				
Форма промежуточной аттестации	6			Зачет 6
Всего часов	72			72

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы, в том числе				
			лекции	практические	лабораторные	индивидуальные	
1	Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»	4	2				2
2	Теория и методология культурной политики	4	2				2
3	История культурной политики в России	8	4				2
4	Законодательная база сферы культуры	6	2				2
5	Организационная структура субъектов культурной политики.	4	2				2
6	Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития	6	2				2

	и управления						
7	Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике	4	2				2
8	Этническое и национальное в культурной политике.	4	2				2
9	Наука и образование в сфере культуры.	4	2				2
10	Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы	4	2				2
11	Сохранение культурного наследия.	4	2				2
12	Индустрии культурной деятельности.	8	4				4
13	Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика	4	2				2
14	Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	4	2				2
15	Зарубежный опыт в сфере культурной политики	4	2				2
	Зачет	6					
	Итого по дисциплине:	72	34				32

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Компетенция, связанная со способностью ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации».	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной политики», необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук: культурологии, социологии, философии, права, истории и др.

Понятия «культура», «государство», «культурная политика», «субъекты и объекты государственной культурной политики», «культура как мягкая сила», «культурное наследие и его сохранение», «культурная деятельность».

Тема 2. Теория и методология культурной	Формируемые компетенции (указывается
--	---

политики.	код компетенции)
	ОПК-6

Понятие «культурная политика» в современной культурологии: основные подходы (Жидков В.С., Соколов К.Б., Каменец А.В., Флиер А.Я., Щедровицкий П.Г. и др.). Модель управления культурой (по А.Я. Флиеру), двухсоставность культурной политики.

Субъекты культурной политики: государство, общество (население) и художник (создатель художественных ценностей). Взаимоотношения и роль субъектов культурной жизни в сфере культурной политики. Превалирование роли государства как субъекта культурной политики; централизованность в управлении сферой культуры как традиция российской истории.

Методология изучения культурной политики: методы социологического исследования (институциональный, коммуникативный и семиотический уровни), методы теории исследования культуры, технологии психологического подхода в формировании и реализации культурной политики.

Методы практического руководства: планирование, организация, руководство людьми, контроль (практическая работа); способы оптимизации управления: прогнозирование, проектирование, моделирование, программирование и мониторинг региональной культурной политики.

Тема 3. История культурной политики в России.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Исторические тенденции и главные особенности культурной политики России. История культурной политики в допетровской Руси VIII-XVII вв. Первое культурно-политическое решение: выбор князя Владимира, смена и сосуществование двух типов культуры – языческой и христианской. Роль княжеской власти в развитии православной культуры. Усиление культурно-политического влияния государства в период возвышения Москвы и образования Московской Руси. Укрепление монархии и культурно-идеологическое оформление доктрины «Москва – III Рим». Церковный раскол как культурный раскол, инициированный государством и предопределивший культурный поворот России к Западу.

История культурной политики в России: от Петра I до Николая II. Реформы Петра I: лицом к Западу, противоборство двух культур – традиционной и барочной. Роль Екатерины II в подъеме русской культуры. Просвещенный абсолютизм. Создание единой системы образования в России при Александре I. Укрепление и оформление культурной политики в XIX в. в деятельности различных министерств. Реформы Александра II и их значение для культуры. Расцвет русской культуры в XIX в., роль подъема общественного сознания в культурной жизни страны. Серебряный век русской культуры. Русские революции и культура. Основные тенденции и традиции культурной политики в дореволюционной России.

Советская культурная политика. Первые годы советской власти: ориентация на создание пролетарской культуры. Административно-командная система управления сферой культуры в сталинский период; культурная политика в годы войны. Политическая «оттепель», инициированная государством, и ее значение для советской культуры. Культурная политика КПСС в период с 1964 – 1985 гг. (периода застоя).

«Перестройка» и оживление культурных процессов в жизни страны (1985-1991 гг.).

Тема 4. Законодательная база сферы культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Ознакомление с основными правовыми законами, актами, нормативным документами, образующими правовую основу культуры в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации (1993 г.): статьи о правах и свободах человека и гражданина в сфере культуры.

Закон «О средствах массовой информации» (1991 г.).

Закон «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.) о защите интеллектуальной собственности и регулировании отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач, организаций эфирного и кабельного вещания.

Законы РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (1993 г.), «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах» (1993 г.).

Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1976 г.).

Закон РФ «Об основах градостроительства» (1992 г.), Закон РФ «О библиотечном деле и об обязательном экземпляре документов» (1994 г.) о сохранении и использовании культурного наследия России.

Постановление Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной деятельности организаций культуры и искусства» (1995 г.) о принципах функционирования учреждений, предприятий и организаций в условиях рыночной экономики.

Постановление правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 гг.)» как средство обеспечения максимальной рациональности финансирования деятельности в сфере культуры и способ подготовки более обеспеченных проектов выделения средств из государственного бюджета.

Постановление правительства РФ № 679 от 6 июня 1997 г. «Об утверждении положения о Министерстве культуры РФ».

Принятие законов, внесших принципиальные изменения во взаимоотношения государства и культуры:

Федеральный закон № 122 (2004 г.) «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ)»: сокращение обязанностей государства по поддержанию культурной деятельности в стране.

Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.), Федеральный закон (2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений": перевод бюджетной сферы страны на коммерческие рельсы.

Проект нового закона о культуре: общественное обсуждение и экспертные оценки.

Экспертно-юридический анализ и оценки правовой базы культуры: основные недостатки и необходимые изменения.

Тема 5. Организационная структура субъектов культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Законодательная власть. Исполнительная власть. Уровни управления культурой: федеральный, региональный, муниципальный. Правовые отношения центра и регионов, определенные в Конституции РФ (статьи 5, 65, 79), а также законами РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», «О национально-культурной автономии», «Основы законодательства о культуре». Разделение функций между центром и регионами в программировании, планировании социокультурных процессов.

Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура. Роль Министерства культуры в государственной культурной политике: охрана, реставрация и использование историко-культурного наследия, библиотечное дело, искусства, народное творчество и культурно-досуговая деятельность населения, подготовка кадров для сферы культуры и искусства как объекты его деятельности. Функции Министерства: руководство, координация и финансирование подведомственных учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов управления культурой, другим организациям.

Национальная политика Министерства культуры РФ. Помощь молодым национально-государственным образованиям (Тыва, Хакасия, Алтай и др.). Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды регионов. Неравномерность культурного развития регионов, разорванность культурного пространства страны. Необходимость выравнивания культурного развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и создание при них координационных советов по культуре: Ассоциация областей и городов Центрального района России, Ассоциация экономического взаимодействия

территорий Северо-запада, Ассоциация «Черноземье», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», «Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, «Ассоциация «Большая Волга», Уральская региональная ассоциация, Дальневосточная ассоциация экономического взаимодействия и др. Заключение соглашений между Правительством, Советом Федерации Федерального Собрания России и ассоциациями.

Децентрализация государственного управления в России и специфика региональных и местных органов власти, их структура и функции.

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. Региональные стратегии социокультурного развития и управления.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Полисемантичесность понятия «регион»; регионализм и регионализация как его смысловые производные. Понятие культурного региона. Теория культурной регионалистики. Основные подходы к изучению региона: концепция культурного ландшафта (культурно-географическая характеристика региона), историко-культурная регионалистика, социокультурный подход.

Социокультурное развитие региона. Критерии культурного развития региона: потенциал освоения культурных ценностей, степень включенности в культурную жизнь населения, творческий потенциал сферы культуры. Сохранение культурной среды. Специфика региональной культурной политики. Стратегия социокультурного развития региона как предмет политики и практики. Взаимодействие субъектов культурной политики в регионе.

Понятие муниципальной культурной политики. Принципы культурной политики муниципального образования. Городская культурная политика.

Тема 7. Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных организаций в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Роль общественных организаций, фондов, негосударственных организаций в культурной политике, их взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти: российские и наднациональные творческие и профессиональные союзы и объединения (Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Конфедерация союза кинематографистов стран СНГ,

Всероссийское музыкальное общество, Союз композиторов, Союз художников, Союз архитекторов и др.), национальные культурные объединения, религиозные объединения, негосударственные телевизионные компании.

Политические партии в России и культурная политика. Место и роль культуры, цели и приоритеты культурной политики в программах крупных политических партий. Роль политических партий в культурной политике и их взаимодействие с органами государственной, региональной и муниципальной власти.

Тема 8. Этническое и национальное в культурной политике.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Национально-культурные автономии и национально-культурные центры – основные субъекты государственной национальной культурной политики. Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов России.

Создание нормативно-правовой базы развития культуры регионов России. Сохранение и развитие системы художественного образования с учётом национальных традиций, обрядов и обычаев. Адресная поддержка профессионального и самодеятельного творчества, художественных коллективов и профессиональных работников искусства.

Тема 9. Наука и образование в сфере культуры.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Приоритетное развитие гуманитарных наук, связанных с изучением культуры, искусства и культурного наследия. Необходимость проведения фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.

Культурологическое и художественное образование в России как одно из направлений государственной культурной политики.

Художественное образование как главное направление в системе культурологического образования. Традиции художественно-образовательной системы в России. Единая система художественного образования и воспитания в СССР, ее успехи, достоинства и достижения, связанные с актуализацией художественной культуры. Изменение парадигмы современного художественного образования. Личностно-ориентированный подход в художественном

образовании. Современное художественное образование как многоступенчатый процесс вовлечения человека в культуру.

Проблемы современного художественного образования в России. Место и роль профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества. Роль творческих исполнителей, организаторов, местной интеллигенции, занятой культурно-творческой деятельностью, в культурном просвещении и образовании. Развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук.

Тема 10. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в подготовке специалистов культурной сферы.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Категории кадров культуры. Система подготовки специалистов и для профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых учреждений культуры. Участие вузов культуры в непрерывном профессиональном образовании в социально-культурной сфере. Специфические особенности подготовки специалистов для различных регионов России. Проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы.

Становление рыночных отношений в стране и изменения в подготовке кадров сферы культуры. Опыт сотрудничества вузов культуры и искусства с властными структурами, общественными организациями, предпринимателями, спонсорами в подготовке специалистов высшей квалификации. Востребованность выпускников творческих вузов на рынке труда, проблемы трудоустройства. Соответствие системы профессионального образования требованиям современного развития общества в целом.

Тема 11. Сохранение культурного наследия.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фонда. Понятие экологии культуры. Законодательство РФ в сфере охраны культурных ценностей. Проблема реституций. Культуроохранная деятельность социальных институтов различных типов (музеи, заповедники, архивы и т.п.). Реставрация как одно из направлений прикладной культурологии.

Общественная инициатива и охрана памятников. Опыт использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе.

Сохранение памятников в условиях существования различных форм собственности. Региональный опыт приватизации памятников. Роль культурной политики в сохранении исторических городов.

Тема 12. Индустрии культурной деятельности.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Развитие профессионального творчества. Повышение роли профессионального сообщества и творческой общественности в регулировании современного художественного творчества.

Создание условий для развития творческих индустрий. Фестивальная, гастрольная и выставочная деятельность. Государственная поддержка различных видов отечественной кинематографии и других видов и жанров профессионального творчества.

Формирование многофункциональных культурных комплексов. Создание условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения эстетического качества продукции массовой культуры, вовлечения её в процесс реализации государственной культурной политики.

Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры. Создание условий для образования и деятельности негосударственных культурных институций, поддержка благотворительности и меценатства.

Тема 13. Современная социокультурная ситуация в России и государственная культурная политика.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Изучение социокультурной ситуации в стране (или регионе) как важнейшее условие построения успешной культурной политики. Культурологический анализ современной социокультурной ситуации в России.

Социокультурная ситуация 90-х годов XX в. Массовизация, примитивизация и коммерциализация культуры. Отсутствие концепции государственной культурной политики в 90-е годы XX века. Резкое сокращение

финансирования культуры. Социокультурные последствия пореформенного периода.

Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. Выход российской культуры из кризиса: преодоление негативных последствий 90-х годов. Новые социокультурные условия.

Государственная культурная политика сегодня: проблемы и перспективы. Проблемы нормативно-правовой базы, недофинансирование сферы культуры, сохранение проблемы концептуализации культурной политики, разрыв между теорией культурной политики и практикой, слабое привлечение научного потенциала к построению культурной политики в России, перевод сферы культуры на рыночные механизмы функционирования, проблемы в сфере меценатства.

Тема 14. Эволюция отношений государства и церкви в рамках культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Церковь и государство в допетровскую эпоху. Взаимоотношения церкви с государством строились по византийской модели.

Синодальная система церковно-государственных отношений.

Императорский указ 1905 года об укреплении начал веротерпимости в российской империи.

Взаимоотношения Церкви и государства при Временном правительстве.

Революционные события 1917 года внесли радикальные перемены в церковно-государственные отношения. Акты Временного правительства: постановление о передачи церковно-приходских школ, учительских семинарий в ведение Министерства народного просвещения; учреждение Министерства исповеданий.

Взаимоотношения Церкви и государства в советскую эпоху.

Церковно-государственные отношения в 1990-е годы. Принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях», утвердившего за приходами права юридического лица, возможностью религиозного обучения детей.

Принципы и проблемы возвращения церковной собственности в сфере недвижимости. Изменение роли религиозных объединений в культурной жизни государства.

Тема 15. Зарубежный опыт в сфере культурной политики.	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)
	ОПК-6

Традиции культурной политики в Европейских странах и США. Принципы культурной политики в различных зарубежных странах, выбор стратегии и ориентиры.

Сравнительный анализ культурной политики зарубежных государств по следующим параметрам и критериям:

- субъекты культурной политики, доля их участия в развитии культурной жизни;
- нормативно-правовая база сферы культуры;
- финансирование культуры: доля государственного финансирования в бюджете страны; спонсорская помощь и меценатство;
- разработка и наличие государственных концепций и программ развития культуры в целом, а также ее отдельных сфер;
- прозрачность культурной политики.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для успешного освоения теоретического содержания дисциплины, осуществления и реализации целей и задач обучения, выполнения заданий по самостоятельной работе необходимо научиться анализировать большой объём источников самого различного характера (теоретического, фактографического и информационного) по социально-политической проблематике. Кроме того, следует учитывать, что объект изучения (культурная политика) – это постоянно обновляющийся процесс как управления культурной сферой, так и практической деятельности. Следовательно, обучающимся необходимо обращаться не только к научным публикациям, аккумулирующим теоретический и эмпирический

материал по теме, но и отслеживать этот процесс на официальных сайтах Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ и ее региональных отделений.

При изучении курса «Основы культурной политики» следует помнить, что культурная политика как объект исследования является междисциплинарной сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук (культурологии, социологии, философии, права, истории и др.), поэтому опора на весь накопленный потенциал гуманитарных знаний является условием успешности освоения дисциплины.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:25-03/19к/103-19-У от 20.05.2019), «Лань» (контракт №:204-19-У от 04.10.2019) и «Юрайт» (контракт №:140-19-У от 03.07.2019).

9.1. Основная литература

1. Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность: лекции. М., 2010. (<http://www.cr-journal.ru/>)
2. Время, вперед! Культурная политика в СССР. Сб.под ред. Куренного В.А. (<http://www.litmir.co/>)
3. Гасанова Н.К. Мультикультурализм в культурной политике. М., 2014 (<http://www.eLibrary.ru/>)
4. Горлова И.И. Культурная политика в современной России: региональный аспект. Краснодар, 1998 (<http://www.eLibrary.ru/>)
5. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика государства и искусство. СПб., 2005 (<http://www.padaread.com/>).
6. Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации М., 2012 (<http://www.eLibrary.ru/>)
7. Основы государственной культурной политики (<http://www.mkrf.ru/>)

9.2. Дополнительная литература

10. Андрианова Т.В. Геополитика и культура. М., 2014.
11. Амельченко С.Н. Модели культурной политики в современном мире. Магнитогорск, 2016.
12. Березовая, Л. Г. История русской культуры: учебник для вузов: в 2 ч. / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. М., 2002.
13. Бокова А. В. Творческие индустрии в современной культуре: концепция и их значение для социально-экономического развития // Материалы молодежной научной конференции ТГУ, 2009 г. / А. В. Бокова. – Вып.1. Томск, 2010.
14. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. М., 1999.
15. Водопьянова Е. В. Российские реалии на фоне гуманитарных стратегий Европейского Союза / Е. В. Водопьянова. М., 2009.
16. Волк П. Л. Культура российских регионов : вчера...сегодня...завтра.../ П. Л. Волк. Томск, 2002.
17. Жидков В. С. Культурная политика России: теория и история/ В. С. Жидков, К. Б. Соколов. М., 2001.
18. Замятин Д. Н. Культура и пространство: моделирование географических образов / Д. Н. Замятин. М., 2006.
19. Зеленцова Е. Культурная политика и экономика культуры: тезисы для сборки региональных стратегий/ Е. Зеленцова, Е. Мельвиль. Москва, 2010.
20. Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной культурной политики. Екатеринбург, 2015.
21. Культурная политика: проблемы теории и практики : Сборник статей. СПб., 2003.
22. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: сборник материалов / Сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М., 2002.
23. Культурные связи в Европе эпохи Возрождения: Сборник / Отв. ред. Л. М. Брагина. М., 2010.
24. Коростелев Н.Ю. Кадровая ситуация в учреждениях сферы культуры и искусства. Орёл, 2014.

25. Мусин А.Е. Церковная старина в современной России. СПб., 2010.
26. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2005.
27. Разлогов К.Э. Культурная политика в новых реалиях: проблемы идентичности/ К.Э.Разлогов//Образование, наука, культура в современном мире. М., 2014.
28. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, Е. А. Когай [и др.]; сост. и общ. ред.: Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой. М., 2009.
29. Россия в диалоге культур /отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Б. О. Николаичев. М., 2010.
30. Скачков А.С. Культурная политика ЮНЕСКО в эпоху глобализации. М., 2015.
31. Флиер А. Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторов и соискателей, преподавателей культурологии / А. Я. Флиер. М., 2002.
32. Чирун С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна: модели, механизмы, риски. М., 2014.

1. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
2. Официальный сайт Общественной палаты РФ <http://www.oprf.ru/>
3. Официальный сайт по вопросам культуры <http://www.ecsocman.hse.ru/>
4. Официальный сайт Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО <http://www.unesco.ru/ru/>
5. Менеджмент музейного дела <http://www.museum.ru/>
6. Содружество кинематографа РФ <http://www.kinoteka.ru>, <http://www.film.ru/>
7. Сайт «Культурные ценности – жертвы войны» <http://www.lostart.ru/>
8. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК

имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); лицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

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

1. Операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

3. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ»

Направление подготовки

54.05.03 — Графика

Квалификация выпускника

Художник анимации и компьютерной графики

Уровень образования

Специалитет

Форма обучения

очная

Москва

2024

Автор - Зуйков В. С., кандидат философских наук, доцент.

Рабочая программа учебной дисциплины «История религий» составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.03 — Графика.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры истории и философии протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ / Андреев А.Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК),
2024

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины (модуля).....	6
5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	7
6. Лабораторный практикум.....	13
7. Семинары.....	13
8. Самостоятельная работа студента.....	13
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	16
9.1. Основная литература.....	17
9.2. Дополнительная литература.....	17
9.3. Источники.....	23
10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	24
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	24
12. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	24

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о психологической, философской, исторической природе религии, ее влиянии на формирование языка культуры, ее общих и специфических чертах в рамках локальных цивилизаций с древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- дать обучающимся представление о методологических основах понимания религии, принципах и логике ее развития;
- познакомить с классификацией религий общим и частным присутствующим в каждой из них;
- показать историю религий как исторический процесс, находящийся в контексте социальной, политической и этнической истории;
- показать историю религий в процессе отношений с искусством, наукой философией и наукой;
- показать действие принципов и законов религии на примерах всех основных религий от Востока до Запада;
- показать влияние религии на судьбу русской цивилизации;
- дать необходимые знания для противодействия тоталитарным псевдорелигиозным экстремистским организациям;
- показать значение религии в современной политической и этнической ситуации;
- показать значение религии в современной культуре, прежде всего в кино.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «История религий» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. Объем дисциплины - 2 зач. ед., что составляет 72 академ. часов или 54 астр. час. Дисциплина «История религий» базируется на изученных ранее дисциплинах: истории, культурологии, философии.

История религий как один из важнейших психологических, философских элементов языка культуры занимает одно из основных мест среди гуманитарных предметов, формирующих кругозор обучающихся ВГИКа.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<p>УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.</p> <p>УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки</p> <p>УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки.</p> <p>УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности</p> <p>УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи</p>
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p>УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.</p> <p>УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.</p> <p>УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.</p> <p>УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата.</p> <p>УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков</p>

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед. 72 акад. (54 астр.) час.		
Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам	
		9	

Работа с преподавателем (аудиторные занятия):				
Теоретический блок:				
Лекции	34	34		
Практический блок:				
практические и семинарские занятия				
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	32	32		
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов				
Форма промежуточной аттестации		6 ЗаО		
Всего часов	72	72		

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			
		Лекции	Семинарские занятия	Ин д.	Самостоятельная работа
Тема 1. Значение религии в мировой культуре и истории.		1			
Тема 2. Природа религии. Её основные признаки. Классификация.		1			
Раздел 1. Первобытные религии и религии Востока.					
Тема 3. Первобытная религия, её связь с природой.		2			2
Тема 4. Религия Востока. Специфика восточных религий. Религии Китая, Индии, Японии.		2			2
Тема 5. Буддизм.		2			2
Раздел 2. Пророческие религии «Откровения».					
Тема 6. Зороастризм и дуалистические течения.		2			2
Тема 7. Религии Древнего Востока.		2			2
Тема 8. Истоки авраамических религий. Структура и основные темы Библии. Особенности авраамических религий относительно других религий.		2			2
Тема 9. Иудаизм.		2			2

Тема 10. Зарождение христианства. Основные особенности христианского учения.		2			2
Тема 11. Христианство-мировая религия		2			2
Тема 12. Католицизм		2			2
Тема 13. Протестантизм		2			2
Тема 14. Православие		2			2
Тема 15. Русская православная Церковь		2			2
Тема 16. Старообрядчество.		2			2
Тема 17. Ислам.		2			2
Тема 18. Современные религиозные движения.		2			2
ВСЕГО	66	34			32

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Особенностью дисциплины «История религий» является то, что компетенция, связанная со способностью анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса формируется системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции	Наименование тем дисциплины	Содержание
УК-1, УК-6	Тема № 1. Значение религии в мировой культуре истории.	Различные взгляды на религию в контексте общественно-цивилизированного развития. История религии как наука. Религия и атеизм. Религия как часть мировой культуры. Религия и национальная традиция. Религия и политика. Религия и философия. Религия и психология. Религия и кино. Религия и искусство. Перспективы религии в контексте социально-культурного развития.
УК-1, УК-6	Тема № 2. Природа религии.	Особенности религиозного мировосприятия. Религия и культурно-психологические проблемы человека. Смысл бытия, жизнь и смерть. Особенности первоначала в мифосистемах мира. Вера и «чудо» в религиозном осознании. Религия и миф. Универсальные архетипы в мифосистемах мира. Общие принципы в религиях мира. Религия как теория и практика. Смысл термина «религия». Варианты классификаций религий.
Раздел 1-й. Первобытные религии и религии Востока.		
УК-1, УК-6	Тема № 3. Первобытная религия.	Особенности первобытной религии, её представление о мире и природе. Первобытный ритуал и жертвоприношение. Шаманизм. Специфика родо-племенных верований, их взгляд на человека. Первобытная магия. Эволюция первобытных верований. Верования охотников. Религия земледельцев. Тотемизм, анимизм, фетишизм, табуизм.

		Верования и ритуалы австралийцев, африканцев, народов Америки, полинезийцев. Следы первобытной религии в современной культуре, суеверия.
УК-1, УК-6	Тема № 4. Религии Востока. Специфика восточных религий. Религия Китая, Японии, Индии.	<p>Специфика восточных цивилизаций. Проблема понимания Западом Востока. Отношение к миру, «первоначалу», человеку», ритуальной практике, учителю, природе, государству на Востоке.</p> <p>Особенности становления китайской цивилизации. Китайская «картина мира».</p> <p>Исторический фон возникновения китайских религий. Китайские учения и народные религии. «Сан сие». Китайская мифология. Возникновение конфуцианства, исторический контекст конфуцианства, его эволюция.</p> <p>1. Личность Конфуция и его учение. Культ предков как символ социального порядка. Учение о «сяо» - сыновней почитательности. Отношение к истории, образ благородной древности. Социальный идеал Конфуция. Конфуцианская мораль и государство. Дзунь цзы и Сяо жень. Конфуцианская литература. Конфуцианство и национальная культура Китая. Отношение конфуцианства и других учений. Неоконфуцианство. Влияние конфуцианства на культурные традиции народов Востока. Конфуцианство и современность.</p> <p>2. Даосизм. Возникновение даосизма. Личность Лао-цзы – легенда или реальность. Космос и человек в даосизме. Дао дэ дзин. Теория и практика достижения бессмертия в даосизме. Учение о дао, даосистская астрология, магия, алхимия, дыхательная гимнастика. Даосистский пантеон. Отношения даосизма с конфуцианством и буддизмом, особенности их взаимовлияния. Даосизм и государство. Даосизм и политика. Даосизм в современном мире.</p> <p>3. Синкретические религии Китая.</p> <p>4. Синтоизм. Место синтоизма в Японской традиции, его отношение с буддизмом. Культ Аматерасу – семейно-родовой культ предков. Культ императора. Этика синтоизма. Синтоизм и буддизм. Синтоизм в современной Японии.</p> <p>5. Очерк истории индийской цивилизации, ее отношения с другими цивилизациями. Индийская мифология. Индуизм. Его происхождение и основные особенности. Индуистский взгляд на человека. Цели индуизма. Этапы развития индуизма. Индуистский пантеон и культ, индуистская теория и практика. Сансара. Дхарма. Карма. Атман и Брахман. Индийские философские школы. Теистические и нетеистические направления в школах индуизма. Литература индуизма.</p> <p>Основные направления индуизма: шиваизм, вишнуизм, шактизм, бхактизм. Ритуалы в индуизме. Йога. Индуизм и другие религии.</p> <p>Индуизм в современной Индии. Влияние индуизма на мировую культуру.</p> <p>6. Джайнизм. Исторический фон возникновения джайнизма, его место среди других религий Индии. Учение и практика джайнизма.</p>

		7. Сикхизм. Исторический фон возникновения сикхизма. Особенности учения сикхизма; его значение в культуре и истории Индии. Сикхизм в современной Индии.
УК-1, УК-6	Тема № 5. Буддизм как мировая религия.	<p>Исторический контекст возникновения буддизма. Причины возникновения буддизма. Индийские неортодоксальные учения и буддизм. Отношения буддизма и индуизма. Эволюция образа Будды в буддистской традиции. Буддизм – мировая нетеистическая религия? Особенности буддистского учения о мире и человеке. Цели буддизма. Буддистская теория и практика. Четыре благородные истины. Философские школы буддизма.</p> <p>Основные направления буддизма: Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна. Особенности национального восприятия буддизма в Китае, Тибете, Монголии, Бурятии и Южной Азии.</p> <p>Буддизм и другие религии. Буддизм на Западе. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.</p>
Раздел 2. Пророческие религии «Откровения».		
УК-1, УК-6	Тема № 6. Зороастризм. Зороастризм – дуализм, реформированный политеизм или монотеизм?	<p>Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения, отличие пророка от «учителя» и мудреца. Сущность пророчества как процесса преодоления пространственно-временной и субъектно-объектной дихотомии.</p> <p>Исторический фон возникновения зороастризма. Иранская мифология. Личность Заратустры. Смысл бытия в зороастризме. Цели Зороастризма. Священная литература. Ритуалы и обряды. Зороастризм и другие религии мира.</p> <p>1. Зерванизм. Его особенности и отличия от других течений. 2. Маздакизм. 3. Синкретические дуалистические течения: а) манихейство б) йезидизм в) дуализм в различных европейских и ближневосточных сектах, ересь и течениях.</p>
УК-1, УК-6	Тема № 7. Религии Древнего Востока.	<p>Древние религии Ближнего Востока, их связи с земледелием и государством.</p> <p>Мифология и религия Древнего Египта, египетское учение о жизни и смерти. Реформа Эхнатона. Религии Древнего Шумера, Аккада, Угарита, Вавилона, Финикии, Хеттского царства, Ассирии.</p> <p>Значение древневосточной религиозной традиции в мировой культуре.</p>
УК-1, УК-6	Тема № 8. Авраамические религии.	<p>Мифологическая прарасова авраамических религий, её связь с культурными традициями Древнего Востока.</p> <p>Исторический очерк начала авраамических религий. Очерк истории Израиля и Иудеи. Возникновение монотеизма. Специфика представлений о Боге в авраамических религиях. Смысл отношений между Богом и Человеком, смысл первородного греха, смысл истории в авраамической традиции. Библия и её структура. Исторические события в Библии. Пятикнижие Моисея. Заповеди. Екклесиаст. Книга Иова. Библейские пророки. Ожидание прихода Мессии. Апокрифы и Библия. Отношение к библейским героям в различных авраамических религиях. Различные течения в</p>

		Иудее на рубеже эр. Отношения иудеев с эллинистическим миром и римской империей. Значение Библии в мировой культуре. Библейские сюжеты в кино.
УК-1, УК-6	Тема № 9. Иудаизм.	Особенности иудаизма, его становление и эволюция. Мессианиззм эсхатология и ритуал. Различные школы иудаизма. Талмуд и его мудрецы. Иудаизм после разрушения храма. Диаспора. Иудаизм на Востоке. Иудаизм в средневековой Европе. Обряды, запреты, праздники. Течения в Иудаизме. Каббала. Иудаизм в современном мире, его значение в мировой культуре. Самаритяне, караимы, сабатиниане и т.д. Иудаизм и другие религии.
УК-1, УК-6	Тема № 10. Зарождение христианства.	Исторический фон возникновения христианства. Религиозная ситуация в Иудее на рубеже тысячелетия. Течения и идеи. Основные источники по раннему христианству. Исторический очерк начала христианства. Личность Иисуса Христа в контексте религиозно-исторического мировоззрения. Смысл Нового Завета. Смысл страдания и воскресения Христа. Смысл существования мира. Цель истории. Евангельские сюжеты в мировой культуре. Чудо в Евангелиях. Христианская эсхатология. Новая христианская мораль. Отношения христианства и иудаизма. Иудеохристианство. Разделение иудаизма и христианства. Деятельность апостолов. Личность апостола Павла. Апостольский собор.
УК-1, УК-6	Тема № 11. Христианство как мировая религия.	Особенности греко-римской религии и ее эволюция. Человек в философско-религиозном космосе античности. Античная религия и философия. Орфики, пифагорейцы и т.д. Античная религия и религии Востока. Причины распространения христианства в неиудейской среде. Античный мир на рубеже эпох. Культурно – религиозная ситуация в империи в начале нашей эры. Востребованность новых религиозных идей. Соперники христианства. Причины интереса к христианству. Начало христианской Церкви. Преодоление языческого мышления в становлении христианского мировоззрения. Борьба с ересями. Гностики, докеты, монтанисты и т.д. Оформление текстов Нового завета. Становление христианского богословия и борьба за «Символ Веры». Учение о Троице и борьба за него. Монархиане. Ариане. Учение о природе Христа и борьба за него. Монофизиты. Монофилиты. Несториане. «Отцы Церкви». Вселенские соборы. Формирование структуры Церкви. Христианские таинства и обряды. Праздники. Отношения государства и Церкви. Период гонений на христиан. Христианские святые. Начало монашества. Личность императора Константина и начало христианизации римской империи. Церковь и государство. Христианское искусство.
УК-1, УК-6	Тема № 12. Католицизм.	Культурно-исторический фон возникновения католицизма. Начало «Средних веков». Западная церковь после падения римской империи. Отношения с Византией. Отношения с варварскими королевствами. Принятие ортодоксального

		<p>христианства франками. Воссоздание Запада в империи Карла Великого. Рождение «Христианского мира» как пространства подчиненного папству. Формирование теократической тенденции на Западе. «Константинов дар». Лжеисидоры декреталии. Образование папского государства в 756 году. Папство и соборность. Борьба папства и императорской власти. Григорий VII. Ключийская реформа. Складывание основных форматов католического учения (филиокве, чистилище, непогрешимое зачатие Марии, непогрешимость папы и т.д.). Западное монашество и церковь.</p> <p>Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным; культурно-исторические корни этих различий. Организация и структура католической церкви. Крестовые походы. Папство в XIII-XV веках. Авиньонское пленение. Великий раскол. Критика папства с позиции средневековых ересей. Инквизиция. «Молот ведьм» и борьба с «ведьмами». Эволюция образа дьявола на Западе и борьба с ним. Отношение католицизма к науке, и философии в средние века. Кризис католицизма в XV-XVI веках. Контрреформация. Орден Иезуитов, и попытки распространить католицизм в период Великих географических открытий. Униатские церкви. Католицизм в современном мире. Влияние католицизма на искусство.</p>
УК-1, УК-6	Тема № 13. Протестантизм.	<p>Культурно-исторические корни протестантизма. Критика католицизма в допротестантский период. Городской скептицизм и антикатолические ереси. Патарии, спиритуалы, альбигойцы и т.д. Столкновения нарождающихся национальных государств и папства в Англии, Франции, Гуситское движение. «Рождение человека Нового времени». Эпоха реформации в Западной Европе. Требование возврата к евангельской чистоте. Доктрина личного спасения как единственное условие спасения. Мартин Лютер. Его отношение к Церкви, к Священному Писанию, и священному преданию. Аугсбургское исповедание. Лютеранский культ. Другие ветви протестантизма: кальвинизм, англиканство и т.д. Борьба между католиками и протестантами. Протестантизм и капитализм.</p> <p>Человек в протестантизме и его отношения с Богом. Значение протестантизма в мировой культуре. Значение протестантского мировоззрения в становлении американского национального сознания. Протестантизм и политика. Протестантские секты: методисты, пятидесятники, меннониты и т.д. Протестантизм в современном мире.</p>
УК-1, УК-6	Тема № 14. Православие.	<p>Культурно-исторический фон формирования православия. Особенности отношений Церкви и государства в Восточной Римской (Византийской) империи. Формирование вероучения православия. Преодоление богословских споров, иконоборчества и т.д. Отношения и разрыв с западной церковью. Структура Православной церкви. Православные праздники обряды и традиции. Православная соборность. Распространение православного Вероучения за пределы Византии. Отношения православия и новых Православных</p>

		государств. Православие под властью неправославных государств. Формирование поместных церквей. Особенности православной религиозной психологии и философии в сравнении с западными. Пасха и Рождество в католической и православной традициях. Православное монашество и представление о святости. Исихазм. Споры Варлаама Калабрийского и Григория Паламы. Западный Ренессанс и Восточное «Возрождение». Краткий очерк истории поместных православных церквей. Православие и другие религии. Православие в современном мире.
УК-1, УК-6	Тема №15. Русская православная церковь.	Религиозная ситуация на Руси в IX-X вв. Особенности славянского язычества. Причины принятия христианства князем Владимиром. Влияние христианства на русскую культуру. Иконопись. Митрополит Илларион. Начало русского монашества. Первые святые на Руси. Русская церковь в XIII-XIV вв. Русская церковь и монголы. Митрополит Алексей, святой Сергий Радонежский, Стефан Пермский. Разделение митрополии на московскую и литовскую. Образование автокефальной русской церкви. Борьба с ересями в XIV-XVI вв. Иосифляне и нестяжатели. Юродивые на Руси. Церковь и государство в XV-XVI вв. Стоглавый собор. Русское религиозное искусство в XIV-XVI вв. Очерк истории Западной русской церкви. Борьба с унией на Украине и в Белоруссии. Русская церковь в XVII - XVIII вв. Учреждение Патриаршества в Москве. Православная церковь и образование. Русская церковь и государство в XVII-XIX вв. Синодальный период. Православные миссионеры. Русская православная церковь в советский период. Очерк истории Зарубежной русской церкви. Русская православная церковь в постсоветский период.
УК-1, УК-6	Тема № 16. Старообрядчество.	Культурно-исторические корни старообрядчества. Церковная реформа Никона. Религиозное движение против реформы за сохранение старых обрядов. Виднейшие деятели раскола. Старообрядческая эсхатология. Отношение к государству. Раскол и социальные движения XVII-XVIII вв. Отношение к богатству. Значение старообрядчества в развитии промышленности в России. Основные направления старообрядчества: современное состояние старообрядчества.
УК-1, УК-6	Тема № 17 Ислам.	Исторический фон возникновения ислама. Личность Мухаммеда. Особенности исламского вероучения. Структура Корана. Ислам и смысл бытия человека. Ислам и семья. Ислам и его отношение к другим религиям.. Течения в исламе. Суннизм. Шиизм. Хариджизм. Толки в исламе. Открытый и скрытый Ислам. Модернизм и фундаментализм в исламе. Ваххабизм. Ислам и государство в Новое время. Ислам и социальные проблемы. Ислам и искусство. Исламский терроризм. Ислам и проблемы современной политики. Ислам в кино.
УК-1, УК-6	Тема № 18. Современные религиозные течения и секты.	Общее в современных синкретических, модернистских и неорелигиозных движениях: 1.Экуменическо-синкретические движения. 2.Псевдовосточные движения. 3. Неоязыческие движения. 4. Эсхатологические движения.

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Семинары

Семинары не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа студента

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

Темы для самостоятельной работы.

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.
3. Первобытная религия.
4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
- 10.Смысл жизни и смерти в религии.
- 11.Религия и национальное само сознание.
- 12.Религия и социальные проблемы.
- 13.Религия и война.
- 14.Религия и семья.
- 15.Религия и политика.
- 16.Возникновение буддизма.
- 17.Буддистская философия и практика.
- 18.Восточные религии на Западе.
- 19.Зороастризм.
- 20.Библия как произведение литературы.
- 21.Библия и её история.

22. Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
23. Социальные проблемы в Библии.
24. Государство и религия в Библии.
25. Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
26. Авраамические религии.
27. Женщина в Библии.
28. Героическая тема в Библии.
29. Мессианская тема в Библии.
30. Библия и право.
31. Библейские сюжеты в кино.
32. Ветхозаветные апокрифы.
33. Иудаистский ритуал.
34. Структура Талмуда.
35. Разделение иудаизма и христианства.
36. Происхождение христианства.
37. Апостол Павел.
38. Начало христианской церкви.
39. Отношение православия и католицизма в истории.
40. Протестантизм и экономика.
41. Судьба: неизбежность или свобода. Свобода воли в религиях мира.
42. Инквизиция в истории Западной церкви.
43. Героические образы Библии.
44. Русское сектантство.
45. Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
46. Мученики Русского православия.
47. Юродивые в православной традиции.
48. Ислам и политика.
49. Отношение ислама к религиям мира.
50. Исламский фундаментализм.
51. Социальные отношения в исламе.
52. Христианские праздники.

53. Мусульманские праздники.
54. Иудаистские праздники.
55. Буддийские праздники.
56. Религия и национальные самосознания.
57. Отношение к греху в религиях мира.
58. Религиозные сюжеты в кино.
59. Современные религиозные течения.
60. Тоталитарные секты.
61. Экуменизм.
62. Религия и война.
63. Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.
64. Красота в религиозном восприятии.
65. Коран как произведение религиозного искусства.
66. Смысл и цели православия искусства.
67. Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
68. Религия и современные научные теории мироустройства.
69. Религия и глобализация.
70. Религиозный мессианизм в политической традиции.
71. Христианство и государство.
72. Иудаизм.
73. Христианские ереси.
74. Начало христианского Богословия.
75. Христианство в кино.
76. Христианские праздники.
77. Борьба за христианский символ веры.
78. Гонения на христиан.
79. Католицизм.
80. Протестантизм.
81. Православие.
82. Крещение Руси.
83. Литература нового завета.

84. Христианская эсхатология.
85. Эволюция образа дьявола в христианстве.
86. Раскол русской церкви.
87. Секты в России.
88. Ислам.
89. Ислам и политика.
90. Современные религиозные течения.
91. Религия и музыка.
92. Религиозная эклектика.
93. Религия в современном мире.
94. Неоязыческое движение.
95. Современные секты.
96. Религия и коммерция.
97. Смысл истории в христианстве.
98. Теодицея в христианстве.
99. «Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

Возможны и другие темы, предлагаемые самими обучающимися после предварительного обсуждения.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачетную при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной литературы, знания основных терминов и понятий. Кроме того, обучающийся должен продемонстрировать способность правильно и рассудительно отвечать на большую часть вопросов и формировать компетентное суждение.

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

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс», «Лань» и «Юрайт».

9.1. Основная литература

1. Пивоваров Д.В. Философия религии. Онтология религии. М.: Юрайт, 2018. <https://biblio-online.ru/viewer/78C0ABEF-B1F6-4614-87DE-D7EE6ECDE69C/filosofiya-religii-ontologiya-religii-v-2-ch-chast-2#page/2>
2. Пивоваров Д.В. Философия религии. Праксеология религии. М.: Юрайт, 2018 <https://biblio-online.ru/book/E8539E73-7F6A-400B-9FB4-FBE73876033A/filosofiya-religii-prakseologiya-religii>
3. Бычков В.В. Символическая эстетика Дионисия Ареопагита – М., 2015.
4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – СПб., 2013
5. Лазарев В.В. Идея целостности в русской религиозной философии – М., 2012.

9.2. Дополнительная литература

а) религия Древнего мира

1. Авеста. Избранные гимны из Видевдата. М., 1993.
2. Васильев Л. С. История религий Востока. М., 2004.
3. Дюмизель Ж. Верховные боги индоевропейцев.
4. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта.
5. Крюкова В.Ю. Зороастризм. СПб., 2005.
6. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.
7. Леви-Строс К. Первобытное мышление.
8. Лосев А. Античная мифология в ее историческом развитии.
9. Мифы древнего Рима: от Эллады к Риму. - Саратов, 1995.
10. Мифы народов мира. В 2-х томах. М., 1987
11. Немировский А. И. Мифы и легенды древнего Востока. - М., 1994.
12. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. - М., 1998.
13. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 2003.
14. Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1995.
15. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
16. Элиаде Мирча. Трактат по истории религий. В 2-х тт. СПб., 2002.
17. Юнг К. Архетип и символ. - М., 1990.

б) религия Китая, Японии и Индии

1. Альбедиль М.Ф. Индуизм. СПб., 2000.
2. Ашвагхоша. Жизнь Будды. М., 1992.
3. Васильев В.С. Дао и даосизм в Китае. М., 1982.
4. Васильев В.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.
5. Григорьева Т.П. Дао и Логос: встреча культур. М., 1992.
6. Древнекитайская философия. Собрание текстов. Т. 1. М., 1990.
7. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977.
8. Завадская Е.В. Культура Востока в современном Западном мире. М., 1977.
9. Игнатович А. И. Буддизм в Японии. Очерки ранней истории. М., 1988.
10. Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. М., 1996.
11. Йеттмар Карл. Религии Гиндукуша. (пер. с немецкого яз.). М. Наука, 1986.
12. Качанов Е.И., Савицкая Л.С. Люди и боги страны снегов. СПб., 2006.
13. Китайская классическая «Книга Перемен». (пер. Шуцкого Ю.К.). М., 1960.
14. Конфуций. Луньей. Пекин, 1957.
15. Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. М., 1983.
16. Кочетов А.Н. Буддизм. М., 1983.
17. Кочетов А.Н. Ламаизм. М., 1973.
18. Краснодембская Н.Г. Будда, боги, люди и демоны. СПб., 2003.
19. Лао-цзы: Дао де цзын. /Пер. Ян-Хун-Шун.
20. Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: ранняя буддийская философия. М., 1994.
21. Малявин В.В. Конфуций. М., 1992.
22. Мартынов А.С. Конфуцианство. СПб., 2006.
23. Мещеряков А.Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм. (Проблема синкретизма). М., 1987.
24. Ольденберг Г. Будда, его жизнь, учение и община. - СПб., 1905.
25. Основы буддийского мировоззрения. Индия, Китай. М., 1994.
26. Накорчевский А.А. Синто. СПб., 2004.
27. Накорчевский А.А. Японский буддизм. СПб., 2004.
28. Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. М., 1991.
29. Розенберг О.О. Труды по буддизму. - М., 1991.

30. Семенко И.И. Афоризмы Конфуция. - М., 1987.
31. Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 2004.
32. Торчинов Е.Н. Пути философии Востока и Запада. СПб., 2005.
33. Торчинов Е.Н. Философия Буддизма Махаяны. СПб., 2002.
34. Упанишады. М., 1991.
35. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. - М., 1988.
36. Ян-Хин-Шун. Из истории китайской философии. М., 1956.

в) христианство

1. Апокрифы древних христиан. (исследования, тексты, комментарии). Авторы переводов Свеницкая И.С. и Трофимова М.К. М., 1990.
2. Библейская энциклопедия. М., 1990.
3. Большой путеводитель по Библии: Словарь. (пер. с нем.). М., 1994.
4. Донини А.У истоков христианства. (пер. с итал.). М., 1980.
5. Евангелия и древнерусская литература. М., 1992.
6. Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. – М., 1997.
7. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М., 1990.
8. Ренан Э. Антихрист. (пер. с фр.). – М., 1991.
9. Ренан Э. Апостол Павел. (пер. с фр.). – М., 1991.
10. Ренан Э. Апостолы. (пер. с фр.). – М., 1991.
11. Ренан Э. Евангелия. Второе поколение христианства. (пер. с фр.) – М., 1991.
12. Ренан Э. Жизнь Иисуса.
13. Свеницкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., 1989.
14. Тальберг Н. История Христианской церкви. М., 1991.

г) философско-религиозная литература

1. Августин Аврелий. «Исповедь». – М.: Республика, 1992.
2. Афанасий Великий Творения. Ч. I – IV. – М., 1993.
3. Лосский В.Н. Очерки мистического богословия Восточной церкви.// «Мистическое богословие», - Киев, 1991.
4. Св. Ефрем Сирин. Творения в 2-х томах. – М., 1994.

5. Св. Иоанн Златоуст Творения в 12-ти томах. - М., 1994.
6. Соловьев В.С. Чтение о богочеловеке. Философская публицистика, оправдание добра и др. произв. Сочинения в 2 тт., - М., 1989.
7. Трубецкой С.Н. Сочинения. – М., 1994.
8. Трубецкой С.Н. Религии Индии и христианство. «Литературная учеба», ноябрь – декабрь. 1991, кн. 6.
9. Трубецкой С.Н. Три очерка о русской иконе. – М., 1993.
10. Трубецкой С.Н. О христианском отношении к современным событиям. (статьи, письма).// «Новый мир», 1990, №7.
11. Флоренский П.А. Иконостас. Избр. труды по искусству. С-П., 1993.
12. Фроловский Г.В. Восточные отцы IV века. – М., 1992.
13. Фроловский Г.В. Восточные отцы V-VIII веков. – М., 1992.

д) православие

1. «Жития Святых». Иллюстрированное издание в 12-ти томах. – М., 1991-94.
2. Бессонов Б.Н. Православие в наши дни. (анализ всех автокефальных церквей). – М., 1990.
3. Богословие в культуре средневековья. – Киев, 1992.
4. Булгаков С. Апокалипсис Иоанна. – М., 1991.
5. Булгаков С. Икона и иконопочитание: Догматический очерк. – М, 1996.
6. Булгаков С.В. Православие. Ереси. Секты. Западные вероисповедания. Соборы. (Из «настошной книги для священно-церковно-служителей»). – М., 1999.
7. Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. – М., 1991.
8. Булгаков С. Свет невечерний: созерцания и умозрения. – М., 1993.
9. Введение христианства на Руси. – М., 1987.
10. Голубинский Ф.А. История русской церкви в 4-х книгах. – М., 1994.
11. Диакон Андрей Кураев. Все ли равно как верить? Сборник статей по сравнительному богословию. – Клин, 1994.
12. Диакон Андрей Кураев. Сатанизм для интеллигенции. (о Рерихах и Православии). – М., 1997. тт. I и II.

13. Диакон Андрей Кураев. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические очерки. Москва – Клин, 1995.
 14. Диакон Андрей Кураев. Христианская философия и пантеизм. – М., 1997.
 15. Житие Сергия Радонежского. – М., 1991.
 16. Иванов В. Православный мир и масонство. – М., 1993.
 17. Игумен Вениамин (Новик). О православном миропонимании (онтологический аспект)//«Вопросы философии» 1993, №4.
 18. Игумен Иоанн Экономцев. Православие. Византия. Россия. (сборник статей). Христианская литература. – М., 1990.
 19. Иеромонах Серафим Роуз. Душа после смерти. – М., 1991.
 20. Как была крещена Русь. – М., 1988.
 21. Канонические евангелия. (пер. с греч.). М., 1992.
 22. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. – М., 1992
 23. Никольский М.К. История русской церкви. – М., 1990.
 24. О. Серафим Роуз. Православие и религии будущего. – М., 1991.
 25. Полный православный энциклопедический словарь в двух томах. М., 1992
 26. Православие. Словарь. – М., 1988.
 27. Прот. Митрофан Зноско-Боровский. Православие. Римо-Католичество. Протестантизм и сектантство. Сравнительное богословие. Сергиев Посад, 1992.
 28. Степанов К.П. Народные праздники на Святой Руси. – М., 1992.
 29. Субботин Ю.К. Православные таинства. – М., 1990.
 30. Федотов Г. Святые Древней Руси. – М., 1990.
 31. Флоровский Георгий. Пути русского богословия. – Киев, 1991.
 32. Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. – М., 1994.
 33. Успенский Л., Лосский В. Смысл иконы. – М., 1994.
 34. Шмеман. А. Введение в богословие. Курс лекций по догматическому богословию. – М., 1993.
- д) католицизм
1. Аверинцев С.С. Жан Маритен, неотомизм, католическая теология искусства//Вопросы литературы, 1968, №10.

2. Анри де Любак. Католичество. Социальные аспекты догмата. - Милан, 1992. (Пер. с фр.).
3. Антонова О.А. Католицизм и искусство XX в. – М., 1985.
4. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1985.
5. Вдовина И.С., Губерман Б.Я., Деменченко Э.Б. Католическая философия и современный мир. – М., 1992.
6. Джакомо Биффи. Я верую. Краткое изложение католического вероучения. (Пер. с итал.) – Милан, 1990.
7. Григулевич И.Р. Инквизиция. – М., 1985.
8. Григулевич И.Р. Папство: век XX. – М., 1978.
9. Католицизм. Словарь. – М., 1991.
10. Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура. – М., 1989.
11. Рожков В. Очерки по истории римско-католической церкви. (Курс лекций прочитанный студентам Московской Духовной Академии). – М., 1994.
12. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. (Пер. с фр.). – М., 1965.

е) протестантизм

1. Чанышев А.Н. Протестантизм. – М.: Наука, 1969.
2. Гараджа В.И. Протестантизм. М., 1971.
3. Даниленко С.Т. Униаты. – М., 1972.
4. Добреньков В.И. Современный протестантский теологический модернизм в США. – М., 1980.
5. Исаев С.А. Теология смерти. Протестантский модернизм. – М., 1991.
6. Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. – М., 1973.
7. Крянев Ю.В. Христианский экуменизм. – М., 1980.
8. Протестантизм, Словарь. – М., 1991.

ж) ислам

1. Бартольд В.В. Ислам. Общий очерк. Петроград, 1918.
2. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам (600-1258). Очерк истории. – М., 1968. (Пер. с англ.).
3. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и мышления. – М., 1991.

4. Идрис Шах. Суфизм. – М., 1994.
5. Ислам. Краткий справочник. – М., 1983.
6. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. Сборник статей. – М.: Лотос, 1994.
7. Ислам. Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991.
8. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М., 1986.
9. Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. – М., 1963.
10. Коран. Перевод смыслов. – М., 1991.
11. Массе А. Ислам. Очерки истории (пер. с фр.). – М., 1984.
12. Остроумов Н.П. Исламоведение. Коран. - Ташкент, 1912.
13. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.
14. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М.: Наука, 1991.
15. Родионов М.А. Ислам классический. - СПб., 2004.
16. Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. – М., 1987.
17. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. – М., 1976. (Пер. с англ.).
- з) околорелигиозные учения, нетрадиционные религии
18. Андреев Д.Л. Роза мира. – М., 1992.
19. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. – М., 1984.
20. Буайе Ж. – Ф. Империя Муна. (Пер. с фр.). – М., 1992.
21. Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев. Онтология. – М., 1992.
22. Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» в США. – М., 1984.
23. Шюре Эдуард. Великие посвященные (очерк эзотеризма религии). (Пер. с фр.). – М., 1993.

9.3. Источники

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Синодальное издание Московской Патриархии. – любое изд.

2. Толковая Библия или Комментарии на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. тт. I-III. – Петербург 1904-1913. Второе изд. Института перевода Библии. Стокгольм, 1987.
3. Коран. На русском языке. любое изд.

**10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ).

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

**12. Описание информационно-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ
**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

« _____ » _____ **2024 г.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Копирование произведений искусства»

Специальность - 54.05.03 Графика

(Художник анимации и компьютерной графики)

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва, 2024

Составитель - доцент А.В. Матрешин

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности Графика утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 года

по специальности 54.05.03 Графика
Специализации «Художник анимации и компьютерной графики»

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры рисунка и живописи
Протокол № 9 от « 02» июня 2024 года

Заведующий кафедрой _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ Е.Г. Яременко

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

© Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины.

Целью данной дисциплины, направленной на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, является ознакомление студентов с произведениями живописи и графики великих мастеров, изучение методов и технологических приемов станковой живописи в процессе ее развития.

. Задачи учебной дисциплины

- понимание технологических процессов в станковой живописи и графики;
- освоение методов трехслойной живописи;
- освоение методов многослойной живописи и лессировок;
- понимание изменений в технологических процессах с приходом импрессионизма;
- понимание технологии живописи классического академизма;
- понимание технологии живописи эклектического академизма;
- изучение Репинской школы живописи.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору студентов (Б1.В.ДВ.01.02) и тесно связана с освоением дисциплины «Живопись», «Рисунок», «Технология графических материалов». Для освоения данной дисциплины необходимо владеть навыками работы масляными красками, и другими живописными и графическими материалами, умением сравнивать характер изображения, тональные и цветовые отношения произведений искусства со своей работой. Практическое освоение технологических процессов на примере подлинных произведений великих мастеров дает возможность обучающимся более глубоко освоить художественное наследие прошлого и использовать полученные умения в своей учебной и творческой деятельности. Знания и умения, приобретенные в процессе освоения будут необходимы студентам при изучении таких дисциплин как «Общий курс композиции», «История зарубежного искусства и культуры», «История отечественного искусства и культуры», а также при прохождении пленэрной практики. Данную учебную дисциплину наиболее целесообразно включить в учебный план в 1, 2, 3, 4 семестрах, т.к. именно в это время студенты начинают осваивать всё разнообразие живописных техник, и знакомятся с основными профессиональными задачами.

Творческая практика художника кино отличается, прежде всего, многообразием композиционных решений. Это и архитектурно-интерьерные объекты, и образные решения типажей и узловых мизансцен сценария. Поэтому художник обязан широко и свободно владеть различными живописными техниками, что позволяет найти необходимые выразительные средства композиционных решений.

Данная дисциплина опирается на навыки по рисунку, знания истории изобразительного искусства и культуры, технологию живописных материалов и в дальнейшем тесно связана с мастерством художника кино. Курс рассчитан на то, чтобы студенты теоретически и практически ознакомились с особенностями живописи различных направлений, могли в дальнейшем пользоваться ею для выполнения курсовых и дипломных работ, а также в дальнейшем самостоятельно работать в области изобразительного искусства.

1.3.Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Студент должен обладать:

-способностью демонстрировать знания исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведения экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);

-способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре. Театре, изобразительном искусстве (ПК-5);

- способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7);

-свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств (ПСК-107)

По окончании изучения дисциплины слушатель должен:

- иметь навыки аналитического изучения и копирования великих художников;
- иметь представление о технологических процессах в масляной живописи
- знать все стадии технологического процесса;
- уметь грамотно вести процесс наложения красок на холст;
- знать разновидности грунта и уметь грунтовать холст в процессе подготовки к предстоящей работе;
- понимать, как изготавливается разбавитель (тройник: лак, пинен, масло);
- хорошо разбираться в кистях и их возможностях при наложении красочного слоя;
- хорошо разбираться в имприматурах и подмалевках;
- понимать цель и назначение прописей;
- умение пользоваться лессировкой.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Структура и методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану											
Общая трудоемкость дисциплины	7 зач. ед. 252 часа										
Вид учебной работы	Количество часов										
	Всего по плану	В том числе по семестрам									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа с преподавателем (контактные часы)	158										
Теоретический блок											

Лекции	92	16	14	34	28						
Практический блок											
Практические и семинарские занятия	66	18	14	34	-						
Индивидуальные занятия											
Самостоятельная работа	58										
Практические задания		2	8	40	8						
Формы текущего контроля											
Форма промежуточной аттестации	36				Экз 36						
Всего	252										

2.2. Содержание разделов дисциплин

2.2.1. Тематический план курса

Семес тр	Название разделов дисциплины	Общая трудоем кость	Виды учебных занятий				
			Контактные часы, в том числе				Самостоя тельная работа
			Лекции	Практ.	Лабор аторн ые	Индиви дуальные	
1	Тема 1. Знакомство с экспозицией музея и выбор произведений для копирования	6	2	4			-
1	Тема 2. Освоение методов трехслойной живописи	14	7	6			1
1	Тема 3. Освоение методов многослойной живописи и лессировок	14	7	6			1
2	Тема 4. Освоение технологических процессов живописи импрессионизма	18	7	7			4
2	Тема 5. Освоение технологии живописи классического академизма	18	7	7			4
3	Тема 6. Освоение технологии живописи эклектического академизма	54	17	17			20
3	Тема 7. Изучение Репинской школы живописи.	54	17	17			20
4	Тема 8. Техника копирования	18	14	-			4

	графических произведений						
4	Тема 9. Копирования произведений в отличной от оригинала технике	18	14	-			4
	Экзамен	36					
	Всего	252	92	66			58

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство с экспозицией музея и выбор произведений для копирования. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 2 Освоение методов трехслойной живописи. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 3. Освоение методов многослойной живописи и лессировок. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 4. Освоение технологических процессов живописи импрессионизма. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 5 Освоение технологии живописи классического академизма. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 6. Освоение технологии живописи эклектического академизма. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 7. Изучение Репинской школы живописи. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 8 Техника копирования графических произведений. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Тема 9 Копирования произведений в отличной от оригинала технике. Практическая работа выполняется студентами по завершению каждого раздела тематического плана и её содержание соответствует содержанию данного раздела.

Самостоятельное изучение разделов курсов, подготовка к практическим занятиям, подбор материала, изучение информационных источников, посещение выставок.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)		Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
		лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Освоение методов многослойной живописи и лессировок.		2			Мастер-класс
2	Техника копирования графических произведений		2			Мастер-класс

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

1. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. – М.: ВГИК, 2012. – 352 с.: ил.
2. Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий. – М.: ВГИК, 1997
3. Третьяков Н.Н. Композиция в станковой живописи и кинокадре. Уч.пос. – М.: ВГИК, 1987.

3.1.2. Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

1. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства, 3-е изд., 2019 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
2. Куликов В.А., Маркушина И. Ю. Живопись маслом. Пейзаж + DVD, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.

3.1.2. Дополнительная литература

- Алпатов М.В. Очерки по истории портрета.// М.-Л.: 1937.
- Вибер Ж. Живопись и её средства. М., 1961
- Виннер А.В. Материалы масляной живописи. М., 1950
- Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977
- Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. М., 1970
- Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. — М.: Наука, 1980.
- Школа изобразительного искусства. В 10 т. М., вып 1960 -1963

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

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

Музеи, галереи и художественные каталоги

Каталог Музеи России (<http://www.museum.ru/>).

Эрмитаж (<http://www.hermitage.ru/>).

Русский музей (<http://www.rusmuseum.ru/>).

Музей им. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>).

Государственный исторический музей (<http://www.shm.ru/>).

Третьяковская галерея (<http://www.tretyakov.ru/>).

Галерея визуального искусства (<http://www.artni.ru/>).

Галерея русских художников 20 века (<http://www.artline.ru/>).

Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (<http://www.muar.ru/>).

Культура и искусство Древнего Египта (<http://www.kemet.ru/>).

Русская культура (<http://www.russianculture.ru/>).

В качестве учебно-методического иллюстративного материала записанного на (CD-ROM) используются работы известных мастеров сценографии театра, кино и телевидения и других экранных искусств, лучшие работы студентов предыдущих курсов, лучшие работы из сокровищницы мировой культуры:

- 1). Эскизы художников театра, кино и телевидения (CD-ROM).
- 2). Третьяковская галерея (CD-ROM).
- 3). Пушкинский музей (CD-ROM).
- 4). Леонардо да Винчи (CD-ROM).
- 5). Микеланджело (CD-ROM).
- 6). Врубель (CD-ROM).
- 7). Валентин Серов (CD-ROM).
- 8). Рембрандт (CD-ROM).
- 9). Веласкес (CD-ROM).
- 10). Передвижники (CD-ROM).
- 11). Импрессионисты (CD-ROM).
- 12). Рубенс (CD-ROM).
- 13). Рисунки старых мастеров (CD-ROM)
- 14). Рафаэль (CD-ROM).
- 15). Репин (CD-ROM).
- 16). Кустодиев (CD-ROM).
- 17). Головин (CD-ROM).
- 18). Бенуа (CD-ROM).
- 19). Добужинский (CD-ROM).
- 20). Сомов (CD-ROM).
- 21). Карпаччо (CD-ROM).
- 22). «Мир искусства» (CD-ROM).
- 23). «Живописный Петербург» (CD-ROM).
- 24). Малевич (CD-ROM).

- 25). Кандинский(CD-ROM).
- 26). Саврасов(CD-ROM).
- 27). Рисунок и акварель из собрания Третьяковской галереи(CD-ROM).
- 28). Коровин (CD-ROM).
- 29). «От эскиза к картине» издание Русского музея (CD-ROM).

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения данной дисциплины необходимо организовать занятия в художественных музеях г. Москвы, а также в аудиториях университета (мастерских), для копирования работ, находящихся в методическом фонде художественного факультета. Холсты, подрамники, масляные краски, кисти, разбавители и др.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Копирование произведений искусства (Художник анимации и компьютерной графики)

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПК-2;ПК-5;ПК-7; ПСК-107	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознакомительное занятие, направленное на изучение художественного произведения. Время его создания, технологические приёмы, используемые при написании. - обсуждения по теме: « Используемые средства, подготовительные процессы, стадийность письма, имприматуры ». - формирование теоретических познаний в области технологии живописи. Трёхслойная, многослойная живопись, импрессионизм, школы 20 века. 	ПК-2;ПК-5
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работа по подготовке холста, создание различных имприматур, приготовление тройников и других лакокрасочных материалов, применяемых при работе. 	ПК-2;ПК-5;ПК-7; ПСК-107

	<ul style="list-style-type: none"> - выполнение стадий трёхслойной живописи, применение приёмов используемых на каждой стадии. Умение делать подмалёвок, пропись и лессировки. - навыки по самым сложным процессам в области технологии. Приёмы и секреты старых мастеров, и умение их применять на практике. 	
	<p>Этап 3. Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сравнительный анализ созданных копий с произведениями живописи старых мастеров. Определение профессиональности применяемых приёмов. - проверка работы над каждой стадией письма: подготовка холста и имприматуры, умение делать пропись, умение использовать лессировки, - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих процессов, понимание используемых процессов и технологических приёмов, глубина проникновения в копируемое произведение живописи старого мастера. Оценка степени полученных навыков. 	ПК-2;ПК-5;ПК-7; ПСК-107
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение занятий по копированию - активное участие в обсуждении технологических процессов, используемых автором произведения, приёмов используемых автором на каждой стадии письма, особенностей растворителей и тройников, применяемых при лессировочных процессах. - профессиональность выполнения процессов письма, точная передача тональных и колористических отношений, используемых автором живописного произведения, уровень сходства с оригиналом.
		<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение задания: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения. - практическое применение профессиональных навыков, полученных при копировании произведений старых мастеров, в работе над творческими заданиями, поставленными перед студентами в процессе обучения.

		- способность аргументировать правильность применяемых приёмов при выполнении творческих заданий.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	- степень подготовки для применения полученных знаний на практике. - степень правильности выполнения творческих заданий, благодаря полученным знаниям. - степень активности и эффективности участия в обсуждении вопросов художественного и образного решения творческого задания. Эффективность применения полученных знаний.
4.	<i>Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1.</u> Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий - активное участие в практическом выполнении поставленных перед студентом задач художественного решения копируемого произведения. - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческое задание выполнено своевременно и полностью
	<u>Этап 2.</u> Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение сложных процессов стадийности письма, работа над образным решением копируемого произведения. - студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных технических приёмов, используемых старыми мастерами. - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения задания - способность самостоятельно применять полученные художественные навыки в живописи с натуры и по памяти.
	<u>Этап 3.</u> Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием знаний, полученных при копировании. - представленные творческие задания выполнены на профессиональном академическом уровне, соответствуют критериям оценки, предъявляемым к заданиям, поставленным в течении семестра. - в процессе кафедрального просмотра совместное мнение педагогов подтвердило, что усвоены практические навыки, полученные при копировании произведений живописи старых мастеров. - творческие задания сделаны в отведённое время, результат вполне удовлетворительный -ЭКЗАМЕН (СОВМЕСТНЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР)

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПК-2	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
2	ПК-5	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
3	ПК-7	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен
4	ПСК-107	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Копирование произведений искусства» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждения задания
- Творческое практическое выполнение задания
- Экзамен

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических заданий: подготовка изобразительной поверхности холста (выбор холста, выбор зернистости холста, грунтовка холста, подготовка имприматуры), подготовка лакокрасочных материалов, (белил, красок, кистей, разбавителей, тройников).

Практическое выполнение подмалёвка, стадии прописи и лессировок.

Практическое выполнение импрессионистических заданий.

Практическое выполнение приёмов многослойной живописи.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда все студенты выставляют свое выполненное практическое задание, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника-постановщика кинофильма.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

Уровень умений определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое восприятие дисциплины, выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института. Как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка «хорошо» выставляется, для того чтобы поощрить обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении «хорошо», знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремится к его творческому развитию.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству и, как правило, принимается коллегиально.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую экзаменационную оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. Уровень теоретических знаний также может определяться оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты, проявляет творческую инициативу и явную заинтересованность в поставленном преподавателем вопросе (способен грамотно анализировать его, убедительно и аргументировано отстаивать свои убеждения).

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в способности глубоко анализировать художественные задачи.

Оценка **«удовлетворительно»** - студент не достаточно активен в диспуте, показывает не глубокие знания основ изобразительной грамоты, механически повторяя заученный материал, не понимая его сущности. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»** - студент показывает недостаточные знания программного материала (или полное их отсутствие), не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Экзамен, Зачет с оценкой)

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Уровень умений определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, учебную и творческую инициативу, а так же способность самостоятельно выполнять текущие упражнения и иные задания педагога. Критериями могут являться как чисто учебное, так и творческое восприятие дисциплины, выполнение заданий на высоком профессиональном уровне. Оценка «отлично» основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины и конечно, на активной посещаемости студентом учебных занятий в аудиториях института (как показывает практика одно от другого не отделимо и количество пропущенных уроков пагубно сказывается на успеваемости студента, а соответственно и на его оценке). Критериями для оценки «отлично» также являются предыдущие отличные отметки у данного студента на ранее проходивших экзаменах. Зачастую экзаменационная комиссия коллегиально приходит к мнению – поощрить такого студента похвалой совета. Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты выполнения предусмотренных программой заданий. Однако уровень выполняемых заданий требует более художественного, творческого решения. Иногда оценка «хорошо» выставляется, что называется с целью «подхлестнуть» обучающегося, в этом случае преподаватель, настаивающий на своем оценочном решении «хорошо», знает о скрытом потенциале данного студента и пытается таким образом помочь учащемуся в будущем стремится его раскрыть на «отлично».

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, не справившемуся с заданиями в полной мере, не достигшему убедительных художественных результатов, не реализовавшему в полной мере свой потенциал в процессе выполнения практической работы. В этом случае критериями такой оценки могут являться изначально невысокие возможности обучающегося, отсутствие должной работоспособности и стремления к овладению профессией, а так же частые пропуски занятий без уважительных причин.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему учебно-творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога (при слабой подготовке или халатном отношении к учебному процессу), а также при крайне частых отсутствиях на занятиях по неуважительной причине (отсутствие медицинских справок, невразумительные отговорки). Оценка основывается на сомнении коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

- Различные виды подготовки холста
- Подготовка кистей, красок и тройников
- Применение подмалёвков
- Применение прописей
- Применение лессировок
- Приёмы переходов от одной стадии письма к другой

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Композиция живописного произведения.

Тема 2. Тональные и цветовые отношения, приёмы их передачи.

Тема 3. Приёмы, применяемые автором при создании живописного произведения.

Тема 4. Применяемые кисти, лаки и краски.

Тема 5. Степень проработки на каждой стадии письма.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (зачет).

1. На художественном факультете зачет проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. На просмотре оценки оцениваются членами объединённой кафедры, исходя из требований программы и уровня выполнения ее студентами.
2. Объем задания определяется программой. На каждой стадии письма оценивается степень выполненной работы. Педагогом оценивается объём применяемых приёмов, качество их выполнения, мастерство выполнения и сходство с оригиналом. Большое внимание уделяется оценке стадии прописи, технике наложения красок, лессировочных процессов
3. Оценивается степень сходства с оригиналом на каждой стадии письма
 - грамотное выполнение подмалёвка
 - точное выполнение прописи
 - умелое применение лессировок

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

**УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ **2024 г.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография,
шелкография)»**

**Специальность - 54.05.03 Графика
(Художник анимации и компьютерной графики)**

Квалификация выпускника – специалист

Уровень образования - высшее

Форма обучения – очная

Москва ,2024

Составитель - профессор А.В. Свешников, преподаватель П.В. Ильин

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности Графика утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 года

по специальности **54.05.03 Графика**
Специализации «Художник анимации и компьютерной графики»

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры рисунка и живописи
Протокол № 9 от « 02 » июня 2024 года

Заведующий кафедрой _____ А.В. Матрешин

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ Е.Г. Яременко

Начальник ОМР _____ В.В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина

ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедры
№ _____ от _____

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____
(название дисциплины)

по направлению подготовки _____
(название направления подготовки)

на 20__/20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 1.1.;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 2.1.;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В _____ вносятся следующие изменения:
(раздел рабочей программы)

- 3.1.;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Зав. кафедрой _____
(Ф.И.О. подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
- 1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
- 1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 2.1 Структура и методические данные дисциплины
- 2.2 Содержание разделов дисциплины
 - 2.2.1. Тематический план курса
 - 2.2.2. Содержание дисциплины
 - 2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 3.1. Список учебной литературы
 - 3.1.1. Основная литература
 - 3.1.2. Дополнительная литература
- 3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы
- 3.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины.

Целью учебной дисциплины, соотнесенной с общими целями ОПОП, направленной на углубление теоретической подготовки по специальности «Графика» и приобретение практических навыков в сфере основной области этого вида изобразительного искусства – создание эстампа (гравюрного оттиска на бумаге с печатной матрицы).

Задачами учебной дисциплины является ознакомление и изучение следующих аспектов художественной творческой деятельности:

- история возникновения печатных графических техник;
- теоретическое изучение технических особенностей печатной графики;
- техника безопасности при работе с кислотами и лаками в специально оборудованных мастерских (в лаборатории печатной графики);
- знакомство с техническими особенностями печатного станка для литографии, линогравюры, ксилографии и различных видов офорта;
- изучение композиционных закономерностей организации графического изображения в эстампе;
- структура и виды печатных техник;
- четыре вида печати: высокая печать, плоская печать, глубокая печать и трафаретная печать;
- история возникновения шелкографии;
- монотипия;
- гравюра на картоне и пленках;
- резцовая гравюра;
- линогравюра – гравюра на линолеуме;
- ксилография – гравюра на дереве (торцовая и продольная гравюра);
- литография;
- цветолитография;
- офорт – гравюра на металле и его виды (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, меццо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);
- приобретение практических навыков создания печатного графического произведения;
- особенности создания эскизов для различных видов печати;
- особенности работы с инструментами для гравюры (резцы, штихеля, офортные иглы и т.д.)
- ознакомление с видами печатной доски, бумаги, краски и разбавителей для печати;
- приемы работы с печатной доской в монотипии, ксилографии, линогравюре, литографии и офорте, техника полировки и гравирования печатной доски;
- виды кислотозащитных лаков, применяемых в технике офорт.
- способы хранения, разбавления и нанесения на печатную форму типографских красок с помощью каучукового валика, шпателя, методом набивки и др.;
- подготовка бумаги для печати;
- техника печати (приемы работы на различных печатных станках);
- печать вручную в высокой и плоской печати, авторские оттиски;
- печать с нескольких досок в два и более цветов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. (Б1.В.03 «Дисциплины (модули)»)

Данная дисциплина опирается на навыки по рисунку, знания истории изобразительного искусства и культуры, технологию живописных и графических материалов и в дальнейшем тесно связана с мастерством художника кино. Изучение

техник печати с авторских досок проводится не позднее третьего курса в специально оборудованных мастерских (в лаборатории печатной графики).

Курс рассчитан на то, чтобы студенты теоретически и практически ознакомились с основами техники эстампа, могли в дальнейшем пользоваться ею для выполнения курсовых и дипломных работ, а также в дальнейшем самостоятельно работать в области печатной графики. Работа художника кино предполагает профессиональное владение различными графическими техниками для того, чтобы в итоге добиваться в эскизах сложного графического эффекта с помощью разнообразия фактур. Печать с доски позволяет получать такие изобразительные решения, которых невозможно добиться ни в одной из техник изображения непосредственно на бумаге и других носителях (картон, холст и др.). В тоже время сочетание печатных изображений с непосредственной работой по бумаге позволяет добиваться еще большего разнообразия выразительных средств и существенно обогатить графическую «палитру».

1.3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Студент должен обладать:

- свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств (ПСК-107);

- способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики (ПСК-108);

- способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики (ПСК-109).

В результате прохождения данной учебной дисциплины обучающийся должен приобрести следующие практические навыки и умения:

1) Знать:

- историю возникновения печатных графических техник;
- технические особенности печатного станка для литографии, линогравюры, ксилографии и различных видов офорта;
- виды печатной доски, бумаги, краски и разбавителей для печати;

2) Уметь:

- создавать печатные графические произведения;
- практически использовать основные приемы создания печатной творческой продукции;
- самостоятельно работать в различных техниках эстампа.

3) Владеть методами работы на печатных станках.

Творческая практика художника кино отличается, прежде всего, многообразием композиционных решений. Это и архитектурно-интерьерные объекты, и образные решения типажей и узловых мизансцен сценария. Поэтому художник обязан широко и свободно владеть различными графическими техниками, свободно рисовать по памяти и представлению, что позволяет найти необходимые выразительные средства композиционных решений.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану											
Общая трудоемкость дисциплины	2 зач. ед. 72 часа										
Вид учебной работы	Количество часов										
	Всего по плану	В том числе по семестрам									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа с преподавателем (контактные часы)	52					52					
Теоретический блок											
Лекции	16					16					
Практический блок											
Практические и семинарские занятия	18					18					
Лабораторные занятия	18					18					
Самостоятельная работа	14										
Практические задания						14					
Формы текущего контроля											
Форма промежуточной аттестации	6					Зачет 6					
Всего	72					72					

2.2. Содержание разделов дисциплин

Семес			Виды учебных занятий
-------	--	--	----------------------

тр	Название разделов обучения	Общая трудоемкость (в часах)	Контактные часы, в том числе			
			лекции	практическое	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
5	Вводное занятие по общей теории и истории.	2	2			
5	. Плоская печать (монотипия)	7	2	1	2	2
5	. Высокая печать (линогравюра, ксилография),	12	4	3	3	2
5	. Глубокая печать. резцовая гравюра на металле и техника классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).	14	4	4	4	2
6	Трафаретная печать	8	2	2	2	2
6	Подготовка эскизов для самостоятельной работы	10	2	3	3	2
6	Выполнение работ по собственным творческим эскизам	8		3	3	2
6	Составление отчета.	5		2	1	2
	Зачет	6				
	Итого по дисциплине	72	16	18	18	14

2.2.2. Содержание дисциплины

1. Вводное занятие по общей теории и истории. История возникновения печатных графических техник;

-теоретическое изучение технических особенностей печатной графики;

-техника безопасности при работе с кислотами, и другими материалами необходимыми для травления, с штихелями, резцами и другими инструментами для гравирования, печатным оборудованием (прессом для высокой печати, офортным станком, литографским станком) и другим используемым в лаборатории печатной графики оборудованием;

2. Плоская печать (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью. .Практическая работа с плоской печатью (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью.

3. Высокая печать (линогравюра, ксилография), работа с резцами по линолеуму и дереву.

.Практическое освоение высокой печати (линогравюра, ксилография), освоение работы с резцами по линолеуму и дереву.

4. Глубокая печать. резцовая гравюра на металле и техника классического офорта (сухая игла, и различные виды травления). Работа с резцовой гравюрой на металле и с техникой классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).

5. Трафаретная печать. Шелкография и другие способы трафаретной печати.

6. Подготовка эскизов для самостоятельной работы.

7. Выполнение работ по собственным творческим эскизам.

8. Составление отчета. Оформление работ для просмотра.

Самостоятельное изучение художественного наследия, посещение выставок, подбор материала для выполнения практических заданий, анализа работ художников.

В период самостоятельной работы, со студентами проводятся консультации в творческих мастерских с показом произведений профессиональных художников с целью расширения возможностей освоения стилистики станковой графики. В процессе обучения возможно использование компьютерных технологий для создания эскизов будущих печатных работ.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лек.	практ.	лаб.	инд.	
3 Курс					
1	Глубокая печать. Работа с резцовой гравюрой на металле и с техникой классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).		4		Мастер-класс

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Список учебной литературы.

3.1.1. Основная литература

1. Свешников А.В. Процесс подготовки печатной графики: Уч. пособие - М.: ВГИК, 2017.

3.1.2. Основная литература (электронный доступ; сайт – e.lanbook.com)

1. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства, 3-е изд., 2019 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
2. Зорин Л.Н. Рисунок, 2014 г." - коллекция "Искусствоведение - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ
3. Паранюшкин Р.В., Насуленко Г.А. Техника рисунка, 2019 г." - коллекция Искусствоведение — Издательство "Лань", "Планета музыки" ЭБС ЛАНЬ.
4. Паранюшкин Р.В., Трофимова Е.Н. Рисунок фигуры человека, 2015 г." - коллекция Искусствоведение – Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.

3.1.2. Дополнительная литература:

1. Анисимов В.И. Гравирование цветных офортов и эстампов. - П б., 1992. -94 с, ил.
2. Павлов И.Н., Моторин М. В. Техника гравюры на дереве и линолеуме. -М.: Искусство, 1952. - 190 с, ил.
3. Турова В. Что такое гравюра. -М.: Изобразительное искусство, 1986. -96 с, ил.
4. Школа изобразительного искусства. В 10 т., вып. 1960-1963
5. Арнхейм М.П. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1977. - 392 с.
6. Голлербах Э.Ф. История гравюры и литографии в России. -М.: Пг. Гос. изд., 1924.-219 с, ил.
7. Лебединский М.С. Гравер петровской эпохи А. Зубов. - М.: Искусство, 1973.-49 с, ил.
8. Сидоров А.А. Русская графика начала 20 века. -М., 1969.
9. Коростин А.Ф. Русская литография 19 в. -М.: Искусство, 1953. - 184 с, "к- ил.
10. Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIII вв. / Пер. А. С. Петровского, ред. и вступ, статья В.Н. Лазарева. -М: Искусство, 1939. -520 с, ил.
11. Фаворский В.А. Рассказы художника-гравера. -М., 1965. - 103 с, ил.
12. Флелель М.И. От Маркантонио Раймонды до Остроумовой-Лебедевой. Очерки по истории и технике репродукционной гравюры XVI-XX вв. -М.: Искусство, 1987. - 368 с, ил.
13. Юон К.Ф. Об искусстве: В 2-х томах. -М.: Советский художник. - т. 1. -1959. -348 с; т. 2, 1959.- 285 с.
14. Лаптев А.М. Рисунок пером. - М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962.-166 с, ил.
15. Леман И.И. Гравюра и литография: очерки, истории и техника. -Спб., 1913.-291 с, ил.
16. Русская гравюра / Сост. Холодовская М., Смирнова Е. -М., 1960.
17. Русская графика начала XX века. Очерки, история и теория. -М.: Искусство, 1969. -251 с, ил.
18. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. -М., 1972. - 65 с.
19. О композиции. Сборник статей. -М.: Академия художеств СССР, 1959. - Ш>1 151 с.

3.2. Электронные издания. Интернет ресурсы

1. iteach.rspu.edu.ru
2. www.arthistory.ru
3. www.artprojekt.ru
4. www.museum-online.ru
5. www.artdic.ru
6. www.russianculture.ru

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-лабораторное оборудование включает в себя печатные станки и прессы, вытяжной шкаф для травления формы, оборудование для резки и шлифования пластин, коптильный зонт, шкаф для акватинты, плиту для прогрева доски, оборудованные рабочие места (столы, выборочное освещение, круглые поворотные стулья, камни для раската краски, валики шпатели и т.д..

Практические занятия по данной учебной дисциплине необходимо проводить только в специально оборудованной лаборатории печатной графики, в группах, не превышающих 10-12 человек, для осуществления постоянного контроля над работой с печатными досками и на станках. Студенты должны обеспечиваться спецодеждой (халатами и перчатками), чтобы исключить возможность случайного травматизма.

Важной особенностью работы со студентами является доскональное знание техники безопасности, особенно при работе с кислотами, и другими материалами

необходимыми для травления, с штихелями, резцами и другими инструментами для гравирования, печатным оборудованием (прессом для высокой печати, офортным станком, литографским станком) и другим используемым в лаборатории печатной графики оборудованием.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Техника печатной графики
(Художник анимации и компьютерной графики)**

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ПСК-107; ПСК-108; ПСК-109	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p>Этап 1. Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вводное занятие по общей теории и истории. История возникновения печатных графических техник; -теоретическое изучение технических особенностей печатной графики; -техника безопасности при работе при работе с кислотами, и другими материалами необходимыми для травления, с штихелями, резцами и другими инструментами для гравирования, печатным оборудованием (прессом для высокой печати, офортным станком, литографским станком) и другим используемым в лаборатории печатной графики оборудованием - обсуждения по теме: <ul style="list-style-type: none"> 2. Плоская печать (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью. 3. Высокая печать (линогравюра, ксилография), работа с резцами по линолеуму и дереву. 4. Глубокая печать. резцовая гравюра на металле 	ПСК-107; ПСК-108; ПСК-109

	<p>и техника классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).</p> <p>5. Трафаретная печать. Шелкография и другие способы трафаретной печати.</p>	
	<p>- Подготовка эскизов для самостоятельной работы.</p>	
	<p>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</p> <p>- Практическая работа с плоской печатью (монотипия), как наиболее простой с точки зрения технических навыков, не требующих создания оттисков под большим давлением, и литографской печатью..</p> <p>- Практическое освоение высокой печати (линогравюра, ксилография), освоение работы с резцами по линолеуму и дереву.</p> <p>- Глубокая печать. Работа с резцовой гравюрой на металле и с техникой классического офорта (сухая игла, и различные виды травления).</p> <p>- Трафаретная печать. Шелкография и другие способы трафаретной печати.</p> <p>- Самостоятельная работа студентов по собственным творческим эскизам в выбранной технике.</p>	<p>ПСК-107; ПСК-108; ПСК-109</p>
	<p>Этап 3. Проверка усвоения материала:</p> <p>- анализ созданной печатной формы и оттиска с неё, по каждому из видов печати (высокая, глубокая, плоская и трафаретная)</p> <p>- проверка технических навыков подготовки доски, гравирования, обработки доски разными составами для травления доски. Навыки печати в разных видах печати (высокая, глубокая, плоская и трафаретная) и разных техниках на прессе и офортном станке.</p> <p>- оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: самостоятельное стремление к работе над подготовительным материалом (эскизам), поиск наиболее выразительного художественного решения, умение отбирать главное и организовывать вокруг него целостное решение</p>	<p>ПСК-107; ПСК-108; ПСК-109</p>

	изображения и воплощение его в материале это линогравюра, ксилография, и в разных видах офорта (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, меццо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);	
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещение практических занятий
		- активное участие в обсуждении проблемных вопросов художественного построения образной формы, представление о том, что такое «смысл» изображения.
		- наличие выполненных творческих заданий: отражение в эстампе всего комплекса накопленных знаний, образность, смысловая наполненность, мастерство исполнения созданных печатных форм и оттисков с них.
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение творческих заданий: способность выполнить задание в отведенное время, решить поставленные задачи и обосновать особенности их выполнения.
		- эстетическое обоснование различных вариантов художественного решения эстампа, с практическим, наглядным показом возможных решений.
		- способность аргументировать свою точку зрения
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в практическом занятии
		- степень правильности выполнения творческих заданий
		- степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов в эстампе по видам (высокая, глубокая, плоская и трафаретная) и по техникам (линогравюра, ксилография, и видах офорта и тд)
4.	Критерии текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1. Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% практических занятий
		- активное участие в практическом выполнении поставленных задач художественного решения эстампа
		- требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии
		- творческие задания выполнены своевременно и полностью
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	- практическое выполнение сложных заданий по эстампу, работа над образным решением изображения, подготовки, гравированию доски и печати оттисков.
		- студент может свободно применить и обосновать применение тех или иных методов гравирования и печати
		- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты практического выполнения задания
		- способность самостоятельно применять полученные

		навыки в гравировании и печати в разных видах печати и эстампных техниках.
	Этап 3. Проверка усвоения материала	- творческие задания решены с использованием необходимых методов
		- представленные задания соответствуют критериям, предъявляемым к заданиям; они выполнены на достаточном уровне с точки зрения профессиональных требований
		- в процессе кафедрального просмотра совместное мнение педагогов подтвердило, что усвоены практические навыки по предмету печатной графики
		- творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат вполне удовлетворительный
		-ЗАЧЕТ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ПСК-107	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
2	ПСК-108	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет
3	ПСК-109	Обсуждения задания Творческое практическое выполнение задания Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной данной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

Обсуждения задания

Творческое практическое выполнение задания

Зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений: подготовка основы для гравирования (доски) её грунтовка или тонирование, подготовительные поиски графического решения, размещение на листе (компоновка), перенос рисунка на доску, выбор инструмента гравирования, непосредственно гравирование, и другие процессы связанные с изготовлением печатной формы, печать оттисков с доски.

Основными видами художественно-графических работ в эстампе являются: виды печати и различные виды эстампа.

Обсуждение

В процессе текущего контроля, когда все студенты выставляют свое выполненное практическое задание, происходит обсуждение с анализом допущенных ошибок. Каждый из учащихся высказывает собственные суждения по поводу выполненных работ и особенностей данного задания. Метод носит импровизационный характер. Преподаватель разрешает предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими требованиям академического обучения. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника-постановщика кинофильма.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения практических творческих заданий

Уровень умений определяется «зачет», «не зачет» творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «печатная графика» и выполнение заданий на высоком уровне

«не зачет» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнениях коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Данный пункт является дополнительным, а не определяющим. Он влияет на итоговую оценку только в недостаточно ясных случаях практического выполнения задания студентом. «зачет» выставляется, если студент активно участвует в диспуте, демонстрирует художественные результаты и творческую инициативу.

«не зачет» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет)

Уровень умений определяется «зачет», «не зачет»

«Зачет» выставляется обучающемуся, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины «печатная графика» и выполнение заданий на высоком уровне

«не зачет» выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнениях коллектива кафедры в способностях данного студента к обучению изобразительному искусству.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень эстампных техник.

- монотипия;
- гравюра на картоне и пленках;
- резцовая гравюра;

- линогравюра – гравюра на линолеуме;
- ксилография – гравюра на дереве (торцовая и продольная гравюра);
- литография;
- цветолитография;
- офорт – гравюра на металле и его виды (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, меццо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Четыре вида печати: высокая печать, плоская печать, глубокая печать и трафаретная печать.

Тема 2. История возникновения печатных графических техник

Тема 3. Теоретическое изучение технических особенностей печатной графики

Тема 4. Техника безопасности при работе с кислотами и лаками в специально оборудованных мастерских (в лаборатории печатной графики);

Тема 5. Знакомство с техническими особенностями печатного станка для литографии, линогравюры, ксилографии и различных видов офорта;

.

1.6.3 Форма приема промежуточной аттестации (зачета).

Зачет проходит в виде просмотра выставленных студенческих работ. Объем задания определяется программой, студенты работают в специально оборудованном помещении (Лаборатории печатной графики). Создают творческие, графические работы (подготовка, гравирование и печать) по возможности в каждой из техник эстампа.

- монотипия;
- гравюра на картоне и пленках;
- резцовая гравюра;
- линогравюра – гравюра на линолеуме;
- ксилография – гравюра на дереве (торцовая и продольная гравюра);
- литография;
- цветолитография;
- офорт – гравюра на металле и его виды (травление и сухая игла, акватинта, лавис, резерваж, меццо-тинто, пунктир, карандашная манера, мягкий лак);

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)
Кафедра специальной физической подготовки и охраны здоровья

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

Специальность – 54.05.03 Графика

Специализация № 5 «Художник анимации и компьютерной графики»

Форма обучения – очная

Москва, 2024 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1428, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Коварский А.Г., зав. кафедрой

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья, Протокол № 28 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А.Г. Коварский
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	5
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	6
6. Самостоятельная работа обучающегося	7
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	8
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	8
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	8
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	9
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины	12

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности;
- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей;
- совершенствование спортивного мастерства обучающихся;
- воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Физическая культура и спорт» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 54.05.03 Графика (специализация №5 «Художник анимации и компьютерной графики») относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 1-м семестре.

Дисциплина формирует набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. На ее основе преподается дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (1-й семестр).

Таблица 1

Вид учебной работы	Количество часов								
	Всего	В том числе по семестрам:							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	34	–	–	–	–	–	–	–	–
Аудиторные занятия всего, в том числе:	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Лекции		–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия	34	34	–	–	–	–	–	–	–
Индивидуальные занятия		–	–	–	–	–	–	–	–
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	32	32	–	–	–	–	–	–	–
Выполнение творческого задания	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Промежуточная аттестация – зачет	6	6	–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО:	акад. час.	72	72	–	–	–	–	–	–
Общая трудоемкость	з.е.	2	2	–	–	–	–	–	–

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ., сем. зан.	Инд. зан.		
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	–	6	–	6	12
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	–	6	–	6	12
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	–	6	–	4	10
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	–	6	–	6	12
Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности	–	4	–	6	10
Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов	–	6	–	4	10
Промежуточная аттестация – зачет					6
Итого за 1-й семестр	–	34	–	32	72

Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, необходимы обучающимся в дальнейшем процессе социализации, трудовой деятельности, ведения здорового образа жизни. Все это в целом находит свое отражение в психофизической

надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

5.2. Содержание разделов дисциплины

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность, что является принципиально важным для целостного развития личности и тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и сформированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.

Название раздела	Аннотация раздела
Раздел 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся	Цель и задачи физического воспитания. Основные понятия, термины физической культуры. Виды физической культуры. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления обучающихся, их физического и спортивного совершенствования. Профессиональная направленность физической культуры. Гуманитарная значимость физической культуры. Основы организации физического воспитания в вузе.
Раздел 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте	Организационно правовые основы физической культуры и спорта. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности физической культуры. Понятие компетентностной физической культуры.
Раздел 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования мотивации обучающихся к занятиям физической культурой	Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса.
Раздел 4. Социально биологические основы физической культуры	Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.

Название раздела	Аннотация раздела
<p>Раздел 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности</p>	<p>Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма обучающихся. Изменения состояния организма обучающегося под влиянием различных режимов и условий обучения. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в организме на работоспособность обучающихся в процессе обучения. Общие закономерности работоспособности студентов в процессе обучения. Работоспособность обучающихся в период экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность обучающихся. Заболеваемость обучающихся период учебы и ее профилактика. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния обучающихся. Физические упражнения как средства активного отдыха.</p>
<p>Раздел 6. Профессионально прикладная физическая подготовка студентов</p>	<p>Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности специалиста. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия «профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания обучающихся. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Особенности форм и подбора средств ППФП обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе. Понятие производственная физическая культура, ее содержание и составляющие. Рост нетрадиционной гимнастики в профессиональной деятельности специалиста. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Влияние индивидуальных особенностей, климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственный коллектив.</p>

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- подготовку к практическим занятиям;
- изучение специальной литературы для написания реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Дворкин Л.С., Чермит К.Д., Давыдов О.Ю. Физическое воспитание студентов. – М.: Высшая школа, 2008.
3. Демин П.А. Подготовительные и специальные упражнения в легкой атлетике. – М.: Физическая культура и спорт, 2009.
4. Клещев Ю.Н., Айриянц А.Г. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 1985.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова»

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

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает:

- игровым спортзалом (17 x 12 м), оснащенным раздевалками и душевыми
- тренажерным залом (6 x 10 м) оборудованным раздевалками, и душевыми, полным комплектом тренажеров (штанги, гантели, бегущая дорожка, велотренажеры).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОК-8
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний:</i> <ul style="list-style-type: none"> – практические знания – изучение учебно-методического обеспечения – самостоятельная работа обучающихся по вопросам методического характера 	ОК-8
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний:</i> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка к практическим занятиям – подготовка к сдаче контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности 	ОК-8
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала:</i> <ul style="list-style-type: none"> – проверка качества общей физической подготовки – оценка активности и эффективности участия в практических занятиях – выполнение контрольных нормативов – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по теме реферата 	ОК-8
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i> <ul style="list-style-type: none"> – посещение практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов, – сбор и анализ материалов для написания реферата 	
	<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i> <ul style="list-style-type: none"> – правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – теоретическое обоснование позиции по теме реферата – способность аргументировать свою точку зрения 	
	<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i> <ul style="list-style-type: none"> – степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по выполнению практических заданий и контрольных нормативов – успешность выполнения контрольных нормативов – успешность написания реферата 	

4. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации		
<i>Этап 1. Формирование базы знаний</i>	– посещаемость практических занятий – наличие выполненных контрольных нормативов – участие в обсуждении теоретических вопросов реферата – реферат выполнен своевременно	
<i>Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний</i>	– правильное и своевременное выполнение практических заданий и контрольных нормативов – участие в соревновательной деятельности – самостоятельная теоретическая разработка темы реферата – самостоятельная работа по сбору, анализу и интерпретации информации по теме реферата – способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по теме реферата	
<i>Этап 3. Проверка усвоения материала</i>	– контрольные нормативы – защита реферата – Зачет	

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- контрольные нормативы
- реферат
- зачет

Контрольные нормативы

Вид контрольного норматива	Показатели для:	
	юношей	девушек
Челночный бег 8-9 м	20 сек.	23 сек.
Прыжок в длину с места	230 см	170 см
Сгибание/разгибание рук, в упоре лежа	36 раз	18 раз
Приседания за минуту	46 раз	25 раз
Поднимание туловища за минуту, лежа на спине, руки за головой, ноги зафиксированы	46 раз	36 раз

Реферат. Выполняют обучающиеся, освобожденные от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья, под руководством преподавателя, ведущего с ними занятия по дисциплине. Тема реферата выбирается на основе углубленного изучения одного из разделов дисциплины или может быть предложена обучающимся в соответствии с его интересами.

Примерная тематика рефератов

1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом строе.
2. Физическая культура в Средние века.
3. Физическая культура в период Нового времени.

4. Физическая культура в капиталистических странах в период до Второй мировой войны (и после).
5. Физическая культура в капиталистических странах в период после Второй мировой войны.
6. Физическая культура в России.
7. История международного спортивного движения (2-я половина XIX в.).
8. История развития легкой атлетики.
9. Обзор Олимпийских игр.
10. Понятия физической культуры, физического воспитания, физического развития, спорта.
11. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов.
12. Оценка физического развития, функционального и психического состояния.
13. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений.
14. Спонсорство и спорт.
15. Физические качества спортсменов
16. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни.
17. Аутогенная тренировка.
18. Раздумья о здоровье Н.М.Амосова
19. Биоритмология.
20. Физическая культура – условие повышения устойчивости к воздействию негативных факторов окружающей среды.
21. Взаимосвязь физической, умственной и творческой деятельности.

Зачет. Выставляется по совокупности выполненных контрольных нормативов, защиты реферата обучающимися, освобожденными от практических занятий по дисциплине по состоянию здоровья.

3. Шкалы оценивания результатов обучения **Оценивание результатов зачета**

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, выполнил контрольные нормативы. Тема реферата разработана на высоком теоретическом уровне, обучающийся логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка **«не зачтено»** – обучающийся не справился с контрольными нормативами, допустил принципиальные ошибки при их выполнении. Тема реферата разработана на достаточно низком теоретическом уровне, обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры специальной физической подготовки и охраны здоровья
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Физическая культура и спорт»

специалитета по специальности **54.05.03 Графика**

специализация программы специалитета № 5 «Художник анимации и компьютер-
ной графики»

на 20 ____ /20 ____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 1.1.....;
- 1.2.;
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 2.1.....;
- 2.2.;
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 3.1.....;
- 3.2.;
- ...
- 3.9.

Заведующий кафедрой
специальной физической подготовки
и охраны здоровья _____

А.Г. Коварский
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

ПРОГРАММА

государственной итоговой аттестации выпускников

**Специальность
54.05.03 «ГРАФИКА»**

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности)

**Специализация
Художник анимации и компьютерной графики**

(указывается наименование профиля (программы) подготовки, специализации)

**Форма обучения
очная**

(очная, заочная)

Москва 2024

Специализация программы специалитета – «Художник анимации и компьютерной графики»

Разработчики: Е.Г.Яременко, доцент, С.М.Соколов, профессор.

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры анимации и компьютерной графики

Протокол № _____ от « ____ » _____ 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ / С.М.Соколов
(подпись) (Ф.И.О.)

одобрена Учебно–методическим советом ВГИК имени С.А. Герасимова
_____, протокол № _____

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Общие положения	
2. Виды и формы проведения государственных аттестационных испытаний	
3. Порядок формирования, функции и структура государственных экзаменационных и апелляционных комиссий	
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации	
5. Критерии оценки государственных аттестационных испытаний	
6. Компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственных аттестационных испытаний	
7. Процедура прохождения государственного аттестационного испытания обучающимся, не прошедшим государственное аттестационное испытание своевременно	
8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья	
9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций	
<i>Приложение 1. Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче устного экзамена по теоретическому курсу</i>	
<i>Приложение 2. Пакет документов к защите выпускной квалификационной работы, представляемый обучающимся на кафедру</i>	

1. Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. № 636, Уставом образовательной организации высшего образования и Положением о проведении государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, принятым в образовательной организации.

Государственная итоговая аттестация (далее – *ГИА*) завершает освоение имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программы высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА» (специализации Художник анимации и компьютерной графики).

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися указанной основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА» (специализации Художник анимации и компьютерной графики). утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1428 от 16.11.2016

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, в соответствии с рабочим учебным графиком, утверждаемые Распоряжением руководства ВГИК им. С.А. Герасимова.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования – специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА» (специализации Художник анимации и компьютерной графики).

2. Виды и формы проведения государственных аттестационных испытаний

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: государственного экзамена; защиты выпускной квалификационной работы.

Государственная итоговая аттестация выпускников специальность 54.05.03 «ГРАФИКА» (специализации Художник анимации и компьютерной

графики) состоит из государственного экзамена – «Мастерство художника анимации и компьютерной графики» и защиты выпускной квалификационной работы, состоящей из серии цветowych, или графических эскизов (8-12), в зависимости от объема темы дипломной работы, экспликации, графической разработки, технологической разработки, аниматика и одушевления (мультипликат одной или двух сцен из аниматика в технике рисованной, компьютерной перекладки, кукольной, 3d анимации, или любой другой технологии по собственному выбору выпускника).

Для работы над выпускной квалификационной работой может быть использован сценарий, роман, повесть, сказка. Эта работа выполняется в течении учебного года. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.

Программа подготовки художников осуществляется в 6-летний срок. Последний 6-ой год отводится для выполнения итоговой практической выпускной квалификационной работы и защиты ее перед государственной экзаменационной комиссией.

Составной частью учебного процесса являются творческие производственные практики. В период обучения под руководством известных мастеров студенты изучают особенности творческого и технического процесса работы художника на различных этапах создания фильма, закрепляют свои знания в практических занятиях и в совместной работе в съемочной группе постигают синтетический характер кинематографического искусства.

Итогом процесса обучения, согласно стандартам, является государственный (устный) экзамен, который охватывает круг теоретических вопросов дисциплины «Мастерство художника анимации и компьютерной графики». Выпускнику, достигнувшему особых успехов в освоении профессиональной образовательной программы и прошедшему все виды аттестационных испытаний с оценкой «отлично», может быть выдан диплом с отличием.

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.

Присвоение выпускнику Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова квалификации и выдачи ему диплома об образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию.

Студент не прошедший в течение установленного срока обучения всех аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из ВГИКа и получает справку об обучении. Не прошедший по уважительной причине вправе пройти в течение 6 месяцев после завершения Государственной итоговой аттестации. По неуважительной

причине или оценке «неудовлетворительно» - может повторно пройти не ранее, чем чрез 10 месяцев, но не позднее чем через 5 лет.

3. Порядок формирования, функции и структура государственных экзаменационных и апелляционных комиссий

Для проведения государственной итоговой аттестации в организации высшего образования создается государственная экзаменационная комиссия по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА» (специализации Художник анимации и компьютерной графики).

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении государственной итоговой аттестации.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в организации высшего образования, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими деятелями кино и телевидения (режиссерами анимационного кино, кинодраматургами, кинокритиками).

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами кино и телевидения (художниками анимационного кино, кинодраматургами, кинокритиками), представителями работодателей или их объединений в области производства аудиовизуальной (анимационной) продукции и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу организации высшего образования (иных организаций) и (или) к научным работникам и имеют ученое звание и (или) ученую степень.

Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в Организации создается апелляционная комиссия по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА» (специализации Художник анимации и компьютерной графики).

Председатель апелляционной комиссии утверждается ректором организации высшего образования из числа уполномоченных им лиц на основании распорядительного акта.

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3-х членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации высшего образования и не входящих в состав государственной экзаменационной комиссии.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

Форма и условия проведения аттестационных испытаний определяются кафедрой анимации и компьютерной графики и доводится до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации.

К государственному итоговому междисциплинарному экзамену «Мастерство художника анимации и компьютерной графики» и защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс обучения, и успешно прошедшие все предыдущие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Государственный итоговый экзамен «Мастерство художника анимации и компьютерной графики» и защита выпускной квалификационной работы проводятся на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты любого из видов аттестационных испытаний включенных в государственную итоговую аттестацию, определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении им квалификации «Художник анимации и компьютерной графики».

Обучающийся как автор ВКР несет ответственность за качество, своевременное выполнение, оформление и представление работы и обязательных материалов к ней на выпускающую кафедру.

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена руководителем мастерской или обучающимся с обоснованием ее

целесообразности, должна быть принята на заседании кафедры и утверждена приказом ректора.

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся распорядительным актом закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников образовательной организации высшего образования и при необходимости консультант (консультанты).

Руководитель выпускной квалификационной работы:

– помогает в выборе темы будущей ВКР, ее окончательной формулировке для утверждения на кафедре;

– консультирует обучающегося по проблемам ВКР, оказывает необходимую теоретико-методологическую и методическую помощь;

– проверяет выполнение работы и ее частей и контролирует сроки, корректирует качество ее выполнения.

По мере подготовки отдельных этапов ВКР обучающийся представляет их руководителю выпускной квалификационной работы, дорабатывает их в соответствии с его рекомендациями. В установленные сроки обучающийся отчитывается перед руководителем ВКР о степени ее готовности, после чего получает (или не получает) рекомендацию к защите.

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель ВКР представляет на кафедру письменный отзыв о работе выпускника в период подготовки выпускной квалификационной работы.

Выпускные квалификационные работы по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА» (специализации Художник анимации и компьютерной графики) подлежат рецензированию.

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками ВГИК им. С.А. Герасимова. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в образовательную организацию высшего образования письменную рецензию на ВКР, содержащую аргументированный критический разбор достоинств и недостатков ВКР. Текст рецензии подписывается рецензентом с указанием должности, звания, места работы.

Рекомендованная к защите ВКР проходит процедуру защиты на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Процедура защиты ВКР состоит из следующих этапов:

- 1) просмотр выпускной квалификационной работы;
- 2) обсуждение ВКР, представляющее критический разбор ее достоинств и недостатков;
- 3) ответы обучающегося на вопросы и замечания членов комиссии, других лиц, присутствующих на защите ВКР;
- 4) выступление руководителя ВКР, в котором он рассказывает о личности автора выпускной квалификационной работы;

5) выступление рецензента (при его отсутствии на защите секретарь государственной экзаменационной зачитывает письменный отзыв рецензента);

Защита ВКР является открытой процедурой, в которой участвуют председатель, члены ГЭК, другие заинтересованные лица. Оценка защищающейся ВКР выпускника осуществляется государственной экзаменационной комиссией.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

5. Критерии оценки государственных аттестационных испытаний

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

Оценка выпускной квалификационной работы основывается как на степени успешности результата, так и на итогах наблюдений руководителя ВКР за творческо-производственным процессом создания ВКР. Критериями могут являться уровень творческого замысла, степень его реализации, качество художественных решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, способность к самосовершенствованию.

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и самостоятельность в процессе выполнения выпускной квалификационной работы.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные результаты в процессе выполнения ВКР.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не достигшему убедительных художественных результатов и не полностью реализовавшему свой потенциал в процессе выполнения ВКР.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения ВКР.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

6. Компетенции, характеризующие результаты освоения образовательной программы, подтвержденные итогами государственных аттестационных испытаний

Выпускник программы специалитета должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью использовать основы философских знаний для формирования активной творческой и мировоззренческой позиции (ОК-2);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-5);
- способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6);
- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).

Выпускник программы специалитета должен обладать общепрофессиональными компетенциями:

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);
- способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);
- способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности (ОПК-3);
- способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий (ОПК-4);
- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и научно-исследовательской работы (ОПК-5);

- знанием основ законодательства в области авторского права, правовых и экономических основ творческой деятельности (ОПК-6).

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета:

художественно-творческая деятельность:

- способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания (ПК-1);
- способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);
- 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 (ПК-3);
- способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4);
- способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-5);
- способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли (ПК-6);
- способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7);

научно-исследовательская деятельность:

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления информацией (ПК-8);
- владением основными принципами компьютерных технологий, используемых в творческом процессе художника-графика (ПК-9);

- способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии **(ПК-10)**;
- способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино **(ПК-11)**;
- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности **(ПК-12)**;
- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной научно-исследовательской и творческой работы **(ПК-13)**;
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы **(ПК-14)**;
- способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительного и прикладных видов искусств **(ПК-15)**;

педагогическая деятельность:

- способностью преподавать дисциплины (модули) по основам написания рисунка и живописи и смежные с ними вспомогательные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность **(ПК-16)**;
- способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области изобразительного искусства, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики **(ПК-17)**;
- способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного и прикладных видов искусств **(ПК-18)**;
- способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить их ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-графика **(ПК-19)**;
- способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства, нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования; развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения **(ПК-20)**;

- способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства **(ПК-21)**;
- художественно-просветительская деятельность:*

- способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области искусства и культуры **(ПК-22)**;
- способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции **(ПК-23)**;
- способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов в обществе и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-графиков **(ПК-24)**.

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-специализированными компетенциями:

- свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное композиционное и образное мышление выразить свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств **(ПСК-107)**;
- способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического искусства, анимации и компьютерной графики **(ПСК-108)**;
- способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики **(ПСК-109)**;
- способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методику и технологию создания декораций в кино и на телевидении **(ПСК-110)**;
- 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-111)**;

- способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения **(ПСК-112)**;
- способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства **(ПСК-113)**;
- способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и компьютерной графики **(ПСК-114)**;
- способностью владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного мультдвижения и компьютерной графикой **(ПСК-115)**;
- способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности **(ПСК-116)**;
- способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии **(ПСК-117)**;
- способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики **(ПСК-118)**;
- способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке **(ПСК-119)**;
- способностью преподавать дисциплины (модули) по основам изобразительного искусства, технологиям и методам работы художника анимации и компьютерной графики и смежные с ними вспомогательные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность **(ПСК-120)**;
- способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области художественного творчества в кино и на телевидении, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики **(ПСК-121)**;
- способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания художника анимации и компьютерной графики **(ПСК-122)**;
- способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в учебном или творческом задании в области кино и телевидения, в работе художника анимации и компьютерной графики, на практике показать и исправить их ошибки **(ПСК-123)**;

- способностью разрабатывать образовательные программы в области обучения художника анимации и компьютерной графики, готовностью нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения **(ПСК-124)**;
- способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе **(ПСК-125)**;
- способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширению знаний в сфере киноискусства и телевидения **(ПСК-126)**;
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе **(ПСК-127)**;
- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы **(ПСК-128)**;
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки с привлечением современных информационных технологий **(ПСК-129)**;
- способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства, расширения знаний в сфере искусства анимации, телевидения и киноискусства **(ПСК-130)**;
- 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-131)**;
- способностью дать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности, в сфере киноискусства и телевидения,

провести художественно-эстетический анализ и оценку работ художников кино и телевидения (ПСК-132);

- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в этой области (ПСК-133);
- способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и телевидения влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников кино и телевидения (ПСК-134).

7. Процедура прохождения государственного аттестационного испытания обучающимся, не прошедшим государственное аттестационное испытание своевременно

Выпускники, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается образовательной организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.

Обучающийся должен представить в образовательную организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия.

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии).

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из образовательной организации высшего образования с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в образовательной

организации высшего образования на период времени, установленный образовательной организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по образовательной программе специалитета по специальности 54.05.03 «ГРАФИКА» (специализации Художник анимации и компьютерной графики).

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией высшего образования с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

– проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Все локальные нормативные акты образовательной организации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Институте).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, – не более чем на 90 минут;

– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;

– продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация высшего образования обеспечивает выполнение определенных требований при проведении государственного аттестационного испытания¹.

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении

¹ См.: Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. № 636), п.47.

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией высшего образования.

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в образовательной организации высшего образования в соответствии со стандартом.

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.

**Примерный перечень вопросов
для подготовки к сдаче устного экзамена
по теоретическому курсу**

1. Анимационный фильм как единое целое во всех его компонентах.
2. Разработка анимационного персонажа. Его конструктивность, движение, мимика. Прообраз героя фильма.
3. Подчинение всех средств, имеющихся у художника-постановщика решению сверхзадачи анимационного фильма.
4. Драматургия цвета. Цветовая экспликация фильма.
5. Искусство анимации и мировое изобразительное искусство.
6. Гипербола как основной художественный прием.
7. Взаимосвязь литературного сценария, стилистического решения анимационного фильма и его пространства.
8. Киностудия анимационного фильма. Технология рисованного фильма. Место художника-постановщика в процессе производства.
9. «Прочтение» и экспликация.
10. Режиссерская группа коллективный автор анимационного фильма. Авторский фильм.
11. Возникновение и развитие одушевления изображения. Исторический аспект. Изображение движения в живописи и графике.
12. Характеристика персонажа анимационного фильма как основа его драматургического развития. Ансамбль героев фильма.
13. Этапы производства анимационного фильма.
14. Творчество Владислава Старевича. Вклад В.Старевича в развитие кукольной анимации.
15. Творческое и производственное значение эскизов художника-постановщика анимационного фильма.
16. Технология рисованной анимации. Работа в съемочной группе и в графических цехах.
17. Александр Алексеев и его игольчатый экран.
18. Изобразительное единство и контрапункт в решении персонажа и декорации.
19. Технология кукольной анимации.
20. Искусство Мак Ларена. Бескамерная съемка и другие направления в анимации, открытые Мак Лареном.
21. Время в мультипликационном фильме.
22. Технология фильма на перекладках на примере фильмов Юрия Норштейна.
23. Уолт Дисней. Разработка универсальной технологии рисованного фильма.
24. Режиссерская раскадровка- закон для коллектива в процессе производства анимационного фильма. Требования к ней.

25. Компьютерная анимация. Особенности производства компьютерных фильмов.
26. Творчество И.П. Иванова - Вано. Пионеры мультипликации.
27. Лаконичность и выразительность средств искусства анимации
28. «Эклерный метод» и его использование.
29. Кукольные фильмы Иржи-Трнки. «Новый Гулливер» А.Л. Птушко
30. Творческие поиски художников студии «Союзмультфильм» в 60-70 годах.
31. «Детское» и «взрослое» анимационное кино. Возможности искусства анимации.
32. Методы решения сюжета в театре кукол и в анимационном фильме.
33. Место художника- постановщика в съемочной группе анимационного фильма.
34. Дальнейшие поиски новых технологий и будущее искусства анимационного фильма.

Приложение 2

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
к защите выпускной квалификационной работы,
представляемый обучающимся на кафедре

1. Представление руководителя мастерской.
2. Творческая характеристика обучающегося, подготовленная и подписанная руководителем мастерской.
3. Письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.
4. Рецензия на ВКР, выполненная и подписанная рецензентом.
5. Аннотация (краткое содержание) дипломного проекта.
6. Творческая часть ВКР.
7. Краткая творческо-биографическая справка с указанием всех работ, выполненных во время обучения.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Звуковое решение анимационного фильма»**

Специальность/направление	54.05.03 Графика
Квалификация/степень выпускника	Художник анимации и компьютерной графики фильма
Форма обучения	очная

Москва, 2024

Автор: Русинова Е.А., доктор искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой
звукорежиссуры ВГИК

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
№ 1013 от «13» августа 2020 г.

по направлению подготовки 54.05.03 Графика
(название направления подготовки/специальности)
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
звукорежиссуры
(название кафедры)

Протокол № 6 от «29» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой звукорежиссуры _____ Е.А. Русинова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета _____ Н.В. Скуйбин
(подпись)

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической
работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Заведующий библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова, 2024 г.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цели освоения дисциплины «**Звуковое решение фильма**»:

- ознакомить студентов с основными компонентами звукового решения аудиовизуальных произведений, особенностями звуковой драматургии анимационного фильма;
- ознакомить студентов с современными звуковыми технологиями, используемыми для записи и воспроизведения фонограмм фильмов;
- ознакомить студентов с основными тенденциями влияния звуковых технологий на язык современного кино;
- изучить особенность специфики взаимоотношений звукорежиссера с членами творческой группы;
- изучить этапы работы над звуковым решением и производства фонограммы звукового анимационного фильма.

Задачи освоения дисциплины:

- дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино, изучив их в исторической перспективе;
- проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности кино;
- проработать роль звукорежиссера и тандемную работу «художник - аниматор–звукорежиссер» на всех этапах работы над фильмом;
- ознакомить с спецификой производства фонограммы и современным инструментарием звукорежиссера кино.

Знания, полученные при изучении курса «Звуковое решение фильма», будут необходимы студентам при проработке собственных решений, производстве аудиовизуальных произведений или при их анализе.

Понимание специфики использования звуковых средств художественной выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех кинематографических профессий.

Навыки мышления звукозрительными образами, свободное сочетание изобразительно-пластического ряда со звуковым под драматургически обоснованные

авторские решения, особенность системно продумывать компоненты звукового ряда и их пространственные решения – основа профессионализма будущих кинематографистов.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Учебный курс «Звуковое решение фильма» согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является дисциплиной по выбору вариативной части. Данный курс предназначен для студентов специальности 54.05.03 Графика, специализации Художник анимационного фильма.

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина читается студентам 5 курса в 9 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа, из них 30 академических часов контактной работы, 72 академических часов самостоятельной работы, 6 академических часов контроля. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- знать стратегии использования звука в структуре драматургии фильма;
- знать основные этапы развития кинофонографии;
- знать возможности многоканальных звуковых форматов;
- иметь понятие о звукозрительном образе, звукозрительном контрапункте;
- уметь работать со звуковой партитурой;
- понимать роль музыки в анимационном кинематографе;
- понимать роль звукорежиссера на всех этапах производства аудиовизуального произведения;
- уметь правильно строить взаимоотношения звукорежиссера и художника – аниматора в процессе подготовки и производства.

Кроме того, данная дисциплина должна способствовать формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций:

ОПК-3	Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и
-------	--

возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Организационно-методические данные дисциплины.

Таблица №1

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану										
Общая трудоемкость дисциплины <u>3</u> зач. ед. <u>108</u> час.										
Вид учебной работы	Количество часов									
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работа с преподавателем (контактные часы):										
Теоретический блок:										
Лекции:	14									14
Практический блок:										
Практические занятия	16									16
Самостоятельная работа:										
Теоретический блок:										
Работа с информационными источниками	72									72
Форма промежуточной аттестации	6									Зачет 6
Всего часов	108									108

2.2. Содержание разделов дисциплин и тематический план курса.

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей №2.

Таблица №2

Семестр Чтение литературы	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебной работы.							
			Контактные часы, в том числе включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							
			лекц	сем	лаб	инд	СР			
9	Раздел 1. Основные этапы эволюции кинофонографии: от немого кино до наших дней.									

1	Введение в предмет. Тема 1. Понятие о звукозрительном образе в кинематографе.	8	2				6
2	Тема 2. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера.	8	2				6
3	Тема 3. Основные этапы развития кинофонографии.	6	2				4
4	Тема 4. Выразительные возможности многоканальных звуковых форматов.	8	2				6
	Раздел 2. Система средств звуковой художественной выразительности аудиовизуальных произведений						
5	Тема 5. Понятие о звукозрительном контрапункте в кинематографе.	6		2			4
6-7	Тема 6. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике. Тишина как элемент драматургии.	8		2	2		4
8	Тема 7. Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе формирования звукозрительных кинообразов.	6	2				4
9	Тема 8. Элементы звуковой коммуникации (речь, музыка, шумы) в театре, в немом и звуковом кино. Звучащее слово в структуре кинопроизведения.	6	2				4
10	Тема 9. Шумы и фоны как драматургические элементы звуковой партитуры фильма.	8	2				6
11	Тема 10. Роль музыки в кинематографе: основные виды и функции.	6		2			4
12	Тема 11. Различные стратегии использования звука в структуре драматургии фильма.	10			2		8
	Раздел 3. Технологические						

	этапы производства кинофонограммы						
13	Тема 12. Подготовительный и съемочный периоды: от литературного сценария к режиссерской разработке звуковой композиции сценария в анимации.	6		2			4
14	Тема 13. Монтажно-тонировочный период в анимации.	10		2			8
15	Тема 14. Перезапись фильма как творческий процесс создания художественной структуры кинопроизведения в анимации.	6		2			4
		102	14	12	4		72
	Зачет	6					6
	Итого:	108	14	12	4		78

2.2.2. Содержание дисциплины.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КИНОФОНОГРАФИИ: ОТ НЕМОГО КИНО ДО НАШИХ ДНЕЙ (ОПК-3)

Тема 1. Введение в предмет. Понятие о звукозрительном образе в кинематографе. Создание звукозрительного образа фильма на этапе написания сценария. Звуковое решение фильма – часть реализации режиссерского замысла. Звуковой и звукозрительный образ в кино.

Тема 2. Творческие аспекты деятельности звукорежиссера. Звукорежиссер как участник коллективного процесса создания анимационного фильма.

Тема 3. Основные этапы развития кинофонографии. Немой кинематограф: предпосылки к появлению звукового сопровождения. Музыкальное сопровождение в немом кино. Появление звука: основные опасения. Противопоставление: «говорящий – звуковой». Кинематограф военного времени, хроникальное кино. Послевоенное кино. От кинематографа 60-х до наших дней. Изменение отношения к звуку на различных этапах развития кинематографа. Полифония фонограммы.

Тема 4. Выразительные возможности многоканальных звуковых форматов. Основные сведения о многоканальных системах записи и воспроизведения звука для кинематографа. Сравнение технического превосходства перед монофоническими звуковыми системами звукопередачи. Динамический диапазон, частотный диапазон,

пространственность звучания, локализация источника звука, панорамирование, усиление полифонии звучания кино.

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА СРЕДСТВ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (ОПК-3)

Тема 5. Понятие о звукозрительном контрапункте в кинематографе.

Заявка С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова «Будущее звуковой фильма». Поиск методов «естественной» интеграции диалога с изображением. Синхронность – асинхронность, параллелизм – контрапункт. Актуальность основных положений «Заявки» на современном этапе осмысления звукозрительных отношений в кино.

Тема 6. Звуковая партитура – система организации звукозрительных образов в их динамике. Звук – элемент драматургии фильма. Тишина как элемент драматургии.

Тема 7. Роль «трехмерности» звуковой материи в процессе создания звукозрительных образов в кинематографе.

Тема 8. Элементы звуковой коммуникации (речь, музыка, шумы) в театре, в немом и звуковом кино. Звучащее слово в структуре кинопроизведения. Речь, музыка, шумы, фоны как выразительные элементы образного языка звукового фильма. Роль «звучащего слова» в фильме и его драматургические функции. Характер звучания речи в формировании звукозрительного образа. Плановость речи и ее громкость. Разборчивость (артикуляция). Посыл голоса. Тембр голоса.

Тема 9. Шумы и фоны как драматургические элементы звуковой партитуры фильма. Шумовые фактуры и звуковые композиции, темы и лейтмотивы. Экспрессивные возможности шумов в драматургической структуре анимационного фильма. Изменение роли шумов и фонов в разные периоды времени становления и развития звукового кинематографа.

Тема 10. Роль музыки в кинематографе: основные виды и функции. Две функции музыки в кино: музыка, передающая состояние, создающая настроение (эмоциональная) и музыка, выражающая действие. Образность и сюжетность музыкальной темы. Выразительные возможности вокальной музыки в анимационном фильме.

Тема 11. Различные стратегии использования звука в структуре драматургии фильма. Основные школы (направления) киноискусства в области звукового решения анимационного фильма. Вопросы традиции и новаторства.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КИНОФОНОГРАММЫ (ОПК-3)

ТЕМА 12. Подготовительный и съёмочный периоды: от литературного сценария к режиссерской разработке звуковой композиции сценария в анимации. Формирование

звукозрительного образа на этапе написания сценария. Звуковая экспликация. Конкретизация жанровых и стилистических особенностей анимационного фильма. Выбор места съемки, техники и технологии звукозаписи.

Особенности синхронной записи диалогов на природе и в интерьерах. Четыре рода первичных фонограмм: синхронная, предварительная (для съемки под фонограмму), тонировочная (озвученная в тонателе), фонотечная. Работа с актерами во время репетиций: громкость звука и высота его интонационного посыла. Запись массовок и групповок. Запись звуковой атмосферы эпизода на месте съемки. Съемка под предварительно записанную музыкальную фонограмму: технология, преимущества и недостатки.

Тема 13. Монтажно-тонировочный период в анимации. Монтаж диалога. Озвучивание реплик в тонателе. Способы акустической имитации звуковой перспективы при озвучивании реплик. Высота интонационного посыла звука и крупность плана при озвучивании реплик. Озвучивание групповок. Запись синхронных шумов в тонателе. Имитация звуковых фактур с учетом их акустической совместимости с натурными шумами кадра. Отбор и монтаж фоновых шумов в соответствии с визуальным пространством кадра. Роль фоновых шумов в процессе интеграции различных элементов звуковой сферы эпизода.

Тема 14. Перезапись фильма как творческий процесс создания художественной структуры кинопроизведения в анимации. Творческие аспекты процесса перезаписи анимационного фильма с точки зрения окончательной реализации режиссерского замысла. Технология перезаписи современного анимационного фильма. Предварительное сведение. Акустическая и частотная обработка звука. Плановость звука. Идентичность звучания чистой и озвученной фонограмм. Финальное сведение мастеров для мастера оригинала перезаписи.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Для достижения необходимого уровня сформированности данной компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе как традиционные, так и новые формы проведения занятий.

Основной способ передачи студентам знаний по данной дисциплине –семинарские занятия, в рамках которых значительный акцент делается на анализ фактического экранного материала с последующим обобщением. Работа в данном режиме требует от студентов большого слухового напряжения и повышенного внимания, т.к. именно детали и настроенность слуха на конкретные фактуры позволяют точно сформулировать

особенности средств художественной выразительности в контексте общей драматургии фильма. Поэтому целесообразно проводить семинарские занятия в следующих интерактивных в формах:

- лекции- презентации
- выполнение проектов,
- ролевые игры,
- круглый стол (полемика, диспут, дебаты).

В качестве индивидуального задания предлагается выполнение звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукоорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Курс сопровождается просмотрами и разбором произведений мирового кинематографа.

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине.

Виды текущего контроля – выполнение индивидуальных заданий в виде звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине.

К промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным планом относится зачет в конце В семестра.

3.3. Фонд оценочных средств (ФОС).

Зачет проводится по вопросам из основного курса по вопросам. При выставлении зачета учитывается посещаемость лекционных занятий (не менее 75 %) и самостоятельная работа в течение семестра. При соблюдении дисциплинированного посещения студентами лекций зачет может быть принят по результатам написания и защиты звукозрительного анализа одного из фильмов/ фрагментов фильма, предложенных преподавателем.

Список вопросов для подготовки к зачету:

1. Система средств художественной выразительности звука в период раннего кинематографа. Трансформация представлений о роли музыкального аккомпанемента в раннем немом кино.
2. Появление звука в кинематографе: основные опасения. Оппозиция «говорящий – звуковой». «Будущее звуковой фильмы» - «Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г.

Александрова.

3. Основные этапы эволюции звукового фильма. Развитие фонографии от стереофонического к пространственному звучанию кинофильмов. Художественный потенциал пространственных систем воспроизведения звука.
4. Внекадровое акустическое пространство анимационного фильма.
5. Звукозрительный образ. Звуковая партитура анимационного фильма – система организации звукозрительных образов в их динамике.
6. Роль звукорежиссера на подготовительном этапе производства звукового анимационного фильма.
7. Особенности синхронной записи звука на натуре и в интерьерах.
8. Запись звуковой атмосферы места съёмки. Запись шумовых фактур на съёмочной площадке анимационного фильма.
9. Монтажно-тонировочный период. Задачи, решаемые звукорежиссером в этот период по производству анимационного фильма.
10. Значение монтажно-тонировочного периода для анимационного фильмов.
11. Озвучивание реплик в тонателе. Способы имитации звуковой перспективы.
12. Озвучивание синхронных шумов в тонателе.
13. Работа в фонотеке. Отбор и монтаж шумовых фактур для анимационного фильма.
14. Монтаж и подготовка речевых, шумовых и музыкальных фонограмм к перезаписи анимационного фильма.
15. Перезапись. Нахождение оптимального баланса между акустической выразительностью и семантической разборчивостью звука в процессе перезаписи анимационного фильма.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература:

1. Звук в кино // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
2. Казарян Р. Эстетика кинофонографии. – М. : МФГОУДПО «ИПК работников ТВ и РВ» : РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
3. Попова-Эванс Е.Д. Курс лекций по звукорежиссуре в кино. – М. : ВГИК, 2017.
4. Русинова Е.А. Звук в пространстве кинематографа : моногр. / Всероссийский государственный институт кинематографии имени

- С. А. Герасимова (ВГИК). – М. : ВГИК, 2020.
5. Русинова Е.А. Звук рисует пространство // Киноведческие записки. – 2005. – № 70.

Дополнительная литература:

1. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. – М. : Прогресс, 1968.
2. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. – М. : Искусство, 1984.
3. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
4. Дворниченко О. Гармония фильма. – М. : Москва, 1981.
5. Кракауэр З. Природа фильма. – М. : Искусство, 1974.
6. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М. : Музыка, 1970.
7. Лотман М.Ю. Репетиция оркестра в разваливающемся мире // Киноведческие записки. – 1992. – № 15.
8. Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильма. Заявка // Эйзенштейн С.М. Избр. произведения. В 6 т. Т. 2. – М. : Искусство, 1964. – С. 315–316.

Студентам обеспечен доступ к следующим электронно-библиотечным системам:

ЭБС "Айбукс" контракт 192-22-У от 15.11.2022 https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	с 15.11.2022 по 15.11.2023
ЭБС "Юрайт" контракт №201-22-У от 22.11.2022 https://biblio-online.ru/	с 22.11.2022 по 22.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №198-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
ЭБС "Лань" контракт №197-22-У от 24.11.2022 https://e.lanbook.com/	с 24.11.2022 по 24.11.2023
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	Бессрочно

Перечень рекомендованных фильмов для просмотра:

1. Акварель, Россия, [Великобритания](#), [Германия](#), [Дания](#), [США](#), 2018. Режиссер: В. Косаковский, [док.](#)
2. Александр Невский, СССР, 1938. Режиссер: [С. Эйзенштейн](#)
3. Андрей Рублев, СССР, 1966. Режиссер: А. Тарковский
4. Анимационные фильмы Ю. Норштейна.
5. Анимационные фильмы А. Петрова
6. Асса, СССР, 1987. Режиссер: С. Соловьев

7. Бег, СССР, 1970. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов (кинофонография Р. Казаряна)
8. Бешеный бык (RAGING BULL), США, 1980. Режиссер: Мартин Скорсезе /Martin Scorsese/
9. Брат, Россия, 1997. Режиссер: А. Балабанов
10. Край, Россия, 2009. Режиссер: А. Учитель
11. Ностальгия /NOSTALGHIA/, СССР - Италия, 1983. Режиссер: А. Тарковский.
12. Одна, СССР, 1931. Режиссеры: Г. Козинцев, Л. Трауберг
13. Пастораль, СССР, 1976. Режиссер: О. Иоселиани (кинофонография Е. Поповой)
14. Солярис, СССР, 1972. Режиссер: А. Тарковский (кинофонография С. Литвинова)
15. Сталкер, СССР, 1979. Режиссер: А. Тарковский /Andrei Tarkovsky/ (кинофонография В. Шаруна)
16. Страна глухих, Россия, 1998. Режиссер: В. Тодоровский
17. Фауст, Россия, 2011. Режиссер: А. Сокуров
18. Подборка студенческих неигровых фильмов для звукозрительного анализа и обсуждения.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

1. Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017 г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Список учебно-лабораторного оборудования:

1. Учебные аудитории, акустически обработанные в соответствии с государственным стандартом для профессиональных студий звукозаписи (СНиП 23-03-2003, МГСН 2-04-97), с возможностью проекции изображения на экран и воспроизведения

звука формата не ниже Dolby Digital5.1 с полным дистанционным управлением показа с места преподавателя, оснащенные системами для проведения презентаций, иметь управляемое сетевое подключение к главному серверу вуза:

аудитория № 304 исторического корпуса, оснащенная видеовоспроизводящей техникой в составе: плазменная панель Panasonic № 000.000.000.009.474, проигрыватель DVD – Pioneer № 000.000.000.010.487, ресивер Yamaha RX – U 661 RD № 000.000.000.011.097; звуковоспроизводящей техникой в составе: проигрыватель CD – Marantz CD 5400 № 000.000.000.009.556, аудиомикшер Soundcraft SPIRITM 12 № 000.000.000.000.908, компьютерная станция нелинейного монтажа звука в комплекте № 000.000.000.004.824 Mac Pro, Pro Tools, периферийное обеспечение; наушниками Sony MDR 7506 № 41013400000052; персональным компьютером в комплекте Pent № 000.000.000.004.621; столами, стульями, маркерной доской, маркерами, губкой.

2. Кабинет № 118 Учебной киностудии - просмотрный зал, оснащенный проектором: HD (1280 – 720) Panasonic PT-DW 10000E; звуковым процессором Dolby CP 650 Dolby Digital (stereo, mono, 5.1), DTS; видеопроигрывателем Pioneer BDP-LX71, носители: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW), CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [ISO 9660 file system only]), медиаконтейнеры: AVI, MKV, MPG, TS, M2TS, MP4, WMV, VOB, EVO, ISO, BDMV (с меню); Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, XviD, DivX, WMV, AVCHD.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Изучение материала этого курса основывается на проблемно-хронологическом подходе. В ходе изучения «Звукового решения фильма» студенты приобретают умения получать новые знания, систематизировать их; воспринимать и анализировать киноматериал; оперировать базовыми понятиями; решать творческие задачи; логично выстраивать устные тексты относительно своей специализации.

Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится занятиям, в ходе которых студенты не только овладевают алгоритмами познавательной деятельности, но и демонстрируют свои творческие способности. Особое место обучению принадлежит представлению студентами собственного звукозрительного анализа фильмов или фрагментов кинокартин, которые они выполняют в рамках самостоятельной работы. При анализе каждого фильма студенты должны продемонстрировать методологические знания

и умения, связанные с творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать экранные произведения, читать и понимать учебные и научные тексты.

Выполняя задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической действительности и критически определить качественные характеристики фонограммы фильма по техническим и художественным параметрам.

Ключевую роль в овладении материалом курса играет развитие способности студентов к пониманию значения звука в контексте кинопроизведения в целом, осознании его драматургической роли в аудиовизуальных искусствах, специфики возникновения различных стилистических приемов и системы звуковых средств художественной выразительности в процессе развития звукозрительных кинообразов.

Критерий качества усвоения материала курса связан не с усвоением большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки звукозрительных решений фильмов, развитием коммуникативной культуры студентов.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

_____ И.В.Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

«Творческая (стационарная) практика»

тип практики

Специальность

54.05.03 ГРАФИКА

(указывается код и наименование специальности)

Специализация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Авторы: декан факультета анимации и мультимедиа, доцент, Е.Г.Яременко, заведующий кафедрой С.М.Соколов.

по специальности **55.05.01 Режиссура кино и телевидения**
по специализации **Режиссер анимации и компьютерной графики**

с учетом рекомендаций ОПОП

Рабочая программа творческо-производственной практики одобрена на заседании кафедры «Анимации и компьютерной графики»

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой С. М. Соколов _____

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е.Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Зав.библиотекой _____ В.М. Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № ____ от « _____ » _____ 20__ г.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова
(ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
5. Объем и продолжительность практики
6. Содержание практики
7. Форма отчетности по практике
8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике
9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Материально-техническое обеспечение практики
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

II. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практика
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
5. Приложение

I. Программа практики

1. Цели и задачи практики

Цели творческой практики:

- углубление студентами теоретических и практических знаний о процессе производства анимационного фильма на всех этапах и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;
- подготовка студентов к самостоятельной производственной деятельности и профессиональной работе по созданию анимационных фильмов.

Задачами творческой практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных в институте и использование их при выполнении контрольных заданий по программе;
- изучение современных технологий творческо-производственного процесса в анимационной индустрии.

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Творческая практика по специальности 54.05.03 Режиссура кино и телевидения по специализации «Художник анимации и компьютерной графики» входит в Обязательную часть Блока 2.

Творческая практика – вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. При прохождении творческой практики студент приобретает углубленные знания об управлении производственным процессом, узнает новые технологии, используемые в процессе создания анимационного фильма.

Полученные знания при прохождении творческой практики в дальнейшем помогают в создании творческих проектов.

Способ проведения практики – стационарный.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс реализации задач творческо-производственной практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 54.05.03 ГРАФИКА по специализации «Художник анимации и компьютерной графики»:

ПК-22 способность владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры, графического изобразительного искусства

ПК-24 способность дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного искусства.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Творческая практика по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» в Обязательную часть Блока 2.

Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой

Для решения задач практики студент должен знать программу практики, график ее проведения, форму промежуточной аттестации, требования к оформлению отчета о практике.

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе творческо-производственной практики используются в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

5. Объем и продолжительность практики

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации «Режиссер анимации и компьютерной графики» творческо-производственная практика проводится на третьем и четвертом курсе согласно графику учебного процесса.

Трудоемкость практики – 108 часов 3 зачетные единицы.

6. Содержание практики

Тематический план творческо-производственной практики имеет следующую структуру:

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела (этапа)	Трудоемкость, час.	Форма текущего контроля
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап	Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Собрание-инструктаж по	2	Собеседование с руководителем практики

		организации практики и правилам безопасности работы.		
2	Основной этап	Выполнение практических работ направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Выполнение индивидуального задания.	90	Контроль со стороны руководителя практики
3	Заключительный этап	Подготовка отчета по практике Защита результатов практики в форме зачета с оценкой.	16	Защита отчета
		Итого	108	

При прохождении практики необходимо ознакомить студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. Содержание работы студентов в период прохождения творческо-производственной практики заключается:

- в освоении основных видов и методов организации профессиональной деятельности специалистов, прошедших подготовку 54.05.03 ГРАФИКА по специализации «Художник анимации и компьютерной графики»;
- в выполнении индивидуального задания.

Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы (Приложение 1). Материал практики подшивается в папки, и по окончании практики студенты составляют Отчет о прохождении практики.

По результатам прохождения практики студент готовит разделы отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции:

- Титульный лист;
- Содержание;
- Введение;
- Основная;
- Заключение;
- Список использованной литературы;
- Приложения.

Формой самостоятельной работы в период практики является выполнение индивидуального задания руководителя практики со стороны предприятия.

7. Форма отчетности по практике

Результаты индивидуальное задание руководителя практики со стороны предприятия практики студент обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С

этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру «Анимации и компьютерной графики».

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по практике, который принимает руководитель практики от ВГИК.

При оценке результатов практики учитывается:

- качество и полнота составления отчета по практике;
- качество записей в дневнике практики;
- качество выполненного творческого задания.

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением «зачтено» и «незачтено». Зачет по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к диплому.

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике

Отчет по практике включает: материал практики и выполненное индивидуальное задание.

Материал практики представляет собой приложения к отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5–10 страниц текста.

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения.

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, представленной в Приложении 2.

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по практике, являются следующие:

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики;

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных

запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две главы;

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Текст работы печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 (курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав выделяются полужирным шрифтом. Поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0.

Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.

Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует помещать после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над соответствующей табличной формой.

Список использованной литературы содержит названия всех использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В списке использованной литературы источники располагаются в следующем порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из периодических изданий, справочные материалы). Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Приложения оформляются как продолжение отчёта на последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в отчёте.

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9.1 Основная литература:

1. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение. Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2009.
2. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.
3. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги: лекции по искусству анимации: Учебное пособие / Ю.Б. Норштейн; ВГИК, Ж-л "Иск-во кино". - М.: ВГИК, 2005. - 254 с.

9.2 Дополнительная литература:

1. Арнольди Э. М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. Л., Искусство, 1968 (2-е изд. – 1994).
2. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
3. Сазонов А.П. Персонаж рисованных фильмов. М.: ВГИК, 1959.
4. Хитрук Ф.С. Профессия-аниматор. (В 2 тт.) -М.: Гаятри, 2007.
5. Асенин С. В. Волшебники экрана». М. Искусство. 1974 г.
6. Асенин С. В. Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и своём искусстве. М., Искусство, 1980.
7. Иванов Б. Введение в японскую анимацию. М., Фонд развития кинематографии РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.
8. Кривуля Н. Г. Ожившие тени волшебного фонаря. М., Аметист, 2006.
9. Курчевский В. Изобразительное решение мультипликационного фильма /О природе гротеска и метафоры/. М. ВГИК, 1986.
10. Сазонов А. Изобразительная композиция и режиссерская раскадровка рисованного фильма. М., ВГИК, 1960.
11. Смолянов Г. Кукольный персонаж на съемочной площадке, М., ВГИК, 1984.
12. Эйзенштейн С.М. Дисней./ Метод. Том 2.М.: Музей Кино, Эйзенштейн-центр, 2002.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

а) информационные технологии, программное обеспечение

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); лицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

б) информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» контракт № 130-18-У от 22.06.2018г. https://biblio-online.ru/	от 22.06.2018г. по 31.12.2018 г.
ЭБС «Лань» контракт № 159-18-У от 17.07.2018г. https://e.lanbook.com/	от 17.07.2018 г. по 17.07.2019г.
ЭБС «Айсбук» контракт 20-10/1-К/22-18-У от 26.02.2018г. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 26.02.2018г. по от 26.02.2019г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

11. Материально-техническое обеспечение практики

перечень материально-технического обеспечения включает:

- библиотеку, читальный зал

Значительным источником информации является научно-исследовательские кабинеты ВГИК, а также библиотека ВГИК.

Кроме того, студенты обеспечиваются контактной поддержкой при желании воспользоваться архивными и современными материалами, отражающими отечественный кинопроцесс, различных киноучреждений страны, а также архивных организаций.

№ п/п	Вид аудиторного фонда	Аудитории для проведения занятий	Требования
-------	-----------------------	----------------------------------	------------

1.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся	322, 323, библиотека	Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
----	--	----------------------	--

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья ВГИК и организация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,

так и в отдельных группах.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по творческой практике

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Этапы формирования и программа оценивания компетенций

№ п/п	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые модули, разделы (этапы) программы практики	Наименование оценочного средства
1	ПК-22	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
2	ПК-24	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики
3	ПКО-3	Основной этап, Заключительный этап	Отчет о прохождении практики

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций обязательных обучающегося при проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета о практике.

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный.

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы практики:

– профессиональные знания студента проверяются при проверке содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические вопросы;

– степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера.

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента

13.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика руководителя (Приложение 3). Защита отчета по творческо-производственной практике включает доклад обучающегося с презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.

13.4 Примерные задания к зачету по практике

1. Режиссерский сценарий.
2. Синопсис.
3. Режиссерская раскадровка.
4. Аниматик.

13.5 Содержание задания по творческой практике

Руководитель практики назначает творческое задание по конкретным параметрам. К защите практики студент готовит подробный, обстоятельный анализ творческо-производственный проекта (по параметрам, заданным педагогом). Выполнение данного задания развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета.

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Подготовка и итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях «Анимации и компьютерной графики».

Критерии зачета по итогам практики:

Оценка «зачтено»:

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- высокий уровень сформированности заявленных компетенций.

Оценка «незачтено»:

- фрагментарные теоретические знания;
- знание отдельных рекомендованных источников;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практики компетенций.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ДНЕВНИК

прохождения творческой (стационарной) практики

студента курса _____ форма обучения _____ группа _____

специальность _____

специализация _____

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики:

(название организации)

Срок прохождения практики: _____

1. Студент _____ (подпись)

2. Руководитель практики
от ВГИК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

3. Руководитель практики
от организации, предприятия

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

Факультет _____

Кафедра _____

**ОТЧЕТ
по творческой (стационарной) практике**

_____ курса _____ группы
_____ формы обучения
специальность, специализация

(фамилия, имя, отчество студента полностью)

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

название организации

адрес организации

название отдела

в качестве кого проходил практику студент

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
от образовательной организации

фамилия, имя, отчество, должность

от организации (предприятия) _____

фамилия, имя, отчество, должность

201__

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта

_____ (фамилия, имя, отчество студента)

Специальность _____

Специализация _____

группа _____ курс _____ форма обучения _____

с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

под руководством _____

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)

прошел(а) творческо-производственную практику

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*:

№	Наименование и шифр общепрофессиональных (ОПК) компетенций в соответствии с учебным планом и ФГОС ВО	Уровень сформированности компетенции, элемента компетенции*		
		низкий	средний	высокий
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* отметить знаком «+» в нужной графе

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« _____ » _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ»

Направление подготовки
54.05.03 — Графика

Квалификация (степень) выпускника
Художник анимации и компьютерной графики

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва
2024

Автор - Зуйков В. С., кандидат философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История религий» **одобрен** на заседании кафедры истории и философии протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ / Андреев А.Л.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ Е. Г. Яременко
(Ф.И.О. подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман
(Ф.И.О. подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М.Шипулина
(Ф.И.О. подпись)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История религий»**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.		
1.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
	УК-1, УК-6	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа); - обсуждения по темам теоретического содержания; - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.	УК-1, УК-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов; - выполнение заданий по самостоятельной работе; - разработка теоретической основы тематики.	УК-1, УК-6
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах; - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о роли религии в жизни общества; - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов, связанных с историей религий; - выполнение заданий по самостоятельной работе.	УК-1, УК-6
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:	- посещение лекционных занятий; - ведение конспекта лекций участие в обсуждении теоретических вопросов; - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы); - наличие выполненных самостоятельных заданий по

		теоретическим вопросам тем.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий; - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу; - способность аргументировать свою точку зрения; - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины; - участие в дискуссии на предлагаемую тему.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии; - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций; - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия; - успешное выполнение заданий для самостоятельной работы.
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий; - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии; - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии; - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно.
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме; - студент может обосновать применение тех или иных методов; - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий; - способность самостоятельно анализировать религиозные идеи.
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - задания для самостоятельной работы выполнены с использованием необходимых методов и информационных источников; - представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества; - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, умение выделять содержание религиозных идей и мотивов в художественной ткани анализируемого произведения искусства и правильно его интерпретировать; - задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений; - ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт с оценкой
2	УК-6	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт с оценкой

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История религий» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение,
- задание для самостоятельной работы,
- зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного преподавателем задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии художника, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки (особенно в условиях телевизионного производства).

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение социокультурных механизмов взаимодействия религиозного сознания и творческой деятельности всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Зачет с оценкой

Проходит в форме ответа на билет, сформированный путем случайной выборки вопросов из списка, одобренного на заседании кафедры.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«хорошо»* - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка *«удовлетворительно»* - студент не достаточно активен в диспуте показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и

последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.2. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка *«неудовлетворительно»*-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации

Зачёт с оценкой

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний и практических навыков анализа литературного текста.

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «**неудовлетворительно**» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Темы для самостоятельной работы.

1. Происхождение религии.
2. Общие сюжеты в религиях мира.
3. Первобытная религия.
4. Первобытная религия и искусство.
5. Религия и магия.
6. Синкретизм в религии.
7. Китайские религии.
8. Религия и кино.
9. Объяснение происхождения зла в религиях мира.
- 10.Смысл жизни и смерти в религии.
- 11.Религия и национальное само сознание.
- 12.Религия и социальные проблемы.
- 13.Религия и война.
- 14.Религия и семья.
- 15.Религия и политика.
- 16.Возникновение буддизма.
- 17.Буддистская философия и практика.
- 18.Восточные религии на Западе.
- 19.Зороастризм.
- 20.Библия как произведение литературы.

21. Библия и её история.
22. Пророческое движение в древнем Израиле и Иудее.
23. Социальные проблемы в Библии.
24. Государство и религия в Библии.
25. Сходство и отличие мифов о творении в Библии и других религиях.
26. Авраамические религии.
27. Женщина в Библии.
28. Героическая тема в Библии.
29. Мессианская тема в Библии.
30. Библия и право.
31. Библейские сюжеты в кино.
32. Ветхозаветные апокрифы.
33. Иудаистский ритуал.
34. Структура Талмуда.
35. Разделение иудаизма и христианства.
36. Происхождение христианства.
37. Апостол Павел.
38. Начало христианской церкви.
39. Отношение православия и католицизма в истории.
40. Протестантизм и экономика.
41. Судьба: неизбежность или свобода. Свобода воли в религиях мира.
42. Инквизиция в истории Западной церкви.
43. Героические образы Библии.
44. Русское сектантство.
45. Государство и церковь в России. Особенности взаимоотношений.
46. Мученики Русского православия.
47. Юродивые в православной традиции.
48. Ислам и политика.
49. Отношение ислама к религиям мира.
50. Исламский фундаментализм.

51. Социальные отношения в исламе.
52. Христианские праздники.
53. Мусульманские праздники.
54. Иудаистские праздники.
55. Буддийские праздники.
56. Религия и национальные самосознания.
57. Отношение к греху в религиях мира.
58. Религиозные сюжеты в кино.
59. Современные религиозные течения.
60. Тоталитарные секты.
61. Экуменизм.
62. Религия и война.
63. Непротивление или сопротивление злу в религиях мира.
64. Красота в религиозном восприятии.
65. Коран как произведение религиозного искусства.
66. Смысл и цели православия искусства.
67. Отношение к бедности и богатству в религиозной традиции.
68. Религия и современные научные теории мироустройства.
69. Религия и глобализация.
70. Религиозный мессианизм в политической традиции.
71. Христианство и государство.
72. Иудаизм.
73. Христианские ереси.
74. Начало христианского Богословия.
75. Христианство в кино.
76. Христианские праздники.
77. Борьба за христианский символ веры.
78. Гонения на христиан.
79. Католицизм.
80. Протестантизм.

81. Православие.
82. Крещение Руси.
83. Литература нового завета.
84. Христианская эсхатология.
85. Эволюция образа дьявола в христианстве.
86. Раскол русской церкви.
87. Секты в России.
88. Ислам.
89. Ислам и политика.
90. Современные религиозные течения.
91. Религия и музыка.
92. Религиозная эклектика.
93. Религия в современном мире.
94. Неоязыческое движение.
95. Современные секты.
96. Религия и коммерция.
97. Смысл истории в христианстве.
98. Теодицея в христианстве.
99. «Справедливость и милосердие» религиозной традиции.
100. Смысл истории в религиях мира.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Религия и культурно-психологические проблемы человека.
2. Проблема понимания Западом Востока.
3. Личность пророка с психологической и философско-исторической точки зрения.
4. Отношения между Богом и человеком.
5. Исторический фон возникновения христианства.
6. Специфика католического религиозного мировоззрения в сравнении с православным.
7. Особенности исламского вероучения.

8. Влияние буддизма на мировую культуру, буддизм в кино.
9. Иудаизм в современном мире, его значение в мировой культуре.
10. Современные религиозные течения и секты.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов для зачета.

1. Первобытная религия, её особенности
 - a) анимизм
 - b) тотемизм
 - c) фетишизм
 - d) табуизм
 - e) религия и магия.
2. Религии Древнего Китая – их происхождения и специфика.
 - a) Конфуцианство.
 - b) Даосизм.
 - c) Буддизм.
 - d) Отношение этих систем между собой и мировыми религиями.
3. Индуизм. История и этапы становления.
4. Течения в индуизме.
5. Буддизм. История и цели буддизма. Философия и практика буддизма. Течения в Буддизме. Буддизм на Западе.
6. Зороастризм. История и цели зороастризма, влияние зороастризма на другие религии.
7. Истоки авраамических религий, их цели, сходства и отличия. Связь с другими религиями Востока.
8. Иудаизм. История, особенности, литература. Философия и практика.
9. Библия. Её структура, этапы её становления, связь с историей.
10. Происхождение христианства, его отделение от иудаизма, отношение к государству и обществу.
11. Начало христианского богословия, становление символа веры.
12. Новый Завет. Его структура, мораль и главные идеи.
13. Католицизм. История, основные черты и структура.
14. Протестантизм. Происхождение течения и его особенности.

15. Православие – основа догматики и истории, отличия от католицизма и протестантизма.
16. Православие в России. История отношения с государством.
17. Первые русские святые. Течения в XIV-XV веках. Влияние на культуру.
18. Старообрядчество.
19. Секты в современной России.
20. Ислам: история, литература, течения.
21. Современные неорелигиозные течения.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе

_____ **И.В.Коротков**

« _____ » _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МАСТЕРСТВО АКТЕРА

Название дисциплины

Специальность

Графика

Специализация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код (ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - практические занятия, направленные на познание элементов актерского мастерства - обсуждения по темам воспитания и творчества актера определенного направления - выполнение творческих заданий: этюдов, практических упражнений	ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению вопросов, возникающих в процессе освоения элементов актерского мастерства - выполнение творческих заданий: этюдов, практических упражнений - разработка теоретической основы понимания актерского мастерства	ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических основах понимания актерского мастерства - проверка навыков исследовательской работы по темам воспитания и творчества актера определенного направления - оценка активности и эффективности участия в выполнении творческих заданий: этюдов, практических упражнений	ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2
3.	Показатели оценивания компетенций	
	<u>Этап 1:</u> - посещение практических занятий	

	Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - активное участие в обсуждении проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства - наличие выполненных творческих заданий: этюдов, практических упражнений
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение творческих заданий: этюдов, практических упражнений - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в практическом занятии - степень правильности выполнения творческих заданий - степень активности и эффективности участия в обсуждении проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства - успешное выполнение этюдов, практических упражнений
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% практических занятий - активное участие в обсуждении проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - творческие задания выполнены своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка проблемных вопросов познания элементов актерского мастерства выполнена самостоятельно - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать элементы актерского мастерства
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - творческие задания решены с использованием необходимых методов - представленные задания соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества, - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала,

		усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по актерскому мастерству - творческие задания сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений -ЗАЧЕТ
--	--	---

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1. 5	ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2	Обсуждения Творческие задания Зачет
2.	ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2	Обсуждения Творческие задания Зачет
3.	ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2	Обсуждения Творческие задания Зачет
4.	ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2	Обсуждения Творческие задания Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Мастерство актера» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Обсуждение
- Творческое задание
- Зачет

Творческие задания

В рамках учебного процесса по данной дисциплине студент должен выполнить комплекс практических упражнений и этюдов. Тема практических упражнений и этюдов определяется педагогом, а ситуации, задачи и предлагаемые обстоятельства создаются самими студентами. Этюды могут быть в этом разделе как одиночные, так и групповые.

Основными видами творческих работ являются: этюды, практические упражнения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии актера.

Экзамен

Проходит в форме выполнения творческого задания.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов выполнения творческих заданий

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания педагогов. Критериями могут являться творческое восприятие дисциплины *«Мастерство актера»* и постоянное выполнение заданий педагога. Оценка *«зачтено»* основывается на творческом усвоении всего материала данной дисциплины.

Оценка *«не зачтено»* выставляется обучающемуся, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения заданий педагога, а также отсутствия на занятиях по неуважительной причине. Оценка основывается на сомнениях в способностях обучающегося к обучению.

1.5.2. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка *«зачтено»* - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка *«не зачтено»* - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачета)

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, продемонстрировавшему яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания руководителя мастерской и педагогов. Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на усвоении студентом учебного материала. Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, степень их реализации, качество художественных подходов и решений, владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение существовать в творческом коллективе, способность к развитию.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, неоднократно потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также отсутствующего на занятиях по неуважительной причине, не способного существовать в творческом коллективе. Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не успешности, студента, так и на результатах его способности к обучению данной профессии.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень творческих заданий.

1. Любое простое бытовое действие с воображаемым предметом.
2. Одиночный этюд, созданный студентом в предлагаемых обстоятельствах.
3. Сочиненные и подробно разработанные предлагаемые обстоятельства, исходное событие и противоположные задачи действующих спонтанно в живом процессе.
4. Через свое тело, пластику, психофизику оживление какого-либо неодушевленного предмета.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

Тема 1. Внимание.

Тема 2. Оценка.

Тема 3. Взаимодействие.

Тема 4. Наблюдения.

Тема 5. Фантазия.

Тема 6. Работа над ролью в отрывках.

Тема 7. Работа над ролью в актах из пьес.

Тема 8. Работа над дипломными спектаклями.

1.6.3 Примерный перечень тематики зачетных и экзаменационных заданий.

1. Воплощение через актеров полноценных образов
2. Работа над водевилем, музыкальной комедией.

3. Музыкальные пародии
4. Разработать и показать на площадке небольшой отрывок из драматургического или литературного произведения
5. Этюды на оценку факта

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С. А. ГЕРАСИМОВА (ВГИК)»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической,
работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

Специальность
54.05.03 Графика

Квалификация выпускника
Художник анимации и компьютерной графики

Уровень образования
Специалитет

Форма обучения
очная

Москва, 2024

Составитель: Никитина И.П., доктор философских наук, доцент.

Фонд оценочных средств по дисциплине составлен в соответствии с ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 1013 от 13 августа 2020 г. по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (степень выпускника – специалист).

Фонд оценочных средств дисциплины одобрен на заседании кафедры истории и философии. Протокол № 1 от 31 августа 2024 г.

Зав. кафедрой _____ А. Л. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ В.В. Архипов

Начальник отдела по методической работе _____ В. В. Атаман

Зав. библиотекой _____ В. М. Шипулина

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	ОПК-6	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания 	ОПК-6
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики 	ОПК-6
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о 	ОПК-6

	<p>культурной жизни общества</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии по вопросам культурной политики - выполнение заданий по самостоятельной работе 	
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения
	<p><u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала</p>	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - успешное выполнение самостоятельной работы
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<p><u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний</p>	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение <ul style="list-style-type: none"> - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - самостоятельная работа выполнена качественно и своевременно
	<p><u>Этап 2:</u> Формирование навыков</p>	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в

	практического использования знаний	<p>указанные сроки</p> <ul style="list-style-type: none"> - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать проблемы культурной политики
	Этап 3: Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - самостоятельная работа выполнена с использованием освоенных методов и предложенных информационных источников - представленная самостоятельная работа соответствует предъявляемым требованиям качества - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по дисциплине <p>- ЗАЧЁТ</p>

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	ОПК-6	Задание для самостоятельной работы Зачет

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- самостоятельная работа;
- зачёт.

Зачёт проходит в форме презентации или защиты самостоятельной работы по предложенным темам.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов самостоятельной работы

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, умения самостоятельно заниматься исследовательской деятельностью.

Оценка «незачёт» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2. Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачёта)

Уровень знаний определяется оценками «зачёт», «незачёт».

Оценка «зачёт» - студент показывает полные, глубокие или достаточные знания программного материала, показывает высокий уровень теоретических знаний и умения анализировать предложенный материал. При ответе возможны некоторые несущественные ошибки, либо затруднения с ответом на поставленный вопрос.

Оценка «незачёт» - студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень вопросов и творческих заданий к зачёту

1. Понятие и функции культуры.
2. Государство как субъект культурной политики.
3. Основные тенденции и традиции культурной политики в России.
4. История культурной политики в России досоветского периода.
5. Особенности культурной политики государства в советский период.
6. Культурная политика России в пореформенный период.
7. Основные проблемы современной российской культурной политики и пути их решения.
8. Специфика развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в.
9. Функции и полномочия субъектов Российской Федерации.
10. Понятие «культурный регион» и культурная политика.
11. Современное состояние правового обеспечения в сфере культуры.
12. Современная законодательная база культурной политики в РФ.
13. Структура и функции органов власти в сфере культурной политики.
14. Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, структура.
15. Роль общественных организаций, фондов, политических партий, негосударственных организаций в осуществлении культурной политики; их взаимодействие с органами власти.
16. Программно-целевой метод и его роль в развитии социокультурной сферы.
17. Культурная политика зарубежных стран: стратегии и модели.
18. Городская культурная политика.
19. Система подготовки специалистов в сфере культуры.
20. Современная социокультурная ситуация.
21. Особенности управления искусством в контексте государственной культурной политики.
22. Сохранение и развитие национальных культурных особенностей.
23. Охрана культурно-исторического наследия как направление культурной политики.
24. Взаимодействие государства с бизнес-сообществом в процессе осуществления культурной политики.

25. Влияние государственной культурной политики на деятельность современных творческих индустрий.
26. Влияние процессов глобализации на современную культуру.
27. Сотрудничество государства и церковных организаций в социокультурной сфере.
28. Международное культурное сотрудничество (сотрудничество в рамках СНГ, трансграничное и профессиональное сотрудничество).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В.Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО И ПАНТОМИМА

Название дисциплины

Специальность

Графика

Специализация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Гуркина И.Н., старший преподаватель

по специальности **54.05.03 Графика**
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ /Архипов В.В.

Зам.руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ /Атаман В.В.

Зав.библиотекой _____ /Шипулина В.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 – Цели и задачи освоения дисциплины.
- 1.2 – Место дисциплины в ОПОП
- 1.3 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.1. - Структура и организационно-методические данные дисциплины.
- 2.2. – Содержание разделов дисциплины.
- 2.2.1 – Тематический план дисциплины.
- 2.2.2. – Содержание дисциплины.
- 2.2.3. – Занятия с применением инновационных форм.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

- 3.1. – Обязательная литература.
- 3.2. – Дополнительная литература.
- 3.2. – Фильмография.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

I.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель освоения дисциплины – помочь начинающему аниматору понять и освоить природу актерского ремесла, одной из важнейших составляющей анимации. Научить передавать чувства, мысли, эмоции, действия через форму и движение. Познакомить с построением пластической характеристики персонажа.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «Актерское мастерство и пантомима» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства относится к дисциплинам по выбору в рамках вариативной части ООП ВО. Данный курс предназначен для студентов специальности «54.05.03 – Графика (Художник анимации и компьютерной графики)».

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина преподается студентам 5 курса (9 семестр), на изучение дисциплины отводится 2 зачетных единиц (72 академических часа).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
- ОК-3 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества для

формирования гражданской позиции.

ОПК-2

- способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

ПК-2

- способность демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед		72 час.	
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по уч.плану	В.т.ч. по семестрам		
		9		
Практический блок				
<i>Работа с преподавателем (контактные часы)</i>	34	34		
Практические занятия	34	34		
<i>Самостоятельная работа</i>	32	32		
Форма итогового контроля	3(6)	3(6)		
Всего часов	72	72		

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план дисциплины.

№	Темы	Количество часов				СРС
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем			
			лек.	практ.	лаб.	
5 курс, 9 семестр						

1	Внимание.	8	-	4	-	-	4
2	Тело. Его возможности.	10	-	6	-	-	4
3	Пластическая выразительность.	10	-	6	-	-	4
4	Наблюдения.	8	-	4	-	-	4
5	Пантомима.	12	-	6	-	-	6
6	Персонаж.	8	-	4	-	-	4
7	Действие.	10	-	4	-	-	6
Зачет		6					
Итого за 9 семестр:		72	-	34	-	-	32
Общая трудоемкость:		72	-	34	-	-	32

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Внимание. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Тренировка умения видеть и слышать все, что происходит на площадке, быстро реагировать на изменение ситуации. Форма занятий – групповой тренинг.

Тема 2. Тело. Его конструкция. Его возможности. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Знакомство с телом, как с инструментом построения движения, его конструкция, его выразительные возможности.

Тема 3. Пластическая выразительность. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Типы, виды и характер движения. Чувство формы, чувство пространства. Чувство времени. Драматургия тела. Интонация движения.

Тема 4. Наблюдения. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Поиск интересных типажей и их копирование. Придумывание биографии персонажа, помещение его в предлагаемые обстоятельства. Наблюдения за животными. Показ и разбор на занятиях.

Тема 5. Пантомима. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Приемы иллюзии в пантомиме, применение их в анимации. Воображаемый предмет. Воображаемый партнер. Воображаемая сила. Воображаемая среда обитания. Воображаемые миры.

Тема 6. Персонаж. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Знакомство с психофизикой. Эмоции (тело, лицо). Характер. Темперамент. Характерность. Пластическая характеристика. Манера (поведения, мышления, разговора).

Тема 7. Действие. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Действие как основа актерского существования. Оценка. Взаимодействие. Общение. Диалог. Мизансцена. Причины и следствия. Мотивация. Цепочка поведения. Сквозное действие.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Данный курс является практическим и предполагает поэтапное освоение элементов актерского мастерства.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий:

- коллективные психологические тренинги
- коллективные психофизические тренинги
- этюды и импровизации
- консультативные практики
- разбор конкретных ситуаций
- внеаудиторная работа

Данный курс является практическим и предполагает поэтапное освоение элементов актерского мастерства и пластических средств выразительности в пантомиме.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература.

1. Волконский С.М. Человек на сцене. В защиту актерской техники. М., Книжный дом «Либрикон», 2012
2. Норштейн Ю. Снег на траве. В 2-х книгах, «Красная площадь», 2008
3. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, Азбука, Азбука Аттикус, 2011
4. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания». СПб., Прайм ЕВРОЗНАК, М: Полиграфиздат, 2012
5. Хитрук Ф.С. Профессия – аниматор. В 2-х т., «Гаятри», 2008
6. Чехов М.А. Литературное наследие, в 2-х т., Том 4: Об искусстве аткера, М., Искусство, 1995

3.2. Дополнительная литература.

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура С., 2007
2. Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего. М.: Искусство, 1979.
3. Барташевич Л.В. Шекспир. Англия. XX век. — М.: Искусство, 1994.
4. Бежар М. Мгновение в жизни другого. М.: В/О Союзтеатр СТД СССР, 1989.
5. Белинский В. О драме и театре. – М.: Искусство, 1983.
6. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М. «Артист. Режиссер. Театр», 2003
7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003
8. Дидро Д. Парадокс об актере. Л-М.: Искусство, 1938.

9. Дроздин А.Б. Дано мне тело...Что мне делать с ним? М.: Изд. Группа «Навона», 2009.
- 10.Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. 3-е издание. – М.: Искусство, 1982.
- 11.Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — 2-е изд. – М.:ВТО, 1984
- 12.Кнебель М.О. Слово в творчестве актера./ 3-е испр. изд. – М.: ВТО, 1970.
- 13.Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. М.: Искусство, 1988.
- 14.Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. — М., 1995.
- 15.Лайош Эгри. Основы драматургии.
- 16.Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М.: Искусство, 1968.
- 17.Морозова Г.В. Пластическая культура актера. М.: ГИТИС, 1999.
- 18.Патрис Пави. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991.
- 19.Полищук В. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд. М.: АСТ Владимир ВКТ, 2010.
- 20.Пушкин и театр. М., 1953.
- 21.Румнев А. О пантомиме. Театр. Кино. М.: Искусство, 1964.
- 22.Рутберг И. Пантомима. Первые опыты. М.: Советская Россия, 1972.
- 23.Станиславский К.С. Собр. соч.: в 8-ми т. М.: Искусство, 1954-1961.
- 24.Таиров А.Я. Записки режиссера. М.: ВТО, 1970.
25. Эрик Бёрн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. СПб.: Лениздат, 1992.
- 26.Этьен Декру. Слово о миме. Архангельск, 1992.

**IV. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.**

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» договор №: 4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор №: Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.
<https://e.lanbook.com/>

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.21

ЭБС «Айсбук» контракт №: 25-03/21К/186-21-У от 19.11.2021г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория

Музыкальная и видеоаппаратура

Мебель рабочая (одинаковые стулья по количеству студентов и педагогов)

Ролл ставни

Шкафы для хранения реквизита, одежды, бутафории.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебно-методической
работе**

_____ **И.В.Коротков**

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МАСТЕРСТВО АКТЕРА

Название дисциплины

Специальность

Графика

Специализация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2024

Автор: Арькова Е.Б., доцент

по направлению подготовки **54.05.03 Графика**
с учетом рекомендаций ОПОП ВО

СОГЛАСОВАНО:

Декан художественного факультета _____ /Архипов В.В.

Зам.руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ /Атаман В.В.

Зав.библиотекой _____ /Шипулина В.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2024

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 – Цели и задачи освоения дисциплины.
- 1.2 – Место дисциплины в ОПОП
- 1.3 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.1. - Структура и организационно-методические данные дисциплины.
- 2.2. – Содержание разделов дисциплины.
- 2.2.1 – Тематический план дисциплины.
- 2.2.2. – Содержание дисциплины.
- 2.2.3. – Занятия с применением инновационных форм.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

- 3.1. – Обязательная литература.
- 3.2. – Дополнительная литература.
- 3.2. – Фильмография.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

I.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель освоения дисциплины – помочь начинающему аниматору понять и освоить природу актерского ремесла, одной из важнейших составляющей анимации. Научить передавать чувства, мысли, эмоции, действия через форму и движение. Познакомить с построением пластической характеристики персонажа.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «Мастерство актера» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства относится к дисциплинам по выбору в рамках вариативной части ООП ВО. Данный курс предназначен для студентов специальности «54.05.03 – Графика (Художник анимации и компьютерной графики)».

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина преподается студентам 5 курса (9 семестр), на изучение дисциплины отводится 2 зачетных единиц (72 академических часа).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
- ОК-3 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества для

формирования гражданской позиции.

ОПК-2

- способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

ПК-2

- способность демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины	2 зач.ед	72 час.
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч.плану	В.т.ч. по семестрам
		9
Практический блок		
<i>Работа с преподавателем (контактные часы)</i>	34	34
Практические занятия	34	34
<i>Самостоятельная работа</i>	32	32
Форма итогового контроля	3(6)	3(6)
Всего часов	72	72

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план дисциплины.

№	Темы	Количество часов				СРС
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем			
			лек.	практ.	лаб.	
5 курс, 9 семестр						

1	Внимание.	8	-	4	-	-	4
2	Тело. Его возможности.	12	-	6	-	-	6
3	Пластическая выразительность.	12	-	6	-	-	6
4	Наблюдения.	12	-	6	-	-	6
6	Персонаж.	10	-	6	-	-	4
7	Действие.	12	-	6	-	-	6
Зачет		6					
Итого за 9 семестр:		72	-	34	-	-	32
Общая трудоемкость:		72	-	34	-	-	32

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Внимание. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Тренировка умения видеть и слышать все, что происходит на площадке, быстро реагировать на изменение ситуации. Форма занятий – групповой тренинг.

Тема 2. Тело. Его конструкция. Его возможности. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Знакомство с телом, как с инструментом построения движения, его конструкция, его выразительные возможности.

Тема 3. Пластическая выразительность. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Типы, виды и характер движения. Чувство формы, чувство пространства. Чувство времени. Драматургия тела. Интонация движения.

Тема 4. Наблюдения. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Поиск интересных типажей и их копирование. Придумывание биографии персонажа, помещение его в предлагаемые обстоятельства. Наблюдения за животными. Показ и разбор на занятиях.

Тема 5. Персонаж. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Знакомство с психофизикой. Эмоции (тело, лицо). Характер. Темперамент. Характерность. Пластическая характеристика. Манера (поведения, мышления, разговора).

Тема 6. Действие. (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2)

Действие как основа актерского существования. Оценка. Взаимодействие. Общение. Диалог. Мизансцена. Причины и следствия. Мотивация. Цепочка поведения. Сквозное действие.

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Данный курс является практическим и предполагает поэтапное освоение элементов актерского мастерства.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий:

- коллективные психологические тренинги
- коллективные психофизические тренинги
- этюды и импровизации
- консультативные практики
- разбор конкретных ситуаций
- внеаудиторная работа

Данный курс является практическим и предполагает поэтапное освоение элементов актерского мастерства.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература.

1. Волконский С.М. Человек на сцене. В защиту актерской техники. М., Книжный дом «Либрикон», 2012
2. Норштейн Ю. Снег на траве. В 2-х книгах, «Красная площадь», 2008
3. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения». СПб, Азбука, Азбука Аттикус, 2011
4. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания». СПб., Прайм ЕВРОЗНАК, М: Полиграфиздат, 2012
5. Хитрук Ф.С. Профессия – аниматор. В 2-х т., «Гаятри», 2008
6. Чехов М.А. Литературное наследие, в 2-х т., Том 4: Об искусстве аткера, М., Искусство, 1995

3.2. Дополнительная литература.

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура С., 2007
2. Барро Ж.Л. Воспоминания для будущего. М.: Искусство, 1979.
3. Барташевич Л.В. Шекспир. Англия. XX век. — М.: Искусство, 1994.
4. Бежар М. Мгновение в жизни другого. М.: В/О Союзтеатр СТД СССР, 1989.
5. Белинский В. О драме и театре. – М.: Искусство, 1983.
6. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М. «Артист. Режиссер. Театр», 2003
7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003
8. Дидро Д. Парадокс об актере. Л-М.: Искусство, 1938.
9. Дрознин А.Б. Дано мне тело....Что мне делать с ним? М.: Изд. Группа «Навона», 2009.
- 10.Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. 3-е издание. – М.: Искусство, 1982.
- 11.Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — 2-е изд. – М .:ВТО, 1984
- 12.Кнебель М.О. Слово в творчестве актера./ 3-е испр. изд. – М.: ВТО, 1970.
- 13.Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. М.: Искусство, 1988.

14. Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. — М., 1995.
15. Лайош Эгри. Основы драматургии.
16. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М.: Искусство, 1968.
17. Морозова Г.В. Пластическая культура актера. М.: ГИТИС, 1999.
18. Патрис Пави. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991.
19. Полищук В. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд. М.: АСТ
Владимир ВКТ, 2010.
20. Пушкин и театр. М., 1953.
21. Румнев А. О пантомиме. Театр. Кино. М.: Искусство, 1964.
22. Рутберг И. Пантомима. Первые опыты. М.: Советская Россия, 1972.
23. Станиславский К.С. Собр. соч.: в 8-ми т. М.: Искусство, 1954-1961.
24. Таиров А.Я. Записки режиссера. М.: ВТО, 1970.
25. Эрик Бёрн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.
СПб.: Лениздат, 1992.
26. Этьен Декру. Слово о миме. Архангельск, 1992.

**IV. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.**

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» договор №: 4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор №: Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.
<https://e.lanbook.com/>

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.21

ЭБС «Айсбук» контракт №: 25-03/21К/186-21-У от 19.11.2021г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория

Музыкальная и видеоаппаратура

Мебель рабочая (одинаковые стулья по количеству студентов и педагогов)

Ролл ставни

Шкафы для хранения реквизита, одежды, бутафории.