МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Художественно-изобразительное решение фильма»

Специальность
54.05.03 "Графика"

Уровень подготовки
специалитет

Формы обучения – очно-заочная

Рязань

1 Общие сведения

Оценочные материалы — совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур проверки), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части ОПОП.

Цель — оценить соответствие знаний, умений и владений, приобретенных обучающимся в процессе изучения дисциплины, целям и требованиям ОПОП в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача — обеспечить оценку сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций.

Контроль сформированности компетенций по дисциплине проводится:

– в форме текущего контроля успеваемости (практические работы, самостоятельная работа);

– в форме промежуточной аттестации (экзамен).

Текущий контроль успеваемости проводится с целью:

– определения степени усвоения учебного материала;

– своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины;

– организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и самостоятельной работы;

– оказания обучающимся индивидуальной помощи (консультаций).

К контролю текущей успеваемости относится проверка обучающихся:

– по результатам выполнения заданий на практических занятиях;

– по результатам выполнения заданий для самостоятельной работы.

Текущая успеваемость студента оценивается **положительно**, если студент полностью выполнил все практические работы согласно графику текущего контроля, в противном случае текущая успеваемость студента оценивается **отрицательно**.

Результаты текущего контроля успеваемости учитываются преподавателем при проведении промежуточной аттестации. Отставание студента от графика текущего контроля успеваемости по изучаемой дисциплине приводит к образованию **текущей задолженности**.

Промежуточная аттестация проводится в форме **экзамена**.

Форма проведения экзамена – устный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. Экзаменационный билет включает один теоретический вопрос и оформленные как в электронном, так и письменном виде (в зависимости от требований практического задания) результаты выполненных практических работ в течение семестра.

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Основными этапами формирования компетенций при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями.

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

– пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;

– продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;

– эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

Критерии оценивания компетенций (результатов):

1) уровень усвоения материала, предусмотренного программой;

2) умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи;

3) качество ответа на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, логичность;

4) содержательная сторона и качество материалов, приведенных в отчетах студента по лабораторным работам, практическим занятиям;

5) использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

Уровень освоения сформированности компетенций (знаний, умений и навыков) по дисциплине оценивается в форме отметки. Шкала и критерии оценивания представлены в таблице (Таблица 1).

Таблица 1 — Критерии оценивания компетенций

Оценка	Критерий
«отлично»	Студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
«хорошо»	Студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
«удовлетворительно»	Студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студен-

Оценка	Критерий
	там, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
«неудовлетворительно»	Ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу, при отрицательной оценке текущей успеваемости (т.е при наличии текущей задолженности по практическим заданиям на момент сдачи экзамена). Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

3 Паспорт оценочных материалов по дисциплине

В паспорте фонда оценочных материалов (Таблица 2) приведено соответствие между разделами (темами) дисциплины, контролируемыми компетенциями, оценочными средствами и способами контроля компетенции.

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств (набор 2016, 2017, 2018 годов)

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Оценочные средства		Способ контроля
			текущий контроль	промежуточная аттестация	
1.	Психология восприятия экранных искусств	УК-4, ПК-6	практическое занятие	экзамен	устно
2.	Основы художественно-изобразительного решения фильма	УК-4, ПК-6	практическое занятие	экзамен	устно
3.	Искусство визуального повествования	УК-4, ПК-6	практическое занятие	экзамен	устно
4.	Художественно-изобразительное решение фильма	УК-4, ПК-6	практическое занятие	экзамен	устно
5.	Курсовая работа (9 семестр)	УК-4, ПК-6	–	курсовая работа	письменно

4 Типовые контрольные задания и иные материалы

4.1 Перечень заданий к практическим занятиям

При оценке практических работ студента используется шкала оценивания «зачтено» - «не зачтено».

Процесс выполнения работ практических работ построен на теоретическом, интуитивном и эмоциональном анализе существующих анимационных фильмов, выполнении упражнений и работ над собственным фильмом.

4.1.1 Практическое задание 1: Психология восприятия экранных искусств (УК-4, ПК-6)

Цель: анализ управления вниманием зрителя в фильмах; практическое применение методов генерации идей.

Задание:

1. Анализ управления вниманием в сцене. Выбрать сцены анимационного фильма. Определить трекинг движения глаза по кадру. Отметить визуально, какие приемы используются для управления и акцентирования вниманием зрителя?
2. Упражнение. Выполнение скетчей от руки или цифровым методом:
   - 2.1. 10 скетчей — монотипия;
   - 2.2. 10 скетчей — вписать в форму;
   - 2.3. 10 скетчей — вписать в реальную среду (фотографическое изображение);
   - 2.4. 10 скетчей — рисунки в стиле «Рисунки в стиле дзен» Михаила Шемякина.
3. Эскизный поиск образа главного персонажа собственного анимационного фильма. 20-30 скетчей.

Типовые контрольные вопросы:

1. Какие методы используются для управления вниманием зрителя?

Описание шкалы оценивания:

Шкала оценивания	Критерий
«зачтено»	Студент провел интуитивный анализ управления вниманием зрителя. Студент выполнил не менее 40 скетчей упражнений поиска идей. Студент выполнил не менее 20-30 скетчей поиска образа главного персонажа собственного анимационного фильма.
«не зачтено»	Задание не выполнено.

Предоставление оценочного средства в фонд: примеры работ.

4.1.2 Практическое задание 2: Основы художественно-изобразительного решения фильма (УК-4, ПК-6)

Цель: осознание роли художника в первоначальном «прочтении» сценарного материала и определении композиционного и стилевого решения фильма.

Задание:

1. Разработка дизайна персонажа в выбранной стилистике. Поиск детализации персонажа (костюм, детали, объекты).
2. Анализ жанровой и стилистической особенностей анимационного фильма. Поиск и выбор стилистики собственного анимационного фильма.
3. Анализ композиционного пространства отдельных сцен анимационного фильма. Использование света с целью изменения окружающей действительности, акцентирования внимания, передачи эмоций.
4. Анализ цветового сценария анимационного фильма.

Типовые контрольные вопросы:

1. Жанрово-стилистические особенности анимационного фильма.

2. Композиционная сила атмосферы и освещения сцены и влияние на восприятие зрителя.
3. Цветовой сценарий в художественно-изобразительном решении фильма.
4. Какие стили CG-анимации вы знаете?

Описание шкалы оценивания:

Шкала оценивания	Критерий
«зачтено»	Студент выполнил анализ фильма: жанровый и стилистический, использование света и цвета в анимационном фильме. Студент активно продолжает работу над дизайном собственного персонажа в выбранной стилистике. Работает над детализацией персонажа. Выполняет поиск светового и цветового решения собственного фильма.
«не зачтено»	Задание не может представить результаты анализа и собственный выбор. Работа над персонажем не выполняется.

Предоставление оценочного средства в фонд: примеры эталонных образцов.

4.1.3 Практическое задание 3: Искусство визуального повествования. (УК-4, ПК-6)

Цель: изучение основ изобразительной экспликации отдельных сцен и фильма в целом, способам создания хорошего кадра.

Задание:

.

1. Разработка дизайна линейки развития персонажей в выбранной стилистике.
2. Анализ «построение мизансцены» анимационного фильма: план, ракурс, перспектива.
    a. Упражнение (поиск кадра анимационного фильма): эмоция — ракурс (перспективное сокращение формы предмета, несущее значение акцента, оценки, субъективного видения).
3. *Concept art* окружения собственного анимационного фильма в выбранной стилистике:
    a. Построение тональной схемы и схемы освещения собственного анимационного фильма.
    b. Поиск цветовой схемы собственного анимационного фильма.

Типовые контрольные вопросы:

1. Для чего разрабатывается линейка персонажей?
2. Что такое тональная и цветовая схема отдельной сцены и фильма в целом?
3. Какие способы построения хорошего кадра вы знаете?

Описание шкалы оценивания:

Шкала оценивания	Критерий
«зачтено»	Студент продолжил работу над дизайном линейки развития персонажей. Студент выполнил анализ согласно заданию. Студент работает над *Concept art* окружения собственного анимационного фильма.
«не зачтено»	Задание не выполнено

Предоставление оценочного средства в фонд: примеры отдельных сцен анимационных фильмов.

4.1.4 *Практическое задание 4: Художественно-изобразительное решение фильма (УК-4, ПК-6)*

Цель: практическое применение навыков и умений в профессиональной деятельности художника анимации и компьютерной графики в художественно-изобразительном решении фильма.

Задание:

1. Продолжение работы над *Concept art* окружения собственного анимационного фильма. Чистовая работа над компоновочными планами. Всего не менее 10 сцен.

Типовые контрольные вопросы:

1. Как вы используете синтез художественных техник и современных технологий в своей работе?

Описание шкалы оценивания:

Шкала оценивания	Критерий
«зачтено»	Студент выполнил компоновочные планы 10 сцен.
«не зачтено»	Задание не выполнено

Предоставление оценочного средства в фонд: работы известных цифровых художников.

4.2 Перечень вопросов итоговой аттестации

4.2.1 Контрольные вопросы и темы к экзамену

1. Основы управления вниманием зрителя.
2. Физиологический и психологический феномен восприятия цвета.
3. Особенности восприятия аудиовизуальной информации в анимационном фильме.
4. Методы генерации идей.
5. Жанровые и стилистические особенности анимационного фильма.
6. Стили в CG анимации.
7. Пространство и время в художественно-изобразительном решении фильма.
8. Художественное пространство: пространство события, внутреннее (душевное) пространство, символическое пространство.
9. Свет, как формообразующий компонент изображения. Использование света с целью изменения окружающей действительности, акцентирования внимания, передачи эмоций.
10. Цветовой сценарий в художественно-изобразительном решении фильма.
11. Композиция кадра. Пространство кадра. План и ракурс. Взаимосвязь визуальной среды с эмоциями, чувствами и характером персонажа.
12. Взаимодействие формы персонажа, цвета, света и фона.
13. *Concept-art.* Стадии концепта от наброска до финала.

Шкала и критерии оценивания представлены в таблице (3).

Таблица 3 — Критерии оценивания экзамена

Оценка	Критерий
«отлично»	Студент профессионально оперирует понятиями композиционного и стилевого решения фильма, может расставить стилевые акценты и определить доминанты для решения конкретной изобразительно-выразительной задачи фильма. Студент знает стадии разработки персонажа, фонов и создания концепт-артов. Студент владеет технологиями и техниками цифровой живопи-

Оценка	Критерий
	си и рисунка. Студент аргументировано делает выводы по излагаемому материалу. Студент выполнил все практические и аналитические задачи в процессе обучения и проявил способность к художественно-образному и абстрактному мышлению.
«хорошо»	Студент профессионально оперирует понятиями композиционного и стилевого решения фильма, может расставить стилевые акценты и определить доминанты для решения конкретной изобразительно-выразительной задачи фильма. Студент знает стадии разработки персонажа, фонов и создания концепт-артов. Студент владеет технологиями и техниками цифровой живописи и рисунка. Студент аргументировано делает выводы по излагаемому материалу. Студент выполнил все практические и аналитические задачи в процессе обучения и проявил способность к художественно-образному и абстрактному мышлению
«удовлетворительно»	Студент не всегда аргументировано может расставить стилевые акценты и определить доминанты для решения конкретной изобразительно-выразительной задачи фильма. Студент удовлетворительно владеет технологиями и техниками цифровой живописи и рисунка. Студент не смог полностью выполнить все практические и аналитические задачи в процессе обучения и не проявлял активности в учебном процессе.
«неудовлетворительно»	Студент не выполнил практические задания и не был допущен к экзамену.

4.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Целью самостоятельной работы студента является овладение теоретическими знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой деятельности, анализа, развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи самостоятельной работы студентом:

−систематизация и закрепление полученных практических умений студентов;

−развитие ассоциативного мышления;

−углубление и расширение теоретической и практической подготовки;

−развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

−формирование самостоятельности мышления;

−использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических занятиях, при написании курсовой работы;

−подготовки к экзамену.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

усвоение содержания материалов лекций на базе рекомендованной лектором основной, дополнительной литературы, включая информационные образовательные ресурсы, а также информационно–телекоммуникационной сети Интернет;

выполнение практических заданий для самостоятельной работы.

Выполнение практических заданий для самостоятельной работы.

Задание носит обязательный характер. Некоторые задания являются продолжением аудиторной практической работы. Преподаватель заранее информирует студента на занятии о необходимости продолжения конкретного вида самостоятельной работы. Качество оценивается по качеству знаний и полноты выполнения практического задания в процессе контроля выполнения практических работ в аудитории.

Работа предоставляется на занятиях в аудитории.

Роль студента:

1. продолжить изучение темы согласно источникам;
2. выполнить практическое задание;
3. подготовиться к обоснованию принятых инструментальных, программных средств, методов и технологий.

Критерии оценки:

–умение применять ассоциативное мышление в процессе создания художественного образа;

–обоснованность применения техник и технологий, инструментов и программных средств;

–аккуратность выполнения работ;

–сдача работы в срок.

4.4 Перечень заданий для самостоятельной работы

4.4.1 Психология восприятия экранных искусств (УК-4, ПК-6)

Задание 1

1. Продолжение практической работы в аудитории. Упражнение. Выполнение скетчей от руки и цифровым методом:
   - 1.1. 10 скетчей — монотипия;
   - 1.2. 10 скетчей — вписать в форму;
   - 1.3. 10 скетчей — вписать в реальную среду (фотографическое изображение);
   - 1.4. 10 скетчей — рисунки в стиле «Рисунки в стиле дзен» Михаила Шемякина.
2. Продолжение работы над эскизным поиском главного персонажа собственного анимационного фильма. 20-30 скетчей.

4.4.2 Основы художественно-изобразительного решения фильма (УК-4, ПК-6)

Задание 2

Продолжение практической работы в аудитории.

1. Разработка дизайна персонажа в выбранной стилистике. Поиск детализации персонажа (костюм, детали, объекты).
2. Анализ жанровой и стилистической особенностей анимационного фильма. Поиск и выбор стилистики собственного анимационного фильма.
3. Анализ композиционного пространства отдельных сцен анимационного фильма. Использование света с целью изменения окружающей действительности, акцентирования внимания, передачи эмоций.
4. Анализ цветового сценария анимационного фильма.

4.4.3 Искусство визуального повествования. (УК-4, ПК-6)

Задание3

Продолжение практической работы в аудитории.

1. Разработка дизайна линейки развития персонажей в выбранной стилистике.
2. Анализ «построение мизансцены» анимационного фильма: план, ракурс, перспектива.
    a. Упражнение: эмоция — ракурс (перспективное сокращение формы предмета, несущее значение акцента, оценки, субъективного видения).
3. *Concept art* окружения собственного анимационного фильма в выбранной стилистике:
    a. Построение тональной схемы и схемы освещения собственного анимационного фильма.
    b. Поиск цветовой схемы собственного анимационного фильма.

4.4.4 *Художественно-изобразительное решение фильма (УК-4, ПК-6)*

Задание 4

Продолжение практической работы в аудитории: *Concept art* окружения авторского анимационного фильма. Чистовая работа над компоновочными планами. Всего не менее 10 сцен.

4.5 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

Курсовая работа на тему *«Концепт-арт для анимационного фильма. Разработка линейки развития персонажей, объектов и окружения»* выполняется обучающимися самостоятельно в *первом* семестре на *пятом* курсе.

Целью и задачей курсовой работы является практическое освоение знаний, полученных студентами в результате изучения курса «Художественно-изобразительное решение фильма».

В результате выполнения работы, обучающиеся применяют практические навыки в визуализации первоначального «прочтения» сценарного материала и решению конкретных изобразительно-выразительных задач; владение навыками по цифровому рисованию, живописи, использованию имитационных техник.

Работа выполняется в виде презентации в электронном виде и готовых концептов и чистовых компоновочных планов в формате .jpeg для печати и в формате .png (или .jpeg) для электронного представления.

Перед началом выполнения работы студенту необходимо получить задание на курсовую работу, в котором изложены:

- тема: *«Концепт-арт для анимационного фильма. Разработка линейки развития персонажей, объектов и окружения»*;
- исходные данные,
- срок представления работы к защите;
- **поисковый этап работ** выполняется в альбоме для скетчей или электронном виде:
    - скетчи идей (упражнения по развитию творческого мышления) — не менее 40 скетчей, выполненных в различной стилистической манере;
    - *concept-art* главного персонажа: эскизный поиск главного персонажа анимационного фильма — 20-30 скетчей;
    - эскизный поиск деталей и атрибутики главного персонажа анимационного фильма — 20-30 скетчей;
    - *concept-art* второстепенных персонажей: эскизный поиск второстепенных персонажей и развитие линейки персонажей анимационного фильма — 20-30 скетчей;
    - *ref*-листы: форма/силуэт, фактура/материал, цвет/свет;
    - доска настроения: *Mood board*, в электронном виде для презентации;
    - выбор стилистики, небольшие эскизы;
    - цветовая схема;

- чистовая работа над персонажем и линейкой развития персонажей, в формате .jpeg для печати, формат А3 и в формате .png (или .jpeg) в электронном виде;
- *Concept-art* окружения (фон):
  - композиция в виде планов, выполненных в тонах;
  - схема освещения;
  - дизайн окружения (фон), чистовая работа в выбранной стилистике.

– **дизайн персонажей, объектов и окружения (фонов) выполняются в печатном виде на листах А3 формата:**

- дизайн главного персонажа, атрибуты персонажа и (или) объекты— 1 лист;
- линейка развития персонажа — 1 лист;
- дизайн окружения (фон) — 2 листа.

заключение: выводы, подведение итога проделанной работы;

перечень литературы в строгой последовательности (по алфавиту).

Объем презентации 20-30 страниц.

Курсовая работа является начальным этапом для дальнейшей работы во втором семестре по созданию компоновочных планов собственного анимационного фильма.

Критерии оценивания выполнения курсовой работы и уровень освоения компетенций оценивается в форме бальной отметки:

1) умение анализировать материал;

2) умение решать конкретную изобразительно-выразительную задачу и визуализировать исходный сценарный материал;

3) качество выполнения работы;

4) демонстрировать собственный стиль в процессе создания художественной основы и визуальных образов для анимационного фильма;

5) использование дополнительной литературы при подготовке работы.

Шкала и критерии оценивания представлены в таблице (3).

Таблица 3 — Критерии оценивания курсовой работы

Оценка	Критерий
«отлично»	Студент выполнил полный объем работы: представил скетчевые наброски и поисковые эскизы. Студент проанализировал, обосновал и определил композиционное и стилевое решение фильма. Профессионально владеет программными и инструментальными средствами разработки дизайна персонажей, объектов и окружения. Студент продемонстрировал умение самостоятельной работы с литературой и источниками. Студент профессионально обосновывает принятые решения по выбору инструментальных и программных средств.
«хорошо»	Студент представил скетчевые наброски и поисковые эскизы. Студент определил композиционное и стилевое решение фильма, но не смог обосновать свое решение. Студент владеет программными и инструментальными средствами разработки дизайна персонажей, объектов и окружения. Студент продемонстрировал умение самостоятельной работы с литературой. Студент грамотно обосновывает принятые решения по выбору инструментальных и программных средств.
«удовлетворительно»	Студент не выполнил в полном объеме поисковые эскизы. Студент не представил скетчевые наброски.

Оценка	Критерий
	Работа выполнена не аккуратно, формально. Студент не пользовался дополнительной литературой. Студент не может обосновать принятые решения по выбору инструментальных и программных средств.
«неудовлетворительно»	Студент не выполнил работу.