МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Кафедра «Информационные технологии в графике и дизайне»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 «История специальности»

Специальность

54.05.03 Графика

Специализация

«Художник анимации и компьютерной графики»

Уровень подготовки

специалитет

Квалификация выпускника – художник анимации и компьютерной графики

Формы обучения – очно-заочная

Рязань

В таблице (Таблица 1) приведены виды практических работ по дисциплине. В таблице (Таблица 2) приведены виды самостоятельных работ по дисциплине.

Таблица 1 — Виды и содержание практических работ

№ п/п	Тема	Вид работы	Наименование и содержание работы
1	Опыты и эксперименты бельгийского профессора Жозефа Плато	Семинар	Открытия Жозефа Плато для понимания эффекта иллюзии движения. Понятия о персестенции и стробоскопическом эффекте. Значение изобретения фенакистископа для понимания мультипликации.
2	Эксперименты Эдварда Мюйбриджа по съемке последовательных фаз движения	Семинар	Стробоскоп Симона фон Штампефера. Зоотроп Уильямома Джорджем Хорнера. Кинематоскоп Колмана Селлерса. Различные и виды и модификации этих устройств
3	Механизация аниматорского труда	Просмотр фильмов и их обсуждение	Первые анимационные студии. Дж.Р.Брейя. Р.Барра
4	Поиски выразительности анимационного языка	Семинар	Творчество Отто Мессмера, Пата Салливана, Уинзора Мак-Кея и их роль и значение в становлении искусства анимации.
5	Творчество У. Диснея	Просмотр фильмов и их обсуждение	Первый мультфильм с синхронным звуком. Мультфильм в цвете. Первый полнометражный анимационный фильм. Значение и роль У Диснея в искусстве анимации, кино и телевидения 20 -го века
6	Зарождение абстракционизма в анимационном кино	Просмотр фильмов и их обсуждение	Течения в абстрактном искусстве оказавшие влияния на анимацию. Эксперименты французских и немецких художников и режиссеров в области авангардной анимации
7	Творчество Нормана Мак-Ларена	Просмотр фильмов и их обсуждение	Эксперименты Н. Мак-Ларена в области анимационных техник и киноизображения
8	Послевоенная советская анимация	Просмотр фильмов и их обсуждение	Натуралистические тенденции в анимации 50-х годов. Использование традиций народного прикладного и изобразительного искусства.

Таблица 2 — Виды и содержание самостоятельных работ

№ п/п	Тема	Вид работы	Наименование и содержание работы
1	Понятия «анимация» и «мультипликация». Их тождество и различие.		Анимационный фильм как разновидность экранного творчества. Мультипликация как технологический прием создания иллюзии движения из смены неподвижных изображений. Анимация как способ одушевления изображений
2	Анимация как способ воплощения жизни в замкнутом пространстве, для наблюдения и изучения ее; как вид синтетического искусства		Анимация: мобильная живопись, графика, скульптура. Анимация: искусство видеть обыкновенное в необыкновенном и наоборот. Анимация и комикс
3	Первые попытки человечества запечатлеть в рисунке движение, наблюдаемое в природе и жизни.	Доработка конспекта леций	Наскальные рисунки первобытных людей в разных частях света. Типы зрелища Х-ХI вв визуально близкие будущему анимационному фильму
4	Опыты и эксперименты бельгийского профессора Жозефа Плато.	Доработка конспекта леций	Понятия о персестенции и стробоскопическом эффекте
5	Первые исторические сведения о различных устройствах и их создателях для получения эффекта видимого движения при смене неподвижных изображений.	Презентация	Различные и виды и модификации устройств для получения мультипликационного эффекта
6	Эксперименты Эдварда Мюйбриджа по съемке последовательных фаз движения.	Доработка конспекта леций	Способы съемки последовательных фаз движения Эдварда Мюйбриджа
7	Зарождение анимации как вида искусства.	Презентация	Принципиальные решения метода одушевления рисунков найденного Эмилем Рейно для искусства анимации
8	Истоки и значение изобретение братьев Люмьер для искусства анимации.	Доработка конспекта леций	Значение изобретение братьев Люмьер для искусства анимации
9	Зарождение объемной (кукольной) анимации в России	Презентация	Анимационные опыты Александра Ширяева. Творчество Владислава Старевича.
10	Эмиль Коль - зачинатель графической киноанимации.	Презентация	Значение эффекта трансформация рисунка в графической киноанимации.
11	Механизация аниматорского труда.	Доработка конспекта леций	Первые анимационные студии.
12	Поиски выразительности анимационного языка.	Доработка конспекта леций	Приемы «экстравагантной» киноклоунады Уинзора Мак-Кея
13	Поиски анимационного правдоподобия.	Доработка конспекта леций	Братья Флейшер и значение изобретения ими ротоскопии.
14	Творчество У. Диснея.	Презентация	Этапы творчества У. Диснея от первых проб в анимации до новаторских работ в кино и телевидение 20 -го века. Школа У Диснея
15	Советская анимация 20-30-х годов	Доработка конспекта леций	Творчество Дзиги Вертова. Художники и режиссеры первой волны советской анимации.
16	Зарождение абстракционизма в анимационном кино.	Доработка конспекта леций	Течения в абстрактном искусстве оказавшие влияния на анимацию
17	Творчество Александра Алексеева	Презентация	Технология "игольчатого экрана" А. Алексеева — предвестник 3D-технологий современной анимации.
18	Творчество Нормана Мак-Ларена.	Презентация	Заимствование и развитие Н. Мак-Лареном «Рисованного звука»,
19	Послевоенная советская анимация	Доработка конспекта леций	Натуралистические тенденции в анимации 50-х годов.
20	Анимация ведущих мастеров стран Западной Европы конца ХХ века .	Доработка конспекта леций	Творчество Д. Халаса.(Англия), Братьев Лауэнштейн (Германия), Ковандоли (Италия), Поль Гримо (Франция).
21	Развитие новых школ анимации в странах Восточной Европы.	Доработка конспекта леций	Направление в развитиии «редуцированой» (ограниченной) анимации. Автоматизированная анимация — упрощение художественной формы.
22	Эксперименты с компьютерно-генерированным изображением.	Доработка конспекта леций	Первые электронные спецэффекты в анимации
23	Компьютерная графика как выход на компьютерные анимационные технологии	Доработка конспекта леций	Компьютерная графика как основа компьютерных анимационных технологий.
24	Обзор существующих компьютерных систем и программ анимации.	Презентация	Обзор существующих компьютерных систем и программ анимации
25	Первые фильмы на темы виртуальной реальности. Зарождение видеоигр.	Доработка конспекта леций	Первые фильмы на темы виртуальной реальности. Зарождение видеоигр
26	Традиционные жанры в системах компьютерной анимации.	Доработка конспекта леций	Традиционные жанры в системах компьютерной анимации.

учебно-методическоЕ обеспечениЕ дисциплинЫ

Основная учебная литература

1. Кривуля Н.Г. История анимации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Г. Кривуля. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 34 c. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30616.html>.
2. Петров А.А. Классическая анимация. Нарисованное движение [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2010. — 197 c. — 978-5-87149-121-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30621.html>

Дополнительная учебная литература

1. Саймон, М. Как создать собственный мультфильм. Анимация двухмерных персонажей : пер. с англ. - М. : НТ Пресс, 2006. - 336с.; CD-ROM. - ISBN 5-477-00121-6 : 248-50.
2. Куркова Н.С. Анимационное кино и видео. Азбука анимации [Электронный ресурс] : учебное пособие по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества» / Н.С. Куркова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 235 c. — 978-5-8154-0356-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66341.html>
3. Эйзенштейн С. Дисней [Электронный ресурс] / С. Эйзенштейн. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. — 124 c. — 978-5-91103-211-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51370.html>
4. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.И. Фрейлих. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 511 c. — 978-5-8291-1721-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60096.html>
5. Кириллова Н.Б. Аудиовизуальные искусства и экранные формы творчества

[Электронный ресурс] / Н.Б. Кириллова. — Электрон. текстовые данные. — М. :

Академический проект, 2016 — 157 c. — 978-5-8291-1973-7. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/60126.html

методическое обеспечение дисциплины

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины способствует закреплению знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий; углублению и расширению знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; освоению умений прикладного и практического использования полученных знаний.

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине являются:

* доработка конспекта лекции с применением основной, методической и дополнительной литературы;
* изучение и конспектирование первоисточников;
* подбор и просмотр анимационных фильмов в качестве подготовки к занятиям;
* самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем курса;
* подготовка к зачету.

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине сформированы следующие виды учебно-методических материалов:

* основная и дополнительная литература;
* перечень вопросов семинарских занятий;
* перечень анимационных фильмов для самостоятельного изучения.

Список фильмов:

* «Фантасмагория» Эмиль Коль,
* «Динозавр Герти», «Гибель Луизитании» Уинзор Мак-Кей, США,
* «Кот Феликс» Пат Селиван. Дж. Месмер, США
* «Коко из чернильницы», «Бетти Буп», «Моряк Попай» М. и Д. Флейшеры, США
* «Фантазия», «Белоснежка и семь гномов», Уолт Дисней, США
* "Игра света. Опус 1"Вальтер Рутман. Германия
* "Возвращение к разуму", Ман Рэй. Франция
* «Движущаяся живопись» («Движение кадра № 1»), Оскар Фишингер, Германия
* "Приключения принца Ахмеда", Лотта Райнигер, Франция,
* «Соседи», «Мерцающая пустота», Норман Мак-Ларен, Канада.
* «Ночь на Лысой горе», «Нос», Александр Алексеев, Франция
* «Идея», Бертольд Бартош, Франция,
* «Маленький солдат», Поль Гримо, Франция
* «Замок Дожожи», Кихатиро Кавамото, Япония
* «Зфероферма», Джон Халас, Великобритания
* «Эрзац», «Пиколла» , Душан Вукотич, Югославия
* «Рука», Иржи Трнка, Чехословакия.
* «Желтая подводная лодка», Джордж Даннинг, Великобритания
* «Танго», «Суп», Збигнев Рыбчинский, Польша.
* «Голод», «Метадата», Петер Фёльдеш, Канада
* «Конек-Горбунок» Иван Иванов-Вано,
* « Почта» - М. Цехановский.
* «Сказка о рыбаке и рыбке», А. Птушко.
* «Большие неприятности» - В. и З. Брумберг.
* «Золотая Антилопа» - Л. Атаманов
* «Варежка» Роман Качанов
* «Жил-был пес» Эдуард Назаров
* «Каникулы Бонифация», «Топтыжка», «Остров», Федор Хитрук
* «Конфликт», «Одажио», «Выкрутасы», Гарри Бардин»
* «Сказка сказок», «Ежик в тумане, «Журавль и Цапля», Юрий Норштейн.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Студентам необходимо ознакомиться:

* с содержанием рабочей программы дисциплины;
* с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы;
* методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на сайтах библиотеки РГРТУ;
* с графиком консультаций преподавателей кафедры.

К изучению дисциплины предъявляются следующие организационные требования:

* обязательное посещение студентом всех видов контактных занятий;
* качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них;
* активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в соответствии с планом-графиком;
* своевременная сдача преподавателю отчетных документов по контактным видам работ;
* в случае наличия пропущенных студентом занятиям, необходимо получить консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.

При подготовке к практическим занятиям студентам следует:

* приносить с собой рекомендованную преподавателем материалы (конспекты лекций, литературу) к конкретному занятию;
* до очередного практического занятия по конспектам лекций и рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
* задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
* на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется обратиться к преподавателю в день консультаций и получить индивидуальное задание.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

Для выполнения практической работы обучающийся должен предварительно изучить необходимые темы теоретического курса и получить конкретные рекомендации от преподавателя о порядке и составе выполняемой работы.

По завершению изучения дисциплины сдается зачет.

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к сдаче зачета – это проработка контрольных вопросов и систематизация теоретических знаний, подтверждение практическими примерами и выкладками.

Подготовка студента к промежуточной аттестации по дисциплине включает в себя три этапа: систематическая работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса.

Возможные формы проведения зачета: устный (в виде собеседования),

Зачет проводится по вопросам, для успешной сдачи которого студенты должны понимать сущность вопроса, его смысл и уметь аргументировать структурные составляющие и подтверждать практическими примерами, что должно соответствовать компетенциям освоения дисциплины, указанным в рабочей программе.

Во время испытаний промежуточной аттестации студенты могут пользоваться рабочими программами учебных дисциплин, а также справочниками и прочими источниками информации, разрешенными преподавателем.

На зачете нельзя пользоваться электронными средствами связи и материалами, неразрешенными преподавателем. Также не разрешается общение с другими студентами и несанкционированные перемещения по аудитории. Указанные нарушения являются основанием для удаления студента из аудитории с последующим проставлением в ведомости оценки «не удовлетворительно».