

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель УМС

факультета Медиакоммуникаций и

аудиовизуальных искусств

Кот Ю.В.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ**

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Специализация: Продюсер кино и телевидения

Квалификация (степень) выпускника: Продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная, заочная

(РПД адаптирована для лиц

с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов системных представлений об исторических этапах возникновения и перспектив развития мультипликации, стилистических направлениях анимационного искусства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы мультипликации и компьютерной графики» входит в состав раздела Б1.В и относится к *обязательной части* ОПОП по специальности 55.05.04 Продюсерство, специализация: Продюсер кино и телевидения.

Дисциплина изучается в 7 семестре на очной форме обучения, в 7-8 семестрах на заочной форме.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Операторское мастерство», «Теория и практика монтажа», «Техника и технология кино- и телепроизводства»

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Мастерство продюсера кино и телевидения», «Специальные технологии 3D», «Спецэффекты в кино».

Основные положения дисциплины должны быть также в дальнейшем использованы при прохождении практик, а также процедур государственной итоговой аттестации:

- Производственная практика;
- Творческая практика;
- Государственная итоговая аттестация.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций *ПК-8* в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности Продюсерство, специализация Продюсер кино и телевидения.

Профессиональные компетенции выпускника	Структура компетенции	Структура компетенции
ПК-8	Способен осуществлять оперативное руководство съемочной группой в монтажно-тонировочный период	<p>Знать</p> <p>Технологию монтажно-тонировочного процесса при производстве кино и телепроекта</p> <p>Уметь</p> <p>Оценивать качество готовых кино и телепроектов, ставить задачи и цели съемочной группе в монтажно-тонировочный период</p> <p>Владеть</p> <p>Методами составления и контроля графика монтажа и озвучания для съемочных групп; методами контроля соответствия производимого продукта художественному замыслу; методами производства промороликов</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. - 108 академических часов, из них контактных 34 акад.ч. на очном отделении, 12 ак.ч. на заочном отделении, СРС - 74 акад.ч. на очном отделении, 92 ак.ч. на заочном отделении, формы контроля: на очном отделении- зачет в 7 семестре; на заочном отделении – 4 ак.ч. (зачет в 8 семестре).

4.2. Структура дисциплины

Очное отделение

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости и по неделям семестра Форма промеж уточно й аттеста ции по семест рам
				лекции	семинары	м\групп	п\групп	инд	СР	
1	Тема 1. История возникновения анимации	7		5	2				20	
2	Тема 2. Техники и стили анимационного фильма.	7		5	2				10	коллоквиум
3	Тема 3. Стил ь и дизайн анимационного фильма	7		5	2				10	
4	Тема 4. Виды компьютерной графики.Области применения компьютерной графики	7		5	2				20	
5	Тема 5. Зона	7		6					14	Зачет

	ответственности анимационного продюсера									
	Общее количество часов по учебному плану: 108 ак.ч.			26	8				74	

Заочное отделение

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости и по неделям семестра Форма промеж уточно й аттеста ции по семест рам
				лекции	семинары	м\групп	п\групп	инд	СР	
1	Тема 1. История возникновения анимации	7		5	2				20	
2	Тема 2. Техники и стили анимационного фильма.	7		5	2				10	коллоквиум
3	Тема 3. Стил ь и дизайн	7		5	2				10	

	анимационного фильма									
4	Тема 4. Виды компьютерной графики. Области применения компьютерной графики	7		5	2				20	
5	Тема 5. Зона ответственности анимационного продюсера	7		6					14	Зачет (4 ак.ч.)
	Общее количество часов по учебному плану: 108 ак.ч.			10	2				92	4

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. История возникновения анимации

Первые попытки передачи движения в рисунке.

Первые упоминания о китайском театре теней – типе зрелища, визуально близком будущему анимационному фильму.

Первое применение принципа инертности зрительного восприятия, лежащий в основе анимации.

Появление фенакистископа. Принцип его действия и применение.

Примеры визуальных иллюзий.

Праксиноскоп Рейно. Принцип его действия и применение.

Тема 2. Техники и стили анимационного фильма.

Кукольная анимация. Возникновение, технология, особенности.

Рисованная мультипликация. Возникновение, технология, использование.

Техника ротоскопирования. Особенности и отличия. Применение и технология.

Пластилиновая анимация. Предпосылки возникновения. Технология и применение.

Компьютерная анимация. Векторная графика, растровая графика, фрактальная графика, трёхмерная графика (3D). Техника захвата движений. Процедурная анимация.

Тема 3. Стил ь и дизайн анимационного фильма

Зависимость дизайна фильма от целей и задач анимационного проекта. Разработка стилистической концепции на основе тематической особенности фильма. Обоснование выбора техники создания фильма. Использование звукового сопровождения. Принципы дизайна анимационного персонажа.

Тема 4. Виды компьютерной графики. Области применения компьютерной графики

Растровая графика, векторная графика и фрактальная графика. Принципы формирования изображения при отображении на экране монитора.

Форматы (расширение) файлов содержащие анимацию. Программное обеспечение позволяющее создать компьютерную анимацию:

Области применения компьютерной графики. Научная графика, деловая графика, конструкторская графика, иллюстративная, художественная и рекламная графика

Тема 5. Зона ответственности анимационного продюсера

Зона ответственности продюсера анимационного фильма.

Составление плана производства и сметы проекта.

Работа со сценаристом. Подготовка сценария к производству.

Выбор режиссёра. Выбор композитора.

Утверждение на этапе подготовительного периода работу художественной группы, включающую дизайн персонажей и локаций, концепты фонов, и цветовые модели.

Управление и отслеживание соблюдения сроков производства и финансовых рамок.

Установление и поддерживание отношений с дополнительными партнёрами в сферах лицензирования, мерчендайзинга, прессы, продвижения и рекламы.

Разрешение всех конфликтов как внутри производственной команды, так и со сторонними субъектами

Просмотр и утверждение всех видов анимации

Утверждение всех видов переработок (переснятые кадры)

Утверждение режиссёрской сборки

Согласование с режиссёром всех работ по озвучанию

Проведение полного процесса озвучания (диалогов, шумов и музыки)

Утверждение музыки (вместе с режиссёром)

Утверждение окончательной версии мультфильма (вместе с режиссёром)

Утверждение начальных и конечных титров, включая дизайн титров

Контроль печати копий

Доставка до заказчика продукта в указанном заказчиком формате.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические

занятия, дискуссии, разбор конкретных ситуаций т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Вопросы для самостоятельного изучения курса и обсуждения на семинарских занятиях

Тема 1. Техники и стили анимационного фильма. Пионер русской мультипликации - художник и оператор Владислав Александрович Старевич, разработавший особую художественную технику съемки объемно-кукольной мультипликации.

Революция в мире рисованной анимации, которую произвел Уолт Дисней - американский режиссер, художник и продюсер. Фильмография.

Форма проведения - **Семинар** (Дискуссия).

Тема 2. Зона ответственности анимационного продюсера

Зона ответственности продюсера анимационного фильма.

Составление плана производства и сметы проекта.

Работа со сценаристом. Подготовка сценария к производству.

Выбор режиссёра. Выбор композитора.

Утверждение на этапе подготовительного периода работу художественной группы, включающую дизайн персонажей и локаций, концепты фонов, и цветовые модели.

Управление и отслеживание соблюдения сроков производства и финансовых рамок.

Установление и поддерживание отношений с дополнительными партнёрами в сферах лицензирования, мерчендайзинга, прессы, продвижения и рекламы.

Разрешение всех конфликтов как внутри производственной команды, так и со сторонними субъектами

Просмотр и утверждение всех видов анимации

Утверждение всех видов переработок (переснятые кадры)

Утверждение режиссёрской сборки

Согласование с режиссёром всех работ по озвучанию

Проведение полного процесса озвучания (диалогов, шумов и музыки)

Утверждение музыки (вместе с режиссёром)

Утверждение окончательной версии мультфильма (вместе с режиссёром)

Утверждение начальных и конечных титров, включая дизайн титров

Контроль печати копий

Доставка до заказчика продукта в указанном заказчиком формате.

Семинар (Коллоквиум)

Вопросы к зачету

1. Зона ответственности анимационного продюсера
2. Покупка и продажа проекта
3. Основная команда продюсера
4. Подготовительный период
5. Этапы подготовки сценария
6. Производственный план
7. Стилль и дизайн анимационного фильма
8. Продвижение фильма
9. История возникновения анимации
10. Кукольная анимация
11. Пластилиновая анимация
12. Техника ротоскопирование
13. Техника пластилиновой анимации
14. Техника кукольной анимации
15. Техника рисованной анимации
16. Техника компьютерной анимации
17. Виды компьютерной графики
18. Области применения компьютерной графики
19. Компьютерная графика в рекламе
20. Компьютерная графика в учебном фильме
21. Компьютерная графика в социальной рекламе
22. Техника захвата движений.
23. Процедурная анимация.

Критерии оценки знаний на зачете

Зачет, включает тестовое задание, устный ответ на вопросы и выполнение практических работ.

Оценка «Зачтено» ставится при правильном, полном и логично построенном ответе, умении оперировать специальными терминами, при использовании в ответе дополнительного материала, умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена.

Оценка «Незачтено» ставится при ответе на все вопросы с грубыми ошибками, при неумении оперировать специальной терминологией, приводить примеры

практического использования научных знаний. Неумение отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов во время проведения экзамена

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать особое внимание на следующее:

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
- показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи;
- знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной дисциплины и междисциплинарных связей;
- ответ формулируется в терминах, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента;
- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1	Мус, Р. Управление проектом в сфере графического дизайна [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Р. Мус, О. Эррера ; науч. ред. Л. Беншуша; пер. с англ. Т. Мамедова. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-9614-2246-7.
2	Переверзев, С.И. Анимация в Macromedia Flash MX [Электронный ресурс] : практикум / С. И. Переверзев. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 374 с., ил. - ISBN 978-5-9963-1483-6.
3	Петров, А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Петров. - М. : ВГИК, 2010. - 195, [1] с. - ISBN 978-5-87149-121-8.
4	Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Аббасов ; Аббасов И.Б. - Москва : ДМК Пресс, 2013. - Допущено УМО вузов по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусств в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 070601 «Дизайн». - ISBN 978-5-94074-916-5.

5	Боресков, Алексей Викторович. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Алексей Викторович ; Боресков А.В., Шикин Е.В. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 219. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-5468-5 : 1000.00.
---	---

Дополнительная литература:

Маэстри, Дж.

Секреты анимации персонажей : учеб. курс / Маэстри, Дж. ; Пер. с англ. А. Сташкова. - СПб. : Питер, 2002. - 218 с. : ил. - (Учеб. курс). - ISBN 5-94723-026-7 : 106-.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

Самостоятельная работа относится к творческой форме учебной работы.

Самостоятельная работа студентов включает в себя такие формы как **дискуссия**, **конспектирование** изучаемых источников, **аналитический обзор** новой литературы по изучаемой теме. **Дискуссия** предполагает выработку и активное продвижение своей

точки зрения по изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному результату. **Конспектирование источников** включает в себя предварительное прочтение и запись основных, принципиальных положений изучаемых текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора. **Аналитические обзор** новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно касаются темы, но не были представлены в основной и дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор позволяет студенту проявить самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной так и письменной форме.

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских и практических занятий по следующим критериям: посещаемость занятий, наличие конспектов лекций, учебного материала, выступления на семинарских и практических занятиях.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

Информационные справочные системы

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс.
2. Информационно-правовое обеспечение Гарант.
3. IPRbooks.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности:
55.05.04 Продюсерство Продюсер кино и телевидения

Автор (ы) Тарасов В.И.