

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

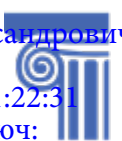
ФИО: Борзов Александр Александрович

Должность: Ректор

Дата подписания: 20.05.2024 11:22:31

Уникальный программный ключ:

455c1bb9c883bfa2e44bcad3e1e

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
РЕСТАВРАЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

**Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Антология современной анимации**

**специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация:
Режиссёр мультимедиа**

Нормативный срок освоения – 5 лет
(форма обучения - очная)
Квалификация выпускника-
специалист

Санкт-Петербург, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**
- 4. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 5. Содержание дисциплины**
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**
 - 5.2. Содержание тем дисциплины**
- 6. Практические занятия**
- 7. Самостоятельная работа обучающихся**
- 8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

Дополнительная литература
- 9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины**
- 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**
- 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», одобрена на заседании кафедры анимации и компьютерной графики, согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Антология современной анимации» – 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 другие 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:

- знакомство обучающихся с многообразием форм, стилей, традиций различных школ мирового анимационного кино и видеоарта;
- концентрированная информация о творческих достижениях и профессиональных открытиях выдающихся мастеров и школ анимации из разных стран в постоянном сопоставлении анимационной классики с яркими явлениями современного экранного искусства и с новыми звездными работами из текущего репертуара мировых кинофестивалей или индустриальной продукции мировой анимации;
- развитие профессионального художественного вкуса и кругозора для грамотного восприятия и квалифицированного анализа произведений анимационного искусства и мультимедиа;
- изучение эстетических законов и профессиональных особенностей анимационного кино на примерах выдающихся произведений мировой анимации, которые обогащают творческое мировоззрение и профессиональные навыки начинающих режиссеров кино и телевидения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Антология современной анимации» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули), преподается на 1-м курсе в 1-2-м семестрах.

Программа дисциплины «Антология современной анимации» в сочетании с профилирующими дисциплинами по мастерству режиссера мультимедиа дает возможность обучающимся:

- составить максимально полное представление о многообразии современных возможностей и национальных традиций мирового анимационного искусства и видеоарта;
- 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.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-4 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	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.	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты функционирования кинопроцесса; ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств; ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино; <i>Умеет:</i> ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации; ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры; ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; <i>Владеет:</i> ОПК-1.8. профессиональной терминологией; ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры. ОПК-1.10. навыками

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональных компетенций выпускника	Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции
		самообразования в процессе жизнедеятельности.
Преемственность традиций культуры и искусства	ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы.	<i>Знает:</i> ОПК-4.1. знает особенности процесса наследования культурных ценностей; ОПК-4.2. традиции мировой кинокультуры и отечественной киношколы; <i>Умеет:</i> ОПК-4.3. объяснять процесс преемственности культурных традиций в мировой художественной культуре и экранных искусствах; <i>Владеет:</i> ОПК-4.4. аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры; ОПК-4.5. навыками оценки результатов собственной деятельности в контексте традиций отечественной культуры и художественных достижений мирового экранного искусства.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических (108 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего	В том числе по семестрам:	
			1	2
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	34	30
Теоретический блок				
Лекции		–	–	–
Практический блок				
Практические, семинарские занятия		64	34	30
2. Самостоятельная работа		44	38	6
Форма промежуточной аттестации – экзамен		36	–	36
ИТОГО:	акад. час.	144	72	72
	з.е.	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование тем	Количество часов		
	Всего	Практ. зан.	Самост. работа
1 курс, 1-й семестр			
Тема 1. Вводное занятие с показом – природа анимационного искусства, иллюзия движения и одушевление на исторических и современных примерах. От эпохи оптических игрушек к новейшим формам анимации и мультимедиа. Образ популярного героя в рисованном кино начала XX века и в современной анимации	4	2	2
Тема 2. Зарождение традиций объемной анимации в начале XX века и их продолжение в современном искусстве	4	2	2
Тема 3. Шедевры и традиции силуэтной анимации – пионеры и продолжатели. Графические эксперименты с игольчатым экраном – в начале XX века и ныне	5	2	3
Тема 4. Авангардные формы в творчестве пионеров советской анимации в 20-30-е годы и продолжение традиций в отечественной анимации с 60-х гг.	4	2	2
Тема 5. Социальные и художественные тенденции развития мировой анимации - от авторских экспериментов к созданию индустрии рисованного кино с 30-40-х годов в США и в СССР. Идеология и эстетические каноны «железного занавеса» в советской анимации, пропагандистские формы в современной анимации	4	2	2
Тема 6. Процесс обновления мировой анимации после Второй мировой войны. – от авангардных форм (О. Фишингера и Н.МакЛарена) к новой эстетике 60-х гг. и к современным тенденциям	4	2	2
Тема 7. Феномен Загребской школы анимации, ее открытия и последователи в Восточной Европе. Б.Бозетто и мастера карикатурной анимации 60-70 годов, современная анимация Италии	4	2	2
Тема 8. Профессиональные открытия и творческие достижения пионеров чешской объемной анимации 40-60 годов прошлого века. Художественные открытия и киноэксперименты современных мастеров чешской анимации	4	2	2
Тема 9. От традиций патриархов к новым формам авторской анимации в Чехии и Словакии. Влияние чешской анимации на восточноевропейскую и советскую школу мульткино	5	2	3

Тема 10. Традиции и открытия патриархов Британской рисованной анимации 40-50—60-х гг. Достижения и звезды современного рисованного кино в Британии	4	2	2
Тема 11. Традиции, открытия и звезды объемной анимации Британии. Авангард и эксперимент. формы в современной анимации Британии. Успехи и особенности анимационных киношкол Британии	4	2	2
Тема 12. Традиции и открытия звезд авторской анимации Канады. Эксперименты К.Лив и ее последователи. Художественные открытия в творчестве великого канадского режиссера Фредерика Бака и его последователи в России и мире	4	2	2
Тема 13. Многообразие художественных стилей и технологических форм в современной канадской анимации	4	2	2
Тема 14. Достижения, мастера и знаменитые школы Бельгийской анимации. Знаменитые совместные проекты анимационных студий стран Бенелюкса и Франции	4	2	2
Тема 15. Выдающиеся мастера и особенности голландской школы анимации	4	2	2
Тема 16. Открытия и звезды рукотворной французской анимации второй половины XX века. Технологические и художественные достижения современной компьютерной анимации и киношкол Франции	5	2	3
Тема 17. Профессиональные достижения, мастера и многообразие художественных форм новой анимации Германии (со 2-й половины XX века).	5	2	3
Итого за 1 курс, 1-й семестр	72	34	38
1 курс, 2-й семестр			
Тема 18. Художественные традиции и мастера израильской школы анимации. От художественных и педагогических опытов первпроходцев национальной анимации – к авторским фильмам современных звезд	2	2	-
Тема 19. Открытия и звезды авторской анимации США со второй половины XX века. Популярные герои, студии и культовые фигуры новой американской анимации на рубеже двух столетий	4	4	-
Тема 20. Классические традиции и авангардные формы польской школы анимации второй половины XX века. Художественные и технологические достижения крупнейших звезд современной польской анимации (З.Рыбчинский, Е.Куча, П.Думала и др.)	3	2	1
Тема 21. Художественные достижения, мастера и новейшие формы анимационного кино Болгарии,	3	2	1

Румынии и Венгрии			
Тема 22. Профессиональные традиции и художественные особенности Эстонской анимации – от патриархов советской школы к мастерам новой авторской анимации. Звезды анимации Латвии и Литвы	2	2	-
Тема 23. Профессиональные традиции, художественные открытия и мастера анимации Норвегии и Финляндии	2	2	-
Тема 24. Традиции, звезды и новые формы анимации малых стран Европы: Ирландии, Дании, Швеции, Австрии	3	2	1
Тема 25. Национальные традиции, художественные достижения и мастера анимации Португалии, Испании и стран Латинской Америки	3	2	1
Тема 26. Европейские традиции, новые формы и звезды анимации Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки	3	2	1
Тема 27. Художественные достижения, национальные традиции и европейские влияния в современной анимации Ирана, Индии и Турции	3	2	1
Тема 28. Эстетическое своеобразие, национальные традиции и звезды авторской анимации Японии (со второй половины XX века)	4	4	-
Тема 29. Национальные традиции и иностранное влияние в современной авторской анимации Кореи и Китая	4	4	-
Промежуточная аттестация - экзамен	36		
Итого за 1 курс, 2-й семестр	72	30	6
ВСЕГО за 1 курс, 1-2-й семестры	144	64	44

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Вводное занятие с показом – природа анимационного искусства, иллюзия движения и одушевление на исторических и современных примерах. От эпохи оптических игрушек к новейшим формам анимации и мультимедиа. Образ популярного героя в рисованном кино начала XX века и в современной анимации

От первых творческих экспериментов и «оптических игрушек» дюлюмьеровской эпохи в середине и конце XIX века – к шедеврам пионеров анимации в начале XX века из Франции, Испании и США. Примеры игры с разными анимационными техниками в работах современных аниматоров мира.

Популярные рисованные герои пионеров мировой анимации – анимационный сериал 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.).

Тема 2. Зарождение традиций объемной анимации в начале XX века и их продолжение в современном искусстве

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.

Тема 3. Шедевры и традиции силуэтной анимации – пионеры и продолжатели. Графические эксперименты с игольчатым экраном – в начале XX века и ныне

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.

Знаменитые фильмы и мастер-класс Александра Алексеева (Франция) в 30-х годах и современные формы работы с игольчатым экраном Алексеева в авторском творчестве режиссера и художника Ж.Дрюена (Канада).

Тема 4. Авангардные формы в творчестве пионеров советской анимации в 20-30-е годы и продолжение традиций в отечественной анимации с 60-х гг.

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 гг. в технологии «эклерной» мультипликации студии «Союзмультфильм». Знакомство с уникальными архивными киноматериалами и новыми документальными фильмами на эту тему.

Тема 5. Социальные и художественные тенденции развития мировой анимации - от авторских экспериментов к созданию индустрии рисованного кино 30-40-х годов в США и СССР. Идеология и эстетические каноны «железного занавеса» в советской анимации, пропагандистские формы в современной анимации

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. Классические традиции и фильмы патриархов студии "Союзмультфильм" (сестер Брумберг, И.Иванова-Вано, В.Бабиченко и др.) на идеологическом фронте 40-50 годов, и новые формы анимационной пропаганды в контексте современных достижений мировой и отечественной анимации.

Тема 6. Процесс обновления мировой анимации после Второй мировой войны – от авангардных форм (О.Фишингера и Н.МакЛарена) к новой эстетике 60-х гг. и к современным тенденциям

От авангардных экспериментов 30-40-х годов в творчестве немецких художников (В.Рутмана, О. Фишингера) к новой 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.

Тема 7. Феномен Загребской школы анимации, ее открытия и последователи в Восточной Европе. Б. Бозетто и мастера карикатурной анимации 60-70 годов, современная анимация Италии

Рождение новой концепции рисованного кино 50-60-х годов в знаменитых фильмах 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. Социальная сатира и кинотрадиции итальянского неореализма в рисованных авторских фильмах Б.Бозетто, Джанини и Луцатти. Последователи и ученики Б.Бозетто в современной итальянской анимации.

Тема 8. Профессиональные открытия и творческие достижения пионеров чешской анимации в 40-50-60 годы прошлого века. Художественные открытия и киноэксперименты мастеров чешской анимации

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. 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

Тема 9. От традиций патриархов к новым авторским формам в современной анимации Чехии и Словакии. Влияние чешской анимации на восточноевропейскую и советскую школу мульткино

Звезды современной авторской анимации Чехии – И.Барта, М.Павлатова, А.Клинт и другие.

Последователи чешских мастеров в СССР.

Традиции и обновление в советском кукольном кино. Профессиональное и творческое развитие советской школы кукольного кино – от успехов 60-х годов до современных достижений на мировом экране.

10. Традиции и открытия патриархов Британской рисованной анимации 40-50—60-х гг.

Достижения и звезды современного рисованного кино в Британии

Д.Халас – патриарх британской анимации, историк и теоретик мировой анимации. Творческие открытия первых звезд британской анимации Б.Годфри, Дж.Даннинг, Д.Джексон и их последователи в мире. Достижения и открытия современного британского рисованного кино в авторских фильмах звезд мировой анимации (Д.Куинн, М. Бейкер и др.).

Тема 11. Традиции, открытия и звезды объемной анимации Британии. Авангард и экспериментальные формы, звезды и многообразие стилей новой британской анимации.

Успехи и особенности анимационных киношкол Британии

Поиски новых форм и материалов в фильмах Н.Парка, П.Лорда и студии «Аардман анимэйшн». Сочетание классических и новаторских форм в современном объемном кино Британии – (звездные фильмы Б.Первса, Д.Бортвика

Д. Гривса, Бр. Куэй). Творческие достижения и эксперименты звезд авторской анимации (П. Буш, Р. Лингфорд и др.). Особенности профессионального обучения анимации и достижения студентов национальных киношкол Великобритании. Полезный опыт сотрудничества российских и британских мастеров анимации.

Звезды и многообразие форм новой британской анимации

Тема 12. Традиции и открытия звезд авторской анимации Канады.

Эксперименты К.Лив и ее последователи.

Художественные открытия в творчестве великого канадского режиссера Фредерика Бака и его последователи в России и мире

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 А.Петрова (Россия), А. Корейво (Польша), М. Шартран (Канада). Творчество Ф.Бака и его влияние на мировую и российскую анимацию.

Тема 13. Многообразие художественных стилей и технологических форм в современной канадской анимации

Достижения и авторские фильмы выдающихся мастеров канадской школы – Р. Конди, К. Баркера, В. Тилби, Ж. Перлман, С. Шомэт и др.

Тема 14. Достижения, мастера и знаменитые школы бельгийской анимации. Знаменитые совместные проекты анимационных студий стран Бенелюкса и Франции

Творчество Рауля Серве, соратника и продолжателя традиций Р. Магритта. Художественные достижения и принципы знаменитых школ анимации Бельгии, Знаменитые фильмы бельгийских студентов и выпускников. Совместные проекты мастеров анимации стран Бенелюкса и Франции.

Тема 15. Выдающиеся мастера и особенности голландской школы анимации

Знаменитые авторские фильмы П.Дриссена, Г. Ван Дийка, М.Дюдока де Вит и др. мастеров голландской школы анимации, новейшие успехи молодых аниматоров Голландии.

Тема 16. Открытия и звезды рукотворной французской анимации второй половины XX века. Технологические и художественные достижения современной компьютерной анимации и киношкол Франции

От классических персонажей П.Гримо и Р.Лалу к новым анимационным образам в авторских фильмах Ж.Лагуньи, Ф.Мьель, Ж.Клапена, студии «Фолимаж» и др. От миниатюрных этюдов с 3D-персонажами к высоким художественным формам компьютерной авторской анимации в творчестве студентов и выпускников киношкол «Супинфоком», «Гоблен» и др.

Тема 17. Профессиональные достижения, мастера и многообразие художественных форм новой анимации Германии (со 2-й половины XX века)

Знаменитые фильмы признанных мастеров кукольного и рисованного кино – от военных и послевоенных шлягеров к авторским фильмам Бр.Лауэнштайн, Р.

Крумме, А. Хикаде, а также известные работы студентов и выпускников авторитетных национальных киношкол.

**Тема 18. Художественные традиции и мастера
израильской школы анимации. От художественных и
педагогических опытов первопроходцев национальной анимации –
к авторским фильмам современных звезд**

Анимационное отделение Академии Искусства и Дизайна «Бецалель» в Иерусалиме. Фильмы выпускников Бецалель и звезд мировой анимации – Г. Алкабеца (Израиль – Германия), У.Кранота (Израиль-Дания) и др.

Художественные традиции и мастера Израильской анимации.

**Тема 19. Открытия и звезды авторской анимации США
со второй половины XX века. Популярные герои, студии
и культовые фигуры новой американской анимации
на рубеже двух столетий**

От эстетических и технологических открытий пост-диснеевской эпохи в творчестве выдающихся мастеров авторской анимации Д. и Ф. Хабли к авторским экспериментам независимых аниматоров нового поколения. 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.

**Тема 20. Классические традиции и авангардные формы
польской школы анимации второй половины XX века.**

**Художественные и технологические достижения крупнейших звезд
современной польской анимации
(З.Рыбчинский, Е.Куча, П.Думала и др.)**

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. 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.

**Тема 21. Художественные достижения, мастера и новейшие формы
анимационного кино Болгарии, Румынии и Венгрии**

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 МОМЕ. 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.

**Тема 22. Профессиональные традиции и художественные
особенности эстонской анимации – от патриархов
советской школы к мастерам новой авторской анимации.**

Успехи и мастера анимации Латвии и Литвы

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.

Национальные художественные традиции и современное мастерство аниматоров Латвии и Литвы (А.Буровс, Р.Стиebre, В.Лещев, Ю.Лейкайте и др.).

Тема 23. Профессиональные традиции, художественные открытия и мастера анимации Норвегии и Финляндии

От уникальных творческих опытов режиссера И.Каприно в кукольном кино Норвегии с 50-х гг. прошлого века – до мирового признания современных авторских фильмов П. Сапегина, А. Келли, студентов национальной киношколы «Volda». Классические и новаторские формы в авторских фильмах мастеров финской анимации – К. Лиллквист, М.Римминен, Л.Невонен и выпускников финских киношкол.

Тема 24. Традиции, звезды и новые формы анимации малых стран Европы: Ирландии, Дании, Швеции, Австрии, Швейцарии

Мировые традиции и авторский стиль в творчестве мастеров и студентов национальных школ анимации - художника Б.Ринга и киношколы «Animation Workshop» (Дания), студии «Frame work» (Ирландия), шведских студий анимации и др.

Художественные и педагогические опыты первопроходцев национальной анимации. Достижения и мастера швейцарской анимации. От полупрофессиональных фильмов первопроходцев швейцарской анимации во второй половине XX века (Э. и Г. Ансорж) – к живописным авторским фильмам звезды мировой анимации Ж. Швицгебеля и выпускников киношколы в Люцерне.

Тема 25. Национальные традиции, художественные достижения и мастера анимации Португалии, Испании и стран Латинской Америки

Многообразие стилизованных и технологических форм анимации в авторских фильмах мастеров португальской анимации – А. Фейджо, Р. Пессоа, П. Серрацины, Ж. М. Рибейро, Дж.Кавалейро и студентов киношкол. Художественное своеобразие и национальный колорит авторских фильмов М.Риба и А.Соланас (Испания), Х.П.Зарамела (Аргентина), А.Абреу (Бразилия) и других мастеров.

Тема 26. Европейские традиции, новые формы и звезды анимации Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки

Фестивальные успехи кукольной, рисованной и компьютерной анимации Австралии и Новой Зеландии на рубеже веков (фильмы С.Уотт, А.Элиота, Э.Лоуренса). Авторские эксперименты и новые формы анимации художников и режиссеров ЮАР – В.Кентриджа и др.

Тема 27. Художественные достижения, национальные традиции и европейские влияния в современной анимации Ирана, Индии и Турции

Технологическое богатство и художественное своеобразие Иранской анимации второй половины XX века – от канонов изобразительного искусства Ислама к современной компьютерной графике. Фильмы Н.Заринкелька и др. мастеров.

Индийская анимация – от учебных и воспитательных фильмов 50-60-х гг. прошлого века к многообразию современных форм анимационного творчества. Коллекция авторских фильмов мастеров разных поколений (И.Патель, О. Шарма, Г. Рао и др.) Современные успехи турецкой анимации.

**Тема 28. Эстетическое своеобразие, национальные традиции
и звезды авторской анимации Японии
(со второй половины XX века)**

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.Ямамура, К.Като, Й.Мичушири и др.

**Тема 29. Национальные традиции и иностранное влияние
в современной авторской анимации Кореи и Китая**

Расцвет анимационной индустрии и успехи авторского кино в Южной Корее на рубеже веков. Европейская стилистика и национальное самосознание в авторских фильмах мастеров новейшей анимации. 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.

6. Практические занятия

Дисциплина ориентирована на подготовку будущих режиссеров мультимедиа, предлагает обучающимся профессионально структурированную информацию о многообразии возможностей современного искусства анимации и индустрии анимационного кино для формирования профессионального кругозора будущих специалистов анимации и мультимедиа, 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.

7. Самостоятельная работа обучающихся

Учитывая постоянное расширение материала дисциплины за счет новых анимационных работ, которые невозможно просмотреть в процессе занятий, обучающимся предлагается самостоятельно просматривать часть фильмов в интернете по заданному списку в качестве домашних заданий, а также знакомиться с новой научной литературой и серьезной публицистикой об анимационном кино.

Самостоятельная работа обучающихся включает посещение творческих мероприятий по рекомендации преподавателя (вечера Клуба аниматоров России в Доме кино, фестивальные просмотры, профессиональные выставки, мастер-классы выдающихся аниматоров, научные конференции по проблемам анимационного творчества).

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Садуль (Sadoul) Ж. Всеобщая история кино (русский перевод, 1958-82)
2. Иванов-Вано И. Кадр за кадром. - М.: Искусство, 1980.
3. Асенин С. Мир мультфильма. - М.: Искусство, 1986.
4. Кино: Энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1986.
5. Юренев Р. Краткая история киноискусства. - М.: «Academ A», 1997.
6. Энциклопедия отечественной мультипликации. - М.: «Алгоритм». 2006.
7. Хитрук Ф. Профессия – аниматор. - М.: Live-book, 2008.
8. Ромм М. Беседы о кинорежиссуре. - Бюро пропаганды искусства 1975.
9. Сазонов А. Персонаж рисованного фильма. – М.: ВГИК, 1959.
10. Смолянов Г. Кукольный персонаж на съемочной площадке. – М.: ВГИК, 1984.
11. Гинзбург С. Очерки теории кино. – М.: Искусство, 1976.
12. Иванов-Вано И. Рисованный фильм. – М.: Госкиноиздат, 1950.
13. Туркин В.К. Драматургия кино: Учебное пособие. /2-е изд. - М.: ВГИК, 2007.
14. Кривуля Н. Ожившие тени волшебного фонаря. – М.: Аметист, 2006.
15. Анимация как феномен культуры: Материалы первой всероссийской научно-практической конференции. /Сост. Н.Г. Кривуля – М.: ВГИК, 2007.
16. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. Репринтное издание – М.: ВГИК, 1995.
17. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. – М.: ВГИК, 1991.
18. Туркин В. Драматургия кино: Учебное пособие. /2-е изд. – М.: ВГИК, 2007.
19. Норштейн Ю. Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации. – М.: ВГИК, 2005.
20. Хитрук Ф. Сценарий мультфильма. Конспект лекции. //Киноведческие записки, 2005, № 73.
21. Эйзенштейн С. Собрание сочинений. (т.1), «Монтаж аттракционов» (1923), «Будущее звуковой фильма-заявка» (1928) (т.2). - М.: Искусство, 1963, 1964.
22. Кулешов Л. Статьи. Материалы. Серия «Кинематографическое наследие». – М.: Искусство, 1979.
23. Тарковский А. Начало и пути... (Воспоминания, интервью, лекции, статьи). «Спрессованное время». – М.: ВГИК, 1994.
24. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: Учебник – М., 1985.

Дополнительная литература

1. Козинцев Г. Пространство трагедии. – М.: Искусство, 1972.
2. Маркова Современная зарубежная пантомима. – М.: Искусство, 1985.
3. Асенин С. Фантастический киномир Карела Земана. – М.: Искусство, 1979.
4. Асенин С. Йон Попеску-Гопо: рисованный человечек и реальный мир. – М., 1986.
5. Норштейн Ю. Игольчатый экран. //Искусство, 1993, № 4.
6. Асенин С. Иржи Трнка – тайна кинокуклы. – М.: ВБПК, 1986.
7. Бабиченко Д. Искусство мультипликации. – М.: Искусство, 1964.
8. Волков А. Мультипликационный фильм. – М.: Знание, 1974.
9. Прохоров А. К философии анимации. //Киноведческие записки, 1991, № 10.

10. Профессия-кинематографист. Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров за 40 лет: Сборник/ Сост.: П. Волкова, А. Герасимова, В. Суменова. – Екатеринбург: «У-Фактория», 2004.
11. 14. Hallas, John, Masters of animation. /На англ. языке. – London, BBC Books, 1987.
12. Ли Н.Г. Рисунок: Учебник.

9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), «Айсбук» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

Интернет-источники

1. Большая Российская энциклопедия. Статья «Анимационное кино». Авт. Н.Лукиных (Электронная версия) bigenc.ru
2. www.animator.ru (база данных, статьи, фестивальная информация)
3. сайты международных фестивалей и студий анимации

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSCUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Монтажный комплекс

Комплект мебели для преподавателя – 1

Стол ученический - 6

Стул – 25

Стол компьютерный - 10

Доска учебная – 1

Персональный компьютер с монитором, периферией и программным обеспечением PHILIPS – 10

Персональный компьютер с монитором и периферией, программным обеспечением ACER - 1

Мультимедиа экран – 1

Камера Arri Amira с объективом Arri Alura Zoom Fujinon 30-80mm/T2.8 – 1

Камера Blackmagic Ursa Mini 4K с байонетом EF