

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-21 04 02-2013 по специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям) и учебного плана по специализации 1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение, рег. № D21-1-95/17уч. 05.07.2017

СОСТАВИТЕЛЬ:

С.Ю.Смульская, доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Е.В.Голикова-Пошка, старший научный сотрудник отдела экранных искусств государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», кандидат искусствоведения, доцент;

И.А.Алексина, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 20 от 03.05.2021);

президиумом Научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 23.06.2021)

Ответственный за выпуск: С.Ю. Смульская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Анимационное кино» является основной дисциплиной для студентов специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям). Программа данной учебной дисциплины является комплексной, т.к. включает три раздела в соответствии с разными этапами развития художественного языка анимационного кино.

Учебная дисциплина «Анимационное кино» преподается параллельно с дисциплинами по теории и истории искусства, что предусматривает распределение учебного материала в определенной последовательности. Преподавание учебной дисциплины базируется, в первую очередь, на знаниях, полученных студентами при изучении таких учебных дисциплин, как «Искусство XX в.: традиционные искусства», «Искусство XX в.: фотоискусство» и «Искусство XX.: экранная культура».

Особенность учебной дисциплины «Анимационное кино» заключается в ее междисциплинарном характере. Изучение основных этапов развития анимационного кино предполагает теоретическое осмысление его произведений на предметах «Теория и история искусств», «Искусствоведческий семинар», «История художественной критики и искусствоведения».

Учитывая специфику образного языка каждого из этапов развития анимационного кино, разделы программы достаточно автономны. Специфика анимационного кино обусловлена его постоянным взаимодействием с двумя крупными системами – традиционных и техногенных искусств. По этой причине материал учебной программы неразрывно связан с осмыслением их развития.

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования ОСВО 1-21 04 02-2013 по специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям) освоение образовательной программы по учебной дисциплине «Анимационное кино» должно сформировать у студентов следующие компетенции:

Академические компетенции:

АК-1. Уметь применять базовые знания в области гуманитарных и социально-экономических наук для решения профессиональных задач в области искусствоведения.

АК-2. Владеть культурой мышления.

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

АК-11. Свободно применять профессиональную терминологию.

АК-12. Представлять современную картину мира на основе целостной системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни,

культуры.

АК-13. Владеть информацией в области исторических знаний, понимать движущие силы и закономерности исторического процесса для обогащения содержания своей исследовательской, художественно-творческой и педагогической деятельности.

АК-17. Знать историю и теорию анимационного кино в пределах академических программ и применять эти знания в своей профессиональной деятельности.

АК-18. Уметь видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте.

АК-19. Ориентироваться в специфических актуальных процессах, происходящих в современном анимационном кино.

Социально-личностные компетенции:

СЛК-7. Формировать и аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию.

СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия.

Профессиональные компетенции:

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования по выявлению, описанию, анализу, рецензированию произведений анимационного кино.

ПК-4. Преподавать искусствоведческие дисциплины на современном научно-теоретическом и методическом уровнях.

ПК-12. Принимать участие в проведении экспертизы произведений искусства, давать квалифицированные заключения и консультации.

ПК-13. Уметь организовывать мероприятия по пропаганде достижений искусства.

ПК-21. Работать с литературными, документальными, иконографическими, архивными и другими материалами в сфере своей профессиональной деятельности.

Цель изучения учебной дисциплины – показать историю развития анимационного кино как целостный художественный процесс.

Задачами учебной дисциплины являются:

– дать представление о специфике образного языка анимационного кино, его видов и жанров;

– охарактеризовать основные стилистические тенденции анимационного кино, обозначить динамику их развития в общекультурном процессе;

– выделить наиболее значительных мастеров анимационного кино.

Студент должен *знать*:

– стилистические особенности и основные тенденции развития анимационного кино;

– историю анимационного кино в соответствии с этапами, направлениями и школами;

– основные произведения, события, имена выдающихся мастеров анимационного кино.

Студент должен *уметь*:

– владеть понятийно-терминологическим аппаратом и специфическим языком анимационного кино;

– анализировать закономерности развития анимационного кино на разных этапах;

– выявлять, анализировать произведения анимационного кино в контексте создавшей их эпохи и с позиций современного восприятия;

– раскрывать проявления национального характера и национальной художественной школы в контексте произведения;

– эксплицировать метод компаративного анализа;

– использовать полученные знания в исследовательской практике.

Студент должен *владеть*:

– методами научно-исследовательской работы в области теории и истории анимационного кино;

– категориальным аппаратом и специфическим языком анимационного кино;

– методами анализа художественного произведения.

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятельности используется рейтинговая система оценки учебной и исследовательской работы студентов. В целях формирования современных социально-личностных и профессиональных компетенций будущего специалиста в практике проведения семинарских занятий применяются методика активного обучения, а также формы дискуссионного обучения. Освоение материала курса предполагает самостоятельную работу студентов над учебной и вспомогательной искусствоведческой литературой, просмотр анимационных фильмов, посещение кинофестивалей и выставок.

Основной формой обучения являются лекционные занятия для получения базовой информации. Теоретические знания закрепляются на семинарских занятиях. Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной дисциплины, являются проблемное обучение (исследовательский метод) и коммуникативные технологии (дискуссия, проблемные дебаты, круглый стол и др.).

Занятия сопровождаются аудиовизуальными демонстрациями.

Учебным планом по специализации 1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение на изучение учебной дисциплины «Анимационное кино» всего предусмотрено 124 часа, из которых 54 часа – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 40 часов, практические – 14 часов. Рекомендуемая форма контроля знаний – экзамен.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ

Понятие и родовые свойства техногенных искусств. Специфика анимации как вида киноискусства. Техники анимационного кино. Взаимодействие анимационного кино с традиционными и техногенными искусствами, системой средств массовой коммуникации. Особенности художественного языка анимационного кино, визуальный и звуковой образ анимационного фильма, специфика их взаимодействия.

РАЗДЕЛ 2 СТАНОВЛЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО КИНО (1894-1930 – е гг.)

2.1 Ранний этап развития анимационного кино

Изобретения Ж. Плато, С. фон Штампфера, Г. Хейла. Оптический театр Э. Рейно как прототип анимационного кино. Stop-motion эксперименты Дж.С. Блэктона и А.Э. Смита. Значение творчества Э. Коля для формирования языка графической анимации. Работы У. Мак-Кея: взаимодействие анимации и комикса, псевдоинтерактивность «Динозавра Джерти». Становление объемной анимации, опыты А. Ширяева. Творчество В. Старевича (1882-1965 гг.): сотрудничество с А. Ханжонковым; короткометражное и полнометражное анимационное кино; совмещение актерской игры и нарисованных спецэффектов; работа в рекламе. Творчество Л. Райнигер и силуэтная анимация; новаторство «Приключений принца Ахмета».

2.2 Становление коммерческой анимации

Формирование студийной системы анимации. Деятельность студии Барре: технологические нововведения, экранизация популярного комикса «Матт и Джефф». Первые сериалы по комиксам (Р.С. Смит, Б. Фишер, Р. Барре); упрощение графического языка, лаконичность визуального решения. Деятельность студии Джона Брея: патентование целлулоидной технологии, внедрение конвейерного метода. Развитие анимационных технологий; появление оригинальных анимационных сериалов. «Кот Феликс» (П. Салливан, О. Мессмер) как пример художественного языка и технологий анимации раннего этапа развития. Творчество М. и Д. Флейшеров, совмещение реальности и анимации посредством техники ротоскопирования. Ранние опыты со звуковой технологией: серии «SongCar-Tunes» (М. и Д. Флейшеры), «Басни Эзопа» (П. Терри).

2.3 Авангард в анимации

Ритм как основа сближения киноискусства и музыки в произведениях «чистого кино». Анимация в работах Ф. Леже, М. Дюшана.

«Универсальный язык» как основа «Диагональной симфонии» В. Эггелинга. Абстрактные серии «Ритм» Г. Рихтера и «Опус» В. Руттмана. Творчество О. Фишингера (1900-1967 гг.): эксперименты в абстрактных и нарративных анимационных фильмах; поиски диалектической связи между ритмом и иконографией образов в «абсолютных киноэтюдах»; сотрудничество с Ф. Лангом, У. Диснеем, Дж. Кейджем; живописное и графическое творчество.

2.4. Советская анимация 1920-х гг.

«Окна РОСТА» и киносценарии В. Маяковского. Анимационные вставки в «Киноправде» Дзиги Вертова. Влияние политического плаката и карикатуры на публицистические мультфильмы А.В. Иванова, Ю. Меркулова, Н. Ходатаева, Д. Черкеса, И. Иванова-Вано. Становление детской анимации (фильмы Д. Черкеса, И. Иванова-Вано, В. и З. Брумберг, Н. и О. Ходатаевых). Объемная анимация в творчестве Ю. Желябужского, М. Бендерской, Ю. Меркулова).

Использование анимации в рекламе, документальных и научно-популярных фильмах студии «Беларусьфильм». Пропагандистская и детская анимация Г. Болтянского, А. Найдича, Н. Агнивцева.

РАЗДЕЛ 3 АНИМАЦИОННОЕ КИНО ТОТАЛИТАРНОЙ ЭПОХИ: ДИКТАТУРА СТИЛЯ У.ДИСНЕЯ (1930-1950-е гг.)

3.1 Американская анимация 1930-1950-х гг.

Вклад У. Диснея в развитие звуковой анимации. Эксперименты с синхронизацией звука в ранних сериях; разработка Микки Мауса. «Принципы анимации Диснея» и их влияние на развитие экранной культуры.

Освоение Техниколора. Разработка технологий, создающих глубину пространства: трехмерные декорации в фильмах М. и Д. Флейшеров, многоплановая камера М. Гэрита.

Анимационный отдел MGM, фильмы Р. Айзинга, Х. Харманаи др. Кодекс Хейса и контроль анимационного кино. «Антидиснеевская анимация» Т. Эйвери (1908-1980 гг.): специфика визуального языка; двойное кодирование, насилие и эротика в анимационных фильмах; пастиширование жанровых схем. Полнометражные фильмы У. Диснея, М. и Д. Флейшеров. Редуцированное визуальное решение ранней телевизионной анимации.

Обновление формы и содержания анимационных фильмов студии УРА (С. Босустов, Т. Пармели, Р. Кеннон, Дж. Дейч и др.). Телевизионные адаптации У. Диснея, сериалы У. Ханна и Дж. Барберы, УРА.

3.2 Советская анимация 1930-1950-х гг.

Создание студии «Союзмультфильм», внедрение технологии У. Диснея. Освоение звука и цвета; высокий уровень реализма фонов и персонажей советской анимации 1940-х гг. Сатирическое направление советской анимации (Л. Амальрик, И. Иванов-Вано, Н. Ходатаев); «Журналы политсатиры». Особенности экранизаций сказок и литературных произведений (А. Амальрик, И. Иванов-Вано, В. и З. Брумберг, А. Иванов и др.). Стилизация, обращение к национальной традиции в творчестве И. Иванова-Вано. Жанр современной сказки в творчестве В. и З. Брумберг. Своеобразие полнометражных анимационных фильмов Л. Атаманова. Эксперименты с «рисованным звуком» (О. Пфеннингер, А. Аврамов, Е. Шолпо др.).

Творчество М. Цехановского (1889-1965 гг.): конструктивистский графический метод в иллюстрациях, кино книгах и анимационном кино (диагональные композиции, организация рисунка); ритмическая синхронизация изображения со звуком; эксперименты с рисованным звуком; сотрудничество с Дм. Шостаковичем.

Творчество В. Сутеева (1903-1993 гг.): опыт работы в рекламе и карикатуре; создание серийного персонажа Кляксы; вклад в освоение художественных возможностей цветного кино; работа на «Союзмультфильме», учебные фильмы периода ВОВ; влияние анимации на работу иллюстратора.

Творчество А. Птушко (1900-1973 гг.): новаторство комбинированных и трюковых съемок; серия про Братишкина; короткометражные и полнометражные фильмы; сотрудничество с П. Баженовым и мастерами палехской миниатюры; книги об анимации, комбинированных и трюковых съемках.

Пропагандистские анимационные фильмы США, Германии, СССР: компаративный анализ.

3.3 Авторская анимация 1930-1950-х гг.

Поиск синтеза звука и изображения в музыкальных фильмах Б. Бартоша, А. Алексеева, Ж. Пенлеве. Новые подходы к визуальному решению фильма.

Творчество Н. Макларена (1914-1987 гг.): влияние теории монтажа С. Эйзенштейна; экспериментальные техники; использование выразительных

возможностей живописи и хореографии.

Творчество А. Алексеева (1901-1982): период ученичества (Д. Бурлюк, С. Судейкин); опыт графика и иллюстратора как основа индивидуального стиля; техники игольчатого экрана и тотализации; отражение потока сознания в фильмах на музыку М. Мусоргского; сотрудничество с О. Уэллсом; работа в театре; графические циклы, выполненные на игольчатом экране.

Творчество П. Гримо: опыт работы в рекламе; переосмысление диснеевских стандартов, усиление пластичности и снижение комичности анимационного фильма; сотрудничество с Ж. Превером.

Творчество Й. Трнка(1912-1969 гг.): сотрудничество с Й. Скупой, опыт работы в театре и рекламе; ранняя рисованная анимация; фольклорная серия кукольных фильмов и технические эксперименты; экранизации шедевров мировой литературы и картины, посвященные проблемам современного общества; влияние на чешскую школу анимации.

Авангардистские эксперименты С. и Ф. Темерсонов в контексте раннего этапа развития польской мультипликации. Экспериментальная анимация и кинетическая скульптура Лена Лая.

РАЗДЕЛ 4 АНИМАЦИОННОЕ КИНО «НОВОЙ ВОЛНЫ»: ОБНОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА (1960-1980-е гг.)

4.1 Анимационное кино Восточной Европы 1960-1980-х гг.

Загребская школа и обновление языка анимации; отказ от диснеевской традиции, принципов натуралистичности, отсутствие единого визуального стиля. Лаконичные фильмы-притчи Д. Вукотича, В. Милицы, Б. Колара, Б. Давниковича, З. Гргича и др.

Трансформация загребской анимации 1970-1980-х гг. Обогащение визуального языка, усложнение сюжетов за счет развернутых ассоциаций, метафор, попыток отразить поток сознания в фильмах Н. Драгича, З. Гашпаровича, К. Зимонича и др.

Анимация Чехословакии. Школа кукольного фильма. Детская анимация Г. Тырловой. Объединение игрового и анимационного фильма, спецэффекты, стилизация визуального ряда в творчестве К. Земана. Творчество Я. Шванкмайера (1934 г.): влияние сюрреализма и психоанализа; работа в театре; психопатологические темы и мотивы в анимационных фильмах; творчество как аутотерапия; специфика полнометражных фильмов; влияние на творчество И. Барты и братьев Квэй.

Анимация Польши. Экспериментальные фильмы Я. Леницы и В. Боровчика. Политические аллюзии и символика цвета в произведениях

В. Герша. Философско-рефлексивная анимация М. Кийовича. Сатирические и философские фильмы Д. Щехуры. «Документальные эмоции» Е. Кучи.

Творчество Ф. Рофуса в контексте развития анимационного кино Венгрии.

4.2 Авторская анимация Западной Европы 1960-1980-х гг.

Анимационное кино Франции. Творчество Ж.-Ф. Лагиони: переходы от реализма к сюрреализму, особенности визуального решения, контраст фонов и персонажей, полнометражные фильмы. Творчество Р. Лалу: влияние сюрреализма и фантастики, сотрудничество с Р. Топором.

Анимационное кино Англии. Поиски новой идеологии анимационного кино и визуального языка, сатира в творчестве Дж. Халаса. Анимация в «Летучем цирке Монти Пайтона».

Анимационное кино Италии. Минималистический визуальный стиль О. Кавандоли. Традиции карикатуры и комикса, сатира в творчестве Б. Боццетто.

Анимационное кино Бельгии. Творчество Р. Сервэ: ранние фильмы, усложнение содержания и влияние сюрреализма; драматургия цвета, техника сервэграфии.

Анимационное кино Нидерландов. «Желтая подводная лодка» Дж. Даннинга и становление психоделического стиля в анимационном кино. Творчество П. Дриссена: особенности визуального решения, символика и мифологические сюжеты, многообразие интерпретаций.

4.3 Анимационное кино США 1960-1980-х гг.

Сериалы, основанные на персонажах комиксов, телевизионных сериалов и игрового кино. Американский киноавангард и анимационное кино, творчество С. Брэкиджа. Становление контркультурной анимации в творчестве У. Кимбалла, М. Ньюленда и др. Эксперименты независимых американских аниматоров (Дж. и Дж. Уитни, У. Винтон и др.).

Творчество Р. Бакши (1938 г.): ранние сериалы по комиксам; технические эксперименты, двойное кодирование, влияние андеграундного комикса и жанр фэнтези; сотрудничество с Ф. Фразеттой. Черный юмор, особенности визуального решения, пастиширование стереотипов голливудского кино в творчестве Б. Плимптона.

Использование анимации в музыкальных видеоклипах 1980-х гг. (работы М. Паттерсона, С. Бэррона; Р. Бакши, Дж. Кричфалуси; А. Паттерсона и др.).

4.4 Советская и белорусская анимация 1960-1980-х гг.

Переход к более схематичному, карикатурному визуальному стилю 1960-х гг. Расширение арсенала художественных техник: живопись по стеклу (Б. Степанов), объемная анимация (Р. Качанов). Анимационные сериалы и альманахи. Развитие студий мультипликации в 1970 гг.: «Экран», Свердловская киностудия, Саратовтелефильм, Пермьтелефильм и др.

Творчество Ф. Хитрука (1917-2012 гг.): формирование нового стиля сатирической анимации для взрослых; детские фильмы; статьи об анимационном кино, переводы литературы об анимации.

Творчество Ю. Норштейна (1941 г.) и становление советской авторской анимации: техника многоярусной перекладки, эффект трехмерного изображения.

Полнометражная анимация 1980-х гг. Пластилиновая анимация и ее стилистика в «грубой графике» А. Татарского. Живопись по стеклу в творчестве А. Петрова.

Особенности развития украинской анимации; синтез традиций «Союзмультфильма» и Восточной Европы. Творчество Е. Сивоконя (1937 г.): влияние загребской школы и Ф. Хитрука ранние работы; социально-метафорические фильмы-очерки 1970-х гг.; усиление философичности в картинах 1980-х; постсоветский период творчества; преподавательская деятельность и влияние на современную украинскую анимацию.

Своеобразие эстонской анимации и ее выдающиеся мастера (Р. Раамат, П. Пярн, Х. Волмер).

Возрождение анимационной мастерской «Беларусьфильма» (1973 г.). Своеобразие жанра детской сказки и анимации для взрослых в белорусской анимации 1970-х гг.; творчество Л. Шукулакова, В. Голикова, К. Кресницкого, Ю. Бутырина, Е. Ларченко, В. Пузанова.

Сатирическое направление (Г. Семенов, В. Довнар); обращение к национальному фольклору (Е. Ларченко, К. Кресницкий); экранизации литературных произведений (О. Белоусова, О. Чикина, Е. Петкевич) в белорусской анимации 1980-х гг. Новое поколение отечественной анимации: Т. Житковская, И. Кодюкова, В. Довнар, Н. Лось и др.

РАЗДЕЛ 5 АНИМАЦИОННОЕ КИНО РУБЕЖА XX–XXI вв.

5.1 Анимация в контексте развития технологий рубежа XX–XXI вв.

Работа анимационного отдела MTV и формирование нового сериала для взрослых («Южный парк», «Гриффины», «Футурама» и др.). Творчество

М. Грейнинга (1954): опыт работы в журналистике, иллюстрации, комиксе, рекламе; значение сериалов М. Грейнинга для развития экранной культуры рубежа XX-XXI вв.

Специфика и основные этапы развития компьютерной анимации. Творчество Дж. Лассетера и адаптация принципов У. Диснея к 3D-технологии; деятельность студии «Pixar».

Взаимодействие анимации с другими видами экранного искусства. Flash-технология и новая волна анимации. Анимадок, машинима, анимация в культуре ремиксов. Доминирование полнометражной анимации и сериалов.

5.2 Анимационное кино стран Восточной Азии

Анимация Японии. Творчество О. Тедзуки и создание классического стиля аниме. Японская независимая анимация 1960-1970-х гг.: Й. Кури, Р. Киношита, К. Танаами, Н. Айхара. Деятельность студии Ghibli, анимационные сериалы, творчество М. Осии. Творчество Х. Миядзаки (1941 г.): переосмысление опыта мастеров мировой анимации; совместная работа с И. Такахатой; основные темы и константные мотивы; особенности творческого процесса и визуального решения фильмов. Современная японская авторская анимация: К. Ямамура, М. Мизуе, Точка, К. Ояма, А. Вада, Т. Охаси.

Анимация Китая. Значение творчества Тэ Вэя и А Да для становления национальной школы китайской анимации. Пропагандистская и коммерческая анимация КНР. Современная авторская анимация Китая: Чэнь Си, Ань Сю, Лей Лей, Сюнь Сюнь, Ван Хайан, Ян Бо.

Авторская анимация Кореи: Хай-вон Ким, Хьюн-юн Чанг, Ким ДжиньМан, Эрик О, ДжунгЮми.

5.3 Авторская анимация рубежа XX-XXI вв.

Анимация Великобритании: глиняная анимация П. Лорда, театральность кукольной анимации Б. Первеса, профеминистские фильмы Дж. Куинн, пастиширование массовой культуры в творчестве Н. Парка.

Творчество С. и Т. Квэй (1947 г.): влияние Я. Шванкмайера и культуры Восточной Европы; круг литературных и музыкальных влияний; аллюзии на литературу и кинематограф в брутально-сензитивных анимационных фильмах; особенности работы в игровом кино.

Творчество А. Хикаде в контексте развития анимационного кино Германии. Анимационное кино Нидерландов; синтез восточной и западной культур в минималистических фильмах М. Дюдока Де Вита. Творчество Р. Пессоа в контексте анимационного кино Португалии.

Новое поколение авторской анимации Польши: Р. Чекала,

Т. Багинский. Кафкианская поэтика и экранизации Ф.М. Достоевского в гипсовой анимации П. Думалы.

5.4 Белорусская и постсоветская анимация рубежа XX-XXI вв.

Жанровое разнообразие белорусской анимации. Творчество А. Ленкина, Е. Туровой, Е. Ларченко, В. и Е. Петкевичей. Flash-анимация и сериалы. Творчество М. Тумели (1963 г.): минималистический стиль рисованной анимации; эксперименты в кукольной технике; перекладка и вытинанка, опора на белорусскую народную культуру; международное сотрудничество. Новое поколение белорусской анимации; творчество М. Карповой, Н. Хаткевич и др.

Попытки продолжения традиций советской анимации, поиски нового героя и идеологии. Инновации студии “Пилот”, деятельность студии “Мельница”. Творчество А. Татарского (1950-2007 гг.): метаморфозы и абсурдистский юмор как основа своеобразия пластилиновой анимации 1980-х гг.; работа в графической анимации и организационная деятельность 1990-х гг.; трансформация авторского стиля. Новое поколение российской анимации: О. Черкасова, Н. Орлова, И. Ковалев, К. Бронзит, И. Максимов, М. Алдашин, Н. Дабижа, В. Ольшванг, А. Демин.

Анимация Эстонии, творчество Р. Унта, П. Тендера.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		лекции	семинары		
1	Введение	2			
2	Становление анимационного кино (1894-1930 гг.)	8	6	2	тест
2.1	Ранний этап развития анимационного кино	2			
2.2	Становление коммерческой анимации	2	2		
2.3	Авангард в анимационном кино	2	2		
2.4	Советская анимация 1920-х гг.	2	2		
3	Анимационное кино тоталитарной эпохи: диктатура стиля У. Диснея (1930-1950-е гг.)	6	6	2	тест
3.1	Американская анимация 1930–1950-х гг.	2	2		
3.2	Советская анимация 1930–1950-х гг.	2	2		
3.3	Авторская анимация 1930–1950-х гг.	2	2		
4	Анимационное кино «новой волны»: обновление художественного языка (1960–1980-е гг.)	8	6	6	эссе
4.1	Анимационное кино Восточной Европы 1960–1980-х гг.	2	2		
4.2	Авторская анимация Западной Европы 1960–1980-х гг.	2	2		
4.3	Анимационное кино США 1960–1980-х гг.	2	2		
4.4	Советская и белорусская анимация 1960–1980-х гг.	2	2		
5	Анимационное кино рубежа XX-XXI вв.	8	6		
5.1	Анимация в контексте развития технологий рубежа XX-XXI вв.	2	2		
5.2	Анимационное кино стран Восточной Азии	2			
5.3	Авторская анимация рубежа XX-XXI вв.	2	2		
5.4	Белорусская и постсоветская анимация рубежа XX-XXI вв.	2	2		
Всего...		32	12	10	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Агафонова, Н. А.* Экранное искусство: художественная и коммуникативная специфика / Н. А. Агафонова. – Минск: БГУКИ, 2009. – 273 с.
2. *Асенин, С. В.* Мир мультфильма: идеи и образы мультипликационного кино социалистических стран / С. В. Асенин. – М.: Искусство, 1986. – 208 с.
3. *Бабиченко, Д. Н.* Искусство мультипликации / Д. Н. Бабиченко. – М.: Искусство, 1964. – 144 с.
4. *Бартон, К.* Как снимают мультфильмы /пер. с англ. Т. Бруссе. – М.: Искусство, 1971. – 85 с.
5. *Беркова, Н. Н.* История анимационного искусства: учеб.-метод. пособие для студ. фак-та кино и телевидения / Н. Н. Беркова. – Алматы, 2001. – 150 с.
6. *Куркова, Н.С.* Анимационное кино и видео: азбука анимации / Н.С. Куркова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра фотовидеотворчества. – Кемерово :КемГИК, 2016. – 235 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472665>. – Дата доступа: 27.04.2021.
7. *Курчевский, В.В.* Изобразительное решение мультипликационного фильма. О природе гротеска и метафоры / В.В. Курчевский. – М.: ВГИК, 1986. – 68 с.
8. *Норштейн, Ю.Б.* Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации / Ю. Б. Норштейн. – М.: ВГИК, 2005. – 254 с.
9. *Олешко, В.П.* Так рождаются мультфильмы / В. П. Олешко. – Минск: Польша, 1992. – 64 с.
10. *Суртаев, А.* Мастера короткометражной анимации / А. Суртаев. – [Б.м.]: Издательские решения, 2018. – 976 с.
11. *Экран и культурное наследие Беларуси / Л.И. Перегудова, Л.П. Саенкова, О.А. Медведева [и др].* – Минск : Белорусская наука, 2011. – 384 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90302>. – Дата доступа: 27.04.2021.

Дополнительная

1. *Асенин, С. В.* Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации / С. В. Асенин. – М.: Искусство, 1974. – 145 с.
2. *Асенин, С. В.* Иржи Трнка: Мир кинокуклы / С.В. Асенин. – М.: Союз кинематографистов СССР. Всесоюзное бюро пропаганды и киноискусства, 1982. – 76 с.
3. *Асенин, С. В.* Пространство мультфильма: Размышления об искусстве мультипликации и путях его развития в Эстонии / С.В. Асенин. – Таллин: Периодика, 1986. – 319 с.
- 4.
5. *Асенин, С. В.* Уолт Дисней. Тайны рисованного киномира / С.В. Асенин. – М.: Искусство, 1995. – 312 с.
6. *Иванов, Б.* Введение в японскую анимацию / Фонд развития кинематографии, Регион.обществ. фонд "Эйзенштейн. центр исслед. кинокультуры". – М.: Всерос. Фонд развития кинематографии: РОФ "Эйзенштейн.центр исслед. кинокультуры", 2001. – 335 с.
7. *Иванов-Вано, И. П.* Мультипликация вчера и сегодня: Из лекций, прочит.на худож. фак. ВГИК: [Учеб.пособие]. [Ч. 1]-3 / Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. Каф.мастерства художника кино и телевидения. – М., 1974, 1975, 1976. – 26 с.; 34 с.; 58 с.
8. *Иванов-Вано, И. П.* Очерк истории развития мультипликации: (До второй мировой войны) / Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. Науч.-исслед. каб. – М., 1967. – 54 с.
9. *Кривуля, Н. Г.* Ожившие тени волшебного фонаря / Н.Г. Кривуля. – Краснодар: Аметист, 2006. – 501 с.
10. *Малюкова, Л.Свержкино/ Л. Малюкова.* – М.: Ассоциация Анимационного кино, 2016. – 368 с.
11. *Орлов, А. М.* Аниматограф и его анима: Психогенические аспекты экранных технологий / А.М. Орлов. – М.: Импэто, 1995. – 384 с.
12. *Орлов, А. М.* Виртуальная реальность. Пространство экранных культур как среда обитания: [Об экологии компьютерных игр] / А.М. Орлов. – М.: ГЕО, 1997. – 336 с.
13. *Орлов, А. М.* Духи компьютерной анимации: Мир электрон.образов и уровни сознания / А. М. Орлов. – М.: Мирт, 1993. – 105 с.
14. *Шак, Т.Ф.* Музыка в структуре медиатекста. На материале художественного и анимационного кино / Т.Ф. Шак. – М.: Планета музыки, 2017. – 384 с.
15. *Barrier, M.* The Animated Man: A Life of Walt Disney / M. Barrier. – Berkeley: University of California Press, 2007. – 393 p.
16. *Buchan, S.* The Quay Brothers: Into a Metaphysical Playroom / S. Buchan. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011. – 296 p.

17. *Furniss, M. Art in Motion: Animation Aesthetics / M. Furniss. – Sydney: John Libbey, 1998. – 278 p.*
18. *Halas, J., Manvell, R. The Technique of Film Animation / J. Halas, R. Manvell. – New York: Hastings House, 1976. – 351 p.*
19. *Holloway, R. Z is for Zagreb / R. Holloway. – London: The Tantivy Press, 1972. – 128 p.*
20. *Leslie, E. Hollywood Flatlands: Animation, Critical Theory and the Avant-garde / E. Leslie. – London and New York: Verso, 2002. – 344 p.*
21. *Robinson, Ch. Japanese Animation: Time out of Mind / Ch. Robinson. – Sydney: John Libbey & Company, 2010. – 142 p.*
22. *Sito, T. Moving Innovation: A History of Computer Animation / T. Sito. – Cambridge: The MIT Press, 2013. – 376 p.*

Методы и технологии обучения

Для эффективной реализации цели обучения в процессе работы со студентами целесообразно пользоваться следующими методами: устным, наглядным, по письменным источникам (работа с книгой, с Интернет-ресурсами), а также дискуссионным, интерактивным методами, а также методом компаративного анализа.

Технологии обучения включают в себя следующие способы организации учебного процесса, направленные на достижение цели обучения: 1) информативно-коммуникативная технология (лекция, презентация), способствующая развитию личности, ориентирующей в информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникативным возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой; 2) технология критического мышления (круглый стол, дискуссия, дебаты), способствующая развитию у студентов критического мышления, открытости новым идеям, методам, ответственности за собственные решения; 3) проектная технология (реферат, доклад), способствующая стимулированию самостоятельной поисковой деятельности студентов, предполагающей владение определенной суммой знаний и умение практически применять полученные знания.

Диагностический инструментарий

В качестве одного из элементов, рекомендуемых для выявления учебных достижений студентов, используются критериально ориентированные тесты. Они представляют собой совокупность тестовых заданий в закрытой форме с одним или несколькими вариантами правильных ответов; заданий на установление соответствия между элементами двух

множеств с одним или несколькими соотношениями и заданий открытой формы с формализованным ответом; заданий на установление правильной последовательности данных в ряду артефактов.

Для измерения степени соответствия учебных достижений студента требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать проблемные творческие задания, предполагающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ студентов.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Целью самостоятельной работы студентов является стимулирование познавательной активности, переход на продуктивный, творческий уровень усвоения знаний и развития академических, социально-личностных, профессиональных компетенций.

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с положением о самостоятельной работе студентов и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм. По дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс с материалами и рекомендациями, которые помогут студенту в организации самостоятельной работы для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль за ее выполнением.

Самостоятельная работа студентов включает разработку, написание и защиту рефератов и выполнение тестов по изучаемым темам, а также самостоятельное посещение разнообразных художественных мероприятий (выставок, кинопоказов, фестивалей, спектаклей) или просмотр соответствующего аудиовизуального материала, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к просмотру или прослушиванию указанных мероприятий, которая заключается в предварительном ознакомлении с творчеством автора (авторов) демонстрируемого произведения (произведений), с доминирующей стилистикой произведений; а также последующим анализом студентами артефактов, воспринятых в процессе прослушивания или просмотра.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы

Задания для управляемой самостоятельной работы включают в себя следующие формы: реферат, тест, круглый стол, дискуссия, дебаты, эссе.

Реферат – это письменная работа (сообщение) по определенной теме, в котором собрана информация из нескольких источников.

Тест – это совокупность заданий в закрытой форме с несколькими вариантами правильных ответов.

Круглый стол – это мероприятие, в процессе которого происходит обмен мнениями его участников. Ведущим может быть преподаватель или магистрант. Каждый из участников может высказать свои доводы, аргументы, мнение касательно заявленной темы. После того, как все мнения высказаны, ведущий подводит итоги. Этот завершающий этап становится кульминацией события и его результатом.

Дискуссия – обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от других видов спора, является аргументированность.

Дебаты – четко структурированный и специально организованный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.