

The background of the cover features a central film strip with sprocket holes, set against a textured, golden-brown background. The film strip is flanked by ornate, dark, stylized patterns that resemble traditional woodcut or metalwork designs.

Кривуля Н.Г.

ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ВГИК

Наталья Кривуля

История анимации

«ВГИК»

2012

УДК 778.5.05:778.534.6
ББК 85.37

Кривуля Н. Г.

История анимации / Н. Г. Кривуля — «ВГИК», 2012

ISBN 978-5-87149-134-8

Учебно-методическое пособие содержит рабочую программу курса «История анимации», перечень рекомендуемой литературы и методические указания по выполнению курсовой работы. Материалы подготовлены на основе действующего Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению (071106 (051600)) «Киноведение». Данное учебно-методическое пособие может быть использовано студентами заочной формы обучения при изучении дисциплин: «История анимации», «История зарубежного кино», «История отечественного кино».

УДК 778.5.05:778.534.6

ББК 85.37

ISBN 978-5-87149-134-8

© Кривуля Н. Г., 2012

© ВГИК, 2012

Содержание

Введение	6
Раздел 1	7
Раздел 2	9
Тема 1	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Наталья Кривуля

История анимации. Учебно-методическое пособие

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего и послевузовского профессионального образования Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова

Учебно-методическое пособие разработано доктором искусствоведения, профессором Н. Г. Кривуля

Рецензент:

Учебно-методическая комиссия кафедры режиссуры анимационного фильма

Рецензенты:

доктор искусствоведения, профессор Л. А. Зайцева,

кандидат искусствоведения, профессор А. Н. Золотухина

Рассмотрено и рекомендовано к изданию учебно-методическим Объединением образовательных учреждений в области кинематографии и телевидения для использования в учебном процессе в заведениях высшего и послевузовского образования по направлениям: «Киноискусство» (071100 (530900)), «Режиссер кино и телевидения» (071101 (053500)), «Режиссер мультимедиа-программ» (071102 (053600)), «Киноведение» (071106 (051600)).

Для студентов сценарно-киноведческого факультета кафедры киноведения, заочного отделения

Введение

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с учебным курсом «История анимации», разработанным доктором искусствоведения, профессором кафедры режиссуры анимационного фильма Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова Н.Г. Кривуля на основе действующего Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению «Киноведение». Дисциплина «ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ» входит в состав профильных дисциплин ГОС ВПО по направлению киноведение.

Изучение данной учебной дисциплины играет важную роль в деле профессиональной подготовки студентов на киноведческом отделении сценарно-киноведческих факультетов высших учебных заведений. Дисциплина тесно связана с такими специальными и профилирующими курсами в системе профессионального образования, как «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «Мастерство кинокритики» и «Теоретический анализ фильма». Приобретение студентами знаний в процессе освоения учебного курса «История анимации» позволяет глубже осмыслить процессы эволюции экранных искусств и развить специальные умения и навыки анализа произведений аудиовизуальной культуры, творческие способности, необходимые для того, чтобы быть готовыми к вызовам современной экономики, ориентированной на высококвалифицированных специалистов.

В современных условиях, когда культура и информационная среда оказываются визуально ориентированными, а человек не может находиться вне медиапространства, большое значение имеет развитие профессионального потенциала, аналитических способностей личности студентов. Формирование у студентов гуманитарного мышления и взыскательного эстетического вкуса, получение обширных и разносторонних знаний о развитии аудиовизуальной культуры, о методиках и инструментарии её изучения, приобретение мастерства научного анализа и навыков оценки кинопроцесса и кинопроизведений, понимание принципов их функционирования в условиях рыночной экономики, подготовка высококвалифицированных кадров, представляющих себе реальные процессы, которые происходят в национальном кинематографе и за рубежом, невозможны без изучения истории и теории экранных искусств.

В этих условиях главная цель учебного процесса в высшей школе заключается в том, чтобы студент приобретал навыки аналитического осмысливания окружающей его медиасреды, получал знания не в готовом виде, а приходил к нужным выводам сам в процессе активных творческих поисков. Достижение подобной результативности обучения зависит от форм и методов активизации учебного процесса и, в частности, выполнения курсовой работы.

Цель методических указаний – помочь студентам, изучающим курс «ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ», применять на практике теоретические знания, полученные ими на лекциях, при чтении литературы и при изучении материалов других информационных источников; а также самостоятельно выполнить курсовую работу, что должно способствовать выработке у студентов навыков к самостоятельной критической оценке произведений отечественного и мирового киноискусства, с учетом эстетических и этических критериев, принятию собственных решений, касающихся развития, поддержки и продвижения актуальных направлений современной аудиовизуальной сферы.

Раздел 1

Рабочая программа курса «история анимации»

Цели и задачи дисциплины

Анализ проблем аудиовизуальной культуры и искусства составляет предмет киноведения, который ведётся по разделу «История анимации», включающему получение знаний по основам истории и теории отечественной и зарубежной анимации. Кроме того, благодаря активному развитию анимации в последние десятилетия и расширению областей её применения возникла необходимость представления студентам знаний по таким областям, как эстетика анимации и виртуальных сред, социология анимации.

В процессе освоения курса «ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ» исследуются этапы развития отдельных анимационных школ, эстетические и социокультурные закономерности формирования основных художественных направлений, анализируются наиболее яркие экранные работы, механизмы их успеха у зрительской аудитории, рассматривается творчество выдающихся режиссёров анимационного кино. Следовательно, изучение дисциплины «ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ» формирует культуру искусствоведческого и эстетического мышления, прививая способность оценивать текущие события и процессы, происходящие в аудиовизуальной культуре.

Целью преподавания дисциплины «ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ» является обеспечение теоретической базы профессиональной подготовки студента в области искусствоведческих наук, формирование умения и навыков анализа произведений аудиовизуальной культуры. Полученные студентами знания при изучении мировой анимации и современных аудиовизуальных практик способствуют применению на практических занятиях по мастерству анализа фильма и в редакторской работе.

Задачи освоения дисциплины «История анимации»

1. Изучить основы и пути развития ведущих мировых аниматографий, основные направления в анимации и их эволюцию, сформировать художественное мышление и, как результат, приобрести знания и навыки, необходимые для творческой работы;
2. Дать понятие принципов построения современной концепции видения;
3. Сформировать представления о процессах организации художественного образа в произведениях аудиовизуального искусства, являющегося специфической формой отражения объективной действительности;
4. Дать теоретические знания и сформировать научное мировоззрение и аналитическое мышление в области аудиовизуальных искусств;
5. Выработать навыки анализа экранных произведений и умение применять их на практике;
6. Дать понятия о художественных и структурных особенностях композиционного и образного решения любого аудиовизуального продукта (произведения);
7. Привить умение применять те или иные методики анализа к любому аудиовизуальному продукту (произведению);
8. Познакомить учащихся с выдающимися произведениями и мастерами отечественного и зарубежного анимационного искусства;
9. Дать представление о современных формах и направлениях в аудиовизуальном искусстве, новых его арт-практиках.

Таким образом, задача изучения дисциплины «ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ» состоит в том, чтобы студенты овладели совокупностью современных знаний о закономерностях формирования различных художественных систем в анимации и рассмотрели их функционирование и смену в процессе исторического развития, а также имели возможность применить полученные знания в современной искусствоведческой практике.

Развиваемое на занятиях по истории и теории анимации творческое мышление, система эстетических взглядов, методики анализа экранных произведений, знания анимационных технологий и форм производства – всё это помогает в овладении профессиональными навыками. Программа рассчитана на один семестровый срок обучения (9 семестр 5-го курса). Она дает поэтапное представление знаний в соответствии с историческим развитием искусства анимации.

Требования к уровню освоения дисциплины

По окончании изучения дисциплины «ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ» слушатель должен:

1. Иметь представление об этапах развития мировых анимационных школ и аниматографических промышленностей;
2. Знать основные художественные направления и стили;
3. Уметь применять теоретические знания на практике;
4. Владеть методиками анализа экранных произведений, знанием экранного и литературного материала, способами работы с учебным материалом.

Формы контроля по дисциплине.

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Оперативный контроль знаний студентов по дисциплине «История анимации» осуществляется на каждой лекции с помощью вопросов на понимание материала лекционного курса.

Текущий контроль. Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов по результатам выполнения самостоятельных теоретических работ.

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в форме устного ответа, дополняемого предварительным представлением теоретических работ, которые выполняются в процессе освоения предмета (промежуточные курсовые работы по темам). Оценка за экзамен является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому.

Итоговая оценка складывается:

- 50 % – курсовая работа, выполняемая по итогам изучения основных тем дисциплины;
- 50 % – экзамен, предполагающий устный ответ на контрольные вопросы, соответствующие темам теоретического цикла.

Раздел 2

Содержание дисциплины

Тема 1

Введение в предмет. Протоформы анимации. Пионеры анимации

Виды, формы функционирования и технологии анимации. Природа анимационного фильма. Понятие пространства, времени и героя в анимационном фильме. От «театров изображений» и оптических игрушек к первым киносеансам. Принципы восприятия и законы построения анимационного изображения, понятие фазы и компоновки при анализе анимационного движения. Эксперименты в области анимации до появления кинематографа. Творчество Э. Рейно и его «Оптический театр».

Зарождение анимации как вида экранного искусства: от оптического аттракциона к экранному трюку и театральному показу. Творчество пионеров мировой анимации – Ж. Мельеса, С. Блэктона, А. Купера, А. Смита, С. де Шомона, Э. Коля, У. Мак-Кея, Вл. Старевича.

Контрольные вопросы

1. Какие виды анимации существуют?
2. Какие формы функционирования анимационных произведений существуют?
3. На какие группы можно подразделить анимационные технологии?
4. В чём сущность рисованных анимационных технологий?
5. В чём особенность трёхмерных технологий?
6. Какие технологии относятся к синтетическим (переходным) и в чём их особенности?
7. Что характеризует природу анимационного фильма?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.