

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета Медиакоммуникаций и
аудиовизуальных искусств
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КОМПОЗИЦИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ**

**Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура
Профиль подготовки: Руководство студией анимационного видеотворчества.
Преподаватель
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: Очная**

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре и является неотъемлемой частью основ художественного образования. Эскиз художника – основа, на которой строится вся дальнейшая разработка персонажей в анимационных и мультипликационных фильмах.

Целью дисциплины является осмысление студентами основ организации изображения и овладение приемами этой организации. Полученные студентами знания при изучении дисциплины умело применять на практических занятиях по мастерству режиссера анимационного фильма, компьютерной графике, анимационной рекламе, специальным технологиям 3D, а также в творческой самостоятельной работе.

Задачи освоения дисциплины:

- освоить основы композиции,
- овладеть навыком организации пространства картинной плоскости,
- дать знание и понимание о художественных и структурных особенностях композиционного и образного решения любого аудиовизуального продукта (произведения),
- научиться создавать художественные образы, основываясь на законах композиции,
- привить умение применять те или иные методики анализа к любому аудиовизуальному продукту (произведению).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

В ходе самостоятельной работы студенту, следует изучить и осмыслить материал, представленный в рекомендованной преподавателем в качестве основной и дополнительной литературе. Студент обязан иметь четкое представление о том, что при изучении теории он столкнется с рядом сложных вопросов. Для выполнения практических и творческих заданий от него требуется знание основ композиции. Студент должен уметь анализировать литературные произведения. Дополнительно ему необходимо ориентироваться в мультипликации и анимации, видеть и понимать содержание анимационных фильмов и мультфильмов, уметь анализировать проделанную художниками-постановщиками этих фильмов работу.

Для усвоения дисциплины студенты должны самостоятельно читать и осваивать предлагаемую на лекциях конкретную литературу и разработки по теме – композиция. Параллельно им рекомендуется находить и просматривать предлагаемые преподавателем конкретные мультфильмы конкретных авторов, читать и анализировать предлагаемую литературу, относящуюся к изучаемому

курсу, выполнять эссе, практические, творческие задания, что позволит им получить подходящие полезные практические навыки в избранных специальностях.

Фильмы, обязательные к просмотру:

«Золотая сотня» – сто лучших российских мультипликационных фильмов, обозначенных на фестивале в Суздале в юбилейном (100-летие русской Анимации) 2012 году. От В. СТАРЕВИЧА до Ю. НОРШТЕЙНА.

«Белоснежка и семь гномов» (худож. и реж. У. Дисней, 1938 г.)

«Золотая антилопа» (реж. Лев Атаманов, «Союзмультфильм», 1955 г.)

«Ежик в тумане» (худож. и реж. Ю. Норштейн, 1975 г.)

«Ну, погоди!» (реж. В. Котеночкин, 1969-2000 гг.)

«Русалочка» (реж. Иван Аксенчук, 1968 г.)

«Жил-был пес» (реж. Эдуард Назаров, «Союзмультфильм», 1982 г.)

«Левша» (худож. А. Тюрин, М. Соколов, реж. И. Иванов-Вано, 1964 г.)

«Русалка» (Россия, реж. Александр Петров, 1997 г.)

«Суперсемейка» (США, реж. Брэд Берд, 2004 г.)

«Унесенные призраками» (Япония, реж. Х. Миядзаки, 2006 г.)

«Вверх» (США, Япония, реж. Пит Доктер, 2009 г.)

«Зверополис» (США, реж. Рич Мур, Байрон Ховард, 2016 г.)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Петров, А. А. Классическая анимация. Нарисованное движение : учебное пособие / А. А. Петров. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2010. — 191 с. — ISBN 978-5-87149-121-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/69358>

2. Готтфрид Баммес. Образ человека. / Год издания. 2011. Издательство. Verlag GmbH & Co - 507с.

3. Паранюшкин Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: Учебное пособие Издательство "Лань", "Планета музыки" 2023. Издание 9-е изд., стер. 100с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL : <https://e.lanbook.com/book/345353>

Дополнительная литература:

1. Пармон Ф.М. Композиция костюма/ - Москва, ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 1997г. - 2-е издание, переработанное и дополненное.- 317с. - ISBN: 5-7088-0724-5

2. Художественное сотворчество Яковлева Н. А., Чаговец Т. П. и др. Анализ и интерпретация произведения искусства/ - Издательство "Лань", "Планета музыки", Год 2023 - 8-е изд., 720с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —URL: <https://e.lanbook.com/book/288653>

3. Дюваль М.М. Анатомия для художников: Учебное пособие / - Издательство "Лань", "Планета музыки" 2020. - издание 6-е, - 368с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL : <https://e.lanbook.com/book/140688>

4. Проблемы композиции / Под ред. В.В. Ванслова. М.: Изобразительное искусство, 2000. 292

5. Хогарт У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987.

6. Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства / Сост. Е.Я.Басин. М.: Смысл, 2002. 335 с.

7. Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий. – М.: ВГИК, 1997

8. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2005.

9. Громов Е., Алимов С.А.Мультипликация, книжная и станковая графика. М., Сов. художник, 1990.

10. Шорохов В.В. Основы композиции. М., 1979

11. Николай Ли. Основы академического учебного рисунка: Учебник. М.: Изд-во Эксмо, 2005.

12. Иттен И. Искусство формы. М., 2001.

13. Иттен И. Искусство цвета. М., 2001.

14. Богданов М. Художник и литературный сценарий. Сб. «О киноискусстве». М., Искусство, 1965.

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 Универonline. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Автор: <u>Михайлова Е.А. , преподаватель кафедры анимации и мультимедиа</u>
