

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

ФТД.07
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Изобразительные средства в анимации

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика

направленность (профиль)
Медиа-арт и анимация

Форма обучения: очное

Год набора: 2026

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	б	Итого
Форма контроля	зачет	
Вид занятий		
Лекции	-	-
Лабораторные	-	-
Практические	48	48
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	48,25	48,25
Самостоятельная работа	23,75	23,75
Контроль	-	-
Итого	72	72

Рабочую программу составил(и):

Старший преподаватель центра современного искусства, Паранина А.О.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

Отсутствует

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» августа 2030 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании центра современного искусства

(протокол заседания № 1 от «10» сентября 2025г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций в области создания выразительного образа в анимации;

- применения изобразительных принципов живописи и графики в создании анимационного продукта,
- применение сформированных компетенций в художественной, креативной деятельности;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «История искусств и медиаискусство», «Компьютерная арт-графика», «Анимированная графика», «Цифровой рисунок», «3Д моделирование», «Техники и технологии растровой графики», «Основы изобразительного искусства», «Композиция в медиа-арт и анимации».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Компьютерная обработка художественной фотографии», «Компьютерная анимация», «Анимация 3Д», «Антология анимации», «Технологии цифровой иллюстрации», «Видеомонтаж и анимация», «Производственная практика (преддипломная практика)», «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы».

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-15. Способен к работе с различными компьютерными программами, необходимыми для дальнейшего использования инструментальной базы в создании анимации	ПК-15.1 Способен к познанию и применению практических навыков работы с графическими и анимационными программами	Знать: - о принципах работы интерфейса графических и анимационных программ
		Уметь: - использовать знания графических и анимационных программ для воплощения художественного замысла
		Владеть: - практическими навыками работы в графических и анимационных программах
	ПК-15.2 Способен обрабатывать исходный цифровой материал для различных форм мультимедийной продукции состоящий из анимационных роликов, стереоизображений, фото и видео-материалов с наложением звукового ряда	Знать: о базовых инструментах обработки цифрового материала
		Уметь: - применять методы обработки цифрового материала
		Владеть: - навыками создания мультимедийного продукта из цифрового материала

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интеракт ив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Раздел 1. Изобразите льные средства в анимации	Практика	Тема 1. Представление об анимации в дизайне. Компьютерная анимация и Программируемая анимация	6	2		2	-
	Практика	Тема 2. Психофизиология влияния анимации на потенциального зрителя. Изучение и просмотр фильмов в разных областях анимационного киноискусства	6	2	5		Доклад с элементами презентации
	Практика	Тема 3. Основные виды изобразительных средств в анимации. Свет. Цвет. Объем. Пластика. Анализ и качественная оценка художественных средств	6	2	5	2	Доклад с элементами презентации
	Практика	Тема 4. Живописные средства в создании анимации. Использование живописных техник в графических программах.	6	2	5	2	Практическое задание
	Практика	Локальные заливки. Эффект «По-сырому», лессировочные наложения цветowych слоев.	6	8	15	-	Практическое задание
	Практика	Пуантелизм. Экспрессионизм	6	8	15	2	Практическое задание
	Практика	Тема 5. Графические средства в анимации. Линейный рисунок в анимации.	6	8	15	2	Практическое задание
	Практика	Тональный подход в анимации. Композиция пятен.	6	8	15	2	Практическое задание
	Практика	Проработка персонажей. Создание сцен. Создание световых эффектов.	6	8	15	2	Практическое задание
	Ср	Самостоятельная работа	6	23,75	-		
	ПСЦ	Посещаемость	6	-	10		
	ПА	Промежуточная аттестация	6	0,25	-		
Итого:				72	100		

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются следующие технологии

- **технологии традиционного обучения** (Формы: практическое занятие, самостоятельная работа, ИДЗ. Методы: наглядные, словесные, практические).
- **игровые технологии** (Формы обучения: Лекция-ситуация. Семинар с использованием ролевой игры. Семинар с использованием деловой игры. Методы обучения: Разыгрывание ролей (ролевая игра). Деловая игра: производственная, исследовательская. Организационно-деятельностная игра: моделирующая, проектная. Игровое проектирование).
- **технологии контекстного обучения** (Формы обучения: семинар с запланированным контекстом профессиональных ошибок, семинар-беседа. Методы обучения: кейс-метод, разыгрывание ролей, дискуссия, «Мозговой штурм»);
- **информационные технологии** (Формы обучения: Визуальная лекция). Методы: презентационный метод.

6. Методические указания по освоению дисциплины

В курсе «Изобразительные средства в анимации» основной формой проведения практических занятий и является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. При подготовке к практическому занятию необходимо, ознакомиться с его планом; изучить соответствующие конспекты лекций, главы учебников и методических пособий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями). К наиболее важным и сложным вопросам темы рекомендуется составлять конспекты ответов. Следует готовить все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения основным понятиям, знать основные положения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к каждой теме.

В ходе практического занятия надо давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Для проведения занятий по дисциплине необходима стандартно-оборудованная аудитория для проведения проектных работ оснащенная персональными рабочими станциями с установленным ПО (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Adobe Audition в версиях не ниже CS6; Autodesk 3D Studio Max в версии не ниже 2013 с установленным модулем визуализации Chaos Group V-ray версии не ниже 2.30.) соответствующая техническим требованиям производителя данного ПО, и имеющих выход в интернет, число рабочих станций должно предполагать наличие компьютера у каждого студента. Так же для проведения занятий необходимо наличие проектора и экрана для демонстрации с компьютера преподавателя.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
6	ПК-15	Вопросы к зачету №1-40 Практическое задание

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Практическое задание

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

- Подготовить доклад с элементами презентации на тему:
- Выразительность художественного образа в анимации
- Создать эскиз анимационного персонажа, добиваясь выразительности художественного образа графическими средствами

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

- Создать эскиз анимационного персонажа, добиваясь выразительности художественного образа живописными средствами
- Создать эскиз анимационного персонажа, добиваясь выразительности художественного образа графическими средствами

Краткое описание и регламент выполнения

При выполнении практических заданий студент демонстрирует навыки работы с графическими программами, владение живописными и графическими техниками изображения, знания о создании выразительного образа в анимации и умение передавать с помощью изобразительных средств эмоциональное содержание художественного замысла

Критерии оценки:

0-5 баллов

– студент не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.

5-10 баллов

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если

– уровень выполнения требований допустимый, отсутствуют ошибки в разработке композиции, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. В работе достигнуты обобщение и целостность: найдена взаимосвязь между цветом, формой и освещением

10-15 баллов

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если

– уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. В работе достигнуты обобщение, целостность и гармония цвета и тона, все поставленные задачи решены; найдена взаимосвязь между цветом, формой и освещением; эффективность различных приемов изображения; степень законченности, обобщение; работа соответствует зрительному впечатлению, при цельности видения; образная выразительность, индивидуальность, оригинальность.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если

Слабое знание теоретических основ изучаемой дисциплины; Отсутствие практических навыков реализации идеи творческого задания. Невыполнение задания.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 6

№ п/п	Вопросы к зачету
1.	В чем состоят особенности применения анимации в дизайнерской и креативной деятельности?
2.	Какие особенности анимационного движения Вы знаете?
3.	Что такое психофизиология восприятия?
4.	Назовите этапы создания анимационных материалов?
5.	Какие категории объектов могут быть включены в сцену 3Данимации?
6.	Какой тип анимации предполагает просчет физических взаимодействий (соударение твердых тел, деформация мягких тел)
7.	Какой тип моделирования предполагает работу с редактируемыми поверхностями?
8.	Какие объекты позволяют в 3D программе из сплайна создать трехмерный объект?
9.	Особенности растровой и векторной графики
10.	Какие выразительные средства в анимации вы знаете?
11.	2 D моделирование в рамках графических систем.
12.	Параметры анимации движения. Операции с кадрами.
13.	Анимация цветовых эффектов. Способы создания фильтров и масок. Способ анимации маски. Работа с текстовыми блоками. Общие аспекты использования текста в Flash.
14.	Принципы рисования и редактирования линейных сегментов
15.	Разработка ролика во Flash. Двумерная анимация в программе Flash
16.	Принципы работы с инструментами. Принципы создания и редактирования контуров, градиентов. Преобразование текста в графику. Формы.
17.	Управление видео файлом с использованием клипа. Графические пакеты для создания анимации.
18.	Особенности трехмерной графики и анимации, трехмерное пространство, основные понятия, система координат трехмерного пространства.
19.	Простейшие операции с объектами, вращение, масштабирование, выравнивание, клонирование.
20.	Предмет анимации. Оживление объектов на экране.
21.	Основные функциональные возможности современных графических систем. 3 D моделирование в рамках графических систем.
22.	Создание объектов при помощи булевских операций. Сплайновое моделирование. Создание анимации методом ключей. Создание и просмотр эскиза анимации.
23.	Редактирование ключей анимации. Модуль reactor
24.	Алгоритмы визуализации: отсечения, развертки, удаления невидимых линий и поверхностей, закраски.
25.	Что такое итоговый монтаж и сведение?
26.	Чем следует руководствоваться при создании звуковых дорожек?
27.	Перечислите основные световые эффекты.
28.	Перечислите основные этапы в проработке персонажа.
29.	Чем нужно руководствоваться при создании сцен.

№ п/п	Вопросы к зачету
30.	Назначение функции trace – приведите пример. Ключевой кадр, отличие пустого ключевого кадра от ключевого кадра с содержанием.
31.	Параметры анимации движения. Операции с кадрами. Разработка ролика во Flash.
32.	2 D моделирование в рамках графических систем. Двумерная анимация в программе Flash.
33.	Виды анимации. Компьютерная анимация. Анимация. Стерео анимация. Аниме
34.	Флэш анимация. Технология флэш.
35.	Интерактивные фильмы. Анимированный фильм, интерактивность. Панель Action. Озвучивание фильма.
36.	Использование слоев. Создание символов. Синхронизация звука в среде Flash. Текстовые надписи в Flash.
37.	Основы создания анимации. Мультипликационное кино. Компьютерная анимация.
38.	Что такое тайминг раскадровки.
39.	Декомпозиция анимационных фильмов. Принципы
40.	Раскадровка по сценарию. Создание производственного плана.

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
6	Зачет (по накопительному рейтингу)	«зачтено»	55 – 100 баллов в соответствии с накопительным рейтингом
		«не зачтено»	0 – 54 баллов в соответствии с накопительным рейтингом

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Королева С. В.	3D-проектирование и анимация в дизайне	учебно-методическое пособие	2024	ЭБС «Лань»
2.	Катунин Г. П.	Аудиовизуальные средства мультимедиа. Обработка звука с помощью программы Sound Forge : учебное пособие для бакалавров	учебное пособие для бакалавров	2021	ЭБС «IPR SMART»
3.	Альтендорфер А.	Анимация кадр за кадром	учебное пособие	2020	ЭБС «IPR SMART»
4.	-	Компьютерная графика и анимация	учебное пособие	2020	ЭБС «Лань»
5.	Л. Б. Каршакова, А. Ю. Манцевич, Н. Б. Яковлева [и др.].	Графический дизайн. Создание книжной иллюстрации	учебное пособие	2021	ЭБС «Лань»
6.	Кудрявцева Е. А.	Цифровая живопись. Композиция с текстом	учебно-методическое пособие	2020	ЭБС «Лань»
7.	под редакцией А. В. Шункова, В. Д. Пономарева.	Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве. Выпуск 4	сборник научных трудов	2020	ЭБС «Лань»
8.	Сырай О. Г.	Основы производственного мастерства	учебное пособие	2022	ЭБС «Лань»
9.	Катунин Г.П.	Основы мультимедийных технологий	Учебное пособие	2023	ЭБС «Лань»
10.	Черданцева А. А.	Основы производственного мастерства: технологическое мастерство дизайнера	учебное пособие	2021	ЭБС «Лань»
11.	Черемисин В. В.	Дизайн-проектирование: генерация идеи, эскизирование, макетирование и визуализация	учебное пособие	2020	ЭБС «Лань»
12.	- Болбаков Р. Г.	Моделирование и разработка	учебно-методическое	2023	ЭБС «Лань»

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
		приложений виртуальной реальности в игровом движке UNITY	пособие		

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Манцевич А. Ю.	Проектирование элементов типографики в векторных графических редакторах	учебное пособие	2018	ЭБС «Лань»
2.	составитель Н. А. Саблина, под редакцией Н. Я. Безбородова, Н. В. Стюфляева.	Анимация персонажа	учебное пособие	2018	ЭБС «Лань»
3.	А. С. Андреев, А. Н. Васильев, А. А. Балканский [и др.].	Освещение в искусстве, фотографии и 3D-графике	учебно-методическое пособие	2019	ЭБС «Лань»
4.	Л. Г. Пожидаева	Анимация. Графика	альбом	2018	ЭБС «Лань»
5.	Б. Яшин, В. Монетов, Е. Елисеева, В. Петров	Художник кино Леонид Платов. Опыт работы над экспликацией к фильму Детство по трилогии Л.Н. Толстого Детство. Отрочество. Юность в комментариях и воспоминаниях коллег, друзей, учеников	сборник	2014	ЭБС «Лань»
6.	Молочков В. П.	Основы цифровой фотографии	учебное пособие	2016	ЭБС «Лань»

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
7.	Молочков В. П.	Основы работы в Adobe Photoshop CS5	учебное пособие	2016	ЭБС «Лань»
8.	Надеждин Н. Я.	Введение в цифровую фотографию	учебное пособие	2016	ЭБС «Лань»
9.	Нильсен В. С.	Изобразительное построение фильма: Теория и практика операторского мастерства	-	2019	ЭБС «Лань»
10.	перевод с английского С. В. Черникова.	Цифровая живопись в Photoshop для начинающих	-	2021	ЭБС «Лань»

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842– . – Режим доступа : link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- ScienceDirect[Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2018– . – Режим доступа : sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress[Электронный ресурс] : журналы издательства. – Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2018– . – Режим доступа : cambridge.org. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- NEICON[Электронный ресурс] : электронная информация : архив научных журналов. – Москва : НЭИКОН, 2002– . – Режим доступа : neicon.ru/resources/archive. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Standard: Office Standard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	контракт № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно

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

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового	Столы ученические двухместные, стулья, компьютеры с выходом в сеть интернет

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс. (У-303)	
2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся. (У-215)	Столы, стулья, компьютеры с выходом в сеть Интернет.