

《动画概论》课程教学大纲

课程名称	动画概论				
	Conception of Animation				
开课单位	艺术学院		课程性质	必修课	
课程类别	学科基础课				
课程代码	07120701		学分	2	
总学时	32	理论学时	32	实验学时	0
		上机学时	0	实践学时	0
适用专业	动画、影视摄影与制作、数字媒体艺术				
先修课程	专业导论				
授课语言	中文				

一、课程简介

（一）课程中文简介

动画概论是动画专业的基础必修课程。该课程主要培养学生用动画的方式向社会传达正确的人生观、价值观。通过动画概述、动画的起源与发展、动画的艺术特性、动画的种类、动画片的制作流程和各个国家动画的风格流派，让学生了解当今动画艺术的发展历史及各类动画影片制作流程和工作原理。使学生掌握动画艺术的理论知识、具备基本的动画素养和对动画片的分析、鉴赏能力，为学生的后续专业课程设计提供理论参考。

（二）课程英文简介

Introduction to Animation is a basic compulsory course for animation majors. This course mainly cultivates students to convey correct life and values to society through animation. Through an overview of animation, the origin and development of animation, the artistic characteristics of animation, the types of animation, the production process of animation, and the styles and schools of animation in various countries, students can understand the development history of current animation art, as well as the production process and working principles of various animation films. Enable students to master the theoretical foundation of animation art, possess basic animation literacy, and have the ability to analyze and appreciate animation, providing theoretical reference for students' subsequent professional course design.

二、课程目标

课程目标	毕业要求指标点
目标1: 通过动画概述和历史发展,了解本专业领域的设计理论基础知识、设计基本原理。	1-1掌握一定的人文社会科学知识和动画艺术理论基础知识,具有较好的中西方传统文化素养、文学艺术美学修养和深厚的影视动画艺术修养。
目标2: 对专业发展趋势需持续关注,具有不断学习和适应发展的能力。培养自主学习和终身学习的意识,具有独立思考、研究的能力	1-2 熟悉动画制作设备、行业相关法规、管理政策及传媒行业运行规律。
目标3: 通过动画大师及其作品分析,使学生形成正确的世界观、人生观、价值观,具有良好的思想道德品质、健康的体魄、心理素质以及高度的社会责任感与良好的职业道德。	3-1 热爱祖国,拥护国家的各项方针政策,具有坚韧不拔的毅力、积极乐观的态度、良好的人际沟通能力、健康的心理,有正确的人生观、价值观、道德观和法制观。
目标4: 通过概论相关知识,作业练习,PPT展示交流等,培养学生具有一定的组织管理能力、表达能力、人际交往能力和团队协作能力。	3-3具有独立获取知识、提出问题、综合分析问题和解决问题的能力,具有人文知识、思辨能力、处事能力、科学精神、自主学习和终身学习意识。

三、课程教学内容

第一章 动画概述

教学目的与要求: 通过本章学习,使学生能准确理解动画的概念;了解动画概论艺术的发展;掌握不同风格动画的基本特点。

教学重点与难点:

重点: 动画概论的概念和特征

难点: 动画风格特点的掌握

第一节 动画的定义(掌握)

第二节 动画的特点(理解)

第二章 动画的起源与发展

教学目的与要求: 了解动画产生的原理,掌握动画历史发展过程中重要人物的贡献和历史意义。

教学重点与难点:

重点: 重要人物的贡献和历史意义

难点: 动画产生的原理

- 第一节 动画的产生（理解）
- 第二节 雷诺的贡献（掌握）
- 第三节 逐格拍摄技术和布莱克顿（掌握）
- 第四节 动画电影的发明者科尔（掌握）
- 第五节 动画之父雷诺（掌握）

第三章 动画同其他艺术的关系

教学目的与要求: 了解动画的艺术表现手法，分析不同文化背景下的动画艺术，掌握动画与其他艺术形式的基本概念。

教学重点与难点:

重点: 动画与其他艺术形式的关系、动画的艺术表现手法

难点: 跨艺术形式的复杂关系、跨文化动画分析

- 第一节 动画与电影（掌握）
- 第二节 动画与造型（掌握）
- 第三节 动画与文学（掌握）
- 第四节 动画与音乐（掌握）

第四章 动画的分类

教学目的与要求: 了解不同类型动画风格和传播形式的差异，使学生能准确对动画进行分类；理解和掌握不同类型动画片的制作工艺。

教学重点与难点:

重点: 动画的不同艺术形式的特点

难点: 能够将理论运用于实践创作练习

- 第一节 以技术形式分类（掌握）
- 第二节 以传播途径分类（掌握）
- 第三节 以性质分类（掌握）

第五章 动画的风格与流派

教学目的与要求: 通过本章学习，使学生能准确理解中、日、美动画的风格差异；

教学重点与难点:

重点: 中、日、美动画艺术的形式差异

难点: 中、日、美动画叙事形式的探索和艺术形式的把握

- 第一节 中国动画（掌握）
- 第二节 美国动画（掌握）
- 第三节 日本动画（掌握）
- 第四节 其他各国动画（掌握）

第六章 动画的制作

教学目的与要求：通过本章学习，使学生能准确理解动画片基本的生产工艺流程的基本步骤；了解传统和计算机动画片生产工艺流程的区别。

教学重点与难点：

重点：对动画片基本的生产工艺流程的掌握

难点：能够从理论到实践进行动画片生产创作

第一节 传统动画片的生产工艺流程（掌握）

第二节 计算机动画生产工艺流程（掌握）

第七章 动画制片概述

教学目的与要求：了解动画产业的盈利模式和营销要点，掌握动画形象的开发和授权，能够，了解动画制片的工作内容和作用。

教学重点与难点：

重点：动画形象的经营和衍生产品开发

难点：动画制片企划书

第一节 认识动画产业（了解）

第二节 动画形象授权（掌握）

第三节 动画制片企划书（了解）

第八章 动画创作者的基本素养

教学目的与要求：了解动画创作的全过程、培养学生的审美意识、团队协作精神和沟通能力。

教学重点与难点：

重点：了解动画创作的全过程，明确各个环节的重要性和联系，了解动画创作的复杂性和多样性

难点：如何综合运用各项素养来完成一部优秀的动画作品

第一节 基础技能

第二节 动作设计

第三节 视听语言

第四节 综合人文素养

四、实验（实践）环节及要求

无

五、课程思政、创新创业元素

教学章节	理论知识点	思政元素案例	培养目标	备注
------	-------	--------	------	----

第一章 第二节	动画的特点	关注社会问题、价值观的传递	通过分析动画作品,引导学生认识到美好品质在生活中的重要性,鼓励他们追求真善美的价值观。	正面案例和反面案例对比分析
第二章 第一节	动画的产生	创新与进步	引导学生思考动画技术对动画产业的推动作用,以及科技与文化交融对动画艺术表现的影响。通过分析科技和文化的关系,培养学生科技创新的意识和文化自信。	
第二章 第二、三、四节	雷诺的贡献、逐格拍摄技术和布莱克顿、动画电影的发明者科尔	科技与文化、创新精神	激发学生对动画产业的兴趣和热爱,让学生认识到动画不仅是一种艺术形式,更是与科技、文化和社会进步密切相关的重要文化产物。	
第三章 第二节	动画与造型	艺术表现与审美观念	引导学生分析动画的造型手法,如绘画风格、色彩运用、构图等,培养学生的艺术鉴赏能力和审美观念,提高对艺术表现的敏感性。	设计作品分析
第三章 第三节	动画与文学	传统文化与现代表达	通过分析动画作品如何传承和演绎传统文学,引导学生认识到文学传统在当代动画中的重要地位,培养对传统文化的认同感和文化自信心。	
第四章 第一节	以技术形式分类	传统文化与现代创新	引导学生认识到传统文化对现代创新的重要影响。让学生了解水墨动画的发展历程,探讨传统文化如何在当代动画中焕发新的生命力。	设计作品分析
第五章 第一节	中国动画	民族文化与国家认同	引导学生通过学习中国动画的历史和发展,了解中国传统文化对动画的影响,培养学生对本国文化的认同感和自信心。	设计作品分析
第六章 第一节	传统动画片的生产工艺流程	团队合作与沟通能力、劳动价值与职业尊重	引导学生认识到团队合作在动画制作中的重要性,动画从创意到完成的艰辛过程。培养学生的团队合作意识和沟通能力和尊重劳动、珍惜劳动成果的态度。	设计作品分析
第六章 第二节	计算机动画生产工艺流程	科技发展与文化传承、技术伦理与社会责任	引导学生了解科技发展对动画产业的推动作用,同时也让学生认识到如何在科技发展的基础上传承和发展传统动画的艺术表现形式。	设计作品分析

第七章	动画形象授权	版权保护与知识产权意识	引导学生了解版权保护的重要性，认识到知识产权的价值，培养学生尊重知识产权和合法权益的意识。	设计作品分析
第八章	动画创作者的基本素养	社会责任与艺术创作、团队协作与合作精神	培养学生如何在创作中传递积极的价值观和社会责任感。以及团队协作意识和合作精神。	

六、学时分配表

序号	章节	内容	学时分配							合计
			课堂授课	实验学时	上机学时	实践学时	在线学习	习题课	研讨课	
1	第一章	动画概述	2							2
2	第二章	动画的起源与发展	2							2
3	第三章	动画同其他艺术的关系	4							4
4	第四章	动画的分类	2				4			6
5	第五章	动画的风格与流派	10							10
6	第六章	动画的制作	4							4
7	第七章	动画制片概述	2							2
8	第八章	动画创作者的基本素养	2							2
合计			28				4			32

七、课程教学基本要求

1. 课堂授课：教学过程中采用的主要教学手段是利用多媒体（学习通点名签到、抢答、问卷等）、演示课件和精选视频资料等手段，教学方法主要讲授式、启发式、研讨式、线上+线下混合式等教学方法。

2. 作业布置：主要是阅读课本，查找资料以及拓宽视野。线上检测和单元作业，使学生掌握基本动画发展史、动画类型、动画制作、动画风格与流派等知识、借鉴历史经验、联系实际、学以致用，启发学生的观察、分析、创造能力和研究国际国内动画发展基本动向和独立思考能力。

八、建议教材及主要参考资料

1. 建议教材

[1]聂欣如.《动画概论》; 复旦大学出版社, 2020年5月1日 版.

2. 主要参考资料

[1]孙立军.《动画概论》. 中国电影出版社, 2019年7月出版.

[2]贾否.《动画概论》. 中国传媒大学出版社, 2010年8月出版.

学银在线平台

<https://mooc2-ans.chaoxing.com/mooc2-ans/mycourse/tch?courseid=230278125&clazzid=78606651&cpi=31800255&enc=fd1c42b72781f4d259766e8a127477b5&t=1689670206910>

九、课程成绩考核

课程成绩考核包括平时考核和期末考核。平时考核包括：考勤、课堂表现、线上视频学习、线上章节测验、期中考试、笔记等形式。期末考核采取论文写作形式。平时考核成绩占总成绩的70%，期末考核成绩占总成绩的30%。具体考核内容及所占比例，详见下表。

(一) 考核内容

考核环节		总成绩占比	支撑课程目标
考勤	出勤率、考勤纪律	5%	
课堂表现	回答问题情况、参与讨论互动的次数、质量、学习态度	10%	目标 4
线上视频学习	视频学习完成情况	10%	目标 1, 3
线上章节测验	知识点掌握、理解与应用	15%	目标 1
期中考试	知识点掌握、理解与应用	15%	目标 1, 2, 3, 4
作业	准确性、清晰性、逻辑性、重点突出	15%	目标 1, 2
期末考试	主要通过论文写作考核学生对动画基本知识的掌握情况和学生综合运用所学知识分析问题能力	30%	目标 1, 2, 3, 4

(二) 评分标准 (考试之外环节)

考核环节	<60	60-75	75-90	90-100
------	-----	-------	-------	--------

笔记	笔记内容不完整、错误较多、表达混乱	笔记内容有错误、表达不清晰	读书笔记内容相对完整，表达较为清晰，对书中知识点有较好的总结和理解	笔记内容非常全面，表达非常清晰，对书中知识点有深刻的总结和理解
课堂表现	课堂上表现较差，缺乏积极参与，回答问题较少或回答不够准确	学生的课堂表现基本符合及格标准，有一定的积极参与和回答问题的表现	学生在课堂上表现良好，积极参与讨论，有较为准确的回答和思考	学生在课堂上表现优秀，积极主动地参与讨论，回答问题全面且准确，有深入的思考和表达
期末考试	论文质量较差，存在严重的组织结构问题、逻辑不清、论据不充分、表达不准确等，无法达到及格的标准	论文基本达到及格标准，但仍存在一些问题，如逻辑不够严谨、表达不够清晰、参考资料不足等	论文质量良好，结构较为清晰，论据充分，逻辑严谨，表达较为准确，参考资料充足且引用恰当	论文质量优秀，结构严谨，逻辑性强，论据充分且有力地支持论点，表达准确且具有较高的学术水平，引用和参考资料充分、恰当，并在文中得到妥善的整合

(三) 考核环节权重

考核环节	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
考勤			50%	50%
课堂表现	20%	20%	10%	30%
线上视频学习	10%	10%		
线上章节测验	10%	10%	10%	20%
期中考试	20%	20%	10%	
笔记	20%	20%	10%	
期末考试	20%	20%	10%	
总权重	100%	100%	100%	100%

注：表格中“斜体”段落为示例，“斜体+下划线”段落为说明。

撰稿人：万蕾

审核人：万蕾

批准人：石莉莉