《 分镜头脚本设计 》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	（中文）分镜头脚本设计					
（英文）StoryBoard Design					
课程代码	2040369	课程学分		3		
课程学时	48	理论学时	24	实践学时		24
开课学院	艺术设计学院	适用专业与年级		数艺3年级		
课程类别与性质	必修	考核方式		考查		
选用教材	《分镜头设计》李佩伦等 中国铁道出版社 2010.11			是否为 马工程教材		否
先修课程	动画速写 2040733（3）、动画剧作 2040677（2）					
课程简介	本课程通过讲授动画片分镜头的设计一般规律，使学生了解分镜头脚本设计与故事板绘制的基本概念以及设计和制作的方式方法，对学生掌握动画制作的技能具有重要地位。课程通过介绍分镜的一般格式和标准，包括镜头描述、动作指示、对白和时间线等内容，讲述如何将影视作品的故事转化为一系列详细镜头；探讨分镜相关的视觉元素和设计技巧。学生通过学习、拆解和分析影视作品，将诸多案例拆分为一系列具体的镜头和场景并重新组装。实践过程强调抓住故事的核心情感和主题，以及引导学生关注关键视觉元素。学生通过拆解学会使用镜头元素，如摄影机角度、镜头运动、景别和画面构图等内容，来创造富有表现力和吸引力的画面。通过本课程的学习，学生将能够掌握分镜设计的原则，探索通过分镜与制作协作的方法，为未来的创作打下坚实的基础。					
选课建议与学习要求	该课程适用于数字媒体艺术专业三年级的学生学习，学习本课程要求学生初步了解动画片设计的基本概况，了解故事板的基本绘制方法和设计故事内容的基本能力，需要学生利用课下时间自学软件的基本操作方法。在学习的过程中，学生需要持续思考手绘画面与视听语言表现的关系，不断探索影片表现的可能性。					
大纲编写人	e64ed4f1f13011d1bf2ca744945f272（签名）		制/修订时间		2024.1	
专业负责人	（签名）		审定时间		2024.1	
学院负责人	95a58c9610ee54c29ea72c19103a999（签名）		批准时间		2024.1	

二、课程目标与毕业要求

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	学习分镜头脚本的基本概念、工作流程和格式标准，了解如何将故事转化为一系列详细的镜头。
2	掌握如何分析和理解故事，将其拆分为具体的镜头和场景，并能够抓住故事的核心情感和主题。
技能目标	3	运用不同的视觉元素，如摄影机角度、镜头运动、景别和画面构图等，来创造富有表现力和吸引力的画面。
4	通过分镜头脚本与团队协作，确保拍摄过程中的顺利沟通和有效执行。
素养目标 (含课程思政目标)	5	培养学生的创意思维和想象力并提升学生的批判性思维和解决问题的能力，使他们能够分析故事、选择合适的视觉元素和技巧，解决拍摄中的问题并将故事转化为具有表现力和吸引力的视觉画面。
6	提高学生的沟通和协作能力，培养学生的职业道德和责任心。使他们能够在工作中注重细节、精益求精，为影视作品的创作和质量负责，并能够与团队成员有效合作，确保拍摄过程中的顺利沟通和执行。

1. 课程支撑的毕业要求

LO1品德修养：拥护中国共产党的领导，坚定理想信念，自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观，增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神，践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训，积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。 ①爱党爱国，坚决拥护党的领导，热爱祖国的大好河山、悠久历史、灿烂文化，自觉维护民族利益和国家尊严。
LO2专业能力：具有人文科学素养，具备从事某项工作或专业的理论知识、实践能力。 ⑤具备动漫画作品创意设计的能力。
LO3表达沟通：理解他人的观点，尊重他人的价值观，能在不同场合用书面或口头形式进行有效沟通。 ①倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。
LO4自主学习：能根据环境需要确定自己的学习目标，并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。 ②能搜集、获取达到目标所需要的学习资源，实施学习计划、反思学习计划、持续改进，达到学习目标。
LO5健康发展：懂得审美、热爱劳动、为人热忱、身心健康、耐挫折，具有可持续发展的能力。 ③懂得审美，有发现美、感受美、鉴赏美、评价美、创造美的能力。
LO6协同创新：同群体保持良好的合作关系，做集体中的积极成员，善于自我管理和团队管理；善于从多个维度思考问题，利用自己的知识与实践来提出新设想。 ①在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，善于自我管理和团队管理，共同完成任务。

1. 毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO1	①	L	6.提高学生的沟通和协作能力，培养学生的职业道德和责任心。使他们能够在工作中注重细节、精益求精，为影视作品的创作和质量负责，并能够与团队成员有效合作，确保拍摄过程中的顺利沟通和执行。	100%
LO2	⑤	H	3.运用不同的视觉元素，如摄影机角度、镜头运动、景别和画面构图等，来创造富有表现力和吸引力的画面。	100%
LO3	①	M	1.学习分镜头脚本的基本概念、工作流程和格式标准，了解如何将故事转化为一系列详细的镜头。	100%
LO4	②	M	2.掌握如何分析和理解故事，将其拆分为具体的镜头和场景，并能够抓住故事的核心情感和主题。	100%
LO5	③	M	5.培养学生的创意思维和想象力并提升学生的批判性思维和解决问题的能力，使他们能够分析故事、选择合适的视觉元素和技巧，解决拍摄中的问题并将故事转化为具有表现力和吸引力的视觉画面。	100%
LO6	①	L	4.通过分镜头脚本与团队协作，确保拍摄过程中的顺利沟通和有效执行。	100%

三、课程内容与教学设计

（一）各教学单元预期学习成果与教学内容

第一章：分镜基础 预期学习成果：理解分镜头脚本的定义、作用和工作流程。熟悉分镜头脚本的标准格式和元素。掌握使用计算机软件绘制分镜头的技巧。能够进行分镜演示，清晰表达自己的创意和想法。 教学内容：分镜头脚本的基本概念和作用，以及工作流程的介绍。标准格式和元素的讲解，包括镜头描述、动作指示、对白和时间线等。教授使用计算机软件绘制分镜头的技巧，包括绘制工具、界面和操作方法等。分镜演示的练习，让学生掌握如何通过演示表达自己的创意和想法。 **第二章：叙事练习** 预期学习成果：能够分析和理解故事，抓住故事的核心情感和主题。能够将故事拆分为具体的镜头和场景，并掌握摄影机角度、景别和画面构图等元素的应用。了解并掌握蒙太奇手法和段落衔接技巧。掌握节奏与音效的运用，增强叙事的表达力。 教学内容：故事分析和理解的教学，教授如何通过阅读和分析故事，抓住核心情感和主题。镜头和场景的拆分教学，让学生熟悉如何将故事转化为具体的镜头和场景。摄影机角度、景别和画面构图等元素的运用教学，让学生掌握如何通过这些元素来创造富有表现力的画面。蒙太奇手法、段落衔接技巧、节奏与音效的运用等教学内容，让学生了解并掌握这些叙事技巧。 **第三章：综合创作** 预期学习成果：能够通过小组合作，共同创作一个短片的分镜头脚本。在实践中总结分镜头脚本设计的原则和方法，提升自己的专业素养和综合能力。能够与团队成员进行有效的沟通和协作，确保分镜头脚本的顺利完成。通过综合创作，培养创意思维和解决问题的能力。 教学内容：案例分析和练习的教学，让学生通过分析经典影片的分镜头脚本，深入理解分镜头脚本设计的原则和方法。团队协作的教学，教授学生如何在团队中有效地分工合作，共同完成分镜头脚本的设计。实践总结的教学，让学生回顾自己在实践中的表现，总结经验和教训，提升自己的专业素养和综合能力。

（二）教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标 教学单元	1	2	3	4	5	6
分镜基础	√	√	√	√		
叙事练习		√	√	√	√	
综合创作			√	√	√	√

（三）课程教学方法与学时分配

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配		
理论	实践	小计
分镜基础	讲授、案例	考查	8	8	16
叙事练习	讲授、案例	考查	8	8	16
综合创作	演示与实践	考查	8	8	16
合计			24	24	48

（四）课内实验项目与基本要求

序号	实验项目名称	目标要求与主要内容	实验 时数	实验 类型
1	分镜基础	教学目标：使学生掌握分镜头脚本的基本概念和格式；了解如何将故事或场景转化为一系列详细的镜头。 教学内容：介绍分镜设计的基本原理，分镜制作的基本流程，项目的管理和规划等。 实验要求：选择一个简短的故事或场景，将其转化为分镜头脚本；确保脚本包含必要的元素，如镜头描述、动作指示等；学习并运用基本的视觉元素，如景别、构图等。	8	③
2	叙事练习	教学目标：使学生能够通过分镜头脚本更好地理解和表达故事；培养学生对故事的情感和主题的把握能力。 教学内容：介绍分镜拉片和剧作拉片的区别与练习，讲解基本都视听语言规律，学习各种分镜设计技巧，进行实际操作和练习。 实验要求：选择一个简短的故事或片段，为其编写分镜头脚本；着重于故事的情感和主题，确保每个镜头都能为整体叙事服务；考虑如何通过视觉元素和技巧来增强故事的表达力。	8	③
3	综合创作	教学目标：培养学生的创意和综合运用能力；使学生能够在团队中协作完成分镜头脚本的设计。 教学内容：介绍分镜设计与团队协作之间的关系，学习分镜脚本中特殊的协作符号，进行实际操作和练习。 实验要求：与小组合作，共同创作一个短片的分镜头脚本；讨论并确定故事的主题、情节和角色；共同商定镜头的布局、视觉元素和拍摄要求；确保分镜头脚本详细、清晰，并与团队成员充分沟通。	8	④
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型				

四、课程思政教学设计

分镜头脚本设计课程通过分解经典革命故事影片来让学生获得相应的视听语言知识，使学生在分解的过程中学会如何构建分镜头脚本。这种教学方法有助于学生深入理解影片的叙事结构、视觉元素和技巧，以及如何运用这些元素来传达情感和主题。 在分解经典革命故事影片的过程中，学生将学习如何分析镜头的布局、摄影机角度、镜头运动、景别、画面构图、音效和音乐等视听元素。通过观察影片中如何运用这些元素来创造特定的氛围、表达情感和推动叙事，学生将逐渐掌握视听语言的运用技巧。 此外，学生还将学习如何从经典革命故事影片中汲取灵感，将其应用到自己的分镜头脚本设计中。通过模仿和借鉴影片中的优秀元素，学生将学会构建具有表现力和吸引力的画面，并能够更好地表达故事的情感和主题。 通过这种教学方法，学生将不仅掌握分镜头脚本设计的原则和方法，还能够培养创意思维和想象力，提高对故事和叙事的把握能力。这将为学生未来的影视作品创作提供有益的参考和借鉴，并为其职业发展打下坚实的基础。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标						合计
1	2	3	4	5	6
X1	30%	分镜基础	20%	30%	20%	30%			100%
X2	30%	叙事练习	20%	30%	20%	30%			100%
X3	40%	综合创作			20%	30%	20%	30%	100%

评价标准细则（选填）

考核项目	课 程 目 标	考核要求	评价标准			
优 100-90	良 89-75	中 74-60	不及格 59-0
1						
X1						
X2						
X3						
X4						
X5						

六、其他需要说明的问题
