《动画概论》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	（中文）动画概论					
（英文）Foundations of Animated Film					
课程代码	2040502	课程学分		2		
课程学时	32	理论学时	32	实践学时		0
开课学院	艺术设计学院	适用专业与年级		数字媒体艺术大一上		
课程类别与性质	专业选修	考核方式		考试+考查		
选用教材	《动画艺术概论》、冯文著、ISBN：9787550202061北京联合出版公司、2013年			是否为 马工程教材		否
先修课程	无					
课程简介	本课程属于动画专业基础必修课程.通过这门课程,使学生对于动画的产生,发展,分类,风格流派,动画电影的基本原理,动画电影的摄制过程以及关于运动规律的一些基本概念都能够有一定的理解和认识,对于同步进行的素描课程能够有针对性的训练,对于之后的动画基础造型乃至将来的运动规律,原画,动画,二维动画短片制作的学习提供理论基础,明确学习目的,达到了解动画,对动画概念有一个正确清晰的认识,形成动画意识并且能够掌握学习动画的方法. 本课程主要以课堂讲授为主．同时辅以大量的有代表性的影片观摩与探讨研究。理论部分从四个方向学生介绍有关动画的知识：包括动画是什么，从动画的定义出发，说明动画的本质与艺术特点。动画有什么，从不同的分类方法，加强对动画形式的人质。动画做什么，从动画的制作流程了解动画制作所需的成员和工序。为更好地学习动画专业的相关后续课程起到了重要的铺垫作用。					
选课建议与学习要求	本课程适合于艺术设计专业和动画方向一年级学生，要求喜爱动画片和对动画创作感兴趣的学生。					
大纲编写人	位霞丽电子签名（签名）		制/修订时间		2023.12	
专业负责人	（签名）		审定时间		2023.12	
学院负责人	95a58c9610ee54c29ea72c19103a999（签名）			批准时间	2023.12	

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	了解动画的定义、动画的产生和原理，了解动画行业前沿知识技术。
2	了解行业的发展历程与趋势，了解中国文化，了解设计与创意的基本方法与美学的基本知识。
技能目标	3	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。学生能够根据教师给定的课题进行自学，完成动画赏析综述报告。
素养目标 (含课程思政目标)	4	爱岗敬业，热爱所学专业，勤学多练，锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。

（二）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。 ⑤爱岗敬业，热爱所学专业，勤学多练，锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。
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。 ①具有专业所需的人文科学素养。
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。

（三）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	④	M	爱岗敬业，热爱所学专业，勤学多练，锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。	100%
LO2	①	H	了解行业的发展历程与趋势，了解中国文化，了解设计与创意的基本方法与美学的基本知识。	20%
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。	20%
爱岗敬业，热爱所学专业，勤学多练，锤炼技能。熟悉本专业相关的法律法规，在实习实践中自觉遵守职业规范，具备职业道德操守。	60%
LO4	②	L	了解动画行业前沿知识技术。	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

第一部分.动画概述:（4学时） 从动画的定义出发，说明动画的本质与艺术特点，并重点介绍世界动画史上的重要里程碑。可分为第一节动画的本质，第二届动画的发明与早期发展，第三节动画的艺术性，使学生了解动画的概念和动画区别于照片、绘画、电影的区别。 重点：课程内容与进度，了解动画的发明与早期发展以及动画与其他艺术的区别。 难点：“动“在动画中的重要性以及动画是如何动起来的。 第二部分，世界动画的发展（20学时） 1.美洲动画发展 1.1、美国 1.2、加拿大 2欧洲动画发展 2.1法国 2.2英国 2.3前南斯拉夫 2.4捷克 2.5德国 2.6俄罗斯 2.7丹麦 3亚洲动画发展 3.1中国 3.2日本 3.3韩国 3.4印度 4.世界动画发展趋势 4.1数字技术带给动画的影响更胜于电影 4.2发行方式的变革 从历史发展、文化背景的角度,通过世界经典动画片和多位动画代表人物介绍了不同的动画风格、流派与代表技术,以及数字技术的发展、传播途径和发行方式的变革带给动画的影响,并通过不同的分类方法进入五彩缤纷的动画世界,加强对动画形式的认识:使学生了解世界各国动画的发展概况，以及动画的艺术特征 重点：了解世界动画的发展 第三部分动画的分类:（4学时） 第三部分 动画的分类 1，按技术形式分类 a、平面动画 b、立体动画 c、电脑动画 d、其他形式 2，按传播途径分类 a、动画电影 b、电视动画 c、新媒体动画 3，按创作目的分类 可分为第一节按技术形式分为，第二届按传播途径分类，第三节按创作目的分类，使学生了解动画的基本分类以及何种类别动画作品的基本特征。 重点：以制作方式分类。 第四部分 动画制作流程:（4学时） 从动画的制作流程了解动画制作团队所需的成员，工序，以及各个环节要注意的是想，以及从基础技能，动作设计，视听语言等方面培养动画创作者的基本素养。 可分为第一节动画的制作流程，第二节动画的创作，第三节动画创作者的基本素养 第五部分 动画的创作 第六部分 动画创作者的基本素养

（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		
理论考试	√	√	√	√		
动画短片分析报告	√		√			
动画电影分析报告	√		√			
随堂测试	√	√	√	√		

（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
理论考试	了解动画的定义，能够说明动画的本质与艺术特点，并重点介绍世界动画史上的重要里程碑动画大师和历史事件。	考查	8	0	8
动画短片分析报告	通过对动画短片进行欣赏和镜头的分析培养学生们对于动画短片的分析和鉴赏能力。	考查	8	0	8
动画电影分析报告	通过分析动画影片的鉴赏分析，了解在动画影片制作过程中的相关问题，引起同学们对动画镜头的相关思考。	考查	8	0	8
随堂测试	通过课堂理论测试帮助学生对动画的历史，发展等重要内容进行巩固和复习，特别是中国动画的历史和发展。	考查	8	0	8
合计					

（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				
2				
3				
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

本课程介绍动画的发展历程，以及其在世界各地的文化影响。引导学生认识到动画作为一种艺术形式，具有强烈的文化传承意义，对于弘扬民族文化、传播中华优秀传统文化具有重要作用。 动画的艺术特点与表现手法：讲解动画的独特艺术特点，如虚拟角色、夸张变形、象征寓意等。通过分析经典动画作品，引导学生理解动画作为一种视听艺术，能够深刻反映社会现实、传递价值观和情感。 动画制作的社会责任与伦理道德：强调动画制作过程中的社会责任和伦理道德，引导学生树立正确的创作观念，关注动画作品的正面价值导向，避免传播不良信息。同时，培养学生的团队协作精神、诚信意识和职业道德。 动画产业的创新与发展：分析当前动画产业的现状和发展趋势，引导学生关注国产动画的崛起，鼓励他们为推动国产动画的创新发展贡献自己的力量。通过案例分析，培养学生的创新思维和创业精神，提高他们对于新兴技术和市场的敏感度。 思政元素融入：在课程中适当融入思政元素，如爱国主义教育、社会主义核心价值观等。引导学生将个人理想与国家发展紧密结合，树立文化自信和民族自豪感。同时，通过分析具有家国情怀的动画作品，培养学生的爱国主义情感和社会责任感。 总结动画概论课程的主要内容，强调动画作为一种综合性艺术形式在文化传承、价值观传播等方面的重要作用。同时，引导学生思考如何在未来的学习和工作中更好地发挥动画的优势，为中华文化的传承和发展贡献自己的力量。

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		
1	40%	理论考试	30	30	20	20			100
X1	20%	动画短片分析报告	50		50				100
X2	30%	动画电影分析报告	50		50				100
X3	10%	随堂测试	30	30	20	20			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	1，2，3，4	根据考试答卷判断	根据考试答卷判断	根据考试答卷判断	根据考试答卷判断	根据考试答卷判断
X1、X2		1. 影片内容选择具有代表性，主题表达分析明确。因为主题是动画片的内容核心，是作品的灵魂，又包含着导演对社会生活的认识和评价，渗透着导演对美学理想和社会利息那个和世界观。（30%） 2.角色、场景分析得当，对角色和场景的理解分析得当。短片动画当中有几个人物，分别担任什么角色，主要人物和次要人物的关系，可从人物的性格、身型、动作、语言等方面进行分析，人物在故事的前后有没有发生改变，这些变化体现在哪些方面。场景分析可从地点、时间、时空方面进行分析，以及分析选择的场景在影片当中的作用。（30%） 3.选择此影片的原因及感受分析得当，可从动画的画面色彩、构图，剧情，和人物角色的魅力方面进行分析。（30%） 4.按照格式进行提交，字数达到所要求字数。（10%）。	影片内容选择非常具有代表性，主题表达分析明确。角色、场景分析恰当，对角色和场景的理解分析恰当。选择此影片的原因及感受分析得当，可从动画的画面色彩、构图，剧情，和人物角色的魅力方面进行分析全面。字数达到所要求字数。	影片内容选择具有代表性，主题表达分析明确。角色、场景分析得当，对角色和场景的理解分析得当。选择此影片的原因及感受分析得当，可从动画的画面色彩、构图，剧情，和人物角色的魅力方面进行分析。字数达到所要求字数。	影片内容选择比较有代表性，主题表达分析比较明确。角色、场景分析得当，对角色和场景的理解分析一般。选择此影片的原因及感受分析一般，可从动画的画面色彩、构图，剧情，和人物角色的魅力方面进行分析。字数达到所要求字数。	影片内容选择没有代表性，主题表达分析不明确。选择此影片的原因及感受分析一般，可从动画的画面色彩、构图，剧情，和人物角色的魅力方面进行分析。作业不打不开或者格式不符合要求。
X3		根据Mycos在线测试问卷实际答卷判断	根据Mycos在线测试问卷实际答卷判断	根据Mycos在线测试问卷实际答卷判断	根据Mycos在线测试问卷实际答卷判断	根据Mycos在线测试问卷实际答卷判断

六、其他需要说明的问题

无