

《13495 动漫前期概念设计》实践考核大纲

一、课程性质与目标

（一）课程性质和特点

本课程是动画设计专业的核心专业基础课，也是动画设计从业人员的必备技能提升课程。课程以国产动画事业发展需求为导向，融合动画美术设计的理论知识与实践操作，具有理论系统性、实践针对性、风格多样性的特点。教材内容由浅入深、循序渐进，既涵盖美术造型一般规律与动画美术设计特殊规律，又注重历史演变与发展方向的梳理，图文并茂且案例经典，实现了理论认知与实践应用的有机统一。

（二）课程目标

掌握动画美术设计的核心概念、基本原理、历史演变及风格类型；理解美术设计、造型设计、场景设计、动作设计等核心模块的内在逻辑；熟悉动画分类标准及不同类型的美术设计特征；明确角色塑造与故事脚本的关联规律。具备动画美术风格定位、角色造型设计、场景构建、动作设计的基本实践能力；能够结合动画分类与受众需求，运用设计原理完成简单动画项目的美术设计方案；提升对动画美术作品的分析、鉴赏与创新应用能力。培养对动画艺术的审美感知与文化洞察，树立兼顾传统与现代、民族与国际的设计理念；强化团队协作意识与流程规范意识，形成严谨的设计思维与创新的创作态度。

（三）课程的重点

本课程的重点内容包括：美术设计的核心任务、基本要素及风格定位逻辑。造型设计的基本要素（夸张与变形、联想、单纯化等）与格式规范。场景设计景物归纳、色彩处理、构图原则及透视应用。动作设计的类型划分与角色性格动作的设计方法。动画分类标准及不同类型对应的美术设计风格特征。角色造型设计与叙事的关联及脚本对美术设计的指导作用。

二、考核内容和考核目标

第一章 美术设计

一、学习目的与要求

理解美术设计在动画片制作中的核心地位与作用。

掌握美术设计的任务、风格类型、基本要素及格式规范。

能够运用美术设计基本原理进行简单动画的风格定位与框架设计。。

二、课程内容

- (1) 美术设计的任务。
- (2) 动画美术风格、设计思想的历史演变和主要类型。
- (3) 美术设计的基本要素

三、考核知识点及要求

识记：美术设计的定义与核心任务。

动画美术的两种主要风格类型（漫画式、写实式）及特征。

美术设计基本要素的具体内容。

美术设计格式的核心构成部分。

领会：美术设计在动画片成功中的基础作用及与其他制作环节的关联。

动画美术风格演变的历史逻辑与影响因素。

传统艺术与现代时尚在美术设计中的融合路径。

美术设计标准化对动画制作统一性的意义。。

应用：分析经典动画片的美术设计风格及成因。

结合具体故事脚本，确定动画的整体美术风格与色调设定。

按照格式规范，绘制简单动画的角色比例图与场景框架图。。

第二章 造型设计

一、学习目的与要求

明确造型设计的定义与核心价值，掌握主要风格类型及历史演变。

理解造型设计的基本要素与创作逻辑，熟悉格式规范与色法要求。

能够运用造型设计原理完成角色形象的创意设计与标准化绘制。

二、课程内容

- (1) 造型设计的定义；
- (2) 动画造型的主要风格类型及设计思想的历史演变；
- (3) 造型设计的基本要素；
- (4) 造型设计的格式；
- (5) 色法和色指定；

三、考核知识点及要求

识记：造型设计的定义与核心涵盖内容。

造型设计的主要风格类型及特征。

造型设计基本要素的具体内涵（如夸张与变形、符号化等）。

色法的类型与色指定的核心要求。。

领会：造型风格与动画整体美术风格的统一性逻辑。

夸张与变形在角色个性塑造中的作用与尺度把握。

符号化造型对角色识别度与系列化创作的意义。

色法选择与动画风格、制作成本的关联。

应用：对自然形象或虚构形象进行夸张变形与符号化造型设计。

按照格式规范，绘制角色的全身比例图、转面图及表情动作设定图。

为设计角色指定色彩方案，标注 RGB 值并说明色法选择理由。

第三章 场景设计

一、学习目的与要求

理解场景设计的定义与功能，掌握主要风格类型及历史演变。

掌握场景设计的基本要素与构图原则，熟悉格式规范与透视应用。

能够结合角色与剧情，完成具有氛围感染力的场景设计。

二、课程内容

(1) 场景设计的定义；

(2) 场景造型风格的设计思想、历史演变和主要类型；

(3) 场景设计的基本要素；

(4) 场景设计的内容；

三、考核知识点及要求

识记：场景设计的定义与核心功能。

场景空间表现的主要透视类型（散点透视、焦点透视）及特征。

场景设计基本要素的具体内容（如景物归纳、色彩处理等）。

场景设计格式的核心构成部分。

领会：场景风格与角色造型风格的共生关系。

色彩归纳与色调处理对氛围营造的作用。

不同透视法在场景空间表现中的适用场景。

道具造型与角色性格、剧情发展的关联。

应用：对自然景物或虚构场景进行归纳与想象造型设计。

运用合适的透视法与构图原则，设计符合剧情氛围的场景图。

完成场景构成元素与道具的标准化设定，标注比例关系。

第四章 动作设计

一、学习目的与要求

理解动作设计的定义与核心价值，掌握主要风格类型。

掌握动作设计的内容分类与创作规律，熟悉格式规范。

能够结合角色性格与剧情需求，设计具有表现力的角色动作。

二、课程内容

- (1) 动作设计的定义；
- (2) 动作设计的主要内容；
- (3) 动作设计风格的主要类型；
- (4) 动作设计的规范

三、考核知识点及要求

识记：动作设计的定义与核心内容分类。

动作设计的主要风格类型及特征。

性格化动作的定义与作用。

动作设计格式的核心规范。

领会：动作设计与角色性格、剧情氛围的契合逻辑。

运动规律在动作设计中的基础作用与夸张尺度。

动作符号化对角色识别度的提升作用。。

应用：为特定角色设计常规运动动作与特殊表情动作。

结合角色性格，设计具有标志性的性格化动作。

按照格式规范，绘制不同角度的角色动态图，标注动作量与度。。

第五章 动画的分类与美术设计风格

一、学习目的与要求

掌握动画的主要分类标准（技术形式、传播途径、创作性质）。

理解不同类型动画的美术设计风格特征与创作规律。

能够根据分类标准判断动画类型，并分析其美术设计风格。。

二、课程内容

- (1) 以技术形式分类；
- (2) 以传播途径分类；
- (3) 以创作性质分类；

三、考核知识点及要求

识记：动画按技术形式、传播途径、创作性质的具体分类。

各类动画（如二维动画、影院动画、商业动画）的核心定义。

典型动画类型的美术风格特征（如水墨动画、定格动画）。

领会：技术形式对动画美术风格的制约与推动作用。

传播途径与受众需求对美术设计的影响。

商业动画与艺术动画在美术风格上的差异成因。

应用：分析具体动画作品的分类属性及美术设计风格特征。

结合分类标准，为特定受众或传播渠道设计动画美术风格方案。

对比不同类型动画的美术风格，阐述其适配性逻辑。

第六章 动画角色塑造与故事脚本

一、学习目的与要求

理解故事脚本与动画美术设计的关联，掌握脚本创作的基本规律。

掌握角色塑造与造型设计的核心逻辑，明确角色与叙事的关系。

能够结合脚本创作，完成与叙事契合的角色造型设计。

二、课程内容

(1) 故事创作与脚本；

(2) 动画造型设计与角色塑造；

(3) 角色塑造与叙事的关系

(4) 观众的心理期待与时代性

三、考核知识点及要求

识记：动画脚本的构成形式（文学剧本、分镜头台本）。

角色造型符号化的定义与核心特征。

观众心理期待的核心内容（英雄、爱情等）。

叙事结构中激励事件的定义与作用。

领会：造型设计对角色性格与叙事表达的支撑作用。

角色行为动机与性格、剧情发展的内在逻辑。

时代性在角色造型、故事主题中的体现路径。

脚本创作与美术设计的互动协作关系。

应用：创作简单动画故事脚本，明确角色定位与叙事线索。

结合脚本中的角色性格，完成符号化造型设计。

分析动画作品中角色塑造与叙事的契合度，提出优化建议。

第七章 设计的配合与检验

一、学习目的与要求

理解设计配合与检验在动画制作流程中的核心作用，明确分镜头设计、试验型镜头及专项试验性设计的价值。

掌握分镜头设计的规范、构图原则及放大画面设计稿的绘制要求。

了解试验型镜头和专项试验性设计的目的、内容与方法，能够结合前期设计进行简单的试验性设计与检验。。

二、课程内容

(1) 分镜头设计；

(2) 试验型镜头的制作；

(3) 专项试验性设计

三、考核知识点及要求

识记：分镜头设计、放大画面设计稿的定义与核心任务。

构图中平面空间关系与立体空间关系的表现要素。

试验型镜头、专项试验性设计的定义与核心目的。

领会：分镜头设计在动画叙事中的衔接作用，

与造型设计、场景设计的配合逻辑。

试验型镜头对控制制作成本、优化设计方案的意义。

专项试验性设计在保障全片风格统一、效果协调中的作用。

应用：根据简单动画剧本，绘制分镜头设计稿及放大画面设计稿，

规范标示角色动态与场景关系。

针对特定造型与场景设计，制定镜头的制作方案，明确检验要点。

进行专项试验性设计，并根据试验结果提出修改建议。

三、参考教材与考核实施要求

（一）本课程使用的参考书

《动画美术设计》，吴冠英 王筱关 著，高等教育出版社，2016 年版。

（二）本课程的考试要求

1. 本考试旨在全面检验学生对《动画美术设计》课程核心知识的掌握程度与实践应用能力，重点考核学生对动画美术设计的理论体系、设计原理、格式规范及实操技巧的理解与运用，检验学生是否具备动画美术风格定位、造型设计、场景构建、动作设计、分镜头绘制等基础专业能力，为后续专业学习和职业发展奠定基础。

2. 考察学生熟练运用主流软件完成实操任务。

3. 能够结合经典案例与创作实例，分析并解决动画创作中的实际问题，实现理论与实践的融合。

（三）关于本课程考试命题的若干规定

1. 本门课程采用上机实操，时间为150 分钟。根据本课程考试所提供的环境条件，携带创作素材，手绘工具、板绘工具等必要的创作工具。

2. 本大纲各章所规定的基本要求，知识点及知识点下的知识细目，都属于考核的内容。考试命题既要覆盖到章，又要避免面面俱到。要注意突出课程的重点、章节重点，加大重点内容的覆盖度。

3. 命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题，考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握，对基本创作实践方法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

4. 本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记占 10%，领会占 10%，简单应用占 20%，综合应用占 60%。

6. 课程考试命题的主要题型有设计应用等题型。