

《13465 电脑动画》实践考核大纲

一、课程性质与目标

（一）课程性质和特点

本课程为学科基础课程，旨在培养学生建立基础动画理论认知，注重从理论认知向动手能力的转化，涵盖动画基本原理、作品赏析、团队分工、制作流程、等环节，培养学生对动画艺术特点、发展脉络与创作逻辑的理解，并通过基础的软件操作与流程体验，引导学生从概念认知逐步过渡到动手实践，为其后续专业课程的学习奠定必要的知识与技能基础。

（二）课程目标

本课程旨在使学生掌握动画的基本概念、分类体系与制作流程，理解动画从创意到成片的各个环节及其协作关系。学生应能说明动画的本质特征、主要类型及其艺术表现方式，了解动画制作的基本工具与团队分工，并具备初步的动画作品赏析能力。同时，通过简单的实践操作，学生将体验动画制作的关键步骤，形成对动画创作过程的整体认识，逐步建立动画创作的基本意识与职业素养。

（三）课程的重点

本课程的重点内容涵盖：动画的定义与艺术特点、动画的主要分类方式及其表现特征、动画制作的基本流程与团队协作机制、经典动画作品的赏析方法与视角，以及基础动画工具的认识与简单应用。课程着重引导学生从理论认知向实践认知过渡，构建动画创作的思维体系，为后续课程学习做好知识与思维上的准备。

二、考核内容和考核目标

第一章 动画的本质

一、学习目的与要求

学习目的：使学生从理论层面理解动画作为一门独立艺术形式的本质属性，掌握其基本概念、核心艺术特征，以及与其他相关艺术形式的区别，为后续系统学习动画创作奠定必要的认知基础。

学习要求：学生应掌握如下内容：1. 理解动画的基本定义及其所依据的视觉原理；2. 掌握动画的主要艺术特点，并能阐释其内涵；3. 能够辨析动画与电影、绘画、文学等相关艺术形式的联系与区别。

二、课程内容

1.1 动画的定义

1.1.1 词源内涵

- 1.1.2 视觉暂留原理
- 1.2 动画的艺术特点
  - 1.2.1 综合性
  - 1.2.2 假定性
  - 1.2.3 工艺性
  - 1.2.4 夸张和娱乐
  - 1.2.5 可通俗，可前卫
  - 1.2.6 可低幼，可高深
- 1.3 动画与其他艺术的比较
  - 1.3.1 动画与电影
  - 1.3.2 动画与绘画
  - 1.3.3 动画与文学

三、考核知识点及要求

(一) 动画的定义与原理

识记：动画的基本定义和视觉暂留原理。

领会：理解定义动画的本质性标准（非材质或技术）、视觉暂留原理在动画中的作用。

应用：能根据动画本质判断某一作品或形式是否属于动画。

(二) 动画的艺术特点

识记：动画的六大艺术特点（综合性、假定性、工艺性、夸张和娱乐性、风格与受众的广泛性），以及动画和其他艺术形式的主要区别点。

领会：理解动画艺术特点及其在动画创作中的体现。

应用：能结合具体动画作品或片段，分析其体现出的一个或多个艺术特点；能判断想要创作的题材是否适合动画表现形式。

第二章 动画的发展

一、学习目的与要求

学习目的：

使学生系统了解动画艺术从萌芽到成熟的全球性历史发展脉络，掌握不同时期、不同国家与地区的代表性事件、人物、作品及其艺术特征，从而理解动画发展的内在逻辑、多样面貌与未来趋势，建立历史视野与行业认知框架。

学习要求：学生应掌握如下内容：1. 了解动画诞生前的视觉游戏与实验，以及公认的早期动画作品；2. 掌握美国、中国、日本等主要动画国家的发展历程、关键人物、里程碑作品及其艺术或产业特征；3. 了解欧洲及其他地区动画发展的概况与特色；4. 理解数字技术及媒体变革对当代动画发展的影响。

二、课程内容

2.1 动画的早期发展

- 2.1.1 视觉游戏
- 2.1.2 历史上的第一部动画片
- 2.2 世界动画的发展
  - 2.2.1 美洲动画发展
  - 2.2.2 亚洲动画发展
  - 2.2.3 欧洲动画发展
  - 2.2.4 世界动画的发展趋势

三、考核知识点及要求

(一) 动画的早期发展

识记：动画诞生前的重要视觉实验形式和装置；对动画发展史起到里程碑作用的早期动画作品及其作者。

领会：理解早期视觉形式与动画原理之间的关系；认识第一部动画片在动画史上的标志性意义。

应用：能简述动画从视觉游戏到成为一种独立艺术形式的关键发展步骤。

(二) 世界动画的发展

识记：各国动画发展的关键人物、里程碑作品与风格流派（以美国、中国和日本动画为重点识记内容）。

领会：理解美国商业动画、中国艺术动画、日本动漫产业各自形成其特点的历史与文化背景；理解数字技术与新媒体如何改变动画的制作与传播。

应用：能比较分析美国、中国、日本动画在艺术风格或产业模式上的主要差异；能结合具体作品，说明某一国家或地区动画的艺术或技术特色。

第三章 动画的分类

一、学习目的与要求

学习目的：

使学生系统掌握动画艺术的主要分类方式及其依据，理解不同技术形式、传播媒介与作品性质如何塑造动画的最终形态与观看体验，从而建立对动画多样性的整体认知框架，并能在后续学习与创作中，初步具备选择合适的表现形式与传播渠道的意识。

学习要求：学生应掌握如下内容：1. 掌握按技术形式分类的主要类别（平面、立体、计算机生成、沉浸式等）及其核心特点与代表性技术；2. 理解按传播途径分类（影院、电视、新媒体）对动画内容、时长与风格的影响；3. 能够区分商业动画与艺术动画在创作目标、表现形式与受众定位上的主要差异。

二、课程内容

- 3.1 以技术形式分类
  - 3.1.1 平面动画
    - 3.1.1.1 传统手绘动画

- 3.1.1.2 挖剪动画
- 3.1.1.3 沙动画与玻璃动画
- 3.1.2 立体动画
  - 3.1.2.1 偶动画
  - 3.1.2.2 实物动画
- 3.1.3 计算机生成动画
  - 3.1.3.1 计算机二维动画
  - 3.1.3.2 计算机三维动画
  - 3.1.3.3 合成与特效
- 3.1.4 沉浸式动画
- 3.1.5 其他形式
- 3.2 以传播途径分类
  - 3.2.1 影院动画片
  - 3.2.2 电视动画片
  - 3.2.3 其他新媒体动画片
- 3.3 以性质分类
  - 3.3.1 商业动画片
  - 3.3.2 艺术动画片

三、考核知识点及要求

(一) 以技术形式分类

识记：平面动画、立体动画、计算机生成动画、沉浸式动画的基本定义与常见技术形式。

领会：理解不同技术形式所带来的独特视觉风格、表现力与创作限制；领会技术发展（尤其是计算机技术）如何不断拓展动画的形式边界。

应用：能根据动画作品的视觉特征，判断其所属的主要技术形式类别；能简述不同技术形式在表现同一题材时可能产生的差异。

(二) 以传播途径分类

识记：影院动画片、电视动画片、新媒体动画片在放映环境、典型时长、制作品质与商业模式上的主要特征。

领会：理解传播媒介的特性如何反作用于动画的叙事节奏、美术风格与制作工艺。

应用：能分析一部给定的动画作品，其形式与内容是如何适应其目标传播渠道的。

(三) 以性质分类

识记：商业动画片与艺术动画片在创作初衷、受众定位与美学追求上的核心区别。

领会：理解两种性质动画并存的意义，以及它们对动画生态多样性的贡献。

应用：能结合具体作品，比较分析商业动画与艺术动画在主题表达、形式探索与观赏体验上的不同侧重点。

第四章 动画的创作要素

一、学习目的与要求

学习目的：

使学生理解动画创作的核心构成要素，掌握商业动画与艺术动画在创作理念、构成要素与实现方法上的根本区别，从而建立起对不同动画类型创作规律的基本认知，为后续的剧本构思、角色设计与风格定位奠定理论基础。

学习要求：学生应掌握如下内容：1. 掌握主流商业动画在角色塑造、故事构建及幻想实现等方面的核心要素与常用方法；2. 理解艺术动画在形式探索、内容表达及二者关系上的创作追求；3. 能够初步辨析不同类型动画作品所侧重的创作要素。

二、课程内容

4.1 主流商业动画片的创作要素

4.1.1 角色

4.1.2 故事

4.1.3 将幻想化作现实

4.2 艺术动画片的创作要素

4.2.1 形式

4.2.2 内容

4.2.3 形式与内容的配合

三、考核知识点及要求

（一）主流商业动画片的创作要素

识记：商业动画片在角色塑造、故事表达以及影片可信度构建等方面的核心要素。

领会：理解这些要素如何共同作用，以满足大众审美、实现广泛传播并构建可信的幻想世界。

应用：能运用相关要素，分析一部主流商业动画片在角色、故事或视听表现上的成功之处；能尝试为一个简单的商业动画构思核心角色与故事梗概。

（二）艺术动画片的创作要素

识记：艺术动画片在形式多样性、内容个人化表达以及形式与内容高度配合等方面的主要特点。

领会：理解艺术动画相较于商业动画，在创作目标上更侧重于作者个性表达、形式实验与思想探索。

应用：能结合一部艺术动画短片，分析其形式如何服务于内容表达，或阐释其独特的创作意图。

第五章 动画的制作

一、学习目的与要求

学习目的：

使学生建立对动画制作体系的整体认知，了解从创意到成片的工业化流程、各阶段核心任务、所需的工具设备以及团队协作的基本模式。

学习要求：学生应掌握如下内容：1. 了解制作动画所需的主要工具设备类别；2. 掌握动画制作流程前期、中期、后期三大阶段的核心任务；3. 理解动画团队中主要职能岗位的基本职责与协作关系；4. 了解动画产品的基本营销概念。

二、课程内容

5.1 制作动画的工具

5.1.1 二维手绘动画设备

5.1.2 摄影设备

5.1.3 计算机周边设备

5.2 动画的团队成员与任务

5.2.1 前期团队

5.2.2 中期团队

5.2.3 后期团队

5.3 动画片的制作流程

5.3.1 前期开发

5.3.2 前期制作

5.3.3 中期制作

5.3.4 后期制作

5.4 动画的营销

三、考核知识点及要求

（一）动画制作工具与团队

识记：二维手绘、摄影及计算机周边等主要动画工具设备类别；动画制作中前期、中期、后期团队所包含的核心职能岗位。

领会：理解团队分工协作对于完成动画项目的必要性。

应用：能根据一个简化的动画项目描述，列举其制作过程至少需要哪些核心团队成员。

（二）动画制作流程

识记：动画制作流程中前期开发、前期制作、中期制作、后期制作四个阶段的核心任务。

领会：理解各制作阶段之间的顺序逻辑与依赖关系；领会“前期计划”在动画制作中的重要性。

应用：能简述一部动画片从创意构思到最终成片所经历的主要阶段；能判断某一具体制作任务属于流程中的哪一个阶段。

（三）动画营销的基本概念

识记：动画营销的主要环节（如前期推广、展映、授权）及其基本目的。

领会：理解营销是动画产品实现其价值的重要环节。

应用：能举例说明一部动画片可能通过哪些渠道进行宣传推广。

第六章 动画片赏析

一、学习目的与要求

学习目的：

使学生掌握系统分析、评价动画作品的基本方法，理解动画赏析的多元视角与专业维度，从而能够超越个人喜好，从艺术、技术、文化等层面对动画作品进行有依据的解读与鉴赏。

学习要求：

学生应掌握如下内容：1. 理解动画片赏析的核心目的与基本方法；2. 能够运用所学方法，对经典动画作品进行赏析。

二、课程内容

6.1 动画片赏析的目的与方法

6.2 影片赏析范例

三、考核知识点及要求

识记：动画片赏析的主要目的与基本方法；所学习的经典范例影片的基本信息与代表性。

领会：理解不同的赏析方法如何揭示动画作品的不同层面价值；领会通过对比分析不同文化背景、时代、风格的动画作品，可以深化对动画艺术多样性的认识。

应用：能够运用一种或多种赏析方法，针对一部指定的动画短片或片段，撰写简短的分析评述，指出其在某一方面的艺术或技术特点。

第七章 动画创作者的基本素养

一、学习目的与要求

学习目的：

使学生明确作为一名动画创作者所需构建的综合性能力体系，理解专业技能与人文素养之间的支撑关系，从而树立全面的职业发展观念，并有意识地在后续学习中规划与提升这些核心素养。

学习要求：

学生应掌握如下内容：1. 了解动画创作者所需的基础技能及综合人文素养的具体内涵，理解这些素养在动画创作不同环节中的具体应用与重要性；2. 能够根据自身情况，初步规划专业发展方向及专业素养提升方向。

二、课程内容

7.1 基础技能

7.2 动作设计

7.3 视听语言

7.4 综合人文素养

三、考核知识点及要求

识记：动画创作者所需的基本素养各自包含的核心能力范畴（如造型、色彩、软件操作；运动规律、表演；镜头、剪辑、声音；文化修养、观察力等）。

领会：理解扎实的“基础技能”是进行动画创作的基石；领会“动作设计”与“视听语言”是赋予动画生命力和叙事表现力的关键；理解“综合人文素养”对提升作品内涵与创作者可持续发展的重要性。

应用：能分析一部优秀动画作品，指出其中哪些部分体现了创作者在动作设计、视听语言或综合人文方面的出色素养；能结合一个简单的创作构思，说明需要调动哪些方面的基本素养来完成它。

三、参考教材与考核实施要求

（一）本课程使用的参考书

《动画概论》，孙立军、冯文 著，高等教育出版社，2022 年第二版。

（二）本课程的考试要求

1. 考察学生对动画基础理论的掌握程度，包括对动画定义、艺术特点、发展脉络及不同分类方式的理解与辨析能力。

2. 考察学生对动画制作流程与团队分工的认识，能够说明动画从前期策划到后期合成各阶段的核心任务与协作关系。

3. 考察学生对动画作品的初步赏析能力，能够结合所学知识，从叙事、美术、技术等角度对指定动画片段或作品进行简要分析。

4. 考察学生对动画创作基本素养的认知，理解基础技能、动作设计、视听语言与人文素养在动画创作中的综合作用。

（三）关于本课程考试命题的若干规定

1. 本门课程采用上机考试，时间为 150 分钟。

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. 本门课程考试可选用的命题题型范围为单项选择题、多项选择题、判断题、名词解释题、论述题、设计应用题等题型。