

《动画剧本》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	动画剧本						
	Animation Scriptwriting						
课程代码	07120717			课程性质	专业主干课		
开课单位	艺术学院			课程负责人	范龙		
课程团队	范龙、凌昌伟、尹政梁						
授课学期	第三学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论	16	实验	0	实践	16
		集中实践	0	线上	0		
课外学时	0						
适用专业	动画						
授课语言	中文						
先修课程	动画概论、视听语言						
后续课程	分镜头设计						
课程思政设计	<p>动画剧本课程实践部分通过完成具体练习任务，使学生对剧本编写有一个整体的把握，培养独立思考和独立工作的能力，引导学生坚定正确的政治方向、树立远大的理想抱负，提高党性认识，注重将学生个人发展与社会发展、国家发展结合起来，激发学生为国家学习、为民族学习的热情和动力，帮助其在创造社会价值过程中明确自身价值和社会定位，创作出积极向上的剧本作品。</p>						
课程介绍	<p>1 课程描述</p> <p>本课程是动画专业基础课程，了解动画剧本创作的理论知识，完成各种题材动画剧本创作实践的训练，掌握为动画片提供适宜剧本的能力。动画剧本创作是影视动画作品的基础，决定着动画影片的成败，因此，该课程在整个动漫课程体系中占有较为重要的地位。动画剧本课程是一门集理论学习与实际操作于一体的课程，理论学习主要学习概述性知识，简单了解动画剧本的用途、制作过程以及写作格式等；实际操作则要求学生在理论学习的过程中亲自动手创作、改编剧本，用学过的知识创作出一份属于自己的动画剧本。课</p>						

程主要通过对经典动画片及动画剧本的赏析结合动画的题材、主题、情节、构思、人物形象性格塑造等课程的学习向学生讲授动画剧本编写的基本理论及编创技巧以提高学生的文学剧本创作功底并具备较高的改编及创作动画剧本的能力。

本课程旨在让学生了解动画剧本创作的理论知识与实践操作，并完成各种题材动画剧本创作实践训练，使学生能够独立完成一篇具有自己独特风格的优秀动画剧本；并能对优秀动画的剧本进行整合，学习其长处，不断提高自己的专业能力。

2 设计思路

(1) 典型任务确定课程方案

通过组织课程研讨活动，构建动画理论课程教学内容体系，按照课程内容从易到难的顺序安排教学。

(2) 项目创作引领情境学习

以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，教师们共同研究创设学习情境，结合项目实际问题进行有针对性的教学，注重学生的学习角色，在完成项目过程中，实现理论、实践一体化学习和相关的多学科知识一体化学习。

3 课程与其他课程的关系

动画概论作为动画专业的基础理论课程，为其他课程开设奠定了理论基础。

二、课程目标及对毕业要求指标点的支撑

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点
1	目标 1： 通过学习使学生具备基本的动画素养，理解掌握动画剧本的前期准备，了解剧本创作的特点，对于动画作品的作用。	1-1 1-3
2	目标 2： 具有扎实的动画理论知识，通过课程项目的实践，培养学生独立进行剧本创作的实践能力，能独立进行动画剧本中人物的塑造、认识角色创作在动画文化中的重要性、了解现实生活和动画角色的关系，能独立思考与编写剧本的主题与构思。	2-1
3	目标 3： 培养学生动画剧本的撰写能力，独立设计动画剧本故事情节、冲突与剧本结构的能力，并具有较强的创新思维、设计创作能力。	3-1

三、教学内容及进度安排

序号	教学内容	学生学习预期成果	课内学时	教学方式	支撑课程目标
1	<p>第一章 动画剧本创作概述</p> <p>教学内容:</p> <p>第一节 什么是动画剧本</p> <p>第二节 动画剧本的写作特征</p> <p>第三节 动画剧本的制作过程</p> <p>第四节 动画剧本的创作格式</p> <p>第五节 动画片的风格和形式</p> <p>教学重点:</p> <p>了解动画剧本的特性、写作特征,创作过程以及创作格式。</p> <p>教学难点:</p> <p>引导学生对动画剧本有较好的审美能力,掌握动画剧本的创作格式。</p>	通过对第一章完整的学习使学生了解动画剧本的要义,写作特征,制作过程,了解动画片的不同风格。特别注意中国传统文化教育类动画片与其他动画的区别。	4	讲授/案例	目标 1
2	<p>第二章 动画剧本的主题</p> <p>教学内容:</p> <p>第一节 素材与题材</p> <p>第二节 动画剧本的主题</p> <p>第三节 动画剧本的构思</p> <p>第四节 主体的创造与呈现</p> <p>教学重点:</p> <p>理解主题所能表达的思想与情绪,并掌握其确立方法;掌握动画剧本的构思方法;掌握动画剧本主题的创造与呈现方式</p> <p>教学难点:</p> <p>素材的累积及主题的确定,掌握动画剧本主题的创造与呈现方法。</p>	通过对第二章完整的学习,使学生了解素材玉题猜的选取与处理,理解主题所能表达的思想与情绪,并掌握其确立方法;掌握动画剧本的构思方法;掌握动画剧本主题的创造与呈现方式。	4	讲授/案例	目标 1 目标 2
3	<p>第三章动画剧本中的角色设计</p> <p>教学内容:</p> <p>第一节 成功的动画角色所需具备的条件</p> <p>第二节 角色的类型与个性</p> <p>第三节 形象与语言</p> <p>第四节 性格与命运</p> <p>第五节 人物关系梳理</p> <p>第六节 人物塑造的原则</p>	通过对第三章完整的学习,使学生了解角色塑造所需要的条件,不同类型的角色,人物形象关系的梳理。当遇到真实事件改编的主题时候,例如近年来描写传统文化的故事很多,对比现实的主人公以及动漫的区别。	8	讲授/案例	目标 1 目标 2

	<p>教学重点: 了解不同角色的类型与个性,掌握人物形象与语言、命运的关系,掌握人物关系梳理的方法。</p> <p>教学难点: 掌握人物形象与语言、命运的关系,掌握人物关系梳理的方法。</p>				
4	<p>第四章 经典动作分析与总结</p> <p>教学内容: 第一节 情节的链条 第二节 动画中情节的构成 第三节 动画中情节设计的方法 第四节 动画中冲突的添加 第五节 动画中细节的把握 第六节 旁白的合理运用</p> <p>教学重点: 掌握情节链条的构建方法,情节构成及设计的方法。</p> <p>教学难点: 情节的构成及设计的方法。</p>	通过对第四章整章的学习,使学生掌握情节链条的构建方法,情节设计的方法,冲突的添加方法,能够合理地运用动画中的细节及旁白。遇到没有旁白的中国传统动画片,注意留白处理。	4	讲授/ 案例	目标 2 目标 3
5	<p>第五章 动画剧本的改编</p> <p>教学内容: 第一节 动画作品的改编方式 第二节 动画作品的改编技巧</p> <p>教学重点: 熟悉动画作品的改编方式</p> <p>教学难点: 掌握动画剧本的改编技巧</p>	通过对第五章整章的学习通过本章的学习,使学生熟悉动画作品的改编方式及技巧。可根据真实事件改编与建党或者宣传统文化的故事	4	讲授/ 案例	目标 1 目标 2
6	<p>第六章 剧本创作</p> <p>教学内容: 第一节 综合所学知识 第二节 根据所学知识进行创作。</p> <p>教学重点: 动画剧本的语言设计,剧情发生的时间、地点的交代,对人物角色的造型、动作、内心活动的描写,对场景、气氛的说明</p> <p>教学难点: 镜头、灯光、画面剪接、音响效果的综合运用。</p>	通过对全部章节的学习学生能够综合练习,独立的设计出原创动画剧本。	8	讲授/ 案例	目标 1 目标 3

备注：“学生学习预期成果”是描述学生在学完本课程后应具有的能力，可以用认知、理解、应用、分析、综合、评价等描述预期成果达到的程度。

四、课程考核

序号	考核内容	评价依据/学习任务	支撑课程目标 (支撑毕业要求指标点)
1	动画剧本创作的 实际综合运用	动画剧本知识点掌握 的准确性	目标1 (1-1、1-3) 目标2 (2-1)
2	1. 加强对动画剧本 编写的理解 2. 个人独立制作 能力	独立编写动画剧本	目标2 (2-1) 目标3 (3-1)

序号	考核方式	考核标准	权重
1	课堂表现	学习态度、互动质量、随堂测验	10%
	考勤	出勤次数	20%
	平时作业	作业次数、作业质量	30%
2	作品创作	提交命题作业	40%
合计			100%

备注：“考核方式”主要有：作业、案例分析、实验/实习/调研报告、平时表现、考试等。

五、教材及参考资料

1. 主要参考书：

- [1] 《Scriptwriting+剧本创作》(英) 保罗·韦尔斯编著 中译本
- [2] 《动画剧本创作：Animation+Playwriting》秦佳编著 江苏科学技术出版社
- [3] 《动画剧本创作及赏析》王刚 张波编著 清华大学出版社
- [4] 《动画剧本创作：Animation+Script+Witing》高思编著 清华大学出版社
- [5] 《动画剧本编写》李默 马欣凡编著 湖南师范大学出版社
- [6] 《动画剧本创作基础》王守平编著 辽宁美术出版社
- [7] 《动画短片剧本编写》张然 任伟峰编著 苏州大学出版社
- [8] 《动画前期：剧本编创与分镜头设计》赵莹编著 中国青年出版社

执笔人： 范龙

审核人： 万蕾

制定时间： 2022 年 8 月