上海市高等教育自学考试 数字媒体艺术专业(专升本)(130508) 电脑动画(13464) 自学考试大纲

上海电机学院高等教育自学考试办公室编 上海市高等教育自学考试办公室组编 2023 年版

目 录

第一	部分 课程性质及其设置的目的和要求	. 3
一、	本课程的性质与设置的目的	. 3
<u>_</u> ,	本课程的基本要求	. 3
三、	与相关课程的联系	. 3
第二	部分 课程内容与考核目标	. 3
	第一章 视听语言概论	. 3
	第二章 镜头	5
	第三章 场面调度	6
	第四章 声音	7
	第五章 剪辑	9
	第六章 视听分析案例——《机器人总动员》	10
第三	部分 有关说明与实施要求	10
→,	关于考核目标的说明	11
Ξ,	关于自学教材的说明	11
三、	自学方法指导	11
四、	关于考试命题的若干规定	12
附录	. 题型举例	14

第一部分 课程性质及其设置的目的和要求

一、本课程的性质与设置的目的

《电脑动画》课程是数字媒体艺术专业课程体系中的一门重要的基础课程,是非设计学类、设计艺术类专业毕业的考生参加自学考试必考的课程。

设置《电脑动画》课程考虑到专升本学生对数字媒体艺术专业的理论体系和历史发展需有一个完整的掌握,根据《动画、数字媒体艺术、数字媒体技术专业教学质量国家标准》要求,专业基础课程模块应包含与专业相关的概论类课程,包括艺术史、电影史、动画史、媒介发展史、当代艺术前沿,以及艺术学、美学、传播学、文化研究、叙事学的基础理论等内容。

二、本课程的基本要求

《电脑动画》课程要求学生掌握动画视听语言的相关概念,如镜头、场面调度、声音、剪辑等,并能用其相关概念分析动画作品。了解动画开发流程,引入先进的创作理念,培养学生的创新能力、实践能力与应用能力。

三、与相关课程的联系

《电脑动画》课程作为数字媒体艺术专业的专业基础课程,对专业课程体系内的其余课程都具有理论支撑作用。

第二部分 课程内容与考核目标

第一章 视听语言概论

一、学习目的和要求

理解动画视听语言的概念与分类。了解动画片的传播形式以及它的发展与演变。

二、课程内容

第一节 视听语言的概念

第二节 动画视听语言的分类

第三节 动画片的传播形式

第四节 动画片的发展与演变

三、考核知识点及要求

(一) 视听语言的概念

- 1.理解视听语言的概念:视听语言既是电影的画面、声音艺术表现形式的代 名词,又是电影艺术表现手法的总称。
- 2.识记视听语言的基础是电影的两大基本元素:活动影像和同步声音。它涉及镜头内容、镜头形式、分镜头规则和声画关系处理四个方面的内容。
- 3.领会视听语言既是电影作为艺术的表现手法,又是电影作为大众传播媒体的符号系统。

(二) 动画视听语言的分类

1.识记实验动画片的概念,并能简单举例说明。

理解实验动画片包括两层含义:形式上的实验和内涵方面的探索。

理解实验动画的概念:保持自我风格、形式、技巧以及制作方式的动画艺术家的作品。

2.识记叙事动画片的概念,并能简单举例说明。

理解叙事动画片的概念:其结构与经典叙事结构基本相符,有明确的因果关系、固定模式的开头,情节的展开、起伏、高潮以及一个完整的结局。

(三) 动画片的传播形式

- 1.识记动画片的传播形式主要有两种: 影院动画片与电视动画片。
- 2.理解影院动画片的概念,并能简单举例说明。
- 3.理解电视动画片的概念,并能简单举例说明。

(四)动画片的发展与演变

- 1. 领会动画片的发展类型: 二维动画、偶动画、三维动画、IMAX 3D 动画。
- 2.理解二维动画的概念,并能简单举例说明。
- 3.理解偶动画的概念,并能简单举例说明。

- 4.理解三维动画的概念,并能简单举例说明。
- 5.理解 IMAX 3D 动画的概念,并能简单举例说明。

第二章 镜头

一、学习目的和要求

理解镜头是影片结构的基本单位,了解景别的概念,镜头的分类。掌握运动摄影的基本形式。

二、课程内容

第一节 镜头的基本概念

第二节 景别

第三节 角度

第四节 运动摄影

第五节 升格、降格

第六节 焦距与景深

三、考核知识点及要求

- (一) 镜头的基本概念
 - 1.领会镜头的基本概念。
- 2.领会主观镜头、客观镜头、反映镜头、空镜头、过场镜头、长镜头的基本含义。
- (二)景别
 - 1.领会景别的基本概念及分类。
 - 2.领会远景、全景、中景、近景、特写、大特写的基本概念及基本作用。

(三)角度

- 1.领会角度的基本概念及分类。
- 2.领会仰角度、俯角度、鸟瞰角度、水平角度、正面角度、侧面角度、斜侧 角度的基本概念及基本作用。
- (四)运动摄影

- 1.领会运动摄影的基本概念及分类。
- 2.领会推镜头、拉镜头、摇镜头、移动镜头、升降镜头、甩镜头、晃动镜头、旋转镜头的基本概念及基本作用。

(五)升格、降格

- 1.领会升格的基本概念与基本作用。
- 2.领会降格的基本概念与基本作用。

(六) 焦距与景深

- 1.领会焦距的基本概念。
- 2.理解短焦距镜头的基本概念与基本作用。
- 3.理解中距离焦距镜头的基本概念与基本作用。
- 4.理解长距离焦距镜头的基本概念与基本作用。
- 5.领会变焦镜头的基本概念。
- 6.理解景深的基本概念与基本作用。
- 7.领会移焦的基本概念。
- 8.理解景深与焦距的关系。

第三章 场面调度

一、学习目的和要求

了解场面调度的概念,分析空间距离产生的效果。理解场面调度的相关要素与方法,并能举例分析。理解轴线、反拍、反打的概念,并能举例分析。

二、课程内容

第一节 场面调度的基本概念

第二节 空间距离

第三节 场面调度的要素

第四节 场面调度的方法

第五节 轴线

第六节 反拍、反打

三、考核知识点及要求

- (一) 场面调度的基本概念
 - 1.领会场面调度的概念与分类。
 - 2.理解演员调度的概念。
 - 3.理解镜头调度的概念。
 - 4.领会场面调度的特性。
- (二) 空间距离
 - 1.领会空间距离的基本概念。
 - 2.理解亲近距离的基本概念。
 - 3.理解个人距离的基本概念。
 - 4.理解社会距离的基本概念。
 - 5.理解公众距离的基本概念。
- (三) 场面调度的要素
 - 1.识记场面调度的六个基本要素。
 - 2.理解空间造型、光影、色彩、道具、演员的服装和化妆的含义。
- (四)场面调度的方法
 - 1.识记场面调度的四种方法。
- 2.理解纵深性场面调度、重复性场面调度、对比性场面调度、象征性场面调度的概念。
- (五)轴线
 - 1.领会轴线的概念。
 - 2.识记越轴的四种方法。
- (六) 反拍、反打
 - 1.领会反拍、反打的基本概念。
 - 2.理解总角度、内反拍角度、外反拍角度的基本概念,并能举例应用分析。

第四章 声音

一、学习目的和要求

了解声音的基本概念及基本要素,理解声音与画面的关系。理解音乐在电影

中的作用。领会音响、语言的分类及在影视动画中的应用效果。掌握动画电影听音解析的方法。

二、课程内容

第一节 声音概论

第二节 电影音乐

第三节 音响

第四节 语言

第五节 动画片与拟音

第六节 听音解析

三、考核知识点及要求

- (一) 声音概论
 - 1.领会声音的基本概念及四个基本要素。
 - 2.理解声音与画面的关系。
 - 3.理解主观声音与客观声音的概念。
- (二) 电影音乐
 - 1.领会电影音乐的基本概念。
 - 2.理解旋律、和声、不和谐音、节奏、乐句的基本概念。
 - 3.识记音乐的四个作用。
 - 4.理解音画关系的概念,并能够分析音画同步与音画对位概念与区别。
 - 5.理解标题性音乐的基本概念。
 - 6.理解挪用音乐与原创音乐的基本概念。
- (三) 音响
 - 1.理解音响的基本概念。
- 2.识记音响的分类,动作音响、自然音响、背景音响、机械音响、枪炮音响 及特殊音响。
- (四)语言

识记对白、旁白的基本概念。

(五) 动画片与拟音

领会动画片中拟音的基本概念。

(六) 听音解析

掌握影片《小鸡快跑》声音分析的方法。

第五章 剪辑

一、学习目的和要求

了解剪辑的含义,掌握运用蒙太奇的表现形式分析影片的方法,深入理解影片剪辑的特性及转场的方法与技巧。

二、课程内容

第一节 剪辑的含义

第二节 蒙太奇的表现形式

第三节 剪辑的特性

第四节 剪辑的连续性

第五节 转场的方法与技巧

三、考核知识点及要求

- (一) 剪辑的含义
 - 1.领会剪辑的概念。
 - 2.理解蒙太奇思维、蒙太奇句子、蒙太奇段落的基本概念。
- (二)蒙太奇的表现形式

理解平行蒙太奇、交叉蒙太奇、复现蒙太奇、对比蒙太奇、积累蒙太奇、联 想蒙太奇、象征蒙太奇、错觉蒙太奇、扩大与集中蒙太奇的基本概念,并能举例 分析。

(三)剪辑的特性

- 1.理解镜头组接与画面的关系,并能举例分析。
- 2.理解镜头组接与节奏的关系,并能举例分析。
- 3.理解镜头组接与时空的关系,并能举例分析。

(四)剪辑的连续性

- 1.领会人物动作的连续性及其分类。
- 2.领会固定镜头和运动镜头的四种衔接方式及其概念。

(五)转场的方法与技巧

识记动作转场剪辑、特写转场剪辑、语言转场剪辑、音乐转场剪辑、音响转 场剪辑、景物转场剪辑、情绪转场剪辑、光学技巧转场剪辑、无技巧转场剪辑的 基本概念,并能举例分析。

第六章 视听分析案例——《机器人总动员》

一、学习目的和要求

通过对《机器人总动员》的四幕分析,掌握视听分析的方法。

二、课程内容

第一节 初见伊芙

第二节 尾随伊芙

第三节 第一次牵手

第四节 走进瓦利的生活

三、考核知识点及要求

(一)初见伊芙

综合运用视听语言解析方法,分析《初见伊芙》段落。

(二) 尾随伊芙

综合运用视听语言解析方法,分析《尾随伊芙》段落。

(三)第一次牵手

综合运用视听语言解析方法,分析《第一次牵手》段落。

(四) 走进瓦利的生活

综合运用视听语言解析方法,分析《走进瓦利的生活》段落。

第三部分 有关说明与实施要求

本大纲所列的课程内容及考核目标,是课程自学考试大纲的主体部分。为了 使主体部分的规定在个人自学、社会助学和考试命题中得到贯彻落实,对有关问 题作如下说明,并提出具体的实施要求。

一、关于考核目标的说明

本大纲把课程内容按识记、领会、简单应用、综合应用四个能力层次, 化解为明确、具体的考核目标, 落实到每一个具体的考核点, 并运用可测量的语言表述。

属于识记能力层次的,要求自学应考者记住大纲规定的知识点。属于领会能力层次的,要求自学应考者理解领会大纲规定的知识点,能概括表述,不要求展开论证、分析。属于简单应用能力层次的,要求自学应考者能进行简单的分析、论证、评述、绘制简图。属于综合应用能力层次的,要求自学应考者能把已学的理论、知识运用到实践中,包括段落镜头绘制与镜头分析。

二、关于自学教材的说明

(一) 指定教材:

《动画视听语言》(第二版)高思编著,清华大学出版社,2018(2023.2重印)

(二)参考书:

《动画视听语言教程》殷俊编著,苏州大学出版社,2021年1月第一版《动画视听语言》孙立编著,京华出版社,2010年11月第一版

《动画视听语言与分镜头脚本设计》张乃中、闻婧编著,辽宁美术出版社, 2013年08月第一版

三、自学方法指导

(一)认真学习和领会本大纲。《电脑动画自学考试大纲》,针对自学考试的特点,对课程内容和范围,掌握的程度和能力层次要求,考试命题等,作了纲要式的表述和规定。它是指导个人自学、社会助学和进行考试命题的依据。自学应考者应先从大纲入门,提纲挈领地了解课程的基本内容和结构体系,有一个总体概念,

作为学习的起点。在整个自学应考过程中,都要依据大纲中对各部分内容的能力 层次要求进行学习,掌握重点,兼及一般,既有系统,又分主次,这样较易收到 学习成效。

- (二)认真学习和领会教材。大纲指定的教材,是大纲的系统深入的阐发和展开。 学习教材是学习大纲的深化。在学习教材过程中,和大纲对照,明确教材中各种 内容的不同能力层次要点,能收到事半功倍的效果。
- (三)认真研究分析各种案例,重视提高实践操作能力。学习本课程,不应死记 硬背大纲、教材、自学指导书中的现成结论,应尽可能结合实际案例,通过思考、分析,领会大纲、教材中的观点、结论、方法,把学习和识记、领会、分析、应 用能力的培养统一起来。

四、关于考试命题的若干规定

(一)本课程的命题考试,应根据本大纲规定的考核目标来确定考试范围和考核要求,不可超纲,不可提高各考核点的能力层次规定,以免增加考试的难度。但属于高层次能力的考核点,必然也包含了低层次能力的要求,因此,也可化解为低层次能力的命题内容。

根据下列各种比例规定,合理掌握内容覆盖面、重点内容、能力层次和难易度之间的关系来组配试卷。

- 1.重点章节是第一章第一、二、三、四节,第二章第二、三、四、五、六节,第三章第一、二、三、四、五节,第四章第一、二、六节,第五章第一、二、三、四、五节,第六章第一、二、三、四节。
- 2.试题按能力层次分为四种,即识记性试题、领会性试题、简单应用性试题和综合应用性试题,四者的比例大致为 3:3:2:2。
- 3.试题难易度分为易、较易、较难、难四等,四种难易度试题的分数比例一般以 2:3:3:2 为宜。
 - 4.重点章节部分试题不得低于30分。
- (二) 本课程命题较适合的题型有:
 - 1.名词解释题。适宜于考核识记、领会、简单应用能力。
 - 2.单项选择题和多选题。适宜于考核识记、领会能力。

- 3.简答题。适宜于考核识记、领会、简单应用能力。
- 4.论述题。适宜于考核综合应用能力。
- 5.应用题。适宜于考核实践操作能力。

简答题、论述题、应用题和标准答案不同而有新见解的答案,如论证合理, 回答清晰达意,可酌情给分。

- (三) 试题量应以中等水平的应试者能在规定时间内答完全部试题为度。
- (四)本课程采用闭卷必答方式,考试时间为150分钟。

附录: 题型举例

题型一、名词解释题

视听语言

题型二、单项选择题

能保持电影时间与电影空间的统一性和完整性,能表达人物动作和事件发生的连续性和完整性,因而能更真实地反映现实,符合纪实美学的特征的是()

- A. 过场镜头 B. 长镜头
- C. 主观镜头 D. 客观镜头

题型三、多选题

媒体包含下列哪些形态()

- A. 语言文字 B. 图形
- C. 静像 D. 动画
- E. 声音

视听语言涉及()四个方面的内容。

- A. 镜头内容 B. 剧本写作
- C. 镜头形式 D. 分镜头规则
- E. 声话关系处理 F. 符号系统

题型四、简答题

简述电影音乐的作用。

题型五、论述题

论述蒙太奇的表现形式有哪些,分别举例做相关分析。

题型六、应用题

运用视听语言解析方法,分析《走进瓦利的生活》段落。