

《动画速写》课程教学大纲

课程名称	动画速写				
	Animation Literary Sketch				
开课单位	艺术学院		课程性质	必修课	
课程类别	专业任选课				
课程代码	07123401		学分	3	
总学时	48	理论学时	16	实验学时	0
		上机学时	0	实践学时	32
适用专业	动画				
先修课程	专业导论				
授课语言	中文				

一、课程简介

（一）课程中文简介

本课程为以上专业必修课程，是为培养该类 专业人才的需要而设置，速写是用单一的线条或明暗 来表现物体的透视、体积、三维空间的一门学科，学生通过速写过程的体验，从而熟悉速写工具的特性，并学会观察对象和表现对象的能力。它是进行动画造型和设计的基础，动画速写的好坏直接影响的动画制作的好坏。速写的任务是解决学生的造型能力、对空间的理解能力。同时引导学生融入社会主义核心价值观、民族文化、中国传统文化等，增强文化自信、文化传承，使学生学会科学认知为其他专业课程的学习打下坚实基础。

（二）课程英文简介

This course is a required course for the above-mentioned major and is designed to meet the needs of cultivating professionals in this field. Sketching is a discipline that uses single lines or shading to depict the perspective, volume, and three-dimensional

space of objects. Through the experience of sketching, students become familiar with the characteristics of sketching tools and learn the ability to observe and represent objects. It is the foundation for animation modeling and design, and the quality of animation sketching directly affects the quality of animation production. The task of sketching is to enhance students' modeling ability and understanding of space. At the same time, it guides students to integrate socialist core values, national culture, and Chinese traditional culture, enhances cultural confidence and cultural inheritance, and enables students to develop a solid foundation in scientific cognition for other professional courses

二、课程目标

课程目标	毕业要求指标点
目标 1. 了解速写的基本概念、原理和技巧；掌握速写工具的使用方法和特性。	1-1 掌握一定的人文社会科学知识和动画艺术理论知识，具有较好的中西方传统文化素养、文学艺术美学修养和深厚的影视动画艺术修养。
目标 2. 能够通过速写捕捉物体的形态、姿态和细节，准确表达其特征；具备观察和分析对象的能力，能够将观察到的物体转化为速写作品。	1-1 掌握一定的人文社会科学知识和动画艺术理论知识，具有较好的中西方传统文化素养、文学艺术美学修养和深厚的影视动画艺术修养。
目标 3. 培养审美意识和艺术表达能力，提升创造力和想象力；引导学生关注社会主义核心价值观、民族文化和中国传统文化，培养文化自信和传统文化的传承意识。	3-1 热爱祖国，拥护国家的各项方针政策，具有坚韧不拔的毅力、积极乐观的态度、良好的人际沟通能力、健康的心理，有正确的人生观、价值观、道德观和法制观。
目标 4. 将思政教育融入课程教学，培养学生具有创新意识、实践能力和社会责任感。	3-3 具有独立获取知识、提出问题、综合分析问题和解决问题的能力，具有人文知识、思辨能力、处事能力、科学精神、自主学习和终身学习意识。

三、课程教学内容

第一章 概述

教学目的与要求：了解什么是速写、速写的目的、以及速写的工具材料。

课程思政目标：

学生了解动画速写的发展历史，学习动画速写的起源及变革，提高文化自信。

教学重点与难点：

重点：速写的出现形式、我们进行速写训练的目的；动画速写的造型要素。

难点：掌握速写工具材料的使用；动画速写的特性。

第一节 绘画的概述、什么是速写

第二节 速写的目的、速写的工具材料

第三节 作品欣赏、动画速写的造型要素

第二章 速写的基本语言

教学目的与要求：了解速写表达的过程、速写的内容和技巧、掌握速写的表现形式。

课程思政目标：

从动画速写的内容和表现形式，体会中国美学。

教学重点与难点：

重点：线的状物造型功能、写实速写的表现样式和写意速写的表现样式

难点：掌握速写中线的表现及其造型功能

第一节 速写中线的表现力、造型功能

第二节 速写的样式

第三章 速写的形式因素

教学目的与要求：了解速写的构图形式以及速写的形式因素。

课程思政目标：

拓宽学生对速写的认知面，提升创新能力。

教学重点与难点：

重点：速写的构图形式以及物体形状的表现。立体表现，捕捉动态。

难点：速写中的对比用线条的不同处理。提炼归纳，强化夸张

第一节 速写构图与形状

第二节 速写的表现形式

第四章 人体结构

教学目的与要求：了解人体结构规律，人体的比例关系，形体结构，透视。

课程思政目标：在速写表现中，充分发挥想象性思维的创造力，利用人体结构规律，将想象和视觉化，创造出具有原创性意义的符合人体结构规律的个性化视觉形象。

教学重点与难点：

重点：人体的比例以及人体的形体比例。

难点：人体比例的掌握。

第一节 人体的结构规律、人体的比例关系

第二节 人体的形体结构、人体的透视关系

第五章 人体运动规律

教学目的与要求：利用人体结构规律，掌握人体运动规律。

课程思政目标：在速写绘制中，注意中国元素的使用，创造出具有原创性意义的新颖有趣的视觉形象。

教学重点与难点：

重点：人体的交叉步运动。

难点：人体动态的绘制。

第一节 人体的平衡与节奏

第二节 人体的运动

第六章 速写在动画中应用

教学目的与要求：将速写与动画相结合，从而更好地展示我们独特的传统文化和民族个性。

课程思政目标：引导学生开展动画速写，不局限于点线面的使用，为动画创作打下基础，从而提升自信心和对动画的热爱。

教学重点与难点：

重点：动画中线稿的使用

难点：速写如何融入到动画中，动画中线的运用技巧

第一节 动画中速写的意义

第二节 如何将速写融入动画中

四、实践环节及要求

1. 速写人体结构的训练

- (1) 经典人体动态的伯里曼临摹；
- (2) 真人模特速写训练。

2. 速写到动画速写的转换训练

- (1) 经典动画速写造型的临摹；
- (2) 真人速写到动画速写的转换训练。

五、课程思政、创新创业元素

教学章节	知识点	思政元素 案例	培养目标	备注
第一章 概述	将速写与动画相结合，从而更好地展示我们独特的传统文化和民族个性。	提高文化自信	学生了解动画速写的发展历史，学习动画速写的起源及变革，提高文化自信。	理解熟知
第二章 速写的基本语言	了解速写表达的过程、速写的内容和技巧、掌握速写的表现形式。	传授中国美学	从动画速写的内容和表现形式，体会中国美学。	归纳分析
第三章 速写的形式因素	了解速写的构图形式以及速写的形式因素。	提升创新能力	拓宽学生对速写的认知面，提升创新能力。	设计思维训练

第四章 人体结构	了解人体结构规律,人体的比例关系,形体结构,透视以及人体运动规律。	创造出具有原创性意义的符合人体结构规律的个性化视觉形象。	在速写表现中,充分发挥想象力思维的创造力,利用人体结构规律,将想象和视觉化,创造出具有原创性意义的符合人体结构规律的个性化视觉形象。	人体结构分析
第五章 人体运动规律	利用人体结构规律,掌握人体运动规律。	了解中国动漫角色与速写中人物运动规律的关系	以中国特色动漫为基础,学会其角色人体动态的特征,掌握形体绘制与运动	运动规律分析
第六章 速写在动画中应用	将速写与动画相结合,从而更好地展示我们独特的传统文化和民族个性。	提升自信心和对动画行业的热爱,从而更好的为动画行业做出力所能及的贡献。	引导学生开展动画速写,不局限于点线面的使用,为动画创作打下基础,从而提升自信心和对动画的热爱。	设计实践

六、学时分配表

序号	章节	内容	学时分配							合计
			课堂授课	实验学时	上机学时	实践学时	在线学习	习题课	研讨课	
1	第一章	概述	3			5				8
2	第二章	速写的基本语言	3			5				8

3	第三章	速写的形式因素	2		6				8
4	第四章	人体结构	2		6				8
5	第五章	人体运动规律	3		5				8
6	第六章	速写在动画中应用	3		5				8
合计			16		32				48

七、课程教学基本要求

1.课堂授课：讲授式、讨论式、案例教学法、利用多媒体、演示课件和在线课程平台等手段。

2.实验：无

八、建议教材及主要参考资料

1. 建议教材

[1] 《动画速写基础》 艺术院校动画基础系列教材，刘临编著，清华大学出版社，2008年8月第8次印刷。

2. 主要参考资料

[1] 《从素描走向设计》，王中义、许江著，中国美术学院出版社，2002年1月第1版

[2] 《风景速写表现技法》孔果蒋峰著中南大学出版社 2006年版

[3] 《透视画技法》李成君著 岭南美术出版社 2004年版

九、课程成绩考核

考查课

成绩采用百分制。最终成绩=平时成绩 60% 期末作业成绩 40%。

(一) 考核内容

考核环节		总成绩占比	支撑课程目标
平时作业	1. 根据课程内容每周布置平时作业。 2. 成绩采用百分制，根据作业完成准确性、是否按时上交、是否独立完成评分。 3. 考核学生对图形创意基本知识的掌握能力，学生综合运用所学知识进行创意设计以及作品的后期处理。	40%	目标 2, 3
课堂表现	课堂讨论及展示、回答问题	10%	目标 1, 2

考勤	出勤次数	10%	目标 1, 3
结课创作	按照命题, 完成创意设计。	40%	目标 3, 4

(二) 评分标准 (考试之外环节)

考核环节	<60	60-75	75-90	90-100
平时作业	作业未按时完成, 作业抄袭, 拍摄不规范, 创意思路混乱。	独立思考、按时完成, 作业有自己的思想, 主题较为明确, 能够表达出作者的创作意图。	独立思考、按时完成, 主题突出, 运用图形创意的思维模式及具体表现方法完成创意设计。	独立思考、按时完成, 主题突出, 灵活运用图形创意的思维模式及具体表现方法巧妙完成创意设计。作业视觉效果好。
课堂表现	基本不回答问题、基本不课堂表现、基本不参与讨论及展示。	较少积极回答问题、课上表现基本积极、课堂上较少积极参与讨论及展示等。	回答问题基本积极、课上表现基本积极、课堂上基本积极参与讨论及展示等。	积极回答问题、课上表现积极、课堂上积极参与讨论及展示等。
考勤	根据考勤率进行计算。	根据考勤率进行计算。	根据考勤率进行计算。	根据考勤率进行计算。

(三) 考核环节权重

考核环节	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
平时作业		60%	20%	20%
课堂表现	40%		60%	
考勤	60%		20%	20%
结课创作		40%		60%
总权重	100%	100%	100%	100%

注: 表格中“斜体”段落为示例, “斜体+下划线”段落为说明。

撰稿人：刘建民

审核人：万蕾

批准人：石莉莉