

湖南省高等教育自学考试

课程考试大纲

剧本写作

(课程代码: 03512)

湖南省教育考试院组编
2016 年 12 月

高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：剧本写作

课程代码：03512

第一部分 课程性质与目标

一、课程性质与特点

剧本写作是高等教育自学考试动画设计（本科）专业的专业核心课程，它可以帮助考生比较系统地学习和掌握剧本写作的基本方法，为动画专业领域的创作和研究工作服务。它是动画创作的前期环节，创作动画影片最终的好坏与本课程有很大的关系。剧本写作具有理论性、创意性特点。理论性特点在于它具备一定的理论要求，需要先学习理论知识，然后再把理论与创作者的生活体会相结合；创意性特点在于剧本写作是一门创作性课程，评判一个剧本的好坏，很关键的一个因素就是创造力的表现，因此，在整个课程之中要注重对考生创意思维的培养与保护。

二、课程目标与基本要求

通过剧本写作课程的学习，考生应初步了解剧本写作的基本程序与规范要求，并了解它在动画创作中的流程关系。掌握剧本写作的基础技法，初步尝试剧本创作，从而培养考生独立从事动画创作的基本能力和科学素养。通过本课程理论学习和实践操作，考生应达到以下要求：了解剧本写作的基本理论；理解并掌握剧本写作的基本方法并能够用于创作实践；熟悉动画创作流程、掌握撰写动画剧本的方法。

三、与本专业其他课程的关系

剧本写作是动画设计专业的一门重要的专业核心课程。它在动画设计专业中占有重要的地位。本课程的前修课程是中外电影史和媒体艺术概论。这两门课程可以帮助考生掌握影视创作的历史与现状，有助于更好地学习本课程。

第二部分 考核内容与考核目标

第一章 动画分镜头脚本设计概述

一、学习目的与要求

通过本章的学习，形成对动画分镜头脚本创作的总体认识，明确电影镜头、电影画面、镜头设计、分镜头剧本等基本概念，了解动画分镜头脚本的构成要素，学习分镜头脚本设计在电影中的应用。理解动态画面的意义，了解动画的类型。

二、考核知识点与考核目标

（一）动画分镜头画面的构成要素（次重点）

识记：镜头号、时间栏、背景栏、内容栏、语言栏、特效栏

理解：动画分镜头画面绘制的主要内容

应用：描绘出场景及角色的关系，景别的类型，角度的变化，摄影机运动的轨迹，角色动作的起止位置

(二) 动画的类型（次重点）

识记：实验动画、叙事动画

理解：电影动画与电视动画的区别

应用：二维动画、三维动画

(三) 动画分镜头脚本的基本概念（次重点）

识记：电影镜头

理解：电影画面

应用：镜头设计

(四) 动态画面的意义（一般）

识记：摄影机固定，画面中元素运动

理解：摄影机运动，画面元素固定

应用：摄影机运动，画面中元素也在相应的运动

第二章 动画分镜头脚本设计流程

一、学习目的与要求

通过本章的学习，掌握二维、三维动画制作的流程，动画分镜头脚本美术形式的基本造型元素，动画分镜头脚本设计的流程。

二、考核知识点与考核目标

(一) 动画影像制作流程（重点）

识记：动画制作流程中的各个环节

理解：分镜头设计、画面设计、场景设计、角色设定、原画、动画、色彩设定、上色、上色检查、摄影、后期特效、编辑

应用：二维动画与三维动画在流程制作上的区别

(二) 动画分镜头美术形式的基本造型元素（次重点）

识记：角色、场景

理解：光影、色彩

应用：结合实例，了解动画造型基本元素在动画创作中的运用

(三) 动画分镜头脚本的设计流程（次重点）

识记：动画分镜头脚本设计流程中的各个环节

理解：导演阐述和文字分镜头剧本的概念

应用：实例创作动画分镜头剧本

第三章 动画分镜头脚本设计中的镜头语言应用

一、学习目的与要求

通过本章的学习，理解动画分镜头脚本设计中所涉及到的镜头语言的应用。

着重掌握镜头、景别、角度、运动、构图、色彩、光线等专业术语的概念、特点、功能及相互作用，结合所学知识进行分镜头脚本创作，绘制画面分镜头稿。

二、考核知识点与考核目标

（一）镜头（重点）

识记：镜头的概念

理解：镜头的类型

应用：不同焦距镜头的造型特征

（二）景别（次重点）

识记：景别的概念与种类

理解：景别的意义

应用：各景别的具体作用；将景别概念运用到分镜头创作中去

（三）角度（次重点）

识记：角度的意义

理解：角度处理

应用：融会贯通运用“角度”理念，在创作分镜头脚本时把“角度”的理念绘制到画面中去

（四）运动（次重点）

识记：运动的目的

理解：纵向运动—推镜头、拉镜头、跟镜头；横向运动—摇镜头、移镜头；
垂直运动：升降镜头

应用：构成运动的三种情况

（五）构图（次重点）

识记：绘画色彩与电影色彩

理解：色彩心理效应的三属性

应用：色调与局部色相

（六）色彩（一般）

识记：明确观察目的任务

理解：观察计划的制定的基本内容

应用：结合案例，制定观察方案

（七）光线（一般）

识记：光线的四个要素

理解：光线的作用

应用：在分镜头创作练习中良好的运用“光线”因素来塑造画面

第四章 动画分镜头脚本设计中的声音设计

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解并掌握动画分镜头脚本设计中声音的构成，声音与画面的关系，从而形成完整的动画声音的概念。

二、考核知识点与考核目标

（一）音画关系设计（重点）

识记：音画同步、5.1 声道、杜比耳机技术、音画对位的概念

理解：音画对位的两种情况

应用：音画并行关系中，音乐与画面的特点。不同声音的组合方式来体现声音在表现主题上的作用。

（一）分镜头脚本中的声音构成元素（次重点）

识记：语言、音效、音乐的概念，语言的分类

理解：语言、音效、音乐在电影中的作用

应用：在分镜头脚本设计实践中，合理的设计声音

第五章 动画分镜头脚本设计中的基本规律

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解动画分镜头脚本设计整体构思的剧本、分镜头与剧本的关系。掌握动画分镜头脚本设计中有关剪辑、轴线以及蒙太奇的知识点。

二、考核知识点与考核目标

（一）分镜头与剧本（重点）

识记：分镜头剧本的定义与作用

理解：分镜头剧本绘制的要求

应用：如何更好的表现和完善剧本，需要注意的几个方面

（二）轴线（次重点）

识记：轴线的概念；越轴的概念

理解：关系轴线

应用：越轴的典型技法

（三）蒙太奇（次重点）

识记：蒙太奇的基本含义；长镜头学派；场面调度

理解：蒙太奇的类型；蒙太奇学派与长镜头学派的区别

应用：结合案例，分析各种蒙太奇的运用手法

（四）剧本的特点（一般）

识记：剧本的概念

理解：分镜头脚本艺术家的工作职责

应用：动画剧本的特点

（五）剪辑概论（一般）

识记：剪辑的概念

理解：剪辑的内容

应用：剪辑的艺术作用

第六章 如何连接好前后两个镜头

一、学习目的与要求

通过本章的学习，理解掌握前后两个镜头的连接方法，为今后动画分镜头脚本设计打下良好的基础。

二、考核知识点与考核目标

（一）镜头组接原则（重点）

识记：符合逻辑、景别的变化规律、遵守轴线规律、使剪辑点流畅、符合“动接动”、“静接静”的规律

理解：镜头组接逻辑性包含的三个方面、各种蒙太奇句型、画面剪接点与声音剪接点的内容

应用：动接动、静接静、动接静、静接动的具体用法

（二）画面的分剪、挖剪、拼剪、变格剪辑（次重点）

识记：画面的分剪、挖剪、拼剪、变格剪辑

理解：分剪的目的与作用

应用：结合案例，学习镜头画面的分剪、挖剪、拼剪、变格剪辑的具体应用

（三）场面转换法则：无技巧专场和技巧转场（次重点）

识记：无技巧转场和技巧转场的概念

理解：相同主体转场、遮挡镜头转场、主观镜头转场、特写转场、动作转场、景物转场、音乐转场、音响转场、淡入、淡出、叠化、划、定格画面、画面叠印

应用：结合案例，学习转场技巧

第七章 经典动画分镜头脚本设计赏析

一、学习目的与要求

通过几部动画分镜头画面设计段落的分析研究，帮助考生进一步掌握相关动画分镜头脚本设计的基本理论知识及视觉表现，为今后的动画分镜头创作奠定基础。

二、考核知识点与考核目标

应用：《辛普森一家》分镜头脚本设计分析（次重点）

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低

层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

1. 指定教材：

动画分镜头脚本设计，殷俊，上海人民美术出版社，2014 年第一版

2. 参考教材：

电影语言，马塞尔·马尔丹著，中国电影出版社，何振淦译，1980 年版

电影的元素，中国电影出版社，李·R·波布克，1986 年版

电影语言的语法，中国电影出版社，丹尼埃尔·阿里洪，陈国铎译，1993 年版

认识电影，中国电影出版社，路易斯·贾内梯著，胡尧之、冯韵文译，1997 年版

电影摄影画面创作，中国电影出版社，张会军，1998 年版

三、自学方法指导

1. 在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。
2. 阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。
3. 在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。
4. 完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1. 应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2. 应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。
3. 辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。
4. 辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5. 辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。
6. 注意对考生能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。
7. 要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8. 助学学时：本课程共 3 学分，建议总课时 54 学时，其中助学课时分配如下：

章 次	内 容	学 时
第一章	动画分镜头脚本设计概述	4
第二章	动画分镜头脚本设计流程	8
第三章	动画分镜头脚本设计中的镜头语言应用	8
第四章	动画分镜头脚本设计中的声音设计	6
第五章	动画分镜头脚本设计中的基本规律	10
第六章	如何连接好前后两个镜头	10
第七章	经典动画分镜头脚本设计赏析	8
合 计		54

五、关于命题考试的若干规定

1. 本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。
2. 试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为 40%、“理解”为 40%、“应用”为 20%。
3. 试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为 3：3：3：1。
4. 每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占 60%，次重点占 30%，一般占 10%。
5. 试题类型一般分为：单项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题。
6. 考试采用闭卷笔试，考试时间 150 分钟，采用百分制评分，60 分合格。

六、题型示例（样题）

一、单项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 动画造型元素中被称之为影片视觉中心的是
 - A. 角色
 - B. 场
 - C. 光影
 - D. 色彩

二、填空题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 按照实验环境不同，实验法可以分实验室实验法和_____实验法。

三、名词解释题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 轴线

四、简答题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 简述分镜头剧本的绘制要求。

五、论述题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 试述动画剧本与影视剧本的区别。