

Contents

Curriculum for Master of Arts in Film, Television and Media Arts	3
Summary of Development of Digital Media Art Study	4
数字媒体艺术研究发展综述	5
Study of Film Language	6
影视语言研究	7
Chinese Cinema Study	8
华语电影研究	9
Chinese Language in New Media Art	10
专业汉语	11
Research of Special Subjects	12
专题研究	13
New Media Art Creation 1	14
新媒体艺术创作（一）	15
Physical Computing	16
物理媒介与计算	17
Study of Traditional Cultural Art	18
传统文化艺术研究	19
New Media Art Creation 2	20
新媒体艺术创作（二）	21
Art Criticism	22
艺术评论	23
Visual Effects Production	24
影视特效制作	25
Mixed-media Material Artistic Creation	26
综合材料艺术创作	27
Experimental Filmmaking	28
试验性短片设计	29
Visual Communication Theory and Practice	30
视觉传播理论与实践	31

Curriculum for Master of Arts in Film, Television and Media Arts Double Degree Program

1. **Program Introduction:** The Master of Arts in Film, Television and Media Arts program offers courses mainly in Film and New Media studies, theories and practices. It is developed based on the five undergrad majors in our college: Film and Television, Animation, Broadcast Journalism, Advertising, and Music Performance. This program is designed to increase students' theoretical and practical capabilities through the process of art-making. A Master of Arts degree is given on completion of the course works and a Master thesis.
2. **Areas of Study:** There are mainly six areas of study in this program: 1)New Media Art Creation and Studies, 2)Filmmaking and Film Studies, 3)Animation Creation and Technology, 4)Visual Culture Studies, 5)Photography Studies, 6)Creation and Studies of Music for Film and Television
3. **Academic Requirements:** The total length of study of this double degree program depends on the academic requirements of students' original university. The length of study at Tongji University is 1 year. A Master of Arts degree is given by Tongji University on condition of completing the required course works of both universities and passing the thesis defense on time.
4. **Courses Requirements:** A minimum of 28 credits is required for completion of this double degree program, among which, 18 credits come from required course, 10 credits come from selective courses

	Course Code	Course Name	Total Classes	Credits	Semester	Language of Instruction
Required Courses	2070100	First Foreign Language(Chinese)	108	3	Fall/Spring	English
	2900006	Overview of China	54	3	Fall/Spring	English
	2200087	Summary of Development of Digital Media Art Study	36	2	Spring	English
	2200060	Study of Film Language	36	2	Spring	English
	2200085	Chinese Cinema Study	54	3	Fall/Spring	English
	2200058	Chinese Language in New Media Art	54	3	Fall/Spring	English
	2200071	Research of Special Subjects	36	2	Fall/Spring	English
Selective Courses (10 credits minimum)	2200064	New Media Art Creation(1)	54	3	Fall	English
	2200070	Physical Computing	36	2	Fall	English
	2200068	Study of Traditional Cultural Art	36	2	Spring	English
	2200072	New Media Art Creation(2)	54	3	Spring	English
	2200073	Art Criticism	36	2	Spring	English
	2200065	Visual Effects Production	36	2	Fall/Spring	English
	2200054	Mixed-media Material Artistic Creation	36	2	Fall	English
	2200067	Experimental Filmmaking	36	2	Fall/Spring	English
	2200012	Visual Communication Theory and Practice	36	2	Fall/Spring	English

Course Number: 2200087

Course Title: Summary of Development of Digital Media Art Study

Course Format: Lecture/Field Study

Total Credits: 2

Total Classes: 36

Course Description and Purpose:

We are facing a rapidly changing media landscape today, where traditional mass media such as print are gradually replaced by digital and interactive media. This course aims to help students in the College of Communication and Arts better understand evolving communication theories and grasp innovative communication technologies. By the end of semester, students will understand the importance of digital media to today's society, master core theories of interactive media, and be prepared to apply these understandings and theories in online media content production.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	Target audience of new media research	4
2	New media arts in early stages	4
3	Computer arts	4
4	Video arts and video installation arts	4
5	Holography, interactive arts, and virtual reality	4
6	Artificial life and net arts	4
7	Software arts and generative arts	4
8	Practice and education of new media arts	8

Textbook:

Wang Li, *The Comprehensive Survey of New Media Art Development* (1st edition), Tongji University Press 2009

课程编号：2200087

课程名称：数字媒体艺术研究发展综述

英文名称：Summary of Development of Digital Media Art Study

开课单位：传播与艺术学院

开课学期：秋 春

学时/学分：36/2

教学方式：课堂教学与实地考察

适用专业：艺术学 传播学

考核方式：考试

预修课程：无

一、教学目标与要求

教学目标：人类文化传播的历史发展，已从印刷媒体传播为主的时代跨入数字媒体为主的年代。传统传播学与艺术学的知识结构已不能够涵盖当今已发展和不断发展的学科内涵，陈述数字媒体艺术研究，不仅是客观介绍发展规律，更重要得是要说明艺术与科学的结合，即数字化的视频艺术已成为传播媒介的主要手段和必然趋势。

教学要求：深入了解数字媒体艺术研究的本质和发展趋势，并基本掌握数字媒体艺术研究的核心理论。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	新媒体的研究对象与范畴	4
2	早期的新媒体艺术	4
3	新媒体艺术的类型：计算机艺术	4
4	视频艺术、视频装置艺术	4
5	全息摄影、交互艺术、虚拟现实	4
6	人工生命、网络艺术	4
7	软件艺术与生成艺术	4
8	新媒体艺术的实践与教育	8

三、实验及实践性环节

根据课程内容选择参观学习相关展览。

四、教材

王荔：《新媒体艺术发展综述》同济大学出版社 2009年11月第一版

主要参考书：

陈玲：《新媒体艺术史纲》清华大学出版社 2007年2月第一版

大纲撰写负责人：王荔

授课教师：王荔等

Course Number: 2200060

Course Title: Study of Film Language

Course Format: Lecture

Total Credits: 2

Total Classes: 36

Course Description and Purpose:

The Study of Film Language introduces knowledge of Film Language by the numbers, through the case study and the contrast research, and analyzes the creation characteristic and the rule of the documentary emphatically. This course contains the film language theories introduction and example analysis of the film and television work, but emphasizes decoding the film language representation. Through this course, students will strengthen thorough understanding of the film art essence and the constitution, and obtains certain ability of creation and criticism.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	Introduction of the actual state of Chinese TV program	4
2	Basic structure of film language	4
3	Realistic aesthetics and full-length shot theory	4
4	Structure aesthetics and montage theory	4
5	Director and method	4
6	Research of experimental film	4
7	Christian philosophical criticism of film and TV program	12

Textbook: Handouts

课程编号: 2200060
课程名称: 影视语言研究
英文名称: Study of Film Language

开课单位: 传播与艺术学院
 学时/学分: 36/2
 适用专业: 艺术学、传播学
 预修课程: 视听语言、纪录片基础、电视节目策划及制作、电视节目写作等

开课学期: 春
 教学方式: 讲授
 考核方式: 考查

一、教学目标与要求

教学目标: 《影视语言研究》课程全面系统地介绍影像语言的相关知识, 培养学生对于影像语言的理解、研究能力, 并能运用相关知识体系对影视作品进行较为深入的分析。本课程包含影视语言的相关理论的介绍和影视作品实例解析, 但更偏重于对电影语言实际表现方式的解码。通过此课程, 使得学生对影像艺术的理解加强, 让学生对影像艺术的本质和构成有比较深入的了解, 并获得一定的理论积累和批评能力。

课程基本要求: 让学生从理论和实例上来了解、分析影视作品的特点与规律, 打开眼界, 提高逻辑思辨水平, 同时也能在书面论文上落实思考和分析。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	中国电视节目发展现状	4
2	影视语言的基本结构	10
3	纪实美学与长镜头	4
4	结构美学与蒙太奇	4
5	作者与方法	4
6	实验片研究	4
7	影视节目的文化批判	6

三、实验及实践性环节

观摩影片或拍摄实践。

四、教材

自制课件

主要参考书

1. 鲁 涛: 《影视语言》华南理工大学出版社 1992年
2. 邵长波: 《电视结构艺术》中国广播电视出版社 2002年

大纲撰写负责人: 王冬冬

授课教师: 贾恺、黎小锋等

Course Number: 2200085

Course Title: Chinese Cinema Study

Course Format: Lecture/Field Study

Total Credits: 3

Total Classes: 54

Course Description and Purpose:

This is an English-language course. Chinese Cinema Study is much more than just viewing some classic Chinese language films. It involves learning to think and see the contemporary Chinese culture in new and deeper ways. Students will be encouraged to understand and analyze films from more than one perspective, and associate with the understanding to Chinese history, Chinese culture and the society.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	Brief history of Chinese cinema	3
2	The fifth generation	9
3	The sixth generation	6
4	Post-modernism works	3
5	Documentaries	3
6	Main stream ideological films	3
7	Commercial films	3
8	Hong Kong cinema	15
9	Taiwan cinema	9

Textbook: Handouts

课程编号: 2200085
课程名称: 华语电影研究
英文名称: Chinese Cinema Study

开课单位: 传播与艺术学院
 学时/学分: 54/3
 适用专业: 艺术学、传播学
 预修课程: 无

开课学期: 秋 春
 教学方式: 讲授与观摩
 考核方式: 考查

一、教学目标与要求

本课程为面向外国留学生的全英文课程。以介绍华语电影的历史与发展为主要形式，对当代大陆电影、中国台湾电影和中国香港电影分别在不同的地理空间、意识形态、社会结构、政治体制、经济格局和文化语境下的发展、演变进行了介绍。本课程不仅仅向学生介绍和展映有代表性的当代华语电影，更引导学生从电影中了解中国文化。鼓励学生从不同角度去理解和分析影片，同时还要结合中国的历史、文化和社会现状去理解这些电影。提升外国留学生对中国电影以及中国文化的了解、认识和喜爱。同时也有利于促进中国软实力的传播研究。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	中国大陆电影发展简史	3
2	第五代导演	9
3	第六代导演	6
4	后现代作品	3
5	真实电影	3
6	主旋律电影	3
7	商业电影	3
8	香港电影	15
9	台湾电影	9

三、实验及实践性环节

根据授课的内容进行实地考察或观摩。

四、教材

自制课件

主要参考书

1. 钟大丰、舒晓鸣：《中国电影史》中国广播电视出版社 2007 年
2. 尹鸿：《跨越百年—全球化背景下的中国电影》清华大学出版社 2007 年
3. 孙慰川：《当代台湾电影》中国广播电视出版社 2008 年
4. 赵卫防：《香港电影史》中国广播电视出版社 2007 年

大纲撰写负责人: 鞠薇

授课教师: 鞠薇

Course Number: 2200058

Course Title: Chinese Language in New Media Art

Course Format: Lecture

Total Credits: 3

Total Classes: 54

Course Description and Purpose:

This class is aimed to teach Chinese Language relevant to New Media Art, including common terminology, frequently used sentences and expressions. The teaching materials comprise New Media Art short essays, research articles and journalistic reports presented in multi-media formats such as printing, audio/video and web pages. In the class, some background knowledge of Chinese traditional culture and China's contemporary society are also included. This class is taught in both Chinese and English.

Course Content:

To be determined based on the actual topic.

Textbook: Handouts

课程编号: 2200058

课程名称: 专业汉语

英文名称: Chinese Language in New Media Art

开课单位: 传播与艺术学院

开课学期: 秋 春

学时/学分: 54/3

教学方式: 课堂教学

适用专业: 艺术学 传播学

考核方式: 考试

预修课程: 汉语

一、教学目标与要求

本课程主要教授与新媒体艺术内容相关的汉语语言,包括在新媒体艺术领域广泛运用的汉语专业术语、常见表达方式和习惯用语。课程学习材料包括新媒体艺术中的科普短文、学术文章、产业报道等,并汇集文字、影音、网络资讯等多种媒体形式的教学资料。在教学过程中还注意了对中国传统文化和当代社会问题等背景知识的适度介绍。本课程采用中、英文教授。

二、课程内容与学时分配

根据具体课堂内容再行决定。

三、实验及实践性环节

根据课程内容选择参观学习相关展览。

大纲撰写负责人: 薛航

授课教师: 薛航等

Course Number: 2200071

Course Title: Research of Special Subjects

Course Format: Lecture

Total Credits: 2

Total Classes: 36

Course Description and Purpose:

The course provides lectures of various topics once every week. Lecturers are outstanding scholars of relative subjects from home and abroad. The aim of the course is to widen students' field of vision, and share experts' research results.

Course Content:

To be determined based on the actual topic.

Textbook: Handouts

课程编号: 2200071

课程名称: 专题研究

英文名称: Research of Special Subjects

开课单位: 传播与艺术学院

开课学期: 秋 春

学时/学分: 36/2

教学方式: 课堂教学

适用专业: 艺术学 传播学

考核方式: 考查

预修课程: 无

一、教学目标与要求

该课程以每周一讲的教学形式,开展以不同主题或连续主题的专题讲座。演讲者为应邀来自国内外相同或相近学科的优秀学者。

目的在于拓宽学生视野,共享各家研究成果。

二、课程内容与学时分配

根据具体课堂内容再行决定。

三、实验及实践性环节

根据课程内容选择参观学习相关展览。

大纲撰写负责人: 王荔

授课教师: 应邀国内外学者

Course Number: 2200064

Course Title: New Media Art Creation 1

Course Format: Lecture/Project

Total Credits: 3

Total Classes: 54

Course Description and Purpose:

This course aims at giving students a concrete idea about new media art creation through the introduction and art-making in a series of new media art directions. It will help students better understand new forms of expression brought by technology and the new energy that technology brought to traditional media. For students in the New Media Art direction, this course will better prepare them for further study in New Media Art Creation 2. Throughout the course, students will learn related techniques supporting their art-making. This can help increase students' capability in coming up with creative ideas based on the understanding of the underlying technology, in realizing their ideas, and in communicating with technical collaborators.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	Introduction of the characteristics and examples of new media artworks	3
2	Fundamentals of technical concepts and knowledge supporting project creation in the later part of the class	3
3	Dynamic visuals	8
4	Interface	8
5	Algorithmic and interactive animation	8
6	Digital advertisement	8
7	Game	8
8	Visual music	8

Textbook: Handouts

课程编号：2200064

课程名称：新媒体艺术创作（一）

英文名称：New Media Art Creation 1

开课单位：传播与艺术学院

开课学期：秋

学时/学分：54/3

教学方式：课堂教学与创作辅导

适用专业：艺术学 传播学

考核方式：作业与创作作品

预修课程：计算机基础、艺术设计基础

一、教学目标与要求

教学目标：本课程为艺术学研究生必修课程，旨在通过一系列实例讲解和创作实践让学生对新媒体艺术有一个感性的认识，并且更为深刻地理解技术可以带来的新的表达形式以及可以给传统媒体及艺术形式带来的新的生命力。对于“新媒体艺术”方向的学生，本课程将为其在新媒体艺术创作（二）中进行深入的学习奠定必要的基础。

教学要求：本课程要求学生在学习中以创作为目标，学习了解进行不同类型的创作所需的技术知识以增强在以后与技术人员合作时的沟通能力，培养基于技术的创意能力和一定的动手能力。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	新媒体艺术特质及作品介绍	3
2	基本技术概念及知识讲解	3
3	平面创作	8
4	界面创作	8
5	动画创作	8
6	广告创作	8
7	游戏创作	8
8	视频创作	8

三、实验及实践性环节

根据课程内容选择参观学习相关展览。

大纲撰写负责人：孙效华

授课教师：孙效华、柳喆俊等

Course Number: 2200070

Course Title: Physical Computing

Course Format: Lecture/Field Study

Total Credits: 2

Total Classes: 36

Course Description and Purpose:

Physical and Computing is of increasing interest to artists, musicians, choreographers and other creative practitioners alike. You will learn how to design and build interactive physical devices in this course. Current key focus areas include interactive installation, kinetic sculpture and intelligent devices, and this course is the starting point for all of these areas. After taking this course you will feel comfortable with developing your own ideas, leading to the creation of a final product.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	Basic physics	8
2	Electronics	8
3	Design methods	8
4	Software engineering	12

Textbook: Handouts

课程编号: 2200070

课程名称: 物理媒介与计算

英文名称: Physical Computing

开课单位: 传播与艺术学院

开课学期: 秋 春

学时/学分: 36/2

教学方式: 课堂教学与实验

适用专业: 艺术学 传播学

考核方式: 考查

预修课程: 人机交互设计或相关课程

一、教学目标与要求

《物理媒介与计算》引起艺术家、音乐家、编舞及其他艺术创意工作者越来越多的兴趣并得到一致的好评。在这门课上你将学习如何设计并创建交互的物理装置，这将引领你进入互动装置、动态雕塑以及智能产品设计等当今热点创作领域。经过本课程的学习，会让你有足够的实践能力去实践自己的艺术创作想法，并最终完成作品制作。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	物理平台基础	8
2	电子元件基础	8
3	交互设计方法	8
4	软件编程	12

三、实验及实践性环节

根据课程安排实验。

大纲撰写负责人: 周晓蕊

授课教师: 周晓蕊等

Course Number: 2200047

Course Title: Study of Traditional Cultural Art

Course Format: Lecture/Field Study

Total Credits: 2

Total Classes: 36

Course Description and Purpose:

This course is an elective course designed for students who major in Arts or Communication. Grading of this course is based on a final exam. Prerequisites of this course include Chinese Culture History and Chinese Art History. Given the large scope of traditional Chinese cultural arts and the fact that a lot of them are underexplored, this course does not mean to cover every single research topic in this area in detail. Instead, it aims to encourage students to research key topics such as "Dun Huang." Fundamental research methods in traditional cultural art studies will be introduced, and classic cases and established research findings will also be covered.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	Importance and study methods of traditional cultural art research	4
2	Research about Jade	4
3	Research about "Dun Huang"	4
4	Research about ancient Chinese architecture	4
5	Chinese calligraphy and painting	4
6	Research about Chinese traditional figures	4
7	Field study	12

Textbook: Handouts

课程编号: 2200047

课程名称: 传统文化艺术研究

英文名称: Study of Traditional Cultural Art

开课单位: 传播与艺术学院

开课学期: 春

学时/学分: 36/2

教学方式: 讲授与观摩

适用专业: 艺术学、传播学

考核方式: 考查

预修课程: 中国文化史、中国美术史

一、教学目标与要求

本课程通过中国传统文化艺术之代表事例为例, 结合当前的研究成果, 向学生介绍研究的基本方法和基本途径。难点在于有的部分至目前尚未建立起基础研究的框架, 如“敦煌学”等, 并难以亲眼目睹相关的视觉材料, 对其所涉及的内容之广, 内涵之深在课程有限的课时中也难以表述完善。因而, 在有限的授课时间中, 主要是通过激发学生的研究兴趣与激情, 并树立尊重优秀传统文化的社会责任感, 为能够深入研究打好基础为教学的目标与要求。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	传统艺术研究的意义与方法	4
2	玉文化研究	4
3	敦煌学研究	4
4	中国古代建筑研究	4
5	中国的书与画	4
6	中国传统图案研究	4
7	观摩与考察	12

三、实验及实践性环节

根据授课的内容进行实地考察或观摩。

四、教材

自制课件

主要参考书

1. 荣新江: 《敦煌十八讲》北京大学出版社 2001年
2. 王 荔: 《良渚原始审美文化研究》同济大学出版社 2008年
3. 中央美术学院: 《中国美术简史》中国青年出版社 2002年
4. 刘叙杰主编: 《中国古代建筑史》(1) 中国工业建筑出版社 2003年
傅熹年主编: 《中国古代建筑史》(2) 中国工业建筑出版社 2003年
郭黛姮主编: 《中国古代建筑史》(3) 中国工业建筑出版社 2003年
潘古西主编: 《中国古代建筑史》(4) 中国工业建筑出版社 2003年

大纲撰写负责人: 王荔

授课教师: 王荔

Course Number: 2200072

Course Title: New Media Art Creation 2

Course Format: Lecture/Project

Total Credits: 3

Total Classes: 54

Course Description and Purpose:

This course is designed as an advanced study course mostly for students in the New Media Art direction. It is organized around three main themes, interactive installation, interactive performance, and interactive audio/visual. Through projects under these themes, students will deepen their understanding about new media art, expand their scope and vision of creation, and further acquire supporting technical knowledge. By the end of the semester, students should have gained certain levels of multi-disciplinary capabilities in conceptualizing, designing and realizing new media artworks on their own.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	Introduction of the Max/MSP/Jitter graphical programming environment	6
2	Interactive installation	16
3	Interactive performance	16
4	Interactive audio/visual	16

Textbook: Handouts

课程编号: 2200072

课程名称: 新媒体艺术创作（二）

英文名称: New Media Art Creation 2

开课单位: 传播与艺术学院

开课学期: 春

学时/学分: 54/3

教学方式: 课堂教学与创作辅导

适用专业: 艺术学 传播学

考核方式: 作业与创作作品

预修课程: 新媒体艺术创作（一）

一、教学目标与要求

教学目标: 本课主要面向“新媒体艺术”方向的学生开设。课程以交互艺术装置，交互演艺，交互视听三个主题创作为主导帮助学生加深对新媒体艺术的理解，拓展新媒体艺术创作的视野与思路，进一步深入学习进行创作所需要的技术知识。

教学要求: 通过本课程的学习，学生应当具备独立完成一个新媒体艺术作品的创意，设计与实现的综合能力。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	Max/MSP/Jitter创作环境介绍	6
2	交互艺术装置创作	16
3	交互演艺创作	16
4	交互视听创作	16

三、实验及实践性环节

根据课程内容选择参观学习相关展览。

大纲撰写负责人: 孙效华

授课教师: 孙效华、柳喆俊

Course Number: 2200073

Course Title: Art Criticism 《艺术评论》

Course Format: Lecture/Class discussion

Total Credits: 2

Total Classes: 36

Course Description and Purpose:

This course places a significant emphasis on the contemporary various approaches in art and film criticism, including semiotics, psychoanalysis, Marxism, feminism, postmodernism and cultural studies. No one theory or critical approach will be endorsed: students are encouraged, through readings and written assignments, to find their own allegiances and develop their own critical voice and style. Through this course, the students can enlarge perspectives to appreciate art and express their ideas in writing in a critical way.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	Introduction to art criticism	2
2	Semiotic analysis	8
3	Myth and ideology in popular film	4
4	Narrative and film genre	4
5	Psychoanalysis and film	4
6	Feminist film criticism	10
7	Cultural studies in the turn of art criticism	4

Textbook: Handouts

课程编号: 2200073
课程名称: 艺术评论
英文名称: Art Criticism

开课单位: 传播与艺术学院
 学时/学分: 36/2
 适用专业: 艺术学
 预修课程: 无

开课学期: 春
 教学方式: 讲授、观摩与研讨
 考核方式: 考查

一、教学目标与要求

本课程重点讲述艺术与电影批评的各种理论脉络与方法实践，尤其是西方二十世纪五十年代以来的艺术批评思潮，包括符号学、叙事学、精神分析、女性主义、后结构主义、文化研究等，通过具体案例演习各种理论的操作过程。不局限于某一特定理论方法，鼓励学生通过阅读和作业写作，去寻找和发展自己的批评声音与风格。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	导论：一切艺术史都是批评史	2
2	符号学理论与批评	8
3	神话与意识形态分析	4
4	叙事学方法与类型电影批评	4
5	精神分析批评	4
6	女性主义电影批评	10
7	艺术评论的文化研究转向	4

三、实验及实践性环节

影片观摩研讨。

四、教材

自制课件

主要参考书

1. 戴锦华：《电影理论与批评》 北京大学出版社 2007年
2. 王秀雄：《艺术批评的视野》 新星出版社 2010年
3. 沈语冰：《20世纪艺术批评》 中国美术学院出版社 2003年

大纲撰写负责人： 吴菁

授课教师：吴菁

Course Number: 2200065

Course Title: Visual Effects Production 《影视特效制作》

Course Format: Lecture

Total Credits: 3

Total Classes: 54

Course Description and Purpose:

The main objective of this course is to provide students with a general understanding of the past, present and future development in visual effects production. Through classroom teaching, students will learn the basic technical process of both traditional and modern visual effects production, and in particular, gain an in-depth understanding and mastery of the fundamental concepts and techniques of computer animation, motion capture and digital image compositing. Through case studies and class projects, students will develop the basic skills in analyzing a visual effects shot, and more importantly the technical ability in realizing a conceptual art design, therefore laying the foundation for their creative work in computer animation, visual effects film production and other related fields in future.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	The history of visual effects	3
2	Optical effects	3
3	Miniature models	3
4	Physical effects	3
5	Computer animation	16
6	Motion capture	10
7	Digital image compositing	16

Textbooks:

1. Richard Rickitt, *Special Effects: The History and Technique*, Billboard Books, 2007
2. Isaac Kerlow, *The Art of 3D Computer Animation and Effects*, 4th Edition, Wiley, 2009
3. Ron Brinkmann, *The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics*, 2nd Edition, Morgan Kaufmann, 2008

课程编号: 2200065
课程名称: 影视特效制作
英文名称: Visual Effects Production

开课单位: 传播与艺术学院
 学时/学分: 54/3
 适用专业: 艺术学、传播学
 预修课程: 无

开课学期: 秋
 教学方式: 讲授
 考核方式: 考查

一、教学目标与要求

本课程的主要教学目标是使学生对影视特效制作的背景、现状及今后发展有一个总体的了解。通过理论教学, 使学生对计算机影视特效制作的基本技术流程有一个初步的了解, 对计算机动画和数字图像合成的基本概念、理论与方法有一个较为深入的理解和掌握。通过实例分析, 使学生初步具备分析特效镜头, 特别是实现艺术创意的技术理解能力。为他们今后在计算机动画、影视特效和其它相关领域的创造性工作打下基础。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	视觉特效历史	3
2	光学特效	3
3	微缩模型	3
4	物理特效	3
5	计算机动画	16
6	动作捕捉	10
7	数字图像合成	16

三、实验及实践性环节

特效练习和短片制作。

四、教材

自制课件

主要参考书

1. Richard Rickitt, *Special Effects: The History and Technique*, Billboard Books, 2007.
2. Isaac Kerlow, *The Art of 3D Computer Animation and Effects*, 4th Edition, Wiley, 2009.
3. Ron Brinkmann, *The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics*, 2nd Edition, Morgan Kaufmann, 2008.

大纲撰写负责人: 邵敏之

授课教师: 邵敏之, 方红峰等

Course Number: 2200054

Course Title: Mixed-media Material Artistic Creation 《综合材料艺术创作》

Course Format: Lecture/Field Study

Total Credits: 3

Total Classes: 54

Course Description and Purpose:

This course aims to teach students to do artistic creation by using multi drawing materials and methods. During the cognition and practice of oriental drawing elements, students can create works with oriental features.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	Manifestation and practice of line drawing	9
2	Appreciation and practice of Chinese ink	9
3	Sketching and design	9
4	Practice of mixed-media material creation	9
5	Artistic creation in accordance with students' research fields	18

Textbook: Handouts

课程编号: 2200054
课程名称: 综合材料艺术创作
英文名称: Mixed-media Material Artistic Creation

开课单位: 传播与艺术学院
 学时/学分: 54/3
 适用专业: 艺术学、传播学
 预修课程: 无

开课学期: 秋
 教学方式: 讲授、考察
 考核方式: 考查

一、教学目标与要求

本课程旨在综合利用多种绘画材料和方法, 来进行艺术创作。特别是通过对东方绘画元素的认识和练习, 使学生能够创作出各种具有东方特色的艺术作品。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	线描的表现和练习	9
2	水墨的欣赏和练习	9
3	写生方法与设计思路	9
4	综合材料制作练习	9
5	接合自己的研究方向创作艺术作品	18

三、实验及实践性环节

根据授课的内容进行实地考察或观摩。

大纲撰写负责人: 于澎

授课教师: 于澎、王荔等

Course Number: 2200067

Course Title: Experimental Filmmaking 《试验性短片设计》

Course Format: Lecture/ Projects

Total Credits: 3

Total Classes: 54

Course Description and Purpose:

Experiment Filmmaking is a practical course. The main aim of the course is to help students understand the development of experiment cinema, the types of experiment films and the characteristic of each type. Cultivate basic skill in experimental filmmaking.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	Opening/introduction	3
2	The development of experimental films	3
3	Experimental cinema in China	3
4	Project I – metro production	9
5	Project I – metro presentation	3
6	Project II – people production	9
7	Project II –people presentation	3
8	Project III – sound production	9
9	Project III –sound presentation	3
10	Project IV – open subject production	9
11	Project IV – open subject presentation	3

Textbook: Handouts

课程编号: 2200067
课程名称: 试验性短片设计
英文名称: Experimental Filmmaking

开课单位: 传播与艺术学院
 学时/学分: 54/3
 适用专业: 艺术学、传播学
 预修课程: 电影基础知识

开课学期: 秋、春
 教学方式: 讲授/实践
 考核方式: 考查

一、教学目标与要求

实验短片创作是艺术学专业的一门考查课程，也是一门专业实践创新类课程。本课程的主要教学目标是通过对课程的理论与实践学习，让学生了解实验影片的发展，实验影片的类型和特征，培养学生树立创新的思维方法，和实践的基本途径。通过学习创作各种技能实现项目创作工作。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	课程介绍	3
2	实验电影发展	3
3	中国实验电影	3
4	实验短片创作项目（一）地铁	9
5	实验短片创作项目（一）作品研讨	3
6	实验短片创作项目（二）人物	9
7	实验短片创作项目（二）作品研讨	3
8	实验短片创作项目（三）声音	9
9	实验短片创作项目（三）作品研讨	3
10	实验短片创作项目（四）自选题	9
11	实验短片创作项目（四）作品研讨	3

三、实验及实践性环节

围绕教学内容，由选修同学利用课外时间实践。

大纲撰写负责人: 鞠薇

授课教师: 鞠薇

Course Number: 2200012

Course Title: Visual Communication Theory and Practice

Course Format: Lecture/Project

Total Credits: 2

Total Classes: 36

Course Description and Purpose:

This course aims at improve student's creative ability. Students will study the basic theories and skill of visual design, such as graphic design, color Composition and the universal principle of creative design. The further studies of this course are the extend graphical research from 2D into 3D, The extend research from still figure into sequence images, communication by combine signals of sense organ. Students also have chance to study the relations between human ethology and visual design, and learn how to use optical language depict feelings from other sense organs.

This course emphasize practice, some special interactive trainings were designed to help students understand certain conceptions. Students need to report their assignments by PPT presentation in class.

Course Content:

No.	Course Topics	Classes
1	Communication by combine signals of sense organ	4
2	Color applies in visual communication	6
3	Thought training of graphic design	6
4	To use the optical illusion	4
5	Design with sequence images and video	4
6	The universal principle of creative design	6
7	Study on the relations between human ethology and visual design	2
8	Comprehensive visual design	4

Textbook: Handouts

Bibliography:

- 1.Lupton / Phillips, *Graphic Design The New Basics* Princeton Architectural Press
- 2.William Lidwell/Kritina Holden/Jill Butler, *Universal Principles of Design* Rockport Publishers Inc
- 3.David Hornung, *Colour: A Workshop for Artists and Designers*, Laurence King Publishing Ltd

课程编号: 2200012
课程名称: 视觉传播理论与实践
英文名称: Visual Communication Theory and Practice

开课单位: 传播与艺术学院
 学时/学分: 36/2
 适用专业: 艺术学 传播学
 预修课程: 无

开课学期: 春/秋
 教学方式: 课堂教学
 考核方式: 作业考察

一、教学目标与要求

教学目标: 本课程旨在提高学生的视觉传达创意能力。通过学习图形创意、色彩构成、创意设计的通用原则,使学生掌握视觉传达的基本语言。学生还将深入研究视觉创意语言从平面到立体的延伸、静态创意图像向动态创意影像的拓展、运用多种感官信号传达信息、视觉传达创意中的行为学依据。

教学要求: 本课程注重实践,设有一些课堂互动拓展训练和课后作业,要求学生结合所学理论完成相应的作业,并能以PPT形式在课堂上汇报。

二、课程内容与学时分配

序号	内容	课时安排
1	运用多种感官信号传达信息	4
2	视觉传达中的色彩问题	6
3	图形创意的思维训练	6
4	视错觉的运用	4
5	连续图像、动态影像的创意	4
6	创意设计的通用原则	6
7	行为学原则在创意设计中的运用	2
8	综合创意设计	4

三、实验及实践性环节

根据课程内容完成设计作业。

大纲撰写负责人: 蔡涛

授课教师: 蔡涛