

内部资料，严禁外传

上海邦德职业技术学院

2018级人物形象设计专业 教学大纲汇编

教务科研处

2018年7月

目录

《发型设计与基础 1》课程教学大纲.....	3
《发型设计与基础 1》课程教学大纲.....	6
《服装设计技巧与体现》课程教学大纲.....	10
《服装样板与制作》课程教学大纲.....	13
《服装与化妆效果图技法》课程教学大纲.....	17
《化妆基础》课程教学大纲.....	24
《化妆基础》课程实训教学大纲.....	30
《立体剪裁》课程教学大纲.....	32
《平面设计》课程教学大纲.....	36
《平面设计》课程实训教学大纲.....	43
《时尚创意与主题化妆》课程教学大纲.....	45
《时尚创意与主题化妆》课程实训教学大纲.....	50
《舞台与影视化妆》课程教学大纲.....	52
《舞台与影视化妆》课程实训教学大纲.....	67
《新娘造型》课程教学大纲.....	69
《新娘造型》课程实训教学大纲.....	73
《古装影视发型与化妆》课程教学大纲.....	75
《古装影视发型与化妆》理论课程教学大纲.....	78
《中西服装史》课程教学大纲.....	81
《主题发型设计》课程教学大纲.....	94
《主题发型设计》理论课程教学大纲.....	97
《毕业设计(一)》课程教学大纲.....	100
《毕业设计(二)》课程教学大纲.....	104
《毕业环节(实习+设计)》课程教学大纲.....	108

《发型设计与基础 1》实训课程教学大纲

课程名称：发型设计与基础 1

适用专业：人物形象设计专业（18 级第二学期）

总学时：64 学时

实训学时：43 学时

一. 课程的性质、目的和任务：

1、教学性质

《发型基础》课程是上海邦德华谊兄弟艺术学院人物形象设计专业的必修课之一,该课程是人物形象设计专业的主干课程,也是本专业的核心课程。以课内讲授与课内实操教学兼有的形式进行教学。

2、课程的任务：

①课程的基本任务：

以发型基础技术为主线,讲授各种发型造型技术为主要内容,注重培养学生的动手能力。让学生初步理解发型对整体造型的作用及其时尚与美的定义。

②学完本课程后,学生应掌握：

基本知识：学完本课程后,了解发式文化的发展,中国发髻的典型范例,西方发式的典型范例,各类发型工具发型产品。

基本技能：学生应该掌握基础的盘发、辫发、吹风、上色、盘、拧、包等发型的造型技巧。具有发型师的基本造型能力,能够将发型制作能力运用到整体的形象设计中去;为后续课程《主题发型设计》《影视发型与化妆》《新娘造型》等课程的学习奠定造型基础。

素质要求：懂得发型师的基本礼仪,具有良好的美学修养,培养良好的学习能力。能够准确的表达自己的想法与理念,能够与团队良好的协作,善于理解他人观点,认真负责素质要求：

二. 课程的教学重点：

1、掌握巩固掌握编、盘、拧、包等发型的盘发技巧。

- 2、掌握不同脸型五官、不同体型性别、不同年龄段、不同季节发型制作技法
- 3、掌握配合职业、服饰、环境、个人、流行的发型制作技法
- 4、熟练掌握日常发型的梳理技法
- 5、培养学生观察，分析，综合和解决全面问题的能力

三. 课程学时分配:

实训名称及内容	理论 / 实训 课学时数 / 周数	实习/实训场所
立体辫子、扁辫子、歪辫的技术方法	3(第二周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
三手辫、八脚辫、反八脚辫的技术方法	3(第三周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
四股辫、千股辫、葫芦辫的技术方法	3(第四周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
连环发髻、发顶发髻盘碟发髻的技术方法	3(第五周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
暂时性利用卷发棒卷发的技术方法	3(第六周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
暂时性利用玉米夹烫发、直板夹夹头发的技术方法	3(第七周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
搓拧头发、刮蓬发型技术方法	3(第八周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
单马尾、双马尾、盘发的梳理	3(第九周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
吹风的基本操作方法	15(第十、 十一、十二、 十三周) 实 训	德艺楼 103 化妆实训 教室
真假发结合的技术方法	3(第十四 周)实训	德艺楼 103 化妆实训 教室

确定考试的作品，教师帮助学生设计图、学生练习考试作品，造型进行修改和完善。	3(第十五周)实训	德艺楼 103 化妆实训教室
期末整体造型展示教师考评	3(第十六周)实训	德艺楼 103 化妆实训教室

四. 课程的考核与评价:

本实训课程的考核采用综合考试，即：个人平时成绩、学期期末考试成绩之总和。其中：个人平时成绩占 30%，包括出勤情况、随堂测评及课堂布置作业的回课情况；期末考试成绩占总成绩的 70%，包括整体造型展示（公开课考试）（50%）、期中总结（10%）、观摩小结（10%）等。

五. 推荐教材及实验实训指导书、参考书:

《舞青丝》	镜子	人民邮电出版社
《发式形象设计》	徐莉	中国纺织出版社
《戏剧影视古装发型设计宝典》	武莎莎	人民邮电出版社
《形象设计基础》	夏国富耿兵	上海交通大学出版社
《黑光影楼数码化妆造型宝典》	黑光造型	长城出版社

《发型设计与基础 2》实训课程教学大纲

课程名称：发型设计与基础 2

适用专业：人物形象设计专业（18 级第三学期）

总学时：64 学时

实训学时：43 学时

一. 课程的性质、目的和任务：

1、教学性质

《发型基础》课程是艺术学院人物形象设计专业的必修课之一, 该课程是人物形象设计专业的主干课程, 也是本专业的核心课程。以课内讲授与课内实操教学兼有的形式进行教学。

2、课程的任务：

①课程的基本任务：

以发型基础技术为主线, 讲授各种发型造型技术为主要内容, 注重培养学生的动手能力。让学生初步理解发型对整体造型的作用及其时尚与美的定义。

②学完本课程后, 学生应掌握：

基本知识：学完本课程后, 了解发式文化的发展, 中国发髻的典型范例, 西方发式的典型范例, 各类发型工具发型产品。

基本技能：学生应该掌握基础不同脸型五官的发型造型、不同体型性别、不同年龄段的发型造型技术。配合职业、配合服饰、配合环境、配合流行、符合个人的发型造型技巧。具有发型师的基本造型能力, 能够将发型制作能力运用到整体的形象设计中去; 为后续课程《主题发型设计》《影视发型与化妆》《新娘造型》等课程的学习奠定造型基础。

素质要求：懂得发型师的基本礼仪, 具有良好的美学修养, 培养良好的学习能力。

能够准确的表达自己的想法与理念, 能够与团队良好的协作, 善于理解他人观点,

认真负责素质要求：

③本课程的特点：

课内讲授与实践教学兼有, 以就业为导向, 注重理论知识讲解与实践技能操

作相结合，通过多媒体教学方式，使学生在掌握必要的发型造型基本理论和操作技能之外，还拥有了一定的相关知识的拓展能力。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

二. 课程的教学重点:

- 1、不同脸型五官的发型造型、不同体型性别、不同年龄段的发型造型技术。
- 2、配合职业、配合服饰、配合环境、配合流行、符合个人的发型造型技巧
- 3、培养学生观察，分析，综合和解决全面问题的能力

三. 课程学时分配:

实训名称及内容	理论 / 实训 课学时数 / 周数	实习/实训场所
不同发质的发式造型技法	2(第一周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
不同发质的发式造型技法	2(第二周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
不同脸型、五官的的发式造型技法	2(第三周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
不同脸型、五官的的发式造型技法	2(第四周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
不同脸型、五官的的发式造型技法	2(第五周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
不同性别的发式造型技法	2(第六周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
不同年龄段的发式造型技术	2(第七周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
不同年龄段的发式造型技术	2(第八周) 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室

不同年龄段的发式造型技术	2（第九周） 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
不同体型的发式造型技法	2（第十周） 实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
符合个人的发式造型技法	2（第十一 周）实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
不同季节气候的发式造型技法	2（第十二 周）实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
职业发式造型技法	2（第十三 周）实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
配合服饰的发式造型技法	2（第十四 周）实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
配合流行的发式造型技法	2（第十五 周）实训	德艺楼 103 化妆实训 教室
期末整体造型展示教师考评	2（第十六 周）实训	德艺楼 103 化妆实训 教室

四. 课程的考核与评价:

本实训课程的考核采用综合考察,即:个人平时成绩、学期期末考试成绩之总和。其中:个人平时成绩占 30%,包括出勤情况、随堂测评及课堂布置作业的回课情况;期末考试成绩占总成绩的 70%,包括整体造型展示(公开课考试)(50%)、期中总结(10%)、观摩小结(10%)等。

五. 推荐教材及实验实训指导书、参考书:

《舞青丝》	镜子	人民邮电出版社
《发式形象设计》	徐莉	中国纺织出版社
《戏剧影视古装发型设计宝典》	武莎莎	人民邮电出版社
《中国妆饰史》	李芽	中国纺织出版社

《脂粉春秋》

李芽 中国纺织出版社

《服装设计技巧与体现》课程教学大纲

课程名称：服装设计技巧与体现

适用专业：人物形象设计专业（第四学期）

总学时： 80 课时 （实训 80 课时 理论 0 课时）

一、本课程的性质、目的和任务

（一）性质：本课程是人物形象设计专业的一门专业基础课程，属必修课。适用服装设计方向，总学时 80 课时。

（二）目的：让学生掌握服装设计的基本原理、方法及服装审美评判的基本准则，是从事服装设计必须掌握的重要技术基础。

（三）任务：主要讲授服装设计的三要素、设计的形式美法则、服装的廓形设计、服装的款式设计等服装设计的基础知识和设计方法。通过对本课程的学习，使学生从本质上认识和了解服装设计的基础理论和设计方法，为后期《中西服装史》、《整体造型设计与体现》、《立体裁剪》等课程的学习打好基础。

二、本课程教学的基本内容和要求

通过本课程的讲授与实践，使学生理解服装设计造型要素特征及相互之间的关系；了解服装审美评判标准，初步具备对服装作品的审美评判应用能力；了解服装主要部件的各种类型、结构工艺和造型特征，理解服装部件与服装的作用关系；具备服装设计的基本知识；培养学生的创新思维能力，动手能力和服装设计水平。

三、课程内容与重点

（一）服装设计的基本知识

1、关于设计与服装设计

2、服装的构成要素

3、服装设计的基本要求

(二) 服装设计造型要素

1、造型与造型要素

2、服装设计四大造型要素

3、造型要素在服装上的表现形式

4、造型要素之间的相互关系

重点：四大元素在服装设计中的造型特点和表现形式。

难点：理解造型元素在实际服装款式构成中的相对性。

(三) 服装设计中的美学原理

1、形式美原理及其在服装中的应用

2、视错及其在服装中的应用

3、服装设计的审美角度

重点：在充分掌握美学原理的基础上灵活应用在服装设计中。

难点：学会从不同角度深入剖析某件服装。

(四) 服装主要部件和细节设计

1、服装主要部件和细节设计概述

2、服装主要部件和细节设计的分类设计

3、服装主要部件和细节设计的方法

重点：服装主要部件的结构特征及与服装间的关系。

难点：把握艺术创意与使用功能的协调，在不同服装产品设计中合理设置部件和细节。

四、课程与其它课程的关系

本课程与《平面裁剪与制作》、《服装电脑绘画制图》、《立体裁剪与制作》等课程有着密切的联系，它是《创意时尚产品设计》、《流行趋势分析与预测》、《服装结构与工艺实习》的基础课程。

五、课程学时分配

序号	教 学 内 容	总学时	讲 课	实验 实训	习题课 讨论课	课程设 计（大作 业）
1	服装设计的基本知识实例	15	0	15		
2	服装设计造型要素	15	0	15		
3	服装设计中的美学原理实例	30	0	30		
4	服装主要部件和细节设计	20	0	20		
5	小 计	80	0	80		

六、课程考核与评价

实行以项目作业为主的考核方法，以个人的平时成绩和完成综合项目的成绩计算总评成绩，个人平时作品成绩占 30%，项目的成绩，则是根据项目作业完成的质量和水平，按照 50%纳入学生期末总成绩，在工作室完成项目过程中工作态度占总成绩的 20%。

七、推荐使用教材或参考书

课程使用高等院校高职高专服装专业纺织服装教育学会‘十二五’规划教材

《服装设计——基础篇》 谢冬梅、黄李勇编著 学林出版社 2012

参考书籍：

《基础服装设计》 刘晓刚、崔玉梅编著 东华大学出版社 2010

《服装设计师手册》 陈莹编著 中国纺织出版社 2008

《文化服装讲座-服装设计篇》 冯旭敏、马存义 编译中国轻工业出版社 2008

《服装设计——创意篇》 张文辉、王莉诗编著 学林出版社 2012

《服装设计——成衣篇》 何元跃、黄李勇编著 学林出版社 2012

《服装样板与制作》课程教学大纲

课程名称：服装样板与制作

适用专业：人物形象设计专业（第三学期）

总学时： 96 课时 （实训 96 课时 理论 0 课时）

一、本课程的性质、目的和任务

（一）性质：本课程是人物形象设计专业的一门专业课程，属必修课。适用人物形象设计方向，总学时 96 课时。

（二）目的：让学生了解女衬衫服装构成的基础原理，掌握女衬衫结构设计的方法；掌握女衬衫的缝制工艺、质量要求和生产流程。

（三）任务：全面分析阐释在女衬衫设计中的方法与成功的案例，学生应能较熟练地掌握女衬衫款式设计、结构设计及工艺制作的基础原理及工程实践知识，对各类女衬衫具有初步的设计与制作的能力，为今后进一步探索女衬衫的设计方法打好基础。为后期《服装样板与制作（二）》、《服装样板与制作（三）》、《服装结构与工艺实习》等课程的学习打好基础。

二、本课程教学的基本内容和要求

通过本课程的讲授与实践，使学生熟悉女衬衫结构设计的依据、方法；掌握女衬衫基本型的构成原理与方法；掌握女衬衫综合造型变化的基本原理和方法；了解女衬衫工艺设计的基本要求、方法分析；学会女衬衫工艺设计方案的制定；学会女衬衫排料裁剪、缝制工艺及熨烫工艺。

三、课程内容与重点

（一）女衬衫结构设计概述

1、女衬衫结构设计基础

2、女衬衫结构设计依据

3、女衬衫结构设计方法

(二) 女衬衫结构基本型应用

1、女衬衫基本型

2、女衬衫基本型应用

重点：女衬衫基本型、女衬衫基本型应用。

难点：女衬衫基本型应用。

(三) 女衬衫结构变化型应用

1、合体型女衬衫应用

2、宽松型女衬衫应用

3、女衬衫综合造型变化

重点：合体型女衬衫应用、宽松型女衬衫应用。

难点：女衬衫综合造型变化。

(四) 女衬衫样板制作与设计方法

1、女衬衫样板制作的基本要求

2、女衬衫样板制作的构成要素

3、女衬衫样板制作设计方法

重点：女衬衫样板制作的基本要求、女衬衫样板制作的构成要素。

难点：女衬衫样板制作设计方法。

(五) 女衬衫工艺设计

1、女衬衫工艺设计基本要求

2、女衬衫工艺设计方案制定

重点：女衬衫工艺设计基本要求。

难点：女衬衫工艺设计方案制定。

(六) 女衬衫缝制工艺

1、女衬衫面辅料基本要求

2、女衬衫排料裁剪

3、女衬衫缝制工艺

4、女衬衫熨烫工艺

重点：女衬衫排料裁剪、女衬衫熨烫工艺。

难点：女衬衫缝制工艺。

四、课程与其它课程的关系

本课程与《服装构成原理》、《平面裁剪与制作》、《立体裁剪与制作》等课程有着密切的联系，它是《服装样板与制作（二）》、《服装样板与制作（三）》、《服装结构与工艺实习》的基础课程。

五、课程学时分配

序号	教 学 内 容	总学时	讲 课	实验 实训	习题课 讨论课	课程设 计（大作 业）
1	女衬衫结构设计概述	9	0	9		
2	女衬衫结构基本型应用	8	0	8		
3	女衬衫结构变化型应用	16	0	16		
4	女衬衫样板制作与设计方法	16	0	16		
5	女衬衫工艺设计	9	0	9		
6	女衬衫缝制工艺	38	0	38		
7	小 计	96	0	96		

六、课程考核与评价

实行以项目作业为主的考核方法，以个人的平时成绩和完成综合项目的成绩计算总评成绩，个人平时作品成绩占 30%，项目的成绩，则是根据项目作业完成的质量和水平，按照 50%纳入学生期末总成绩，在工作室完成项目过程中工作态度占总成绩的 20%。

七、推荐使用教材或参考书

课程使用高等院校高职高专服装类十二五部委级规划教材

《女装结构设计》	张祖芳、周静编著	学林出版社	2014
《服装成衣制作工艺》	朱奕、肖平编著	学林出版社	2013

参考书籍:

《服装成衣工艺》	白爽、冯素杰等编著	化学工业出版社	2011
《服装缝制工艺》	马学平编著	北京邮电大学出版社	2009
《服装结构制图》	李文东编著	重庆大学出版社	2012
《服装结构设计》	张朝阳编著	上海交通大学出版社	2012

《服装与化妆效果图技法》课程教学大纲

课程名称：服装与化妆效果图技法

适用专业：人物形象设计专业（第一学期）

总学时： 32 学时

理论学时：16 学时 实训学时：16 学时

一. 课程的性质、目的和任务：

本课程为高职高专人物形象设计类专业的必修课程课程、要求和任务一个真正完整的服装设计包括两个步骤：第一是计划和构思，第二是将设想作可视性的实现。也就是说，设计必须通过思维和物化这两个环节来体现，两者缺一不可。将设计思维通过物化的形式表达出来，是服装设计师的基本能力。在服装设计中，物化形式有两种：绘制服装设计图和用服装面料制作成衣来直接表达设计构思。鉴于服装设计图具有经济实惠的优点，所以往往成为设计者的首选。服装设计图是快速、便捷表达设计意图的最佳载体，因此熟练掌握和运用服装、化妆设计图的各种表现技法是人物形象设计师师应具的基本功。

本课程着重培养学生的设计思维的表现能力，培养学生使用各种工具和技法绘制服装效果图和服装平面款式图的能力，学生能运用绘画手段将服装化妆设计构思通过不同人体姿态，以直观形象表达出来，展示整体造型的最佳效果，体现作者的设计理念，为结构设计和工艺设计提供依据，为《服装设计技巧与体现》、《整体设计与表达》等课程作好知识和能力的必要准备。

课程包括服装人体和时装画技法两个部分，总学时 32 学时，第二学期完成。

第一部分 服装与人体

【教学目的与要求】

- (1) 了解人体形态结构特征，掌握人体各部比例。
- (2) 掌握头部、躯干、四肢等局部的绘画表现。
- (3) 根据服装画的要求绘画具有时尚造型感的服装人体姿态

【教学重点与难点】

一、重点

人体的比例和结构知识，局部的骨骼和肌肉的绘画表现

二、难点

- 1、人体结构和人体动态的绘画表现
- 2、人体与服装之间的关系

【教学内容】

一、人体与服装

1-1、人体基础知识

- 1、人体的基本形态
- 2、人体的基本结构
- 3、男女人体的比例差别
- 4、儿童人体的比例
- 5、理想人体的比例

- 1) 身体的比例
- 2) 四肢和手脚的比例
- 3) 面部的比例

1-2、人体与服装

- 1、人与服装
- 2、人体与服装造型

二、服装人体的表现

2-1、观察认识人体的方法

- 1、人体的断面轮廓与外轮廓
- 2、人体动态
- 3、人体透视

2-2 服装人体表现

- 1、服装人体表现的方法和步骤
- 2、服装人体头部的表现

- 1) 眼
- 2) 鼻和耳
- 3) 嘴
- 4) 颈
- 5) 头发

- 3、服装人体躯干、四肢的表现

4、服装人体各种动态表现

三、着装人体表现

3-1、服装与人体的关系

3-2、着装人体描绘的方法和步骤

3-3、不同形式服装的表现

1、衣纹的表现

2、线的画法 1) 匀线 2) 粗细线 3) 不规则线

3、不同形式服装的表现

四、人体各种动态默写

4-1、人体默写

4-2、人体姿态设计

第二部分 时装画技法

【教学目的和要求】

通过本章学习使学生掌握服装绘画的基本方法，包括学习绘制服装效果图、服装平面款式图，以及运用各种工具绘画各种风格的时装画。

【教学重点与难点】

一、重点

- 1、运用黑白灰三色绘画法绘制服装效果图
- 2、学习绘制服装效果图、服装平面款式结构图
- 3、运用各种工具绘制服装效果图
- 4、系统学习各种常见面料的质感表现方法
- 5、学习各种常见面料的图案、工艺的表现方法。

三、难点

- 1、 水彩绘画服装效果图时水的掌握
- 2、牛仔、皮革、裘皮等面料质感的表现

【教学内容】

一、服装平面款式图的绘画表现

1-1、比例

1-2、线条

1-3、结构

二、用各种工具技法绘画不同风格的服装效果图

2-1、工具的使用

1、画纸

2、画笔：铅笔、钢笔、彩色铅笔、水彩画笔、底纹笔、麦克笔、粉彩笔、油画棒

3、颜料：水粉颜料、水彩颜料、丙烯颜料等

2-2、基本着色方法：

1、平涂法

2、渲染法

3、笔触法

4、拓印法

5、拼贴法

6、色纸法

7、电脑时装画

8、其他几种特殊手法：

1) 刀刮法 2) 蜡笔避水法 3) 吸水法 4) 喷水法 5) 撒盐法 6)

对印法 7) 油渍法

三、各种常见面料的绘画表现

3-1、服装面料的分类和特性介绍

3-2、常见服装面料质感的表现

1、棉织物类

1) 棉印花 2) 灯芯绒 3) 泡泡纱 4) 牛仔布

2、丝绸织物类

1) 丝绸 2) 织锦缎 3) 天鹅绒 4) 薄纱 5) 塔夫绸 6) 蕾丝

花边

3、毛织物类

- 1) 方格呢
- 2) 人字呢
- 3) 粗花呢

4、毛皮类

- 1) 貂皮
- 2) 银狐皮
- 3) 人造毛绒
- 4) 皮革
- 5) 羽毛材料

5、针织品类

3-3、常见服装面料图案的表现 6 学时

1、四方连续纹样面料的表现

2、二方连续纹样面料的表现

3、条格面料图案表现

3-4、常用面料工艺的表现

1、皱褶

2、蕾丝

3、刺绣

4、缩缝

四、时装画的应用与赏析

2、4-1、时装画的表现意图

1、时尚的标志：流行趋势发布、媒体播画、品牌风格表现

2、服装设计的表现：灵感的再现、服装效果图、款式图

3、参赛作品的制作和广泛意义上的绘画

4-2、时装画作品欣赏

二、实践性教学环节要求

1、掌握服装画基本表现技法，懂得运用各种不同绘画工具进行服装画效果图表现。

2、训练学生在表达服装设计构思手法以及设计款式表现效果的同时，提高审美能力和专业设计能力。

3、使学生对色彩有更深入、细致的认识。

4、训练学生绘画各种不同面料的服装。包括格子呢料、牛仔、皮革、裘皮、

印花、羽绒等。

5、训练学生熟练掌握服装效果图和服装平面款式图两种绘画表现技法。

三、与其他课程的关系

该课程是服装专业学生必须掌握的重点专业技能课，与服装专业其他相关课程起着相互参照与教学互补的关系。通过该课程的学习，为以后进一步学习服装造型设计和结构设计奠定扎实的专业基础。

四、课程的学时分配

序号	教学内容	总学时	讲课	实验实训上机	习题课 讨论课	课程设计 (大作业)
1	时装画概述：时装画概念、分类、服装设计与时装画、时装画的表现形式	4	2	2		
2	人体与服装	4	2	2		
3	服装人体的表现	4	2	2		
4	着装人体表现以及人体各种动态默写	4	2	2		
5	服装平面款式图的绘画表现	4	2	2		
6	用各种工具技法绘画不同风格的服装效果图	4	2	2		
7	各种常见面料的绘画表现	4	2	2		
8	时装画的应用与赏析	4	2	2		

	小计	32	16	16		
--	----	----	----	----	--	--

五、考核方式

平时成绩占 50%，考勤占 20%，理论考试占 30%。

六、参考书目

《时装画表现技法》作者 庞绮 江西美术出版社

《学习时装画 100 个怎么办? 》许恩沅 许可编著 东南大学出版社

《时装画技法研究》许恩沅编著 东华大学出版社

《时装画技法》(德) A. L. ARNDOLD 著 纺织出版社

《服装画技法教程》肖军 纺织出版社

《美国时装画技法》白湘文译 轻工出版社

《化妆基础》课程教学大纲

课程名称：化妆基础

适用专业及对象：2018 级人物形象设计专业

总学时： 128 学时

4 课时 *16 周 （第一学期）

4 课时*16 周 （第二学期）

一、课程的性质、任务与课程的目标

（一）课程的性质、任务：

1、课程的性质：

《化妆基础》课程属于华谊兄弟艺术学院人物形象设计的主要课程以课内讲授与课内实操教学兼有的形式进行教学。

2、课程的任务：

①课程的基本任务：

以化妆基础技术为主线，讲授各种发型为主要内容，注重培养学生的动手能力。让学生初步理解造型化妆的作用。

②学完本课程后，学生应掌握的知识和技能：

学完本课程后，学生应该掌握基础的发型技巧，具有化妆师的基本造型能力，能够将化妆基础能力运用到整体的形象设计中去；为后续课程《发型设计与制作》《影视化妆技术》等课程的学习奠定基础。

③本课程的特点：

课内讲授与实践教学兼有，以就业为导向，注重理论知识讲解与实践技能操作相结合，通过多媒体教学方式，使学生在掌握必要的化妆造型基本理论和操作技能之外，还拥有了一定的相关知识的拓展能力。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

（二）课程的教学目标：

- 1、基本要求：具备一定化妆基本原理，以及基本妆面色彩搭配能力。
- 2、基本技能要求：要求学生掌握基本的毛发制作技巧，具化妆会设计服装的整体造型能力。
- 3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式，从理论到实践的深入，熟练掌握生活化妆造型的设计与塑造。

化妆基础课程结构设计

一、课型：

理论讲授、教师示范、学生实践、教师点评、学生修改

二、教学内容分析：

本教学内容由两大部分组成：一是新课教师理论讲授并示范二是学生练习教师指导并点评。前者是教师讲解新课的理论知识要点，有助于学生对化妆概念的理解与学习兴趣，加上教师示范使学生清晰明了的掌握化妆技法。后者是该内容以学生动手实践，教师适时指导为训练方法，引导学生熟练掌握化妆方法。

本内容是对表演专业学生基础化妆技术基础的重要课程，将为表演等课程奠定重要基础。

（一）教学重点：各种化妆技巧的灵活应用。

（二）教学难点：思维定势的突破，找准自己合适的化妆方法并为自己画出漂亮妆容。

三、教学对象分析：

本课程是人物形象设计专业学生第一次上化妆课程，对于化妆概念也比较模糊，所以在这门课程中先要强调并明确学生对戏剧人物形象的概念及意义。化妆技术是他们面临的难点，因此需要在大量的训练过程中不断引导他们主动思考、不断练习，在练习过程中总结学生遇到的普遍问题，重点点拨。

四、教学目标：

（一）通过对化妆理论的讲解加深学生对化妆的方法与步骤，拓展学生综合素质结构知识储备。

（二）通过教师的示范讲解教学，引导学生熟练并灵活应用化妆方法与技巧，结合创造性思维的运用，化出一个漂亮妆容。

五、章节分布：

第一章	化妆的概念及工具介绍
第二章	皮肤护理方法以及产品运用
第三章	化妆与眉毛塑造讲解与示范
第四章	化妆与唇部的塑造讲解与示范
第五章	化妆与眼线的塑造讲解与示范
第六章	化妆与双眼皮贴的塑造讲解示范
第七章	化妆与眼影、眼睫毛的化妆与假睫毛粘贴技巧
第八章	各类基本妆容的画法
第九章	整体与局部的协调

课堂内容范例：

（一）课堂与学生互相交流，自我介绍

环节设计：学生自我介绍——学生与教师交流——教师自我介绍。（学生按学号先后顺序分别按以上完整教学环节进行）

教学环节：

一、学生自我介绍。

要 求：

1、面向全班，声音洪亮，语言表达流畅，条理清晰。

二、学生与教师交流。

注 意：

- 1、控制时间，人均 2 分钟。
- 2、在交流中分析学生对化妆的概念了解多少。
- 3、鼓励学生大胆提出与课堂内容相关的问题。

三、教师自我介绍

注 意：

教师在自我介绍后着重强调男生对于化妆的偏见并做好引导工作。

（二）讲解化妆的历史，化妆的意义

环节设计：教师讲解理论环节—学生看书—教师提问并讲解

教学环节：

- 1、教师讲解理论环节
- 2、学生看书
- 3、教师提问并讲解

引 入：经过 ppt 图片的展示让学生了解化妆从何而来。图文并茂的方式加深记忆。

让学生翻开教科书从书中先看化妆的意义教师做进一步的分析与讲解。

（三）介绍介绍化妆工具并讲解用法

环节设计：教师讲解工具的用法—学生提问

教学环节：

- 1、教师介绍工具。
- 2、学生提问

（四）课堂总结

- 1、总结学生对化妆课程初步的认识水平。
- 2、强调化妆课程的特殊性并强调上课秩序与规定。
- 3、对学生提出期望，鼓励全班同学不怕困难，要不断提高，不断完善自己，做出满意的作品。

（五）课后作业布置

- 1、课后买好化妆工具下节课检查。
- 2、思考并总结：
通过与本班学生的交流了解本班学生的大致状况因材施教。
- 3、下次课准备：
ppt 化妆基础教科书 化妆箱 点名册

八、督促学生打扫卫生

三、课程学时分配表

序号	教 学 内 容	总学时	讲 课	实习 / 实训教室
1	形象设计的发展	6	2	德艺楼 103
2	形象设计师的自我管理	6	2	德艺楼 103
3	化妆造型师执业准则	6	2	德艺楼 103
4	化妆基础的概述	6	2	德艺楼 103
5	化妆品材料的介绍与使用	6	2	德艺楼 103
6	脸型与五官的修饰	9	3	德艺楼 103

7	化妆与五官的塑造	6	3	德艺楼 103
8	化妆与局部的修饰	9	3	德艺楼 103
9	各类基本妆容的画法	20	9	德艺楼 103
10	甜美妆容示范	6	2	德艺楼 103
11	哥特妆容示范	6	2	德艺楼 103
12	中式妆容示范	6	2	德艺楼 103
13	综合妆容练习	20	8	德艺楼 103
	合计	112	42	德艺楼 103

四、考核方式及成绩评定方法

1、本课程考核方式

本课程考核方式：考查。

成绩评定方法：本门课程成绩=期末考试成绩+平日考核成绩。

2、本课程总成绩构成与分值设定

本课程总成绩满分为 100 分，其中构成与分值设定为平时成绩占到 80%，平时考勤占 20%（化妆设计专业课程的学习和考核有别于其他专业，因为它的每一个教学过程都有相对的独立性，因此，本课程的考核方法采取分散式，即每一次作业都有分数，所有作业的平均分占总分的 80%，平时考勤分占总分的 20%）。

五、推荐教材及参考书

1、使用教材：

《发型基础》 徐家华 著 中国纺织出版社出版 2009 年 10 月

《生活化妆技能（第二版）》冯燕容 著 上海科学技术出版社 2010 年 1 月

《舞台时尚化妆》 吴娴 著 上海纺织出版社出版 2010 年

2、建议使用参考书：

(1)《形象设计基础》 主编：夏国富耿兵 上海交通大学出版社 2008 年 1 月

(2)《经典化妆》 凯文·奥库安 中国戏剧出版社 2006 年 12 月

(3)《黑光影楼数码化妆造型宝典》 黑光造型 长城出版社 2006 年 12 月

《化妆基础》课程实训环节教学大纲

课程名称：化妆基础

适用专业：人物形象设计

实训学时：70

一、本实习/实训课程的性质、目的和任务

（一）实习/实训课程性质：

本课程是人物造型设计专业的《化妆基础》课程的实训部分，属必修课。它综合了多门专业设计课程的知识，具有一定的实践性和可操作性。

（二）目的：让学生学会在实训中如何进行妆容的实际练习，注重培养学生的动手能力。让学生初步理解时尚与美的定义。

（三）任务：通过设计实践实训，使学生能够较全面地了解妆容的实操练习，能够理解化妆品的使用要求。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

二、本实习/实训课程的基本内容和要求

1、基本知识要求：使学生掌握古今中外优秀剧目的人物分析和设计体现，培养学生的艺术形象创造能力和整体造型的技术体现能力。

2、基本技能要求：通过学习，掌握了解化妆造型在生活极其戏剧中的作用，和不同的表现形式并掌握化妆造型的基本元素。

3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式，从理论到实践的深入，熟练掌握生活化妆造型的设计与塑造。

三、本实习/实训课程的教学重点

充分掌握舞台与影视化妆的技法，运用与实际工作中。

四. 课程学时分配:

序号	教 学 内 容	总学时	实训	实习 / 实训教室
1	学生了解什么是形象设计	6	4	德艺楼 103
2	通过互动学习造型师要求	6	4	德艺楼 103
3	化妆造型师执业准则学习	6	4	德艺楼 103
4	了解化妆课程的基础概念	6	4	德艺楼 103
5	化妆品材料的使用与了解	6	4	德艺楼 103
6	脸型与五官的修饰实操练习	9	6	德艺楼 103
7	化妆与五官的塑造实操练习	6	3	德艺楼 103
8	化妆与局部的修饰实操练习	9	6	德艺楼 103
9	各类基本妆容的画法练习	20	11	德艺楼 103
10	甜美妆容实操练习	6	4	德艺楼 103
11	哥特妆容实操练习	6	4	德艺楼 103
12	中式妆容实操练习	6	4	德艺楼 103
13	综合妆容实操练习	20	12	德艺楼 103
	合计	112	70	德艺楼 103

《立体裁剪》课程教学大纲

课程名称：立体裁剪

适用专业：人物形象设计专业（第一学期）

总学时： 90 学时 （实训学时 90 学时 理论学时 0 学时）

一、本课程的性质、目的和任务

（一）性质：本课程是人物形象设计专业的一门专业基础课程，属必修课。适用人物形象设计，总学时 80 学时。

（二）目的：让学生掌握服装的立体设计和立体裁剪的基本方法和技能，掌握合体女装的缝制工艺、质量要求和生产流程。

（三）任务：主要讲解并指导学生以立体裁剪的方式进行服装设计和服装裁剪。学生通过本课程的学习，熟悉并掌握服装的立体设计和立体裁剪的基本方法和技能，并且具有把设计构想或款式设计图结合布料的特性来进行款式造型立体裁制和缝制的能力。

二、本课程教学的基本内容和要求

通过本课程的讲授与实践，使学生掌握立体裁剪标示线的贴置方法与步骤；掌握立体裁剪中胸、腰省的变化原理与技法，并运用于各种类型上衣、裙子、领片等的立体裁制，以及一些只能用立体裁剪才能解决的有复杂褶皱等服饰造型设计。培养学生的立体思维能力，动手能力和服装设计、裁剪水平。

三、课程内容与重点

（一）立体裁剪基本工具的认识与准备

- 1、立体裁剪工具介绍
- 2、标示线的贴置
- 3、大头针的基本别法

重点：立体裁剪工具介绍、大头针的基本别法。

难点：标示线的贴置。

(二) 紧身式服装立体裁剪的方法与步骤

1、紧身式服装前片立体裁剪

2、紧身式服装后片立体裁剪

重点：紧身式服装前片立体裁剪、紧身式服装后片立体裁剪。

难点：紧身式服装前片立体裁剪。

(三) 各种省道的变化原理与技法

1、胸省、腰省的处理方法

2、分割线的设计

重点：胸省、腰省的处理方法。

难点：分割线的设计。

(四) 裙装立体裁剪的方法与步骤

1、一步裙立体裁剪

2、波浪裙立体裁剪

3、罗马裙立体裁剪

4、时装裙立体裁剪

重点：一步裙立体裁剪、波浪裙立体裁剪。

难点：罗马裙立体裁剪、时装裙立体裁剪。

(五) 各种领型立体裁剪的方法与步骤

1、立领立体裁剪

2、关门领立体裁剪

3、翻驳领立体裁剪

重点：立领立体裁剪、关门领立体裁剪。

难点：翻驳领立体裁剪。

(六) 小礼服立体裁剪的方法与步骤

(七) 小礼服缝制工艺

四、课程与其它课程的关系

本课程与《中西服装史》、《中式服装制作》等课程有着密切的联系，它是《服装设计技巧与体现》、《整体造型设计与体现》的基础课程。

五、课程学时分配

序号	教 学 内 容	总学时	讲 课	实验 实训	习题课 讨论课	课程设 计（大作 业）
1	立体裁剪基本工具的认识与准备	10	0	10		
2	紧身式服装立体裁剪的方法与步骤	10	0	10		
3	各种省道的变化原理与技法	10	0	10		
4	裙装立体裁剪的方法与步骤	10	0	10		
5	各种领型立体裁剪的方法与步骤	10	0	10		
6	小礼服立体裁剪的方法与步骤	10	0	10		
7	小礼服缝制工艺	10	0	10		
8	大礼服缝制工艺	10	0	10		
9	小 计	80	0	80		

六、课程考核与评价

实行以项目作业为主的考核方法，以个人的平时成绩和完成综合项目的成绩计算总评成绩，个人平时作品成绩占 30%，项目的成绩，则是根据项目作业完成的质量和水平，按照 50%纳入学生期末总成绩，在工作室完成项目过程中工作态度占总成绩的 20%。

七、推荐使用教材或参考书

课程使用高等院校高职高专服装专业纺织服装教育学会‘十二五’规划教材

《服装立体裁剪》 王明杰编著 中国轻工业出版社 2013

参考书籍:

《立体裁剪》 魏静编著 高等教育出版社 2010

《服装立体裁剪》 邓鹏举, 王雪菲编著 化学工业出版社 2010

《立体裁剪实训教材》 刘锋、孙云、卢致文编著 中国纺织出版社 2008

《小礼服立体裁剪》 尚笑梅、陈洁、王玲玲编著 东华大学出版社 2010

《平面设计》课程教学大纲

课程名称：平面设计

适用专业及对象：2018 级人物形象设计专业

总学时：2×16 32 学时（18 级第 2 学期）

一、课程的性质、任务与课程的目标

（一）课程的性质、任务：

1、课程的性质：

《平面设计》课程属于华谊兄弟艺术学院人物形象设计专业的主要课程；以课内讲授与课内实操教学兼有的形式进行教学。

2、课程的任务：

①课程的基本任务：

以运用 ps 软件各种工具基础为主线，讲授运用电脑软件设计化妆或服装效果图为主要内容，注重培养学生的动手与操作能力。让学生初步理解 ps 软件的各个功能并且熟练操作。

②学完本课程后，学生应掌握的知识和技能：

学完本课程后，学生应该掌握 ps 软件的各个功能与技巧，具有操作本软件的基本能力，能够将电脑软件艺术能力运用到日常生活的形象设计中去；为后续课程《服装设计技巧与方法》《人物造型实训》有效的结合起来完成作品。

③本课程的特点：

课内讲授与实践教学兼有。以就业为导向，注重理论知识讲解与实践技能操作相结合，通过多媒体教学方式，使学生在掌握必要的 ps 课程基本理论和操作技能之外，还拥有了一定的相关知识的拓展能力。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

（二）课程的教学目标：

1、基本知识要求：掌握基本各个功能基本原理

2、基本技能要求：要求学生掌握基本的画图技巧，能够熟练运用经常操作的各个软件。

3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式，从理论到实践的深入，熟练掌握软件的各个功能。

二、课程主要教学内容及教学要求

第一章： ps 软件基础概论

主要教学内容：

- 1、画图软件的概念。
- 2、软件与绘画的介绍。
- 3、软件的分类。
- 4、画图工具的介绍。

教学目的与要求：

通过本单元以提高学生的学习兴趣为目的，要求学生对画图软件有了初步的认识

重点与难点：

重点在了解绘画与电脑画图的区别，绘画与电脑画图的结合，难点在于有效记忆软件的各个功能与区别。

第二章： 了解软件里面的功能

第一节 人物抠像

主要教学内容：

一、如何人物抠像

- 1、找出一个人物本身像
- 2、通过软件的运用从一个图层中抠出来

教学目的与要求：

通过本单元的学习学生对 ps 课程更深的了解，学生学会观察生活，并从中发现美的意义。

重点与难点：

重点是通过不断地练习能够熟练运用该功能

第二节 建立图层

主要教学内容：

- 1、学习如何建立图层
- 2、了解图层的重要作用
- 3、图层大小的建立。
- 4、图层的作用与用法。

教学目的与要求：

通过本单元学生掌握如何建立图层的学习，使学生了解建立图层的大小与具体使用方法。

重点与难点：

重点是了解图层的作用与用法。

第三节 画笔的运用

主要教学内容：

- 一、电脑画板与笔的介绍
- 二、介绍画板的功能

教学目的与要求：

通过本单元的学习使学生了解电脑画板的操作步骤，了解用电脑画笔的基本画法，对电脑所起作用与效果有深层次的认识。老师通过操作示范与课堂练习，使学生掌握画板与画笔

重点与难点：

重点在于让学生了解与掌握熟练操作画板与画笔

第四节 如何运用电脑画笔在电脑上画图

主要教学内容：

1、介绍画图中化妆水平晕染、眼尾晕染、假双、倒勾法的主要特点与操作技法。

2、使学生了解电脑画图中各个捷径各类眼部结构所适合的眼影类型。

3、眼影颜色的搭配

教学目的与要求：

通过本单元的学习使学生了解电脑画图眼部整体化妆的操作步骤，了解眼影的基本画法，对眼影的作用与效果有深层次的认识。老师通过对眼影的操作示范，使学生学习到水平晕染、眼尾晕染、倒勾法的眼影画法。

重点与难点：

重点在于让学生了解与掌握眼睛部分妆容的画法。难点在于能够熟练的掌握颜色的搭配，欧式倒钩的结构，来达到不同风格的妆容。

第五节 电脑画图对于眼部的修饰技法

主要教学内容：

- 1、运用电脑画图分析圆眼型、长眼型、上吊眼型、下吊眼型的特点。
- 2、如何利用电脑笔，按照平行四边型的眼型进行眼形修饰。
- 3、各种细节的技巧与注意事项，要求画到自然。

教学目的与要求：

通过运用电脑对不同眼睛形状的分析，使同学能基本了解眼睛的形状特点，从而更有针对性的去学习与掌握电脑画图的基本方法。

重点与难点：

重点是掌握如何利用电脑笔，按照平行四边型的眼型进行眼形修饰。难点在于能够分析圆眼型、长眼型、上吊眼型、下吊眼型的特点，并用眼线的方法进行绘画。

第六节 电脑画图对于眼部的修饰技法

主要教学内容：

- 1、服装配饰对时尚舞会、Party 妆面的造型整体效果的作用
- 2、烟熏妆技法
- 3、妆面练习

教学目的与要求:

通过本单元的学习使学生了解时尚常用妆面的造型基本特点,从而对化妆整体造型有了深层次的认识。老师通过烟熏妆化妆技巧的造型妆面的示范搭配上服装发型造型,使了解整体造型的基本要素对妆面效果的重要性。

重点与难点:

重点在于通过对化妆基础的整体造型示范,要求学生理解烟熏眼妆的特点,着重掌握运动妆中粉底与眼线以及眼影的修饰。难点在于在要求学生理解运动妆面的特点的基础上学会将运动妆的实用性与美观性相结合,作到妩媚,成熟的效果。

第七节 电脑画图对于整体的修饰

主要教学内容:

- 1、妆面特点分析
- 2、化妆修饰技巧
- 3、发型特点,在换装过程中的应变技巧
- 4、妆面练习

教学目的与要求:

通过本单元的学习使学生了解甜美化妆造型妆面的造型基本特点,通过妆面练习加强学生的眼影搭配、腮红的修饰等化妆基本功。要求学生在练习过程中重点对眼线、眼影、腮红等技法进行练习,达到熟练自如的程度。

重点与难点:

重点在于对眼线、眼影、腮红等技法进行练习,达到熟练自如的程度。难点在于能够根据不同场合需要控制眼影晕染效果。

第八节 电脑画图在真人照片的修图

教学内容

- 1、了解当下主持人的类型
- 2、主持人的化妆技法
- 3、练习妆面

教学目的与要求:

通过本单元的学习使学生对主持人这个特定的角色有一定的了解,对各行各业人物穿着进行职业分析,从而使观察生活人物方面有所提高,使以后再读剧本对人物有更好的理解。

重点与难点

重点是:了解人物职业,搭配跟职业相关的妆面,要求学生大量收集人物资料,对社会各个阶层人物整体有所了解。难点是对主持人这个特定的职业妆容的把握,眼影的浓淡,妆容的层次,妆面是否符合当下的外在条件,例如新闻主播妆容达到干练成熟稳重等。学生对人物形象的整体把握度。

三、课程学时分配表

序号	教 学 内 容	总学时	讲 课	实习 / 实训教室
1	平面设计理论	2	1	机房
2	摄影基础知识概括	2	1	机房
3	摄影人物练习	3	1	机房
4	Ps 人物修图概述	3	2	机房
5	Ps 肤色修图示范	2	1	机房
6	Ps 五官修饰示范	2	1	机房
7	Ps 磨皮示范	3	2	机房
8	Ps 妆面修图理论	2	1	机房
9	Ps 妆面修图练习	3	2	机房
10	综合妆容练习	10	0	机房
	合计	32	12	

四、考核方式及成绩评定方法

1、本课程考核方式

本课程考核方式: 考查。

成绩评定方法: 本门课程成绩=期末考试成绩+平日考核成绩。

2、本课程总成绩构成与分值设定

本课程总成绩满分为 100 分，其中构成与分值设定为平时成绩占到 80%，平时考勤占 20%（化妆设计专业课程的学习和考核有别于其他专业，因为它的每一个教学过程都有相对的独立性，因此，本课程的考核方法采取分散式，即每一次作业都有分数，所有作业的平均分占总分的 80%，平时考勤分占总分的 20%）。

五、 推荐教材及参考书

1、使用教材：

《photoshop 技法》 王平著 中国南方出版社出版 2009 年 10 月

《平面设计》课程实训环节教学大纲

课程名称：平面设计

适用专业：18 级人物形象设计

实训学时：20

一、本实习/实训课程的性质、目的和任务

（一）实习/实训课程性质：

本课程是人物造型设计专业的《平面设计》课程的实训部分，属必修课。它综合了多门专业设计课程的知识，具有一定的实践性和可操作性。

（二）目的：让学生学会在实训中如何进行在 photoshop 软件中掌握人物修图以及美容效果，让学生充分与化妆实训课进行联系，完善自己的化妆造型作品。

（三）任务：通过设计实践实训，使学生能够较全面地了解 ps 的实操练习。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

二、本实习/实训课程的基本内容和要求

1、基本知识要求：使学生掌握古今中外优秀剧目的人物分析和设计体现，培养学生的艺术形象创造能力和整体造型的技术体现能力。

2、基本技能要求：通过学习，掌握了解化妆造型在生活极其戏剧中的作用，和不同的表现形式并掌握化妆造型的基本元素。

3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式，从理论到实践的深入，熟练掌握生活化妆造型的设计与塑造。

三、本实习/实训课程的教学重点

充分掌握平面设计基础，运用 ps 软件在平面摄影与影楼工作之中完成绣片工作，实用性很高。

四、课程学时分配

序号	教 学 内 容	总学时	实训	实习 / 实训教室
1	平面设计理论	2	1	机房
2	摄影基础知识概括	2	1	机房
3	摄影人物练习	3	2	机房
4	Ps 人物修图概述	3	1	机房
5	Ps 肤色修图示范	2	1	机房
6	Ps 五官修饰示范	2	1	机房
7	Ps 磨皮示范	3	1	机房
8	Ps 妆面修图理论	2	1	机房
9	Ps 妆面修图练习	3	1	机房
10	综合妆容练习	10	10	机房
	合计	32	20	

《时尚创意与主题化妆》课程教学大纲

课程名称：时尚创意与主题化妆

适用专业：人物形象设计

总学时： 128

一、课程的性质、任务与课程的目标

（一）课程的性质、任务：

1、课程的性质：

《时尚创意与主题化妆》课程属于华谊兄弟艺术学院人物造型设计专业的主要课程；以课内讲授与课内实操教学兼有的形式进行教学。

2、课程的任务：

①课程的基本任务：

以化妆基础技术为主线，讲授各种不同人物造型化妆为主要内容，注重培养学生的动手能力。让学生初步掌握整体人物造型的基本手法。

②学完本课程后，学生应掌握的知识和技能：

学完本课程后，学生应该掌握基础的化妆技巧，例如：枪伤妆、烧伤妆、刀疤妆等，具有特效化妆师的基本特效造型能力，能够将特效制作能力运用到整体的形象设计中去；为后续课程《舞台化妆》《影视化妆技术》等课程的学习奠定基础。

③本课程的特点：

课内讲授与实践教学兼有，以就业为导向，注重理论知识讲解与实践技能操作相结合，通过多媒体教学方式，使学生在掌握必要的化妆造型基本理论和操作技能之外，还拥有了一定的相关知识的拓展能力。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

（二）课程的教学目标：

1、基本知识要求：通过讲授与训练使学生掌握人物造型整体设计的原理，

服装与化妆整体造型基本色彩搭配。

2、基本技能要求：了解掌握人物造型化妆中各种材料的使用，了解掌握从泥稿至翻模成型正件全过程的技术手段。

3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式，从理论到实践的深入，熟练掌握特效化妆造型的设计与塑造。

二、课程主要教学内容及教学要求

第一章：认识与了解人物整体设计造型

主要教学内容：

- 1、欣赏图片。
- 2、特效雕塑的基本方法
- 3、雕塑工作的覆盖面
- 4、特效化妆与绘画之间的关系
- 5、特效化妆的实际应用
- 6、各种特效材质及其材质的特性
- 7、圆雕、浮雕、软雕塑、的基本知识

教学目的与要求：

通过本单元以提高学生的学习兴趣为目的，要求学生对人物造型整体设计基础有了初步的认识，了解各种特效材料工具的功能与作用。

重点与难点：

重点在了解特效化妆在影视剧、电视剧中的重要意义，绘画与化妆的结合，难点在于对各种塑形材料的熟练运用。

第二章 宫廷贵妇造型设计与体现

主要教学内容：

- 1、泥塑人物的临摹与练习
- 2、人物头像骨架的搭法、骨架的用材、雕塑泥的特性

- 2、认识头像的空间关系
- 4、基础泥型的堆积方法
- 5、大体比例的泥型确定方法
- 6、头部比例基准点的找法与确定技法

本阶段结束，学生了解掌握人头部的雕塑基本方法与常用工具。

第三章 妖艳妩媚造型设计与体现

主要教学内容：

- 1、人物头像写生的基本写生基本技能
- 2、通过对特效的学习，对特效有更深层次的了解
- 3、世界各个区域人种面部骨骼分析，亚洲人的典型脸型分析
- 4、塑出大体五官性质的比例方法的应用

本阶段结束，学生掌握了解头部写生雕塑的基本方法与技术能力基本独立完成写生雕塑头像。

第四章 正直善良造型设计与体现

主要教学内容：

- 1、人物头部五官的刻画处理
- 2、人物头部特征的处理方法与工具的运用
- 3、头部的表情处理方法
- 4、肌肤特点的处理方法
- 5、发型的细节处理方法
- 6 五官的细节眼角鼻孔眼球、眉毛等细节的处理

本阶段结束，学生掌握了解头部写生雕塑的基本方法与技术能力基本独立完成写生雕塑头像。

第五章 创意造型的设计与体现

主要教学内容：

- 1、通过对各类时尚造型的了解，练习多种妆容进行设计

- 2、通过对时尚的学习，对化妆有更深层次的了解
- 3、世界各个区域不同彩妆特色，对亚洲人的彩妆特色进行分析
- 4、结合头部发型进行整体创意妆容设计

本阶段结束，学生掌握时尚妆容的基本要点。

三、课程学时分配表

学时分配表

序号	教 学 内 容	总学时	讲 课	实习 / 实训教室
1	了解时尚妆容概念	6	2	德艺楼 103
2	学习整体造型的设计原理	6	2	德艺楼 103
3	分析创意妆容案例	6	2	德艺楼 103
4	宫廷贵妇造型设计与体现	6	2	德艺楼 103
5	妖艳妩媚造型设计与体现	6	2	德艺楼 103
6	正直善良造型设计与体现	6	2	德艺楼 103
7	创意造型的设计与体现	6	2	德艺楼 103
8	分析时尚妆容进行彩妆资料收集	6	2	德艺楼 103
9	各国时尚妆容临摹分析	9	3	德艺楼 103
10	时尚发型与妆容结合上	9	3	德艺楼 103
11	时尚发型下与妆容结合	9	3	德艺楼 103
12	综合妆容练习	53	7	德艺楼 103
	合计	128	32	

四、考核方式及成绩评定方法

1、本课程考核方式

本课程考核方式：考查。

成绩评定方法：本门课程成绩=期末考试成绩+平日考核成绩。

2、本课程总成绩构成与分值设定

本课程总成绩满分为 100 分，其中构成与分值设定为平时成绩占到 80%，平

时考勤占 20%（人物形象设计专业课程的学习和考核有别于其他专业，因为它的每一个教学过程都有相对的独立性，因此，本课程的考核方法采取分散式，即每一次作业都有分数，所有作业的平均分占总分的 80%，平时考勤分占总分的 20%）。

五、 推荐教材及参考书

1、使用教材：

- 《经典化妆》 （美）凯文·奥库安编著 辽宁科学技术出版社 2002 年 7 月
 《发型基础》 徐家华 著 中国纺织出版社出版 2009 年 10 月
 《生活化妆技能（第二版）》冯燕容 著 上海科学技术出版社 2010 年 1 月
 《舞台时尚化妆》 吴娴 著 上海纺织出版社社出版 2010 年

2、建议使用参考书：

- (1) 《形象设计基础》 主编：夏国富耿兵 上海交通大学出版社 2008 年 1 月
 (2) 《经典化妆》 凯文·奥库安 中国戏剧出版社 2006 年 12 月
 (3) 《黑光影楼数码化妆造型宝典》 黑光造型 长城出版社 2006 年 12 月

大纲编写		专业主任		学院审核		教务处	
负责人	签名	审核意见	签名	意见	签名	审核意见	签名

《时尚创意与主题化妆》课程实训环节教学大纲

课程名称：时尚创意与主题化妆

适用专业：人物形象设计

实训学时：70

一、本实习/实训课程的性质、目的和任务

（一）实习/实训课程性质：

本课程是人物造型设计专业的《时尚创意与主题化妆》课程的实训部分，属必修课。它综合了多门专业设计课程的知识，具有一定的实践性和可操作性。

（二）目的：让学生学会在实训中如何进行妆容的实际练习，注重培养学生的动手能力。让学生初步理解时尚与美的定义。

（三）任务：通过设计实践实训，使学生能够较全面地了解妆容的实操练习，能够理解化妆品的使用要求。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

二、本实习/实训课程的基本内容和要求

1、基本知识要求：使学生掌握古今中外优秀剧目的人物分析和设计体现，培养学生的艺术形象创造能力和整体造型的技术体现能力。

2、基本技能要求：通过学习，掌握了解化妆造型在生活极其戏剧中的作用，和不同的表现形式并掌握化妆造型的基本元素。

3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式，从理论到实践的深入，熟练掌握生活化妆造型的设计与塑造。

三、本实习/实训课程的教学重点

充分掌握舞台与影视化妆的技法，运用与实际工作中。

四、课程学时分配

序号	教 学 内 容	总学时	实训	实习 / 实训教室
1	了解时尚妆容概念	6	4	德艺楼 103
2	学习整体造型的设计原理	6	4	德艺楼 103
3	分析创意妆容案例	6	4	德艺楼 103
4	宫廷贵妇造型设计与体现实操练习	6	4	德艺楼 103
5	妖艳妩媚造型设计与体现实操练习	6	4	德艺楼 103
6	正直善良造型设计与体现实操练习	6	4	德艺楼 103
7	创意造型的设计与体现实操练习	6	4	德艺楼 103
8	分析时尚妆容进行彩妆资料收集	6	4	德艺楼 103
9	各国时尚妆容临摹分析与联系	9	6	德艺楼 103
10	时尚发型与妆容结合实操练习	9	6	德艺楼 103
11	时尚发型下与妆容结合实操练习	9	6	德艺楼 103
12	综合妆容练习	21	14	德艺楼 103
	合计	96	70	

《舞台与影视化妆》课程教学大纲

课程名称：舞台与影视化妆

适用专业及对象：人物形象设计专业

总学时：4×16 64 学时（18 级第 4 学期）

一、课程的性质、任务与课程的目标

（一）课程的性质、任务：

1、课程的性质：

《舞台与影视化妆》课程属于华谊兄弟艺术学院人物形象设计专业的主要课程；以课内讲授与课内实操教学兼有的形式进行教学。

2、课程的任务：

①课程的基本任务：

以舞台与影视化妆基础技术为主线，讲授各种发型为主要内容，注重培养学生的动手能力。让学生初步理解时尚与美的定义。

②学完本课程后，学生应掌握的知识和技能：

学完本课程后，学生应该掌握基础的发型技巧，具有发型师的基本造型能力，能够将发型制作能力运用到整体的形象设计中去；为后续课程《发型设计与制作》《舞台化妆》等课程的学习奠定基础。

③本课程的特点：

课内讲授与实践教学兼有，以就业为导向，注重理论知识讲解与实践技能操作相结合，通过多媒体教学方式，使学生在掌握必要的影视化妆基本理论和操作技能之外，还拥有了一定的相关知识的拓展能力。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

（二）课程的教学目标：

1、基本知识要求：具备一定影视化妆基本原理，以及基本妆面色彩搭配能力。

2、基本技能要求：要求学生掌握基本的影视化妆技巧，具备婚庆化妆与晚宴化妆的整体造型能力。

3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式，从理论到实践的深入，熟练掌握生活化妆造型的设计与塑造。

第一章： 舞台化妆概念

主要教学内容：

- 1、舞台化妆的概念。
- 2、舞台化妆与绘画的介绍。
- 3、舞台化妆的分类。
- 4、舞台化妆工具与材料介绍。

教学目的与要求：

通过本单元以提高学生的学习兴趣为目的，要求学生对化妆基础有了初步的认识，了解各种化妆品的功能与作用。

重点与难点：

重点在了解化妆对现代女性的重要意义，绘画与化妆的结合，难点在于理解流行和时尚的区别，如何根据自身特点，修饰自己。不要盲目追求时尚。

第二章： 人物特征分析

主要教学内容：

一、皮肤特征

- 1、通过学习皮肤状态的分析，使学生对自己的皮肤特征有所了解。
- 2、通过对皮肤的学习，对化妆有更深层次的了解
- 3、世界各个区域人种面部骨骼分析，亚洲人的典型脸型分析
妆前皮肤的护理与妆后皮肤保养

教学目的与要求：

通过本单元的学习学生对化妆更深的了解，学生学会观察生活，并从中发现

美的意义。

第三章 翻模理论

教学内容：

翻模分类

创造化妆特效需要掌握多方面的技能，包括活体翻模、雕塑、模具制造、塑形零件翻模和上妆技巧。

翻模, 这是做一个特效化妆的基础. 必须要准确的得到演员的石膏头模. 才能为下一步的雕塑做好准备。

安全风险

相比较于无生命的物体翻模，活体翻模会有一些潜在的安全危险。

1、脸部翻模

当模具覆盖住嘴和鼻子时，要保证演员能够正常呼吸；鼻孔必须保持畅通，而不是插入麦秆。

B: 一是因为麦秆会改变鼻子的形状，二是因为即使最轻微的碰撞也会造成相当严重的流鼻血。

2、藻酸盐通常都是粉末，会产生大量粉尘。

3、在进行活体翻模时，不要也不应该直接将石膏涂在模特的脸上

B: 石膏在凝结过程中温度会上升，有可能会造成灼伤。此外，石膏会吸收水分让皮肤变干。（GS）

工作程序

翻模前一定要给演员舒服的座椅, 知道整个过程需要多长时间, 其实一般 1 小时以内演员就可以结束. 演员必须在适当的时机做出相应配合的表情. 保持演员心情愉快放松的开始工作非常重要.

戴光头套是翻模的第一步.

作为专业的特效化妆师, 必须知道用怎样正确的方法粘贴光头套. 这里要强调的是, 国内常见的酒精胶是绝对不可以用来粘贴光头套. 酒精胶对演员的皮肤刺激很大. 一般不要轻易使用. 国外基本用 特效白胶水, 它最初的原料是医用粘贴伤口用. 环保材料. 最早被美国的特效化妆行业引进. 是做特效化妆的基础产品, 几乎所有的特效化妆都需要使用. 贴假伤疤, 光头套, 粘贴大型塑件. 可以粘贴发泡乳胶. 明胶和硅胶等所有的化妆配件. 对于演员的皮肤没有伤害. 带妆时间长. 防水.

同时给演员的身体和眉毛胡须等毛发做出相应的保护工作. 需要注意的是这里的光头套目的只是保护演员的毛发.

一切准备工作做好以后, 就需要调和藻酸盐这种牙医用翻模材料. 但是, 不是所有的藻酸盐都可以使用来翻头模. 因为牙医用的藻酸盐一般都会快速凝结. 造成的结果是你还没有把藻酸盐材料全部摸入演员的头部就凝结干了. 所以我们使用的藻酸盐材料是经过一些特别的配方, 使得操作和凝结时间变长. 使用石膏绷带来加固前面的藻酸盐基础. 如果是翻全头模. 这个步骤要非常小心. 需要考虑石膏绷带干了以后怎样安全的取下.

(石膏绷带是由上过浆的纱布绷带, 加上熟石膏粉制成, 经水浸泡后可在短时间内硬化定型, 有很强的塑形能力、稳定性好。)

第四章 断指

教学内容:

A. 断肢和断指在化妆中的制作方法

- a. 断肢和断指的效果可以用肤蜡制作, 把需要处理的断掉部分折回掩藏好。
- b. 在断处的关节部位用胶水沾些脱脂棉。
- c. 用准备好的肤蜡把断处的关节部位围起来, 边缘不要太整齐, 外围与皮肤衔接好。

- d. 用血浆处理好断处的效果。
- e. 最后将肤蜡中的棉花拉出些，做肉丝的效果。

第五章 创伤、伤口、瘀伤

教学内容：

B. 创伤, 跌伤, 摔伤, 打伤, 剑拍伤, 鞭子抽伤在化妆中的制作方法

a. 创伤在化妆中的制作方法

做好创伤的效果，要弄清创伤是在什么物体造成的，比如门框，石头，木头等。如果是平面的，用紫色，蓝色，橄榄绿色，在创伤的效果的部位用手按上去；如果是在有棱角部位，要刻画出棱角造成的痕迹，如果严重时还可以抹点血浆制作效果。

b. 跌伤和摔伤在化妆中的制作方法

跌伤与摔伤一般会出现在膝盖和肘部，大多数都是擦破皮，有血似渗非渗。可以用手将蓝色，紫色按上去，还可以用粗眼的海绵沾深红的颜色按压上去。

c. 打伤, 剑拍伤和鞭子抽伤在化妆中的制作方法

打伤一般是在动作片中较为常用，轻者可用蓝紫色按压上即可，严重者可在嘴角，鼻角的部位滴上血浆。

剑拍伤要用蓝紫色，用化妆笔画出明显的轮廓痕迹，再进行有轻有重的效果处理。

鞭子抽伤的效果，可以找类似鞭子粗细的绳子沾上血浆，按印到需要做出效果。

第六章 种族妆

教学内容：

人种是具有共同遗传体质特征的人类群体。人种也称种族，在生物学上，人类各种族都同属于一个物种，即智人。不同的种族相当于在一个物种下的若干变种，他们都起源于一共同祖先。不同的人种虽然在肤色、眼色、发色、发型、头型、身高等特征上有所区别，但这些特征差异是由于人类在一定地域内长期适应当地自然环境，又经长期隔离所形成的。

人种（race），亦称种族，是具有形态上和生理上的特点和语言习俗等历史文化因素组成的有区域性特点的群体。

根据人种的自然体质特征，生物学家以本质主义方式（即以体质特征为标准）通常将全世界的现代人类划分为四大人种：欧罗巴人种（又称白色人种或高加索人种或欧亚人种）、蒙古人种（又称黄色人种或亚美人种）、尼格罗人种（又称黑色人种或赤道人种）和澳大利亚人种（又称大洋洲人种或棕色人种），俗称白种人、黄种人、黑种人和棕种人。自 1775 年德国生理和解剖学家弗雷德里奇·布鲁门巴赫教授（1752~1840）提出“人种”生物概念以来的 200 余年间，由于 1785 年出版的康德著《什么是人种》的哲学化以及达尔文进化论的深入人心和推波助澜，“人种”及其“人种分类”等概念广为世人接受【摘自黄现璠遗稿 甘文杰、甘文豪整理《试论西方“民族”术语的起源、演变和异同六》，广西社会科学，2008 年第 6 期（总第 156 期）】

目前，人种分类，尤其是以单一性状（如肤色）进行的人种分类，因为其不合理性和科学上的无效性，已经被绝大部分科学家所抛弃。[1]

人种分类

根据体质特征的差异，过去全世界人种大致上分为 3 大人种，即蒙古人种（黄色人种）、高加索人种（白色人种）、尼格罗人种（黑色人种）。有人还主张再分出澳大利亚人种（棕色人种）来。在这些主要人种之间还有若干过渡人种，如介于尼格罗人种和高加索人种之间的有埃塞俄比亚人种和南印度人种，介于高加索人种和蒙古人种之间的有南西伯利亚人种和乌拉尔人种，介于蒙古人种和尼格罗人种之间的有波利尼西亚人种和千岛人种。随着人类历史的发展，人类的生产活动能力的提高，控制自然能力的增强，社会因素逐渐加强而自然选择因素逐渐

削弱，人类交往日益频繁，各人类集团间不断发生混杂，混杂现象越来越广泛，几乎扩展到了世界上每个角落，因此，世界上几乎没有一个绝对的纯种人种。

黄色人种

也称“蒙古人种”、“亚美人种”，包括东亚、北亚、中亚、北极等原有居民和美洲的印第安人。体质特徵：肤色呈黄色或白色；头发直，发色黑；眼色深；颧骨较高；面部扁平；内眦皱襞和门齿铲形的出现率较高；体毛和胡须稀疏。主要分布于中国、朝鲜、日本、西伯利亚、中南半岛、美洲和北极地区。其形成地区，在东亚和中亚的干旱多雪地区和风沙较多的地带。在四大人种中，人口最多，分布最广。蒙古人种的铲型齿特征来源于温带，有利于依靠植物（果实，叶茎等）为生。[2]

印度人种

印度地理人种的外表特征虽与高加索人种有许多相同之处，但肤色较深，身材细长，有些属骨瘦如柴类型。此外，骨密度低；B 型血型出现率高，Rh 阴性血型出现率低。显示其血型特征上与蒙古地理人种相似。

高加索人种

高加索地理人种的 Rh 阴性血型出现率高，并有 A2 型血型的人，与印度地理人种不同。其肤色浅、体毛浓密。鼻大而窄和男子秃顶者多也是其显著特征。

印第安人种

印第安地理人种或称美洲印第安地理人种，过去曾依外表特征而归于蒙古人种，如直黑发、铲形门齿出现率高、体毛稀疏、男子秃顶者少等。但其肤色较蒙古人种更浓重，且具偏红色调。其血型特征也与蒙古人种不同，如无 B 型及 Rh 阴性血型的人，N 型血型的人也很少，而 Diego 阳性血型出现率高。

蒙古地理人种在血型特征上是 B 型血型出现率高，Duffy 血型及 Diego 阳性血型出现率不稳定或偏高。

尼格罗人种

尼格罗地理人种从外形特征上有时可以划分为具典型特征的刚果人种和肤色微黄，身材矮细、具螺旋状丛生发的开普人种（包括科伊桑人）。二者在血型上无明显差异。一般 RO 型血型出现率高，U-阴性血型略少，Fy 型和 V 型血型很罕见。血红蛋白异常。有 6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏症。

澳大利亚人种

澳大利亚地理人种肤色浓黑，发波状至卷曲状，身材细长、体毛中等至浓密、男子秃顶率高、并伴有小腿无毛现象。牙齿大、眉峰高、下颌突出。B 型血型出现率很低，N 型血型出现率极高，无 S 型血型。无异常血红蛋白，无 6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏症，与尼格罗人种相反。

大洋洲诸岛上的人种曾与澳洲人种共称澳洲大洋洲人种。美拉尼西亚地理人种外貌上近似澳大利亚人种，但铲形门齿出现率高，B 型和 S 型血型出现率高。有 6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏症和地中海贫血基因。可能澳大利亚人种与之关系更密切些。

密克罗尼西亚人种

密克罗尼西亚地理人种曾被认为可能是东南亚蒙古人种、美拉尼西亚人种和波利尼西亚人种的混血后裔。但其 B 型血型出现率稍高、N 型较 M 型血型多、Duffy-阳性和 Diego-阴性血型出现率很高。表明他们是独立的地理人种。

波利尼西亚人种

波利尼西亚地理人种肤色较浅、体毛少。B 型血型出现率低、N 型血型出现率较高，无 Rh-阴性和 A2 型血型，B 型、M 型和 Duffy-阳性血型出现率也不高。虽然面部特征近似蒙古人种；但肤色浅，波状发和浓密络腮胡又与高加索人种近似。其血型与蒙古人种及高加索人种均有较大差异。

第七章 年龄妆

教学内容

儿童少年的妆容

少年儿童个性活泼好动，他们皮肤娇嫩，不需要过多的修饰，因此，以润肤和护肤为主，发型应简洁自然，便于梳洗。

青年人的妆容

青春就是美，青年的化妆就是要突出这种青春的自然美。自然之美在于适度，浓妆艳抹、刻意修饰，掩盖了原有的青春之气，会适得其反，弄巧成拙。因此，化妆时，应根据各人的体型、气质、肤色、长相不同，因人制宜，各显特色。

中年人的妆容

人到中年，各种皮肤问题相继出现，如眼角出现鱼尾纹，真皮层弹性开始逐步减弱，引起皮肤松弛，形成皱纹。因此，中年人化妆应采用含有滋润成分的化妆品，薄施淡抹，给人以自然健康的印象。

选用与肤色接近的粉底霜，簿簿地抹上一层，眼影、鼻侧影和腮红宜用棕褐色系；眼线要描得细，显露出柔和的线条。唇部化妆应先用淡色唇线笔勾画出唇形，再涂上与唇色接近的唇膏。

老年人的妆容

随着年龄的增长，皮肤越来越脆弱，老年人皮肤细胞水分逐渐减少，皮脂腺、汗腺功能逐渐减退，脸上皱纹逐渐加重，皮肤松弛。失去弹性，干燥、缺乏光泽及色素沉着加重。

老年人化妆强调的是活力，以掩盖皮肤上的色斑松弛为主。因此淡妆才是最适合这一人群的，所以应该选用与自身肤色较为接近的粉底霜。抹上簿簿地一层。至于脸上局部的老年斑则可以用遮蔽膏来遮掩。而眼影、鼻侧影和腮红使用棕褐色系比较好，颜色方面可以挑选可稍微偏亮一点的。

第八章 性格妆

教学内容：

(一) 颜色—毛发，皮肤，眼睛，胡须。

1 白色皮肤 概括地说，就全体的白肤色人论之，他们乐观，易变，无耐心，有时无恒心，并永远在寻找征服新的领域。从遗传特性上，白肤色人的天性喜爱征服，总想统治领导别人。皮肤生得细嫩的人讲话通常比较文雅，而皮肤粗糙肌肉粗壮的人必定在讲话时比较粗糙、有力。

(二) 形状—前额，眼，鼻，嘴，下巴。

1 额头 前额下部突出上部后斜的人富于观察力，后坡斜的前额 往往是思想敏捷，洞察力快，这种人决不犹疑不定；我也曾经说过，前额上部特别发达突出的人想象力极强，善推理，好批评，追究根源。他们善好研究哲学、玄学、心理学与经济学。突出的前额，那你便太好幻想、梦想，太重理论太心不在焉了

2 眼睛 眼珠与颧骨相比较凸出甚而凸出颧骨之外，你就能断定那个人是健谈者，凹则亦反！眼睛线条柔美，眼眉睫毛细柔如丝，表示其人敏感并富艺术鉴赏力。明朗有生气的眼睛眼白晶洁，表示青春、热诚、健康、活泼。大眼睛表示好动，感性，多敏捷，且常有极深的情感。大眼的鹿便是敏捷灵活的代表。小眼睛的人迟慢，更能深入，思想有坚持力。他们或甚精明，小节谨慎，但不如大眼人那样富有感情。轻信不疑 凸垂或低悬的眼眉遮盖着眼珠的人领悟力好、观察深刻。他们对于科学研究多有兴趣。眼眉平直的人富男性特质，重实际，对事实有兴趣。极弯的眼眉一般是属于女性的，表示敏感爱美。有时也表示人肤浅琐细。眉毛粗浓、眼皮亦粗的人富于精力、雄健，善顺应，喜户外运动，活泼多艺。眼眉中间相距极近甚而接连，并且眼睛亦接近的人必然暴躁、乖戾，心地亦狭窄。

3 鼻子 凸出的鼻子 是力量，能干，好斗，好辩。

凹入的？是消极或缺乏能力。鼻子窄笔直 艺术欣赏家，喜好美的事物。鼻尖压扁的呢？是抑郁，严肃，悲观。鼻尖向上的呢！是好问，乐观。鼻子下沿直到上唇红边的那道直沟。假如直沟短，你可以断定此人渴望夸奖，甚至有时喜

欢别人的假意恭维。上嘴唇长的人自有其独立的见解。他做事完全是为讨自己喜欢而不是为别人。他好一意孤行，他的自尊自重心很强，但这自尊自大无须外界人士的赞许。

4 下巴 上凸出下凹进面型积极意向——思想快而行动慎重，重实际，有魄力，富领袖执行才干。消极意向——略显专制、操纵与固执。上凹进下凸出面型积极意向——思想审慎而行动快，手艺精巧。消极意向——不实际，易激动，缺乏领悟力与忍耐力。下巴长而前突呈凹型者，固执，忍耐，坚决，并能约束自己！下巴向后收呈凸型的 敏捷爽快，易受冲动。

5 脸 凸 侧面尖、脸如箭头呈凸出型面貌的人。麻利、行动迅速 快思想、实际性、领悟力、急进热心、能干、机警、敏捷 凹 脾气很好、人性善良、态度温和、有忍耐性，忍耐、平和、谨慎、熟思、持久 3 结构——智慧神经质型，好动、健壮型，有力或享乐型。智慧型积极意向——思想灵活，智慧，喜读书，勤奋，富推理力。消极意向——体质软弱，缺乏活力，故易趋懒惰。

（一）思想家或智慧型（这种人好深思、创造、计划、推理、写作、筹策、发明与设计）。

（二）实干家型（这种人是用他的手和身体，实际去做或执行思想家所计划的事情）。

（三）精干或管理者型（这种人监督或资助思想家与实干家的工作）。智慧型 大的脑子，脸与身体却比较小。天才画家，艺术家、作家、哲学家、教授、广告师、会计师等脑力工作者，你立刻可以看出他们大多皆是：头大、前额高而宽；脸小、鼻子细、下巴突出；体质文弱；削肩膀；手指细长；嗓音尖 脸像一只梨倒置着，梨把向下 好动型 好动型的人，就要注意：方形嘴巴；方形前额上端；颧骨突出；高鼻梁；嗓音深沉；肌肉骨骼显著——大手大脚；肩宽而方，手亦方形。好动型积极意向——独立，精力充足，富创造性，喜户外生活，喜自由，爱运动。消极意向——精力不集中，不喜读书。总结起来说：这种好动的、方脸的、肌肉骨骼均显露坚实的男人或女人都是不好安静的、活泼的、有力的、独立的、喜机械的、好运动的，喜户外生活，爱自由与勤奋。他们不怕受苦，但却时常忽略学业。他们的体力充沛，活泼好动，智力却懒惰。他们的身体很能耐劳，但却不易智力集中。那些好动的人，要看清这些弱点，记住我们需要你们的骨骼肌肉与活动力，但你们也适当发展自己的智力，我建议你们慎重考虑以下几种职业：运输、铁路、航

空、建筑、探险、机械、农业、航运、制造、体育、销售 活力型 积极意向——擅管理，行政，司法，理财力极佳。爱吃，活动力充足。消极意向——太喜享乐，结果使心力体力均懒惰。活力型的人很容易辨认。他的脸和身体的构成都基于圆形的定理：

(一) 圆脸；

(二) 两颊 丰满；

(三) 宽大的鼻孔；

(四) 下巴肥或双下巴；

(五) 圆身躯，中间最胖两端略尖如啤酒桶状；

(六) 手掌肥厚多肉。因此，胖人有派头，他们多镇静，不易动情感，甚至近于迟钝。活力型的人喜好安逸、舒适，因此他支使别人替他做。他从思想者与实干者的努力中获利。他资助思想家的意见、计划与发明，他又监督实干者的工作与活动。因为他是饮食的鉴赏家，他常当屠夫、面包师、食品店掌柜、厨师或饭店旅馆经理。因为他喜爱奢侈，他便当商人、店主、制造家，而且几乎没有例外地——他是上司或首脑人物。

四 肌肉与骨骼

宽型头积极意向——富精力，操纵，好斗，激进，有力，倘耳前部分极宽则为能干之财政家。消极意向——易趋过于猛烈，贪心，好辩。窄型头积极意向——擅长外交手腕，和气，态度温和，有机智。消极意向——缺乏力量、执行与争胜心。态度温厚，不善理财。高型头积极意向——心境高，富欲望，理想，高贵公正，意志强。消极意向——易趋自大，野心太大，固执与专制。低型头积极意向——喜物质，实际，家常，对事实有兴趣。消极意向——自私，缺乏远大的野心，信用与理想。长型头积极意向——擅交际，交友，心力专一，有先见。消极意向——对于社交事务费时间过多。短型头积极意向——善顺应，多才艺，注意眼前利益。消极意向——眼光短，自私，心力不能集中，无远大计划 圆型头积极意向——善投机，多智谋，富希望。消极意向——不顾危险，冒失，易冲动，过于投机 方型头积极意向——假如头前额角方形，则擅建设机械，逻辑，喜探究原理，假如后脑勺是方

形，则慎重小心。消极意向——过于小心乃至阻碍创造力。前高后低型头积极意向——同情心重，直观，深思，富情感。易感动，机敏。消极意向——同情过度，更需要尊贵、自重与野心。前低后高型头积极意向——高傲，自重，野心，公正，意志力强，专制。消极意向——过于专横，固执，需要更多的机智手腕，对于人的判断力弱。前额宽而低型头积极意向——多才艺，善顺应，心境宽，富建设性，喜音乐。消极意向——心力分散不能集中。前额高而窄型头积极意向——好批评，分析，直观，喜专精研究。消极意向——过于好批评，心境窄。

五 体质——强弱。

(一) 体质粗壮 头发多而且粗硬如钢；

(二) 形体粗糙壮大；

(三) 皮肤毛孔张大；

(四) 大手大脚；

(五) 嗓音深沉浑厚；

(六) 身体多粗壮。形体结构粗糙的人性格也粗糙，他们鲁莽，爽快，健壮，有力。细相貌的人很容易被认出来。下边是其特征：

(一) 头发柔细如丝；

(二) 轮廓刻画柔美；

(三) 希腊式的细直鼻子；

(四) 皮肤毛孔细；

(五) 说话声音好听；

(六) 举止态度温柔，体格柔和；

(七) 衣装考究；

(八) 手脚均小，手柔美，手指细长。

六 脸型

凸出型面貌——前额后倾，眼眉高出，高鼻梁，唇突出，下巴短缩。积极性格与优

点：思想快，富观察力和创造性，行动敏捷。消极性格或弱点：常趋尖刻讥嘲，易怒与好动，缺乏忍耐持久性。职业所宜：需要重实际与速度的工作。凹进型面貌——前额上端凸出，眼眉平或陷入，鼻子低洼，唇短缩，下巴突出。积极性格与优点：喜思考，态度温和，忍耐，思想与行动均注重。消极性格或弱点：太迟缓，易趋不实际，懒惰与固执。职业所宜：需要审慎、忍耐、坚毅的工作。平型面貌——前额平直，直鼻子，嘴与下巴均平直。积极性格：介于思想与好动之间。消极性格：易趋犹豫不决。职业所宜：需要平均能力行动的工作。上凸下凹型面貌——前额后倾，眼眉高出，高鼻梁，嘴唇短缩，下巴长而突出。优点：思想快，重实际，有精力，行动慎重自持。弱点：略趋专制、固执。职业所宜：富领袖执行能力，需要能干、负责与判断的工作。上凹下凸型面貌——前额上端凸出，眼眉平或陷入，鼻子低洼，唇突出，下巴短缩。优点：思想审慎，勤快，手艺精巧。弱点：不实际，好冲动，缺乏领悟力和耐性。职业所宜：需要敏捷手艺但非太实际或思想快的工作。

1 脸凸出面型积极意向——思想快，善观察，富有创造力，行动快，易感应，喜进取。消极意向——过于锐敏，喜讽刺，易怒，喜冲动，缺乏持久与忍耐。

2. 凹进面型积极意向——善熟虑，能忍耐，态度温和，随遇而安，思想行动皆审慎。消极意向——太缓慢，缺乏创造力，易趋于不实际，懒惰并固执。

五、课程学时分配：

序号	教 学 内 容	总学时	讲 课	实习 / 实训教室
1	舞台与影视化妆概述	3	1	德艺楼 103
2	骷髅妆妆面示范	3	1	德艺楼 103
3	胖瘦妆容示范	3	1	德艺楼 103
4	动物妆示范	3	1	德艺楼 103
5	中年妆容示范	3	1	德艺楼 103
6	老年妆容示范上	3	1	德艺楼 103
7	老年妆容示范下	3	1	德艺楼 103

8	影视妆示范	3	1	德艺楼 103
9	戏曲妆示范上	3	1	德艺楼 103
10	戏曲妆容示范下	3	1	德艺楼 103
11	特效妆容示范	3	1	德艺楼 103
12	伤疤妆容示范	3	1	德艺楼 103
13	综合妆容练习	12	0	德艺楼 103
	合计	48	12	德艺楼 103

六、课程的考核与评价：

1、本课程考核方式：现场考查

成绩评定方法：本门课程成绩=期末考试成绩+平日考核成绩。

2、本课程总成绩构成与分值设定

本课程总成绩满分为 100 分，其中构成与分值设定为平时成绩加考勤占到 70%，期末为课程大作业考核方式占 30%。

七、推荐教材及参考书：

1、使用教材：

《特效化妆》 【美】 Todd Debreceni 著 人民邮电出版社

《影视舞台化妆》 吴娴 著 上海人民美术出版社

2、建议使用参考书：

(1) 《形象设计基础》 主编：夏国富耿兵上海交通大学出版社 2008 年 1 月

(2) 《经典化妆》 凯文·奥库安中国戏剧出版社 2006年12月

(3) 《黑光影楼数码化妆造型宝典》 黑光造型长城出版社 2006年12月

《舞台与影视化妆》课程实训环节教学大纲

课程名称：舞台与影视化妆

适用专业：人物形象设计

实训学时：43

一、本实习/实训课程的性质、目的和任务

（一）实习/实训课程性质：

本课程是人物造型设计专业的《舞台与影视化妆》课程的实训部分，属必修课。它综合了多门专业设计课程的知识，具有一定的实践性和可操作性。

（二）目的：让学生学会在实训中如何进行妆容的实际练习，注重培养学生的动手能力。让学生初步理解时尚与美的定义。

（三）任务：通过设计实践实训，使学生能够较全面地了解妆容的实操练习，能够理解化妆品的使用要求。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

二、本实习/实训课程的基本内容和要求

1、基本知识要求：使学生掌握古今中外优秀剧目的人物分析和设计体现，培养学生的艺术形象创造能力和整体造型的技术体现能力。

2、基本技能要求：通过学习，掌握了解化妆造型在生活极其戏剧中的作用，和不同的表现形式并掌握化妆造型的基本元素。

3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式，从理论到实践的深入，熟练掌握生活化妆造型的设计与塑造。

三、本实习/实训课程的教学重点

充分掌握舞台与影视化妆的技法，运用与实际工作中。

四. 课程学时分配

序号	教 学 内 容	总学时	实训	实习 / 实训教室
1	运用影视化妆产品	3	2	德艺楼 103
2	骷髅妆妆面联系	3	2	德艺楼 103
3	胖瘦妆容练习	3	2	德艺楼 103
4	动物妆练习	3	2	德艺楼 103
5	中年妆容练习	3	2	德艺楼 103
6	老年妆容练习上	3	2	德艺楼 103
7	老年妆容练习下	3	2	德艺楼 103
8	影视妆练习	3	2	德艺楼 103
9	戏曲妆练习上	3	2	德艺楼 103
10	戏曲妆容练习下	3	2	德艺楼 103
11	特效妆容练习	3	2	德艺楼 103
12	伤疤妆容练习	3	2	德艺楼 103
13	综合妆容练习	7	7	德艺楼 103
	合计	43	36	德艺楼 103

《新娘造型》课程教学大纲

课程名称：新娘造型

适用专业：人物形象设计

总学时：4×16 64 学时（18 级第 3 学期）

一、课程的性质、目的和任务：

（一）性质：是人物形象设计的必选课程。新娘造型是服装艺术的一个重要组成部分，既是服装专业学生必须学习的专业知识和辅助技能，又是为拓展未来就业空间的备用技能以课内讲授与课内实操教学兼有的形式进行教学。

（二）目的：让专业学生了解并掌握化妆这门技术，为毕业后主要从事面对服装设计人群或者演员工作打好基础，既要学会为自己所扮演的人物造型、化妆，也可以成为幕后工作，学会为他人造型、化妆，也可以为日后拓展就业渠道变成一专多能型人才。

（三）任务：

① 以为新娘化妆为主线，讲授新娘化妆的基本技法为主要内容，注重培养学生的动手能力。让学生初步理解任务造型与服装密不可分并且理解时尚与美的定义

② 完本课程后，学生应掌握的知识和技能：

学完本课程后，学生应该掌握新娘基础化妆技巧，具有新娘化妆师的基本造型能力，能够将生活化妆能力运用到日常生活的形象设计中去。也可以为日后担任化妆师造型师打下扎实的基础。

③本课程的特点：

课内讲授与实践教学兼有。以就业为导向，注重理论知识讲解与实践技能操作相结合，通过多媒体教学方式，使学生在掌握必要的化妆造型基本理论和操作技能之外，还拥有了一定的相关知识的拓展能力。本课程具有基础理论知识适度、

技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

”

二、课程的基本内容和要求：

新娘化妆课程是人物形象设计的必修课程，是服装专业教学环节之一，学生在化妆造型方面应掌握大专层次的基本理论和基本技能，学生接受化妆艺术的基本素质培养。人物造型教学由深入浅出，循序渐进的原则，前期侧重基础化妆训练，在训练中强调化妆的技术手段，让学生掌握化妆最基本的表现方法，通过图片，示范，多媒体教学，师生互动，作业指导，讲评交流等多种教学方式的灵活运用，为将来后续的化妆课程打下扎实的基础。

三、课程内容与重点

（一）新娘化妆与生活妆的区别、新娘化妆造型讲解与示范

- 1、新娘化妆与生活化妆的区别
- 2、新娘妆的示范

重点：生活化妆与新娘化妆的区别

难点：新娘妆的不同修饰技法

（二）欧式新娘妆的讲解与示范

- 1、欧式新娘妆的理论知识
- 2、欧式妆的示范

重点：欧式新娘妆的特征

难点：把握欧式新娘妆的精确程度

（三）中式新娘妆的讲解与示范

- 1、中式新娘妆的理论知识
- 2、中式新娘妆的示范

重点：中式新娘妆的骨骼特征

难点：把握中式新娘妆的整体搭配

（四）创意妆的讲解与示范

1 创意新娘妆的理论知识

2、创意新娘妆的示范

重点：创意新娘妆的特征及其人物分类

难点：把握创意新娘妆的创意设计理念

四、课程与其它课程的关系

本课程与服装设计，造型整体设计等课程有着密切的关系，它是为学生成为专业整体造型设计理念的必备的一门技术。

五、课程学时分配：

序号	教 学 内 容	总学时	讲 课	实习 / 实训教室
1	新娘造型化妆理论概述	2	1	德艺楼 103
2	新娘化妆与生活化妆的区别	2	1	德艺楼 103
3	新娘妆的示范	2	2	德艺楼 103
4	欧式新娘妆的理论知识	2	1	德艺楼 103
5	欧式妆的示范	2	2	德艺楼 103
6	中式新娘妆的理论知识	2	1	德艺楼 103
7	中式新娘妆的示范	2	2	德艺楼 103
8	创意新娘妆的理论知识	2	1	德艺楼 103
9	创意新娘妆的示范	2	2	德艺楼 103
10	综合妆容练习	11	0	德艺楼 103
	合计	21	13	德艺楼 103

六、课程的考核与评价：

1、本课程考核方式：现场考查

成绩评定方法：本门课程成绩=期末考试成绩+平日考核成绩。

2、本课程总成绩构成与分值设定

本课程总成绩满分为 100 分，其中构成与分值设定为平时成绩加考勤占到 70%，期末为课程大作业考核方式占 30%。

七、推荐教材及参考书：

1、使用教材：

《化妆基础》徐家华著中国纺织出版社 2009 年 10 月

《生活化妆技能（第二版）》冯燕容著上海科学技术出版社 2010 年 1 月

2、建议使用参考书：

(1)《形象设计基础》主编：夏国富耿兵上海交通大学出版社 2008 年 1 月

(2)《经典化妆》凯文·奥库安中国戏剧出版社 2006年12月

(3)《黑光影楼数码化妆造型宝典》黑光造型长城出版社 2006年12月

《新娘造型》课程实训环节教学大纲

课程名称：新娘造型

适用专业：人物形象设计

实训学时：43

一、本实习/实训课程的性质、目的和任务

（一）实习/实训课程性质：

本课程是人物造型设计专业的《新娘造型》课程的实训部分，属必修课。它综合了多门专业设计课程的知识，具有一定的实践性和可操作性。

（二）目的：让学生学会在实训中如何进行妆容的实际练习，注重培养学生的动手能力。让学生初步理解时尚与美的定义。

（三）任务：通过设计实践实训，使学生能够较全面地了解妆容的实操练习，能够理解化妆品的使用要求。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

二、本实习/实训课程的基本内容和要求

1、基本知识要求：使学生掌握古今中外优秀剧目的人物分析和设计体现，培养学生的艺术形象创造能力和整体造型的技术体现能力。

2、基本技能要求：通过学习，掌握了解化妆造型在生活极其戏剧中的作用，和不同的表现形式并掌握化妆造型的基本元素。

3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式，从理论到实践的深入，熟练掌握生活化妆造型的设计与塑造。

三、本实习/实训课程的教学重点

充分掌握新娘化妆造型，运用于平面摄影与影楼工作之中，实用性很高。

四、课程学时分配

序号	教 学 内 容	总学时	实训	实习 / 实训教室
1	新娘造型化妆练习	3	2	德艺楼 103
2	新娘化妆与生活化妆的实操	3	2	德艺楼 103
3	新娘妆练习	6	4	德艺楼 103
4	欧式新娘妆练习 1	3	2	德艺楼 103
5	欧式妆练习 2	6	4	德艺楼 103
6	中式新娘妆练习 1	3	2	德艺楼 103
7	中式新娘妆练习 2	6	4	德艺楼 103
8	创意新娘妆练习 1	3	2	德艺楼 103
9	创意新娘妆练习 2	6	4	德艺楼 103
10	综合妆容练习	7	9	德艺楼 103
	合计	43	35	德艺楼 103

《古装影视发型与化妆》实训课程教学大纲

课程名称：古装影视发型与化妆

适用专业：人物形象设计

总学时：64

实训学时：43

一. 课程的性质、目的和任务：

1、教学性质

《古装影视发型与化妆》是上海邦德华谊兄弟艺术学院人物形象设计专业的必修课之一,该课程是人物形象设计专业的主干课程,也是本专业的核心课程。

2、教学目的

本课程主要学习内容为电影电视中中国古代到近现代的发型制作与化妆技法。教学重点是学会每个朝代的妆容特征与发型制作。特别注重对学生技术方法的教学,培养学生的动手制作能力与审美情趣。

二. 课程的基本内容和要求：

1、梳妆的基本手法

2、先秦发型基本造型手法

3、秦汉发型基本造型手法

4、隋唐发型基本造型手法

5、宋代发型造型手法

6、元代发型造型手法

7、明代发型造型手法

8、清代发型造型手法

9、民国发型造型手法

10、神仙、妖精系列发型造型手法

要求学生进一步拓宽发型制作的知识,深入接触中国古代人物造型,具备一定古装造型设计能力,并运用化妆发型服装造型整体搭配准确地表现角色人物。

三. 课程的教学重点:

掌握巩固各个年代发型、化妆的基本手法与特征,培养和训练学生塑造人物形象的能力,为学生将来成为专业人物形象设计师打下坚实的基础。

四. 课程学时分配:

实训名称及内容	理论/实训 课学时数/ 周数	实习/实训场所
梳妆的基本手法:编发、假发髻的制作方法 先秦发型化妆基本造型手法 秦汉发型化妆基本造型手法	4(第一周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习,教师考评	4(第二周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
隋唐发型化妆基本造型手法	4(第三周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习,教师指导考评	4(第四周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
宋代发型化妆造型手法 元代发型化妆造型手法	4(第五周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习,教师指导考评	4(第六周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
明代发型化妆造型手法	4(第七周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习,教师指导考评	4(第八周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
清代发型化妆造型手法	4(第九周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习,教师指导考评	4(第十周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室

民国发型化妆造型手法	4（第十一周）实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习，教师指导考评	4（第十二周）实训	德艺楼 103 化妆实训教室
神仙、妖精系列发型化妆造型手法	4（第十三周）实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习，教师指导考评	4（第十四周）实训	德艺楼 103 化妆实训教室
确定考试的作品，教师帮助学生设计图、专门造型进行修改和完善。	4（第十五周）实训	德艺楼 103 化妆实训教室
期末整体造型展示教师考评	4（第十六周）实训	德艺楼 103 化妆实训教室

五. 课程的考核与评价:

本实训课程的考核采用综合考察，即：个人平时成绩、学期期末考试成绩之总和。其中：个人平时成绩占 30%，包括出勤情况、随堂测评及课堂布置作业的回课情况；期末考试成绩占总成绩的 70%，包括整体造型展示（公开课考试）（50%）、期中总结（10%）、观摩小结（10%）等。

六. 推荐教材及实验实训指导书、参考书:

《舞青丝》	镜子	人民邮电出版社
《发式形象设计》	徐莉	中国纺织出版社
《戏剧影视古装发型设计宝典》	武莎莎	人民邮电出版社
《中国妆饰史》	李芽	中国纺织出版社
《脂粉春秋》	李芽	中国纺织出版社

《古装影视发型与化妆》理论环节教学大纲

课程名称：古装影视发型与化妆

适用专业：人物形象设计

理论学时：21

一. 课程的性质、目的和任务：

1、教学性质

《古装影视发型与化妆》是上海邦德华谊兄弟艺术学院人物形象设计专业的必修课之一,该课程是人物形象设计专业的主干课程,也是影视表演专业的核心课程。

2、教学目的

本课程主要学习内容为电影电视中中国古代到近现代的发型制作与化妆技法。教学重点是学会每个朝代的妆容特征与发型制作。特别注重对学生技术方法的教学,培养学生的动手制作能力与审美情趣。

二. 课程的基本内容和要求：

1、梳妆工具的介绍

2、了解夏商周时期人物化妆发型服饰造型特征

3、了解秦汉时期人物化妆发型服饰造型特征

4、了解魏晋南北朝人物化妆发型服饰造型特征

5、了解唐代人物化妆发型服饰造型特征

6、了解宋代人物化妆发型服饰造型特征

7、了解元代人物化妆发型服饰造型特征

8、了解明代人物化妆发型服饰造型特征

9、了解清代人物化妆发型服饰造型特征

10、了解民国人物化妆发型造型特征

要求学生进一步拓宽发型制作的知识,深入接触中国古代人物造型,具备一定古装造型设计能力,并运用化妆发型服装造型整体搭配准确地表现角色人物。

三. 课程的教学重点:

掌握巩固各个年代发型、化妆的基本手法与特征,培养和训练学生塑造人物形象的能力,为学生将来成为专业人物形象设计师打下坚实的基础。

四. 课程学时分配:

介绍各种梳妆工具	2(第一周) 理论	德艺楼 103 化妆实训教室
讲解夏商周时期人物化妆发型服饰造型 讲解秦汉时期人物化妆发型服饰造型	2(第一周) 理论	德艺楼 103 化妆实训教室
讲解魏晋南北朝人物化妆发型服饰造型特征(文化宗教政治对造型的影响)	2(第二周) 理论	德艺楼 103 化妆实训教室
讲解唐代人物化妆发型服饰造型特征(唐代典型人物服饰特征、化妆特征、面饰特征)	2(第三周) 理论	德艺楼 103 化妆实训教室
讲解宋代人物化妆发型服饰造型特讲解 元代人物化妆发型服饰造型特征	2(第五周) 理论	德艺楼 103 化妆实训教室
讲解明代男性女性化妆发型服饰造型(明朝官服制度对服饰的影响)	2(第七周) 理论	德艺楼 103 化妆实训教室
讲解清代人物化妆发型服饰造型特征(特别讲解清代满足女子与汉族女子的造型区别)	2(第九周) 理论	德艺楼 103 化妆实训教室
讲解民国人物化妆发型造型特(重点讲解手推波纹的造型特征)	2(第十一周)	德艺楼 103 化妆实训教室

五. 课程的考核与评价:

本实训课程的考核采用综合考评,即:个人平时成绩、学期期末考试成绩之总和。其中:个人平时成绩占 30%,包括出勤情况、随堂测评及课堂布置作业的

回课情况；期末考试成绩占总成绩的 70%，包括汇报演出（公开课考试）（50%）、期末总结（10%）、观摩小结（10%）等。

六. 推荐教材及实验实训指导书、参考书：

《舞青丝》	镜子	人民邮电出版社
《发式形象设计》	徐莉	中国纺织出版社
《戏剧影视古装发型设计宝典》	武莎莎	人民邮电出版社
《中国妆饰史》	李芽	中国纺织出版社
《脂粉春秋》	李芽	中国纺织出版社

《中西服装史》课程教学大纲

课程名称：中外服装史

适用专业：人物形象设计专业（第一学期）

总学时： 48 （理论学时 12 学时 实训学时 36 学时）

一、本实习/实训课程的性质、地位、作用、目的和任务

（一）课程的性质、地位、作用：

本课程是人物形象设计专业学生必修的一门基础课，主要讲述各个时期不同的服装与服饰样式，让学生系统地掌握中外服装史的发展背景、过程以及各时期中外服装的形态和发展规律，使学生认识服装发展变化的规律，并且能够从历史中汲取知识，获得灵感，为人物形象设计专业课的学习打下扎实的理论基础。

（二）教学的目的及要求：

通过本课程的学习，使学生了解中外服装各个历史时期、不同地区的服装样式与基本特点；认识服装变迁的原因与发展规律，获得关于服装的基础知识；同时还能开阔视野，提高审美修养，激发学生的设计灵感与创新设计理念，以期在学习和工作实践中能做到古为今用，洋为中用。

二、课程的章节，具有的深度、深度，难点、重点

第一章 绪论

在人类文明史上，大概没有一种生活物质能像服装这样与人的关系如此紧密，它是人类为了生存而创造的必不可少的物质条件，又是人类在社会性生存活动中所依赖的重要的精神表现要素。它与人的身心形成一体，成为人的“第二皮肤”。

同人类的历史一样，服装的产生与发展经历了一个漫长的时期，它伴随着原始人从远古走来，又紧跟着现代人向未来走去，服装的出现，加快了人类向文明社会迈进的步伐。 1 、服装的起源

2 、服装的变迁

3 、中国服装史概述

重点：人类服装发展的起源与变迁

难点：中国服饰对人类服装发展的影响

第二章 奴隶社会服饰

奴隶社会的上限一般定在公元前 21 世纪的夏王朝，据最新的研究成果报道是在公元前 2040 至 2021 年间，大禹之子启继天子位，建立了第一个奴隶制国家——夏。至公元前 16

世纪末，商灭夏，出现了我国最早有文字记载的朝代。商朝历经六百余年，至公元前 11 世纪中叶，为周所取代，史称西周。到公元前 841 年，中国历史上才有了确切的纪年， 这年为周共和元年。在公元前 770 年，周平王将都城向东迁，东周开始。东周分为两个阶段，前一阶段为春秋时期，后一阶段为战国时期，其分界线一般定在公元前 481 年，历史从奴隶社会进入到封建社会。

1、商 代

2、东周男子服饰

3、战国胡服、带钩

重点：奴隶社会时期历史背景

难点：奴隶社会时期主要的服饰品

第三章 先秦、秦汉服饰

本章节主要讲述夏、商、周的奴隶制社会时期的服饰。这一历史时期对中国历史而言非常重要而关键，此时建立起了奴隶制的文明社会国家，人类脱离了原始社会的野蛮状态，并且到后期基本确立了封建制度，开始了中国历史上的封建社会时代。

1、先秦服饰

2、秦汉服饰

重点：先秦、秦汉时期的服饰制度

难点：先秦、秦汉时期的典型服饰及制度

第四章 魏晋南北朝服饰

本章节主要介绍魏晋南北朝时期的服饰制度和典型服饰形制。魏晋南北朝是中国古代史上一个重大变革时期。此时，整个社会政治、经济、文化都处于激烈动荡之中，这个时期战争连绵不断，政权更替频繁，使得社会长期处于混乱分裂的状态。同时，各民族人民的四处迁徙又增加了相互交融的机会。在这样一个动荡的社会形势下，南北朝各少数民族的服装也影响了汉民族的服装。同时，玄学的兴起和崇尚清静无为、不受传统束缚的自由意识的觉醒，都直接影响了服装观念和服装风尚的变化。南北朝时期服装存在多种形态，一是承袭秦汉旧制的汉族服装，男子多褒衣博带，女子多以大袖示人，以襦、裙、裤为主。二是汉族民吸取少数民族的服饰特点，最典型的的就是裤褶和裊裆。

1、社会背景与服饰制度

2、典型服饰及形象

3、服饰品

重点：魏晋南北朝时期的服饰制度

难点：魏晋南北朝时期的典型服饰及

第五章 隋唐五代服饰

本章节主要介绍隋唐以及五代十国时期的服饰制度和典型服饰形制。隋唐的统一把南北的成就结合起来，出现了一个较秦汉经济文化更为发达，国势更为强盛的局面。尽管隋朝的时间很短，但它为后世繁盛的唐朝奠定了基础。唐朝是中国封建社会的鼎盛时期，同时也是中国古代服装最绚烂的篇章。唐朝国家稳定、经济繁荣，文化事业全面发展。一方面，唐代服装继承了历代冠服制度；另一方面，唐代服饰对外开放，包容、吸收外来文化，尤其吸取胡服特点，兼容并蓄，广采博收，大放异彩，为后世的衣冠服饰开启了新的道路。隋唐男子普遍穿着圆领袍衫，女服更是中国服装史上最精彩的篇章之一，其冠服之丰美华丽，妆饰之异彩纷呈，令人目不暇接。上襦下裙仍为这一时期的典型服饰，此外还有披帛、半臂等服饰。

1、社会背景与服饰制度

2、典型服饰及形象

3、服饰品

重点：隋唐五代时期的服饰制度

难点：隋唐五代时期的典型服饰及形象

第六章 宋金辽元服饰

本章节主要介绍宋代的服饰制度以及典型服饰形制。宋王朝的建立结束了五代十国的割据和动乱局面。宋代社会的思想文化保守，“程朱理学”占统治地位，并开始强调继承前人的传统文化。整个社会主张服饰不应该过分豪华，应崇尚简朴，朝廷更是三令五申，多次申明服装要“务从简朴，不得奢侈”。这也使得宋代的服饰具有质朴、高雅、清淡之美。宋代男子除了穿着圆领袍衫，还流行文人风格的宽大袍衫，如东坡巾等。“背子”是最具代表性的宋代女子服饰，继承了前朝半臂的形式发展而成。形制多为大襟，袖口等都有缘边，外形也一改以往的外扩造型而相对向内收敛，塑造出宋代女子细小柔弱的形象。

契丹、女真和蒙古族 3 个少数民族建立的各朝的服装形制。宋朝后期，北方少数民族逐渐强盛起来，民族间的交流日渐频繁，共同缔造了中国丰富的服饰文化。这 3 个少数民族都曾经生活在中国的北方，所以衣服多采用皮毛，衣身相对比较紧，着靴，流行剃发，有些女子也留发盘髻。衣领多用圆领或者左衽，与汉人右衽相区别。元代建立以后，物质上丰富起来，在织物中加金的技术更成熟。质孙服是元朝比较有特点的内宴服。

1、宋代社会背景与服饰制度

2、宋代典型服饰及形象

3、辽——契丹族服饰(公元 916 年至 1125 年)

4、金——女真族服饰(公元 1115 年至 1279 年)

5、元代服饰(公元 1271 年至 1368 年)

重点：宋元时期的服饰制度

难点：宋元时期的典型服饰与形象

第七章 明代服饰

本章主要介绍明代的服饰制度和一些典型的服装款式。明代服饰仪态端庄、气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范。丝绸和棉布等面料的纺织、印染、刺绣等加工技艺水平高超娴熟，纹饰丰富。在民间更是创造出了表达人们思想感情的“吉祥图案”。服装形式变化多样、不拘一格。男子主要是各式长袍，右衽大袖，衣长多长及膝下；女子则穿着背子、比甲、各式糯裙，整体线条流畅，飘逸秀美。明代的巾帽品种繁多，挺拔有型，发式头饰名目不一，把女子衬托得分外娇娆。官服上的补子，用不同的动物图案区别不同的官阶，是历代服饰中最有文化意义的一种新的创造。

1、社会背景与服饰制度

2、典型服饰及形象

重点：明代的服饰制度

难点：明代的典型服饰与形象

第八章 清代服饰

本章主要介绍清代的服饰制度和一些典型的服装形制。清朝是由满族建立的少数民族政权，在服装形式上和汉人有很大区别。清建立政权以后，一方面强制推行满服，另一方面也吸收汉族服饰中的精华部分，在两者的相互影响下，华夏服饰呈现出另一种瑰丽的色彩。满族妇女主要穿着袍服，梳旗髻，穿高底旗鞋，这些服饰使她们看起来比任何一个朝代的妇女都要高大。汉族妇女沿袭明代服饰，但在服装装饰上要精细得多。清朝的服饰大量采用刺绣，刺绣的部位和手法各一，使服装更像一幅穿在人身上的流动画，奢华而艳丽。清朝男子的主要服饰有长袍、马褂、马甲、裤和靴等。最典型的服饰品就是马蹄袖，这种袖子紧而窄，可脱卸，方便合体，是男子服饰特征的最好概括。

1、社会背景与服饰制度

2、典型服饰及形象

3、服饰品

重点：清代的服饰制度

难点：清代的典型服饰与形象

第九章 近现代服饰

本章主要内容:1840 年鸦片战争到 1919 年“五四”运动以前属于我国的近代时期，“五四”运动以后进入现代。在清政府统治末年，洋务运动、维新变法、派遣留学生出国学习、军队改革等措施相继实行。尽管在封建专制的基础上，这些措施根本无法取得真正的效果，但是对于西方思想的传播却有着重要意义。

中国的服装在中西文化的碰撞中，在民族内部文化间的磨合中，渐渐形成了新的特点。到了辛亥革命以后，中国历史更是发生了翻天覆地的变化，服装很好地见证了中国社会的巨大变革。

- 1、 20 世纪 10 年代
- 2、 20 世纪 20 至 30 年代
- 3、 20 世纪 30 年代末至 40 年代
- 4、 20 世纪 50 年代
- 5、 20 世纪 60 至 70 年代
- 6、 20 世纪 70 年代末至 80 年代
- 7、 20 世纪 90 年代

重点：近代各个时期的典型服饰

难点：近代各个时期服装风格转变的原因

第十章 西方古代服饰

本章主要内容：人类着装的行为已经有数千年的历史，在服装史上，通常把公元前 3000 年至公元 400 年前后古代埃及、西亚、古代希腊、古代罗马等不同地域、不同民族及不同人种创造的服装划分为古代部分，这部分服装成为此后欧洲服装文化的基础。古代服饰受自然环境影响很大，其服饰造型、材料、审美都明显表现出这一特征。古埃及、古希腊、古罗马人在当地气候条件下的宽松、垂挂、多裸露的卷衣，美索不达米亚地区服装上的穗饰，古波斯帝国的裤子以及古埃及的亚麻织物都表现出强烈的民族风格和地方特色。

- 1、 古代埃及服饰
- 2、 古代西亚服饰

3、 古代欧洲服饰

重点：古代西方的典型服饰与形象

难点：古代欧洲不同地区服饰的区别

第十一章 中世纪服饰

本章主要内容：历史上一般把 5 世纪至 15 世纪称为中世纪，并从时间上分为“拜占庭时期”、“罗马式时期”和“哥特式时期”。中世纪的服装文化受到基督教的影响，在服装上体现为遮盖体形和显露体形两种矛盾的现象。从不同时期服饰的形态可略知一二：拜占庭服饰由古罗马那种宽衣文化演变而来，经过罗马式时期，最终落脚到哥特式时期的窄衣文化。

1、 拜占庭时期服饰

2、 罗马式时期服饰

3、 哥特式时期服饰

重点：中世纪的典型服饰与形象

难点：哥特时期女装的主要特征

第十二章 文艺复兴时期服饰；

本章主要内容：文艺复兴开始于意大利，这一文化运动；第十三章巴洛克时期服饰；巴洛克艺术早在文艺复兴运动末期就产生于意大利，进；服装史上，“巴洛克风格”一词，是指代 17 世纪欧洲；重点：巴洛克时期的典型服饰难点：法国风时代的女装；第十四章洛可可时期服饰；本章主要内容：18 世纪欧洲的服装，主要分为洛可可；1、洛可可时期服饰 2、新古典主义时期第十二章 文艺复兴时期服饰

本章主要内容：文艺复兴开始于意大利，这一文化运动于 15 世纪后半期扩及

欧洲许多国家，16 世纪达到高潮。随着禁欲主义的衰落，人文主义又复兴了，在服饰上体现为：男子服饰强调上体的宽大魁伟和下体的瘦劲，构成箱形造型；女子服饰强调细腰丰臀，形成倒扣的钟式造型，同时，出现了宽大的袒胸低领口，并不再羞羞答答用饰布遮住。这种两性服装截然不同的特征一直影响西方服饰近 500 年的发展。 1、意大利风格时期服饰 2、德意志风格时期服饰 3、西班牙风格时期服饰 重点：文艺复兴时期的典型服饰 难点：西班牙风格时期的女装特点

第十三章 巴洛克时期服饰

巴洛克艺术早在文艺复兴运动末期就产生于意大利，进入风云变幻的 17 世纪，克服了 16 世纪后期消极影响的巴洛克，成为天主教争取信徒的工具。

服装史上，“巴洛克风格”一词，是指代 17 世纪欧洲的服装款式。巴洛克代表了路易十四富丽堂皇的精神特质，它的生气勃勃、色彩艳丽、线条优美、富丽豪华的风格，使其在意大利、法国、西班牙等国的宫廷贵族中得到大力提倡。服装上最大的特色是强调繁多的装饰，大量使用华丽的纽扣、缠绕的丝带和蝴蝶结、花纹围绕的边饰等。女性服装解脱束缚、自由随意，男性服装则崇尚自然和优雅，花边、香水、高跟鞋、手套、手袋、领带、领结，各种新鲜时尚纷至沓来，烘托出巴洛克时期的繁荣与精致。巴洛克服装的发展经历了两个历史阶段，即荷兰风时代和法国风时代。 1、荷兰风时代服饰 2、法国风时代服饰

重点：巴洛克时期的典型服饰 难点：法国风时代的女装特点

第十四章 洛可可时期服饰

本章主要内容：18 世纪欧洲的服装，主要分为洛可可时期服装和新古典主义时期服装两个历史阶段。夸张的裙撑、打褶的花边、繁复的装饰、低领、春光乍泄的衬裙、印花布料、紧身内衣、时装杂志??浮华的洛可可风格使时装达到了一个辉煌时代。法国大革命更使巴黎时装名声日盛，但最后，正是革命摧毁了这个时装的黄金时代。新古典主义艺术为 18 世纪末期的服装带来一股清新之风，它一反洛可可的豪华多饰，转而追求简洁朴素、健康自然的古希腊、古罗马的服

饰风范。

1、洛可可时期服饰 2、新古典主义时期服饰 重点：18 世纪的典型服饰及形象 难点：18 世纪不同风格服饰的区别

第十五章 19 世纪服饰

本章主要内容:19 世纪, 欧洲进入了全面发展的时期。从社会体制到经济状况, 从生产方式到科学技术, 以及价值观念, 都有了长足的进步。科技发展、工业进步, 使传统的手工业作坊式生产方式迅速被大规模机械化生产所取代。“珍妮”纺机和蒸汽机在纺织行业的普遍应用, 使服装用布的产量大大增加, 服装业迅速发展。19 世纪中叶, 服装杂志在欧美已十分普遍, 方便了人们对时装流行信息的了解。随着这一切的变化, 人们的着衣观开始发生转变, 过去那种以豪华多饰的宫廷风格为时尚的穿着追求, 正悄悄让位于追求实用、自由和功能化的装束。 1、帝政时期服饰 2、浪漫主义时期服饰 3、新洛可可时期服饰 4、19 世纪末期服饰

重点: 19 世纪男、女装风格的沿革 难点: 19 世纪末期社会的变化对服饰的影响

第十六章 20 世纪服饰

本章主要内容: 20 世纪服装史是研究现代西方服装发展和流行变化的重要资料来源, 服装史学家常常以 10 年为分界线, 来分段研究各时期具有代表性的服饰和形象。

20 世纪初期的十多年常常被称为“美好的年代”, 女性要求参与社会活动的呼声越来越高, 从而导致一 r 服装设计的转折性革命, 催生了现代的时装。1909 年, 著名的俄罗斯芭蕾舞团在巴黎的表演使东方风格服饰在法国风行起来, 并很快地出现在欧洲女士们的流行服衣柜中一战后女性的社会经济地位得到改善, 女性的服饰形象也发生了极大的变化。女性们开始从身体形象和服饰装扮上否定自身的女性特征而向男性看齐, 于是她们剪短发, 并穿上忽略胸腰线的管子状服饰。

这个时代在服装史上被称作“女男孩”时期。进入 20 世纪 30 年代，人们厌倦了模仿男孩子的女性服装的矫揉造作和缺乏女性风采，转而追求更加具有女性味道的时装，此时的欧美都出现了追求典雅、苗条时装的风潮。二次世界大战时期女装男性化的倾向，使得战后的女性转而十分憧憬优雅的曲线之美，希望突出女性本身的特质。时装大师迪奥(Dior)适时地推出了一种全新的服装款式——“新风貌”。由迪奥所创造的“新风貌”，以其娇柔、优雅、高贵而性感的全新面貌，继续在 20 世纪 50 年代征服着所有女性。此时的女性服装，在廓形上追求的是柔软的线条，斜肩、滚圆的臀部及极为狭窄的腰部。

1、1900 年至 1909 年服饰
2、1910 年至 1919 年服饰 3、1920 年至 1929 年服饰 4、1930 年至 1939 年服饰 5、1940 年至 1949 年服饰

重点：20 世纪前半叶各个著名设计师的服饰风格 难点：20 世纪前半叶服装风格演变的原因

第十六章 20 世纪服饰

本章主要内容：由于人口众多的年轻一代的崛起，新的社会价值观形成，各种反传统的叛逆思潮蔓延，因此 20 世纪 60 年代是一个变革的年代。时装潮流和人们的穿着观念也发生了全新的变化。各种类型的街头服饰，如迷你裙、喇叭裤、牛仔裤、不分性别均可穿着的新潮服饰成为当时的最新潮时装。20 世纪 70 年代是一个社会经济状况和人民的社会情绪均不稳定的时代，此时的服装舞台亦呈现出一片混乱的状况在重视个性、自我的潮流之下，时装亦变得多样化，飘逸的长裙成为新焦点、剪裁宽阔的长裤及喇叭裤成为潮流新典范、东方色彩缤纷的宽身设计迅速流行。20 世纪 70 年代的年轻人是社会最活跃、最敏感的群体，他们追求着装的个性化，且利用服饰来表达自己的独特个性，拒绝商业味的时装。

1、1950 年至 1959 年服饰 2、1960 年至 1969 年服饰 3、1970 年至 1979 年服饰 4、1980 年至 1989 年服饰 5、1990 年至 1999 年服饰

重点：20 世纪后半叶各个著名设计师的服饰风格 难点：20 世纪后半叶服装风格演变的原因

三、课程的主要实践教学环节

- 1、每个朝代主要服饰的平面展示图的绘制
- 2、将其中某个朝代具有代表性的服饰结合现代流行趋势完成服装设计

四、课程的学时分配

序号	教学内容	总 学 时	讲 课	实 验 实 训 上 机	习 题 课 讨 论 课	课 程 设 计 (大 作 业)
1	服装概述(起源变迁)	3	3	0		
2	中国奴隶社会服饰	3	3	0		
3	先秦、秦汉服饰	3	0	3		
4	魏晋南北朝服饰	3	0	3		
5	隋唐五代服饰	3	0	3		
6	宋金辽元服饰	3	0	3		
7	明代服饰	3	0	0		
8	清代服饰	3	0	3		
9	近现代服饰	3	0	0		
10	西方古代服饰	3	0	0		
11	中世纪服饰	3	0	3		
12	文艺复兴时期服饰	3	0	0		
13	巴洛克时期服饰	3	0	3		
14	洛可可时期服饰	3	0	3		
15	19 世纪服饰	3	3	0		

16	20 世纪服饰	3	3	0		
17	小计	48	12	36		

五、教学方法、手段

理论教学为主，穿插相关图片，适时结合相关视频

六、课程考核方式、方法

1、平时作业、考勤 30%， 2、期末考试 70%

七、课程采用的教材、参考书

使用教材：

《新编中外服装史》 中国轻工业出版社 陈东生、甘应进

参考教材：

《中西服装史》 上海人民美术出版社 张祖芳

《中国服装史》 上海人民出版社 黄能馥，陈娟娟

《西方服装史》 中国纺织出版社 华梅

《西洋服装史》 高等教育出版社 李当岐

《主题发型设计》实训课程教学大纲

课程名称：主题发型设计

适用专业：人物形象设计

总学时： 64 学时

实训学时： 43 学时

一、课程的性质、任务与课程的目标

（一）课程的性质、任务：

1、课程的性质：

《主题发型设计》课程属于华谊兄弟艺术学院人物形象设计专业的主要课程；以课内讲授与课内实操教学兼有的形式进行教学。

2、课程的任务：

①课程的基本任务：

以发型基础技术为主线，讲授各种发型为主要内容，注重培养学生的动手能力。掌握培养学生有较高的职业素养观察，分析，综合和解决全面问题的能力

②学完本课程后，学生应掌握的知识和技能：

学完本课程后，学生应该掌握各种生活、时尚、舞台、影视类型的发型技巧，具有发型师的基本造型能力，能够将发型制作能力运用到整体的形象设计中去；即为发型课程的提高与扩展，也为最后毕业作品课程整体造型设计与体现打下基础。

③本课程的特点：

课内讲授与实践教学兼有，以就业为导向，注重理论知识讲解与实践技能操作相结合，通过多媒体教学方式，使学生在掌握必要的化妆造型基本理论和操作技能之外，还拥有了一定的相关知识的拓展能力。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

（二）课程的教学目标：

1、基本知识要求：具备一定各类发型基本原理，了解各类年代发型特征，

了解一定艺术风格

2、基本技能要求：要求学生掌握各类主体发型制作技巧

3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式，从理论到实践的深入，熟练掌握发型造型的设计与塑造。

二、课程主要教学内容及教学要求

实训名称及内容	理论/实训 课学时数/ 周数	实习/实训场所
中国三十年代造型	3(第二周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习教师辅导考评	3(第二周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
古装男性假头套的造型	3(第四周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习教师指导考评	3(第五周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
复古类型发型造型	3(第七周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习教师指导考评	3(第八周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
各类主持人发型造型	3(第十周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习教师指导考评	3(第十一周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室

T 台时尚发型造型	3（第十三周）实训	德艺楼 103 化妆实训教室
学生练习教师指导考评	3（第十四周）实训	德艺楼 103 化妆实训教室
哥特、巴洛克、拜占庭式发型造型	3（第十六周）实训	德艺楼 103 化妆实训教室

四、考核方式及成绩评定方法

1、本课程考核方式

本课程考核方式：考查。

成绩评定方法：本门课程成绩=期末考试成绩+平日考核成绩。

2、本课程总成绩构成与分值设定

本课程总成绩满分为 100 分，其中构成与分值设定为平时成绩占到 80%，平时考勤占 20%（人物形象设计专业课程的学习和考核有别于其他专业，因为它的每一个教学过程都有相对的独立性，因此，本课程的考核方法采取分散式，即每一次作业都有分数，所有作业的平均分占总分的 80%，平时考勤分占总分的 20%）。

五、推荐教材及参考书

1、使用教材：

《发型基础》 徐家华 著 中国纺织出版社出版 2009 年 10 月

《生活化妆技能（第二版）》冯燕容 著 上海科学技术出版社 2010 年 1 月

《舞台时尚化妆》 吴娴 著 上海纺织出版社出版 2010 年

2、建议使用参考书：

(1)《形象设计基础》 主编：夏国富耿兵 上海交通大学出版社 2008 年 1 月

(2)《经典化妆》 凯文·奥库安 中国戏剧出版社 2006 年 12 月

(3)《黑光影楼数码化妆造型宝典》 黑光造型 长城出版社 2006 年 12 月

《主题发型设计》理论课程教学大纲

课程名称：主题发型设计

课程代码：650122

适用专业：人物形象设计

理论学时：21 学时

一、课程的性质、任务与课程的目标

（一）课程的性质、任务：

1、课程的性质：

《主题发型设计》课程属于华谊兄弟艺术学院人物形象设计专业的主要课程；以课内讲授与课内实操教学兼有的形式进行教学。

2、课程的任务：

①课程的基本任务：

以发型基础技术为主线，讲授各种发型概念为主要内容，培养学生有较高的职业素养观察，分析，综合和解决全面问题的能力

②学完本课程后，学生应掌握的知识和技能：

学完本课程后，学生应该掌握各种生活、时尚、舞台、影视类型的发型技巧，具有发型师的基本造型能力，能够将发型制作能力运用到整体的形象设计中去；即为发型课程的提高与扩展，也为最后毕业作品课程整体造型设计与体现打下基础。

③本课程的特点：

课内讲授与实践教学兼有，以就业为导向，注重理论知识讲解与实践技能操作相结合，通过多媒体教学方式，使学生在掌握必要的化妆造型基本理论和操作技能之外，还拥有了一定的相关知识的拓展能力。本课程具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽等特点，符合高职高专人才培养的要求。

（二）课程的教学目标：

1、基本知识要求：具备一定各类发型基本原理，了解各类年代发型特征，

了解一定艺术风格

2、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式，从理论到实践的深入，熟练掌握发型造型的设计与塑造。

二、课程主要教学内容及教学要求

实训名称及内容	理论/实训 课学时数/ 周数	实习/实训场所
中国三十年代造型特点讲解	3(第一周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
古装男性假头套粘贴的工具要领	3(第七周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
复古类型发型造型特点讲解	3(第十四周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
各类主持人发型造型特点讲解	3(第十周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
T 台时尚发型造型特征讲解	3(第十三周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室
哥特、巴洛克、拜占庭式发型造型特征讲解	3(第十六周) 实训	德艺楼 103 化妆实训教室

三、考核方式及成绩评定方法

1、本课程考核方式

本课程考核方式：考查。

成绩评定方法：本门课程成绩=期末考试成绩+平日考核成绩。

2、本课程总成绩构成与分值设定

本课程总成绩满分为 100 分，其中构成与分值设定为平时成绩占到 80%，平

时考勤占 20%（人物形象设计专业课程的学习和考核有别于其他专业，因为它的每一个教学过程都有相对的独立性，因此，本课程的考核方法采取分散式，即每一次作业都有分数，所有作业的平均分占总分的 80%，平时考勤分占总分的 20%）。

四、 推荐教材及参考书

1、使用教材：

《发型基础》 徐家华 著 中国纺织出版社出版 2009 年 10 月

《生活化妆技能（第二版）》冯燕容 著 上海科学技术出版社 2010 年 1 月

《舞台时尚化妆》 吴娴 著 上海纺织出版社出版 2010 年

2、建议使用参考书：

(1)《形象设计基础》 主编：夏国富耿兵 上海交通大学出版社 2008 年 1 月

(2)《经典化妆》 凯文·奥库安 中国戏剧出版社 2006 年 12 月

(3)《黑光影楼数码化妆造型宝典》 黑光造型 长城出版社 2006 年 12 月

《毕业设计（一）》课程教学大纲

课程名称：毕业设计（一）

适用专业：人物形象设计

总学时： 96 学时 实训 96 学时 理论 0 学时 （第四学期）

一、课程的性质、任务与课程的目标

（一）课程的性质、任务：

1、课程的性质：

《毕业设计（一）》课程属于华谊兄弟艺术学院人物形象设计的职业技术课程，以课内实操的形式进行教学。

2、课程的任务：

①课程的基本任务：

以最后走秀演出汇报为目的，以主《传承与时尚——旗袍设计与制作》内容，注重培养学生整体造型设计能力。让学生在学阶段有具体的造型作品。

②学完本课程后，学生应掌握的知识和技能：

学完本课程后，能够将之前所有学的化妆设计与制作、发型设计与制作、服装设计与制作、中西服装史等课程学习的内容最后以毕业设计作品的形式体现出来；为学生积累更多的实践经验，也为学生提供作品积累，使得学生在学习期间打下坚实的基础。

③本课程的特点：

课内以实践教学为主体，以就业为导向，注重知识讲解与实践技能操作相结合，通过各种教学手段与方式，使学生完成一件符合企业标准的整体造型作品。

（二）课程的教学目标：

1、基本知识要求：具备一定基本的服装设计基础，以及整体造型搭配能力。

2、基本技能要求：要求学生掌握服装设计与制作，化妆设计与体现的技法，发型设计与体现的技法，提高整体造型设计与制作能力。

3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式。

《整体造型设计与体现》课程结构设计

三、课型：

确定题目、教师讲解题目内涵要素、学生画设计图、教师点评、学生修改、最后制作完成

四、教学内容分析：

本教学内容由两大部分组成：一是教师确定题目，讲解题目内容要素，学生画设计图，在此过程中增加了学生的知识面，学生对主题有明确的理解能够更好运用各种元素设计服饰造型。

后者是确定设计图学生制作小样动手实践，教师适时指导为训练方法，引导学生熟练掌握整体造型搭配技巧。小样通过后在人台制作完成成品，由发型、化妆、服装老师分别对各自的环节进行在深入的指导。

教学重点：教学时如何理解主题内容，怎么寻找跟主题有关的资料，如何把发型、化妆、服装以最和谐的方法表现出来。

教学难点：思维定势的突破

三、教学对象分析：

本课程是人物形象设计专业学生总结性课程，是 1、2 年级整体课程最后汇总的表现。

四、教学目标。

（一）通过整体造型的训练使学生完全了解一个造型的整体流程与制作流程。

（二）通过学生对整体造型的制作与展示，他们对自己的职业生涯有一定的规划，对就业有清晰地目标。

四、课程学时分配表

序号	教 学 内 容	总学时	讲 课	实训	实习 / 实训教室
1	确定题目《清代旗袍设计与制作》 理解清代旗袍的元素 如何提取元素运用到造型设计中去	6	0	6	德艺楼 103、505
2	设计图表达	6	0	6	德艺楼 103、505
3	设计图修改确定服装配饰 发型化妆造型	6	0	6	德艺楼 103、505
4	设计图修改确定面料制作方法	6	0	6	德艺楼 103、505
5	小样制作	6	0	6	德艺楼 103、505
6	小样修改	6	0	6	德艺楼 103、505
7	服饰制作	6	0	6	德艺楼 103、505
8	服饰制作	6	0	6	德艺楼 103、505
9	服饰制作	6	0	6	德艺楼 103、505
10	化妆试妆	6	0	6	德艺楼 103、505
11	发型试妆	6	0	6	德艺楼 103、505
12	整体造型试妆	6	0	6	德艺楼 103、505
13	整体造型定妆拍照走秀	6	0	6	德艺楼 103、505
	合计	80	0	6	德艺楼 103、505

四、考核方式及成绩评定方法

1、本课程考核方式

本课程考核方式：考查。

成绩评定方法：100%本门课程成绩=60%期末考试成绩+40%平时成绩。

五、 推荐教材及参考书

1、使用教材：

- 《发型基础》 徐家华 著 中国纺织出版社出版 2009 年 10 月
《生活化妆技能（第二版）》冯燕容 著 上海科学技术出版社 2010 年 1 月
《舞台时尚化妆》 吴娴 著 上海纺织出版社社出版 2010 年

2、建议使用参考书：

- (1)《形象设计基础》 主编：夏国富耿兵 上海交通大学出版社 2008 年 1 月
(2)《经典化妆》 凯文.奥库安 中国戏剧出版社 2006年12月
(3)《黑光影楼数码化妆造型宝典》 黑光造型 长城出版社 2006年12月

《毕业设计（二）》课程教学大纲

课程名称：毕业设计(二)

适用专业：人物形象设计

总学时： 96 学时 实训 96 学时 理论 0 学时 （第四学期）

一、课程的性质、任务与课程的目标

（一）课程的性质、任务：

1、课程的性质：

《毕业设计(二)》课程属于华谊兄弟艺术学院人物形象设计的职业技术课程，以课内实操的形式进行教学。

2、课程的任务：

①课程的基本任务：

以最后走秀演出汇报为目的，以主《传承与时尚——旗袍设计与制作》内容，注重培养学生整体造型设计能力。让学生在学阶段有具体的造型作品。

②学完本课程后，学生应掌握的知识和技能：

学完本课程后，能够将之前所有学的化妆设计与制作、发型设计与制作、服装设计制作、中西服装史等课程学习的内容最后以毕业设计作品的形式体现出来；为学生积累更多的实践经验，也为学生提供作品积累，使得学生在学习期间打下坚实的基础。

③本课程的特点：

课内以实践教学为主体，以就业为导向，注重知识讲解与实践技能操作相结合，通过各种教学手段与方式，使学生完成一件符合企业标准的整体造型作品。

（二）课程的教学目标：

1、基本知识要求：具备一定基本的服装设计基础，以及整体造型搭配能力。

2、基本技能要求：要求学生掌握服装设计与制作，化妆设计与体现的技法，发型设计与体现的技法，提高整体造型设计与制作能力。

3、素质要求：注重对学生的创造性思维方式和创新精神的培养；提高学生的审美意识和审美能力，强化动手能力与制作的自觉性。学生通过学习该课程以后，能够建立新的思维方式。

《毕业设计（二）》课程结构设计

五、课型：

确定毕业秀题目、教师讲解题目内涵要素、学生画设计图、教师点评、学生修改、最后制作完成

六、教学内容分析：

本教学内容由两大部分组成：一是教师确定题目，讲解题目内容要素，学生画设计图，在此过程中增加了学生的知识面，学生对主题有明确的理解能够更好运用各种元素设计服饰造型。

后者是确定设计图学生制作小样动手实践，教师适时指导为训练方法，引导学生熟练掌握整体造型搭配技巧。小样通过后在人台制作完成成品，由发型、化妆、服装老师分别对各自的环节进行在深入的指导。

教学重点：教学时如何理解主题内容，怎么寻找跟主题有关的资料，如何把发型、化妆、服装以最和谐的方法表现出来。

教学难点：思维定势的突破

三、教学对象分析：

本课程是人物形象设计专业学生总结性课程，是 1、2 年级整体课程最后汇总的表现。

四、教学目标。

（一）通过整体造型的训练使学生完全了解一个造型的整体流程与制作流程。

（二）通过学生对整体造型的制作与展示，他们对自己的职业生涯有一定的规划，对就业有清晰地目标。

五、课程学时分配表

序号	教 学 内 容	总学时	讲 课	实训	实习 / 实训教室
1	确定题目《融合造型作品》 理解融合的造型设计元素 如何提取元素运用到造型 设计中去	6	0	6	德艺楼 103、505
2	设计图表达	6	0	6	德艺楼 103、505
3	设计图修改确定服装配饰 发型化妆造型	6	0	6	德艺楼 103、505
4	设计图修改确定面料制作 方法	6	0	6	德艺楼 103、505
5	小样制作	6	0	6	德艺楼 103、505
6	小样修改	6	0	6	德艺楼 103、505
7	服饰制作	6	0	6	德艺楼 103、505
8	服饰制作	6	0	6	德艺楼 103、505
9	服饰制作	6	0	6	德艺楼 103、505
10	化妆试妆	6	0	6	德艺楼 103、505
11	发型试妆	6	0	6	德艺楼 103、505
12	整体造型试妆	6	0	6	德艺楼 103、505
13	整体造型定妆拍照走秀	6	0	6	德艺楼 103、505
	合计	96	0	6	德艺楼 103、505

六、考核方式及成绩评定方法

1、本课程考核方式

本课程考核方式：考查。

成绩评定方法：100%本门课程成绩=60%期末考试成绩+40%平时成绩。

七、 推荐教材及参考书

1、使用教材：

- 《发型基础》 徐家华 著 中国纺织出版社出版 2009 年 10 月
《生活化妆技能（第二版）》冯燕容 著 上海科学技术出版社 2010 年 1 月
《舞台时尚化妆》 吴娴 著 上海纺织出版社社出版 2010 年

2、建议使用参考书：

- (1) 《形象设计基础》 主编：夏国富耿兵 上海交通大学出版社 2008 年 1 月
(2) 《经典化妆》 凯文·奥库安 中国戏剧出版社 2006年12月
(3) 《黑光影楼数码化妆造型宝典》 黑光造型 长城出版社 2006年12月

《毕业环节（实习+设计）》教学大纲

课程名称：毕业环节（实习+设计）

适用专业：人物形象设计

实训学时：450

一、本课程的性质、目的和任务

（一）性质：毕业环节（实习+设计）是应用服装设计与加工专业的专业实践课程。是高职专科课程中最重要的毕业实习训练环节，贯穿第六学期 16 周、总学时 450。

（二）目的：强化专业综合技能，总结运用所学知识，通过毕业设计，系统而有效的加深对新知识、新思想的提升，拾遗补缺，为就业奠定扎实的专业基础。

（三）任务：通过毕业顶岗实习，在实习岗位学习和提高对本专业知识技能在社会及市场中的实际应用能力和技能市场化认识、促进知识运用转化的实际操作能力、检验个人知识储备专业技能市场表现、分析人才市场需求、寻找就业切入点，以专业知识技能提高就业竞争力。

1、基本内容和要求

（一）内容：完成 15 周实习、毕业顶岗实习手册、毕业作品系列设计。

（二）要求：通过对社会及职场真实的接触及了解，理解本专业在实际应用中的实际情况；锻炼学生知识运用能力和自我学习能力，使其能尽量将所学技能运用到实际岗位中，并根据实习岗位要求自主学习和提升；锻炼学生的交流沟通能力、合作能力以及工作中发现问题、解决问题的能力；加深学生对自我约束能力在企业中重要性的理解；通过反馈信息，改进专业课程设置、增强教学管理、全面提升教学质量工作。

三、实习内容与重点

毕业顶岗实习是教学计划中实践性教学环节的一个重要组成部分，在企业实习的 16 周时间里，学生需要完成顶岗实习手册和毕业作品设计。

（一）毕业顶岗实习手册（详见手册）

（二）毕业作品系列设计（详见实施计划）

- 1、设计内容：一本毕业作品方案册；二幅设计作品成衣。
- 2、设计主题：服装款式设计、服装结构设计、服装面料设计等。
- 3、作品打印：服装成衣图片展示并刻录光盘，

四、与其它课程的关系

毕业服装（实习+设计）与专业所学课程有着密切的联系，它是高职专科课程中最重要的最后实践综合应用的训练环节。是授予毕业证书的必备条件。

五、毕业实习学时分配

实习名称	实习内容介绍	实训课时数	实训场所
毕业顶岗实习	见实施计划	450	企业

六、毕业实习考核与评价

毕业顶岗实习的成绩是学生学籍成绩管理的内容之一，毕业顶岗实习成绩分优、良、中、及格、不及格，实习不及格不予毕业；通过在企业实习的 15 周时间里，学生必须完成企业安排的岗位实习内容，专业根据毕业顶岗实习手册和毕业作品设计的完成情况，给予优、良、中、及格、不及格等考评成绩。

七、推荐教材及实验实训指导书、参考书

指导资料：《毕业顶岗实习手册》、《人物形象设计专业毕业实习实施计划》