

基于交叉、融合、应用为特征的《特效化妆》课程教学改革与实践

闫小宇 董芳 马烁

(河北传媒学院 美术与设计学院, 河北 石家庄 050000)

【摘要】特效化妆课程基于交叉、融合和应用为特征,而目前我国高校特效课程发展存在特效化妆教室的建设不完善、先进特效材料不全;理论脱离实践、教学内容滞后;缺乏集理论、实践为一体的特效化妆教材等问题,因此本课题将着眼点放在如何推进特效化妆课程的教学改革与实践研究,从而促进特效化妆课程的改革与方展。

【关键词】交叉、融合、应用;特效化妆;改革与实践

一、国内外应用型本科在特效化妆课程上的教学思维

(一)探索国外应用型高校培养特效化妆人才与专业工作室的培养衔接思路

国内外高校旨在提高对美感、艺术的理解于无形的增长,涉猎的知识面更宽广系统,目的是培养综合性艺术人才。例如南加州艺术大学、北卡罗来纳州州立大学的化妆艺术专业等都进行本科和硕士层次的化妆人才培养,其特效化妆属于化妆专业的一个重要组成部分,也可作为未来学生就业的方向,可直接向好莱坞影视拍摄、迪士尼乐园等输送专业特效化妆人才。另一种培养途径是 college 培训中心,直接进行专业课程的学习而非学历教育,其特点是学费价格昂贵,高强度高压专业课程,以技能型工业性目标为主,工业化流畅学习直接接轨行业,对学生毕业后进入行业工作做到无缝连接,专业培训化程度更高。例如好莱坞特效工作室,直接进行项目培训,学员直接进入电影的前期人物造型的制作,通过项目制作来进行学习,对接行业进行高强度专业学习;第三种,自学方面,学习到科班以外的知识,由于个人自身因素,兴趣点不同,可对自身感兴趣的方向研究的更加深入,学习训练到

的技能有可能是行业急需,优势是可提高竞争力,但未进行系统性的学习,存在知识盲区的问题。

国外高校在特效化妆专业方向实行的是立体、交叉、融合并用于实际的电影拍摄的培养方式。以高校培养复合型艺术人才、特效工作室及 college 学校培养专业的特效化妆人才为主,专门为影视拍摄进行专业的特效化妆人才培养。

(二)国内高校培养特效化妆人才的方式途径

国内高校培养特效化妆人才,应重视影视拍摄片场及舞台剧院的实践,让学生在片场和剧院进行实践。目前我国高校培养的特效化妆人才主要以高等艺术院校和个人特效化妆工作室为主。2020年10月成立了中国舞台美术教育联盟(China Stage Art Educational Alliance,简称CSE)是中国开设戏剧影视美术专业的相关院校组成的非营利性教育组织。发展目标是:增进戏剧影视美术教育方面的交流;为开设戏剧影视美术专业的院校师生搭建一个教学、创作和研究的平台;促进全国戏剧美术教育事业的长足发展;建立具有中国特色的戏剧影视美术教育体系。通过院校之间的合作交流,增强了国内具有影视美术特效化妆专业的高校之间的专业交流,打破了艺术高校沟通的壁垒,以达到良性

的专业合作交流大循环。国内的第二种专业培养途径是个人的特效工作室。例如，肖进特效工作室、盛悦国际特效培训机构、超越特效培训、刘吉 fun house、希娜魔夫公司、AJ 特效工作室、羽光特效、智梦创造等。这些特效工作室以承接影视拍摄为主，招收学徒的形式直接进入行业边工作边学习，由于长期进行影视拍摄，影视行业资源丰富，培养的人才可直接进行影视拍摄，无缝连接工作。这些工作室教学属于非学历型教育，直接对标影视拍摄工作，但其缺点是生源层次良莠不齐，并且没有像高校一样更为系统的进行知识的梳理，所以后期可能会出现创作的后续储备不足，缺乏创新能力。

目前探索高校特效化妆课程增加实践、融合应用的培养方式，结合工作室教学培养模式，建立具有中国特色的特效化妆课程改革方式，更好的适应国内影视拍摄的需要。

二、《特效化妆》课程教学存在的问题

（一）特效化妆教室的建设不完善、先进特效材料不全

由于特效化妆的特殊性，需要有大型的特效制作室及工作室，并进行工作室的合理分区，包括翻模工作区、塑型工作区、模具烘烤吸尘工作区、毛发工作区及上妆工作区。由于特效化妆的制作材料不同，会涉及一些化学品应用，为避免材料之间的化学反应，每一个工作步骤都应该有一个相对独立的工作区域。目前大型特效化妆设备还不完善，工作区域划分较为混乱，有待进一步建设。

特效材料还远远不够，目前国外特效化妆的材料丰富，常用的硅胶、发泡乳胶、硫化乳胶、聚氨酯、玻璃纤维、树脂模具、明胶等。这些材料有些造价昂贵、有些具有腐蚀等特点，并未完全进入我国高校的特效化妆课堂，但为了最终效果及对接行业最先进的技术，我们应该及时更新特效化妆材料的应用。特效化妆设备及材料的准备，直接决定电影拍摄效果，应随时关注国际最新的特效材料更新换代，

及时引入教学并更新技术。我们也应该及时进行材料的探索与其它学科进行交叉融合，增加和化学、物理、材料、医学等专业的合作，积极探索特效化妆材料的实际应用，打造我们自己的材料研究基地，填补国内特效化妆材料研究完全依赖国外研究的现状并建立我们自己的材料运用标准。

（二）理论脱离实践、教学内容滞后

在参照行业标准及教学内容的指导下进行项目教学，建立真命题、真项目，围绕影视拍摄进行教学，在原系统理论教学的基础上，增加项目进行模块学习，电影拍什么、就教什么，要及时更新教学内容，有些特效化妆的材料及技术已经被淘汰，如86版《西游记》中很多妖怪运用硫化乳胶的造型已经被硅胶、发泡乳胶造型所取代。还要注重项目化教学，根据电影拍摄要求，指导学生在创作实践环节更加多样化，但仍需不断推进和完善，让学生熟悉拍摄及演出的整体设计及制作流程，让教学对接行业，促进产学研发展，提高学生学习的积极性。

（三）缺乏集理论、实践为一体的特效化妆教材

目前特效化妆教材较少，大多不符合目前的教学体系。当前所用的特效化妆教材是美国 Todd Debrececi 著，谢滋翻译版《特效化妆》，其书价格昂贵，其中出现的材料在国内不好进行购买，限制了制作和学习的效果。其中有些制作过程描述略有难度，不适合自学的人群进行特效化妆的学习。因此急需进行特效化妆课程教材的编撰，以适应不同层次的人想要学习特效化妆进行分层级的讲解。更需要编撰适合国内高校进行特效化妆教学关于交叉、融合、实践的要求，使特效化妆教材的编纂来符合教学的要求，适用于课堂教学，使特效化妆课程更完善。

三、《特效化妆》课程教学改革实践

特效化妆课程是戏剧影视美术设计专业（影视服化设计方向）专业必修课。电影电视业的蓬勃发展促进了特效化妆新技术、新材料的广泛应用，但

相较于实践，目前的理论尚欠不足，因此与本课程相关的技术与理论特点可归结为三点：

（一）综合学科交叉应用，技术发展快

特效化妆课程根据剧本要求，通过特效手段进行视觉假象的创作。结合人体结构需要进行医学解剖学的知识融入；根据材料的运用要结合化学、材料学的运用；在特效假皮的制作中还需要雕塑专业的技能；如果有仿真动物的运用，还需要机械学等知识的运用。因此特效化妆需要综合学科的交叉融合。还依据拍摄要求和摄影技术的不断更新，需要特效化妆的材料和技术应及时进行更新以达到拍摄效果的要求，促进了特效化妆技术的发展，要求特效化妆材料及技术要不断的进行发展和革新。

（二）课程融合应用，理论结合实践

在特效化妆的课堂，必须要理论结合实践，理论知识的搭建属于特效化妆的课堂的一部分，在理论依据的基础上进行实践教学，带着学生一步一步进行制作，通过不同的材料运用，制作时间、遇到的制作过程中的问题应及时得到老师的解决，从而达到最终的制作效果。例如肤蜡刀伤的制作，肤蜡的取量、延展油和酒精胶的运用，肤蜡的特性一定要在实际制作中掌握；刀疤水的伤痕效果要通过一遍一遍的涂抹已达到拍摄效果，根据教师上课演示的过程，学生可以更为直观的掌握材料的特性，达到事半功倍的效果。

（三）新材料、新设备促进技术变革

引入先进的特效化妆装备，促进新技术新材料的运用，及时更新行业技术，促进行业发展。根据国际行业标准，建立最新的特效化妆标准，以达到拍摄要求及工业化标准流畅的制作。新材料的创新运用，探索材料的发展，势必促进行业的发展及更新，使特效化妆得到良性的发展，从而建立我国自己的特效化妆行业标准，从而促进拍摄的效果提升。

根据此三特点，课程教学改革中形成的特色如下：

（1）调整教学思路，探索新技术及新兴材料。

深入跨学科交流，打破专业壁垒；由于特效化妆高度交叉、融合、应用的特征，需要学生在培养前期掌握大量化学、医学、机械、电学、艺术等交叉学科的综合知识才能更好的进行人物创作。根据国际化的行业内准则，注重教学研究与教学改革。任课教师应承担过演出活动，将教学中引入最先进的行业技术，并将行业技术结合最新的教学理念和教学方法运用到课堂之中，在此基础上创建新的教学法，提出实际案例或模拟案例教学的创新教学法的实施。还应参与到实践基地、剧院演出、影视拍摄中，在拍摄中遇到问题，教师带着学生及时解决遇到的问题并提出相应的改革。还可以以专业的理论发现问题，并及时得到解决，从而促进行业发展，为行业提供新鲜的血源。

积极探索最新的特效化妆材料的运用，与化学、材料、医学等学科进行合作探索新的特效化妆材料，以达到更好的拍摄效果，让我们自己掌握材料创新的主动权，以带动全新的学科交叉融合，促进新材料的创造，从而促进新技术的发展，刺激行业有更高水平的进步。建立中国特效化妆的材料标准，以促进行业的积极发展，培养复合型的人才。

（2）理论融合实践，课堂结合片场拍摄进行教学

逐步优化课程体系建设，探索特效化妆新的教学模式，让课堂结合实践拍摄案例进行项目化教学；以特效化妆工作室为实验室，逐步优化课程体现，带领学生探索新技术、新材料，为行业输送新鲜血液，探索新高度。注重跟踪特效化妆新技术的发展，结合综合学科交叉应用，并将其反映在教学内容中。

让学生通过真实的电影拍摄实践案例设计，掌握特效化妆从设计到实现技法的操作，从而掌握专业知识并能熟悉特效化妆的完整操作流程。教学过程中利用多媒体、片场影视基地参观拍摄、虚拟仿真案例等多种手段，将理论知识与实践相结合，提高学生的学习热情，培养学生科学的思维和创新的能力。

（3）准备出版集理论、实践为一体的特效化妆

教材。

自编教材应反映最新特效化妆技术、培养学生创新能力。从教材的编撰结构到内容应符合特效化妆行业内拍摄的需要,拍摄需要的最新材料及应用技术都应出现在教材中,要进行特效化妆的理论知识梳理,对完整的特效化妆专业体系进行较为完整的理论,以补充理论知识不足的问题。也要为有各个不同层次的学习需求的人做到分层次的讲解,以达到不同人对特效化妆专业学习的需求。

(4) 建设灵活的特效化妆课程评价体系。

建设相应的学分置换制度,推进适应应用型课程的评价体系,更为精准的促进专业教学的开展。目前的学分置换体系僵硬,阻碍了应用型课堂探索的积极性。应大力推进工作室化教学,以实训为教学,让学生通过实际的案例项目,影视拍摄前期制作等来换取相应的学分。还可以推荐专家讲座、国际交流活动来置换相应的学分,使学分置换更为灵活多效。与实践基地、片场、剧院联合进行实践实习,让学生了解完整的拍摄制作过程,在实际工作中解决学习的问题,以理论知识促进实践技能的提升,达到理论联系实际,理论指导实践的效果,从而促进学生学习的积极性,也能更好的对接行业,为学生未来就业打下基础。

(5) 加强与行业联系,构建行业标准;

争取通过剧场、剧组等实践,学习甚至参与项目设计及制作等方式,加大产学研合作,让学生更加明确今后发展,提高学习积极性。积极开展校企合作,通过开展专家讲堂、影视剧组实践、认知实习等方式,拓展学生的实践平台,培养学生的解决实际问题的能力。从而建立行业执行的标准,从而促进新技术的产生与行业的发展。

四、结语

随着我国影视行业蓬勃发展,特效专业人才紧缺,特效化妆的课程改革必将带动特效化妆专业人才的培养。本文通过调整教学思路,探索新技术及新兴材料;理论融合实践,课堂结合片场拍摄进行

教学;准备出版集理论、实践为一体的特效化妆教材;建设灵活的特效化妆课程评价体系;加强与行业联系,构建行业标准来进行探索。本课题的研究成果将会为建设应用型本科培养模式探索新的方法途径。从而促进特效化妆行业的发展,探索新技术、新材料建立我国最新的特效化妆行业标准,促进影视拍摄。我国影视行业资源丰富,并表现出旺盛的生命力与强大的吸引力。特效化妆行业的发展必将带动当地经济及就业发展。

参考文献:

- [1] 闫小宇,胡爽.浅谈特效化妆的创作与特效化妆师的职业素养[J].戏剧之家,2020(2):88.
- [2] 胡爽,闫小宇,邵辉,王晶.“双一流”建设背景下《舞台设计》课程教学改革与实践[J].科技导刊,2021(04):194-195.
- [3] 胡爽,闫小宇,王晶.突出知行合一、推进应用型高校实践教学的研究——以《舞台设计》课程为例[J].作家天地,2020(13):173+182.
- [4] 孙晓红.特效化妆的创作与特效化妆师的职业素养[J].戏剧-中央戏剧学院学报,2014,(3):95-100.
- [5] 宋牧原.新时代舞台美术人才培养的目标及方法——中国舞台美术教育联盟系列会议综述[J].演艺科技,2021(Z1):97-100.

基金项目:河北传媒学院2021年度教学改革研究项目:“基于交叉、融合、应用为特征的《特效化妆》课程教学改革与实践(编号:jw2021031)。”

作者简介:闫小宇(1989—),女,河北石家庄人,硕士,讲师,主要研究方向:舞台服装设计、特效化妆、戏曲服装研究;董芳(1984—),女,河北石家庄人,硕士,副教授,主要研究方向:戏剧影视美术设计研究;马烁(1989—),女,河北石家庄人,硕士,讲师,主要研究方向:传统及创新性服装研究。