第三批国家级一流本科课程申报书 (线上线下混合式课程)

课程名称:中国妆饰史

专业类代码: 1303

课程负责人: 李芽

联系电话: 13918169894

申报学校:上海戏剧学院

填表日期: 2023-12-12

推荐单位:上海戏剧学院

中华人民共和国教育部制 二〇二三年十一月

填报说明

- 1.专业类代码指《普通高等学校本科专业目录(2022)》 中的专业类代码(四位数字)。
- 2.须截图上传教务系统中课程已完成学期的开设信息。 申报课程名称须与教务系统中显示情况一致、所有团队主要 成员须为教务系统中显示的授课教师。
  - 3.文中○为单选;□可多选。
- 4.文本中的中外文名词第一次出现时,要写清全称和缩写,再次出现时可以使用缩写。
- 5.具有防伪标识的申报书及申报材料由推荐单位打印留 存备查,国家级评审以网络提交的电子版为准。
- **6.**涉密课程或不能公开个人信息的涉密人员不得参与申报。

一、课程基本信息

课程名称	中国妆饰史	是否曾被推荐 ○是 ●否									
课程负责人	李芽										
负责人所在单位	上海戏剧学院										
是否国家级一流本科专 业建设点	●是○否 (如是) 戏剧影视 专业名称 美术设计 专业代码 1303										
课程编码+选课编码 (教务系统中的编码)	020098										
课程分类	○通识课 ○公共基础课 □思想政治理论课 □创 □实验课	●专业课 新创业教育课 □教师教育课									
课程性质	○必修 ●选修										
开课年级	本科三年级										
面向专业	服装化妆设计										
学时	总学时: 54 线上学时: 18 课堂学时: 36										
学 分	2										
先修(前序)课程名称	中国服装史										
后续课程名称	无										
	《脂粉春秋:中国历代妆 978-7-5180-0368-6,李季 年1月	饰》,ISBN 芽著,中国纺织出版社,2015									
主要教材	月台省春秋 中国历代妆饰 李蘋素	序音 是 要 未初度是此中了"问从此后" 中国任政的特别性 的									

	2023年2月—2023年6月															
	字午字期, 2022-2023字年第二字期 任谋批判, 全音 谋程门败, 3, 谋程—上谋张抵败, 3															
	序号 承担单位	课程	华分	点 学时	讲t 学#	支 安敦	実践 学时	其它 学时	押件时	周次	单双	授课方式	上课班号			合班信息
	1 教务处	[110614]人文素券模块(通道 核心课程):中国服饰史	l 2.	0 3	6 3	16	0	0	2:	2-16		讲授	001		20/124	表演(戏剧影视)19级;表 演(音乐剧)19级;舞台设 计19级;灯光设计19级;服装 设计19级;化妆设计19级;戏 剧影视文学19级;戏副学19 级;戏剧影视文学19级;戏副学19 级;戏剧影视学演19级;广播 电视编导19级…
	2 舞台美术系	[020050]中国美术史	2.	0 3	6 3	16	0	0	2	1-9		讲授	001		48/4	舞台设计22级;灯光设计22 级;服装与化妆设计22级;绘 画22级
	3 舞台美术系	[020098]中国牧饰史	2.	0 3	6 3	16	0	0	2	10-18		讲授	001		20/2	服装设计20级;化妆设计20 级
最近两期开课时间	2022 全 年	手 2 月 —		任课教师	i. 李: 讲授 学时	芽 突線 学时	实践]	其它	tur.	周次	单双周	授器方式	上课 班号	上课班级 名 称	人数/ 班数 30/110	数、3、课程~上课票级数、5 合程信息 法院 (英国形状) 18版 表 院 (首年版7) 18版 18 有 设计 18版 17 发现 18版 18版 18 18版 18版 18版 18版 18版 18 18版 18版 18版 18版 18版 2 成形形 2 7 代育 电加 2 成形形 2 7 代育 电加
	字中字期、5021-2022字中第二字期 任理教料、 ケ 音 混程行数、3、混程一上混磨级数、5															
	序号 承担单位	课程	学分	点 学时	讲技 学时	実験 学时	実践 3	PH 4	/4 (\$18)	周次	単双	授课 方式	上课 班号	上课班级 名 称	人数/ 班数	合班信息 表演(戏剧影视)18级;表
	1 教务处	[110614]人文索养模块(道识 核心课程):中国版饰史	2. 0	36	36	0	0	0	2 2-	16	i	井授	001		50/88	演(音乐剧)18级:戏剧影 视文学18级:戏剧影视文学 《教育戏剧》18级:据说班 级:戏剧影视导新18级:广播 电视编写8级:播音与主持 艺术18级:张规摄影与制作1 8级:表演(京剧) 18级…
	2 舞台美术系	[020050]中国美术史	2. 0	36	36	0	0	0	2 1-	18		井授	001		49/4	舞台设计2021级:灯光设计2 021级:服装设计2021级;绘 画2021级
	3 舞台美术系	[020050]中国关术史	2. 0	36	36	0	0	0	2 1-	18		拼授	002		50/108	表演《戏剧颂報》18級:表演(音乐图》18级:表演(音乐图》18级:排台设计18级:排号设计18级:整装设计18级:统位设计18级:综广省级计划18级:或剧影视文学(数度) (18级:测证报图》
	4 舞台美术系	[020098]中国妆饰史	2. 0	36	36	0	0	0	2 1-	18		井授	001		21/2	18版: 浙山地版: 服装设计19级: 化妆设计19级
目化元批从几以上加	71															
最近两期学生总人数	71 人															
	●其他	课程														
	课程名	;称: 中国	引北	女伯	午	史										
	课程名称:中国妆饰史															
	学校:上海戏剧学院															
使用的大块细和	负责人: 李芽															
使用的在线课程	网址:															
	http://i.mooc.chaoxing.com/space/index?t=161901 2845388)															
	使用方式: ○MOOC ●SPOC															
课程链接及查看教学 活动的密码等	http://i.mooc.chaoxing.com/space/index?t=161901 2845388)															

二、授课教师(教学团队)

课程团队主要成员(序号1为课程负责人,总人数限5人之内)												
序号	姓名 出生年月 单位 职务 职称 手机号码 电子邮箱 授课任务											
1	李芽	1977 年	上海	教师	教授	13918169	13918169	主讲				

	11月	戏剧		894	894@163.	
		学院			com	

课程负责人和团队其他主要成员教学情况(500字以内)

教学任务

近五年承担的本科课程有:中国妆饰史、戏曲化妆、中国美术史、外国美术史、外国建筑史。承担的研究生课程有:中国古代服饰文化专题研究,中国古代服饰文物复原研究等。

教学研究

- 1. 2017年,"中国妆饰史"获上海市教委本科重点课程建设
- 2. 2021年,"中国妆饰史"获上海高等学校一流本科课程称号。
- 3. 2023年,"中国美术史"获2023年度上海高校市级重点课程立项。

教学奖励

- 1.2014年荣获首届上海高校青年教师教学竞赛二等奖
- 2.2016年,教材《脂粉春秋:中国历代妆饰》(李芽著)和教辅《耳畔流光:中国历代耳饰》(李芽著)获2015年度中国纺织工业联合会优秀出版物一等奖
- 3.2021年,教辅《中国古代首饰史》(李芽第一作者)获第五届中国出版政府奖图书奖提名奖
- 4. 2023 年 10 月,《中国古代首饰史》(李芽第一作者)获上海市第十六届哲学社会科学优秀成果奖之学科学术优秀成果奖著作类二等奖

三、课程目标(300字以内)

(结合本校办学定位、学生情况、专业人才培养要求,具体描述学习本课程后应 该达到的知识、能力水平)

学生应达到的知识:本课程致力于培养学生将动手实践能力和史论素养相结合,通过学习传统文化树立起对祖国的政治认同和家国情怀。尤其重视学生对服装化妆的历史传承性及其背后的历史背景与文化内涵的系统学习。并让学生掌握如何进一步对历史细节进行考证与研究,了解妆饰历史资料的获取方式与搜寻方法。

学生应达到的能力水平有:做到动手实践能力和历史考证能力双达标,拥有 大国工匠精神,在今后的舞台剧和影视历史剧的古妆人物造型设计工作中能做到 尊重历史,知来处,明去处。在时尚人物造型工作中能懂得如何提取中国元素, 创造符合中国审美的当代中国妆容形象,拥有高级的中国美学品格。同时,还要拥有团队精神和创新意识。

四、课程建设及应用情况(2000字以内)

(本课程的建设发展历程,课程与教学改革要解决的重点问题,混合式教学设计,课程内容与资源建设及应用情况,教学方法改革,课程教学内容及组织实施情况。课程成绩评定方式,课程评价及改革成效等情况)

一. 本课程的建设发展历程

本课程自 2002 年第一次开设,至今已二十余年。授课对象是上海戏剧学院服装化妆专业三年级本科生。这门课是中国服装史课程的细化和补充,主要讲述中国历代的化妆、发型和首饰的历史与文化。本课程的教材《中国历代妆饰》(李芽著)于 2004 年由中国纺织出版社出版,主要参考书目《中国古代首饰史》(李芽等著)于 2020 年由江苏凤凰文艺出版社出版,《中国妆容之美》(李芽、陈诗宇著)于 2021 年由湖南美术出版社出版。本课程 2015 年入选上海戏剧学院重点课程建设项目; 2017 年入选上海市教委本科重点课程建设; 2020 年,该课程的线上课程在超星网课平台正式上线,开启混合式教学的新尝试; 2021 年,获上海高等学校一流本科课程称号。

二. 课程与教学改革要解决的重点问题

这门课程要解决的重点问题就是**课程内容的建设**问题。因为这门课是上海戏剧学院的一门独创课程,其他学校没有可供学习与参考的经验与案例,一切都要教学团队从零开始自主建设,因此,这十几年来,教学团队一直在孜孜不倦地撰写专著与教案,进行深入的内容建设。先后出版了:《脂粉春秋:中国历代妆饰》(2015,中国纺织出版社)、《中国古代妆容配方》(2008,中国中医药出版社)、《漫话中华妆容》(2014,东华大学出版社)、《耳畔流光:中国历代耳饰》(2015,中国纺织出版社)、《中国古代首饰史》(2020,江苏凤凰文艺出版社)、《中国妆容之美》(2021,湖南美术出版社)等著作。

三. 混合式教学设计及教学方法改革

1. 线上有资源:资源的建设规格能够实现对知识的讲解

线上的资源是开展混合式教学的前提,因为混合式教学就是希望把传统的课

堂讲授通过微视频上线的形式进行前移,给予学生充分的学习时间,尽可能让每个学生都带着较好的知识基础走进教室,从而充分保障课堂教学的质量。使得在课堂上的讲授部分仅仅针对重点、难点,或者同学们在线学习过程中反馈回来的共性问题。因此本课程录制了 1500 分钟的视频内容,并上传了教学 PPT 和课外阅读材料,将课程内容讲授提前发布给学生先行自修,让他们在自学的基础上提出问题,思考问题,带到课堂上来讨论解决。同时,每周发布线上话题讨论,鼓励学生分享观点与资料,并及时回复。

2. 线下有活动: 活动要能够检验、巩固、转化线上知识的学习(参与讨论,翻转课堂,复原服饰现场展示等)

通过在线学习让学生基本掌握对基本知识点,在线下,经过老师的查缺补漏、重点突破之后,剩下的就是通过精心设计的课堂教学活动为载体,组织同学们把在线所学到的基础知识进行巩固与灵活应用。让师生之间的见面用来实现一些更加高级的教学目标,让学生有更多的机会在认知层面参与学习,而不是像以往一样特别的关注学生是否坐在教室里。比如我们设计了翻转课堂,让学生通过自学研究输出内容,现场展示讲解并回答在座同学的问题,既锻炼了他们的研究能力也锻炼了他们的表达能力;再比如线下复原服饰穿着方法讲解与体验,使学生们对古代服饰的内在结构、穿着方式、服饰礼仪都有直观地理解。

3. 过程有评估:线上和线下,过程和结果都需要开展评估

无论是线上还是线下都需要给予学生及时的学习反馈,这样才能增强他们的参与积极性。我们在超星线上教学平台上设计了一系列的在线小测试,这是反馈学生学习效果的重要手段。通过这些反馈,不仅让教学的活动更加具有针对性,让学生学得明明白白,也让教师教得明明白白。这些小测试的结果也可以作为过程性评价的重要依据,具有学习激励的功能。学习这件事既要关注过程也要关注结果,甚至我们应该对过程给予更多的关注,毕竟扎扎实实的过程才是最可靠的评价依据。平时作业线上发布,线上提交,教师及时批改点评,并通过分数权重设置,学生互评等方式激励学生自主学习,完成学习任务。

四. 课程内容与资源建设及应用情况

- 1. 课程内容建设除了上述专著的撰写,还包括教案的撰写与课程 PPT 编辑。目前教案编写已有二十万字, PPT 编辑千余幅。新形态教材《中国化妆史》已完稿,将于 2024 年在东华出版社出版。
- 2. 完成超星线上课程视频与音频内容的录制,视频总时长 25 个小时,音频 总时长 60 分钟。目前利用率都很高,学生反响良好。
- 3. 李芽老师创办学术公众号"东方妆道"和同名微博,在B站开设"李芽老师"自媒体账号,利用自媒体平台传播中国古代服饰文化,每周定期发布原创内容,公众号至今已发布原创文章 201 篇,B 站发布原创视频 83 个,作为学生们课程之外的加餐与补充,目前公众号粉丝 7000+,B 站粉丝 2.2 万+。

五. 课程教学内容及组织实施情况

本课程教学内容主要是教会学生们对中国从原始社会到二十世纪 80 年代期间的化妆、妆品、首饰与发型的历史面貌与隐含在其背后的文化内涵有一个比较系统地了解与认知,包括妆饰艺术中所蕴含的造型特色、实用特征、美学观念、典章制度、礼制规范等等,并对中国古代妆饰文化的研究方法、研究思路、主要参考书目和文献等有一个基本了解。同时,本课程也为同学们在今后的戏剧舞台人物造型与影视历史剧人物造型工作中,提供一个中国各个时期人物妆饰形象明确的历史参照与标准。

组织实施通过三方面来进行: 1、线上把这门课的基础知识通过微视频上线的形式进行前移,尽可能让每个学生都带着较好的知识基础走进教室,从而充分保障线下课堂教学的质量。并在线上发布人物造型考证与设计作业,让学生通过亲自动手参与研究考证与创意设计,来消化与理解课程的内容,懂得通过观看视频回放与资料分享来自行复盘知识点中的薄弱环节。2、线下课堂上的讲授部分主要针对重点、难点,来讲授具体知识体系,研究方法并进行案例分析,以及同学们在线上学习过程中反馈回来的共性问题。并且精心设计了课堂活动,比如翻转课堂、线下复原服饰穿着方法讲解与体验等。3、组织学生线上参与每堂课的讨论话题来发表各自观点,并与教师及同学进行头脑风暴。设计一系列在线小测试,及时让学生的学习效果得到反馈,教师则对作业及时进行批改并点评。

六. 课程成绩评定方式

期终成绩权重分布为:课堂签到占3%,课程积分占3%,作业占40%,课程

音视频占 24%,参与课堂讨论并发帖占 20%,考试占 10%。

七. 课程评价及改革成效等情况

本课程不仅**学生评教优秀**,而且在**同行间获得很好的口碑**,李芽老师因此受邀赴多所院校参加教学方法交流,例如 2020 年参加首届"华夏衣裳"中国高等院校服装史教学与学术研讨,宣读论文《中国古代妆容研究与教学探讨》;2020年12月19日,受邀参加 2020中华民族服饰文化国际学术研讨会,会上宣读论文《中国古代妆容研究与创新设计思考》;2021年4月15-17日,参加宁夏大学西夏研究院丝路服饰文化论坛,宣读论文《丝路妆饰文化对中原的影响》;2021年10月29日,江西服装学院召开第三届"华夏衣裳"中国高等院校服装史教学与学术研讨会,宣读论文《中国妆容的成型时代:汉代妆容造型研究》;2022年7月3日,参加中国国际时尚论坛"从心守矩:东方美学的形与韵",会上宣读论文《舍得与多元:当代中国妆》;2022年8月17日,参加全球首届"中国妆高峰论坛",进行了《中国妆容之美及其当代转化》主题演讲;2023年11月23日,在中国国家地理大讲堂讲述《从中国脸品味中国妆》。在改革成效方面,由于线上线下混合式教学的完善,学生可以随时收看回放,下载课程资料,并在网上留言与教师和同学之间互动,同时翻转课堂又给了学生自主研究与输出的机会,授课效果明显得到改善。

五、课程特色与创新(500字以内)

一. 课程特色:

- 1. 本课程为全国首创,填补了专业空白。中国妆饰史是中国服装史课程的细化和补充,是李芽老师首创开设的,在其他院校,这门课的内容一般是作为服装史课程的一个分支简单带过。在上海戏剧学院,由于舞台化妆是一个重要的独立教学分支,因此对于化妆史与首饰史进行细化地分析与研究就变得十分必要。
- 2. **自主建设所有教材与参考书目。**2004年,李芽出版 20 万字专著《中国历代 妆饰》,详细讲述中国古代化妆与发型史的演变,这是国内第一本此专题的 通史类著作。2008年,李芽又出版了 22 万字的《中国古代妆容配方》,这是 国内第一本系统的古代妆品配方汇编集。2020年,李芽和团队共同出版了

90 万字的著作《中国古代首饰史》,这是国内第一本首饰史的通史类著作,并荣获第五届中国出版政府奖图书奖提名奖,和上海市第十六届哲学社会科学优秀成果奖著作类二等奖。2021年7月,李芽和陈诗宇出版《中国妆容之美》,制作了中国第一部中国古代妆容图谱。

二. 教学改革创新点:

- 1. 大力建设超星线上教学内容。自 2020 年第一次为本科生在超星平台开设"中国妆饰史"线上课程,至今已发布视频 1500 分钟,音频 60 分钟,电子书 13本,文案 3 万余字。
- 2. 拓展多渠道线上共享资源。李芽老师创办学术公众号"东方妆道"和同名微博,在B站开设"李芽老师"自媒体账号,利用自媒体平台传播中国古代服饰文化,每周定期发布原创内容。公众号至今已发布原创文章 201 篇,B站发布原创视频 83 个,作为学生们课程之外的加餐与补充。并建立微信群与学生随时互动交流,为学生提供了大量可以随时复盘的线上专业内容与交流渠道。

六、课程建设计划(500字以内)

一. 建设计划

- 1. **继续提升课程内容的广度与深度**,让线上课程和线下课程的内容都更加充实与生动。持续进行课程教案和教学 PPT 的修订与完善,增加线上共享资料,丰富与学生互动的环节设计,如线上互动答疑,课程定期加餐等。
- 2. **在课程内容设计上要充分体现前沿性与时代性**,计划增加现当代中国代表化 妆师作品分析及观念分享部分。
- 3. **增加课程的研究性内容**,让学生主动参与到历史细节的考证中来,而不仅仅只是被动的接受知识,要主动成长为知识的创造者和输出者。

二. 需要进一步解决的问题

- 1. **完善课程的内容建设**,继续自主撰写教辅书籍。如持续深入中国古方妆品的复原研究,开展中国戏曲化妆史的撰写,探寻"何为当代中国妆?"等,并陆续出版相关专著与教材。
- 2. 适度增加探究型实践环节。如古方妆品复原制作,让学生通过动手来体验中

国传统造物思想,以调动学生兴趣的方式来激发学生的探究热情。

三. 改革方向和改进措施

建设自动化和可视化程度更高的多媒体教学课件,增强授课内容各部分的联动关系。线上部分增加项目探究和讨论的比重,深化课程的研究性与综合性内容。让本课程在本学科中起到示范引领作用,并进而在相关院校推广。同时,增加课程的思政内容,培养至善至美的艺术人才。

七、附件材料清单

1. 课程负责人和团队成员的 10 分钟"说课"视频

[含课程概述、教学设计思路、教学环境(课堂或线上或实践)、教学方法、创新特色、教学效果评价与比较等。技术要求:分辨率720P及以上,MP4格式,图像清晰稳定,声音清楚。视频中标注出镜人姓名、单位,课程负责人出镜时间不得少于3分钟。"说课"使用的语言及字幕为国家通用语言及文字。]

2. 教学设计样例说明

(提供一节代表性课程的完整教学设计和教学实施流程说明,尽可能细致地 反映出教师的思考和教学设计,在文档中应提供不少于5张教学活动的图片。要 求教学设计样例应具有较强的可读性,表述清晰流畅。课程负责人签字。)

- 3. 最近一学期的教学日历
  - (申报学校教务处盖章。)
- 4. 最近一学期的测验、考试(考核)及答案(成果等)
  - (申报学校教务处盖章。)
- 5. 最近两学期的学生成绩分布统计
  - (申报学校教务处盖章。)
- 6. 最近两学期的学生在线学习数据
  - (申报学校教务处盖章。)
- 7. 最近一学期的课程教案
  - (课程负责人签字。)
- 8. 最近一学期学生评教结果统计
  - (申报学校教务处盖章。)
- 9. 最近一次学校对课堂教学评价
  - (申报学校教务处盖章。)
- 10. 教学(课堂或实践)实录视频

提供完整的一节课堂实录视频(标注课程内容、课程对象、上课时间以及上课地点,至少40分钟。技术要求:分辨率720P及以上,MP4格式,图像清晰稳定,声音清楚。教师必须出镜,视频中需标注教师姓名、单位;要有学生的镜头,并须告知学生可能出现在视频中,此视频会公开。少数民族语言视频须配国

家通用语言字幕。)

11. 课程团队成员和课程内容政治审查意见

(申报课程高校党委负责对本校课程团队成员以及申报课程的内容进行政审,出具政审意见并加盖党委印章;团队成员涉及多校时,各校党委分别对本校人员出具意见;非高校成员由其所在单位党组织出具意见。团队成员政审意见内容包括政治表现、是否存在违法违纪记录、师德师风、学术不端、五年内是否出现过重大教学事故等问题;课程内容审查包括价值取向是否正确,对于我国政治制度以及党的理论、路线、方针、政策等理解和表述是否准确无误,对于国家主权、领土表述及标注是否准确,等等。)

12. 课程内容学术性评价意见

[由学校学术性组织(校教指委或学术委员会等),或相关部门组织的相应学科专业领域专家(不少于3名)组成的学术审查小组,经一定程序评价后出具。须由学术性组织盖章或学术审查小组全部专家签字。无统一格式要求。]

13. 学校支持混合式教学、认定混合式教学工作量等有关政策文件(选择性 提供)

(申报学校盖章。)

14. 其他材料,不超过2份(选择性提供)

以上材料均可能在网上公开,请严格审查,确保不违反有关法律及保密规 定。