

21 世纪高等医学院校教材

供医疗美容技术、医学美容（本科、大专层次）各相关专业使用

美容医学艺术与形象设计

俞涛石 主编

科学出版社

www.sciencep.com

21 世纪高等医学院校教材

供医疗美容技术、医学美容(本科、大专层次)各相关专业使用

美容医学艺术与形象设计

主 编 俞涛石 (宜春学院美术与设计学院)

副主编 尹经氏 (宜春学院音乐舞蹈学院)

编 者 (以编写章节为序)

夏雪敏 东南大学艺术传播系

何 伦 东南大学医学人文学系

黄 晨 宜春学院美术与设计学院

黄 韬 宜春学院美术与设计学院

陈汉杰 江西农业大学园林与艺术学院

简 川 宜春学院美术与设计学院

赵 霞 大连医科大学美容医学院

部分插图作者 (宜春学院)(以编写章节为序)

素描 俞涛石 涂 祁 冯 华

色彩 胡荣春 曾 斌(赣西日报社)

摄影 万 芒

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书是目前较为全面、系统、新颖的国内第一部供本、专科医疗美容技术使用的论述美容医学艺术与形象设计的教材。全书共分:艺术与形象设计概述、绘画基础Ⅰ、绘画基础Ⅱ、现代数字艺术与形象设计等八章内容。全书配图较多,部分图做成彩色,美观易理解。特点是:图文并茂、适用性强。

本书可供高等医学院校医疗美容技术、美容医学专业本科及高职高专学生使用,也可供临床和教学工作者参阅。

本书配套教学课件,可登录科学出版社网站 [www. sciencep. com](http://www.sciencep.com) 下载。

图书在版编目(CIP)数据

美容医学艺术与形象设计/俞涛石主编. —北京:科学出版社,2006
(21世纪高等医学院校教材)

ISBN 7-03-017740-1

I. 美… II. 俞… III. 美容术—医学院校—教材 IV. R622

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第085473号

责任编辑:郭海燕 李国红 李 君 / 责任校对:温至丽

责任印制:刘士平 / 封面设计:黄 超

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2006年8月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2006年8月第一次印刷 印张:11 1/2 插图:4

印数:1—5 000 字数:270 000

定价:24.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈双青〉)

医疗美容技术专业教材建设专家委员会 委员名单

主任委员 彭庆星

委 员 (按姓氏笔画排序)

于 江	王向义	亢晓冬	刘 宁
刘 玮	刘 菡	刘典恩	刘林嶠
孙建国	米亚英	李 俊	李 祥
吴景东	何 伦	张春娜	陈建新
易光华	郑 荃	胡琼华	赵永耀
俞涛石	彭庆星	蒋 钰	韩英红
裘名宜	赖 维	潘华凌	

序

2004年5月20日,中华人民共和国卫生部、中华人民共和国教育部联合发布的卫科教发[2004]167号文件《关于印发〈护理、药学和医学相关类高等教育改革和发展规划〉的通知》,对我国本科及高职高专的“医疗美容技术”教育有了明确的要求;2005年4月,教育部又将“医疗美容技术”教育正式列入了大学本科教育目录。从而开启了紧闭多年的一个特殊专业教育事业的大门,这是我国美容医学教育事业的一次飞跃,也是我国美容医学事业发展的一个新台阶。

根据教育部有关部门的统一部署,科学出版社和中华医学会医学美学与美容学分会在有关高校的支持下,抓住机遇,适时地组织编写这套全国统编教材,可喜可贺!

本系列教材分为《医学概论》、《人体美学解剖学》、《美学与医学美学》、《美容药理学》、《美容化妆品学》、《美容医疗技术》、《美容外科与护理技术概论》、《美容皮肤治疗技术》、《美容牙科技术》、《中医美容技术》、《美容营养学》、《美容心理学》、《美容医学伦理学》、《美容医学艺术与形象设计》、《美容医学咨询与沟通》、《医用化学》、《美容医学微生物学与免疫学》及《美容医学英语》共18部。每部教材本身都力求其自身学科内涵之丰富、外延之完整,因此,各部之间难免有些内容的合理交叉。这既是各部教材的内在规律所决定,也是学科阶段性发展过程中的必然。

本系列教材各部的主编和部分副主编,大都选自于有多年办学经验的高校的专业教师,有些难以在有多年专业办学经验的高校中选定,也从其他高校的较高专业水平的教师中选定。他们都是在本课程的教学实践和科学研究方面取得突出成就的中青年学者,他们在这次教材编写过程中表现了较高的积极性、经受了锻炼、探索了经验、展示了才华,这是值得庆幸的!

任何事物都是一分为二的。由于种种原因,本系列教材不可能是完美无瑕的,作者们欢迎各用书院校和广大读者的批评帮助,他们一定会十分感激。

中华医学会医学美学与
美容学分会主任委员

2006年元旦

前 言

历经一年多的时间,《美容医学艺术与形象设计》一书,现已编写成册。本书的付梓凝聚着专家、教授们的大量心血,编者希冀能给从事美容医学专业的莘莘学子有所裨益。

当把美容医学与艺术结合在一起研究,不难发现美容与艺术的关系有多么密切,两者都与“美”相融在一起。研究“美容”一定要研究“美”的规律,要研究“美”的规律,就不能离开艺术的规律与法则的研究;要掌握好艺术的规律与法则,则必须对造型艺术、音乐乃至现代艺术的表现手段和工具加以了解,并进行实质性的训练。

撰写本教材的目的,一方面是通过较明晰的理论阐述,对“美”的基本规律和要素有所剖析,诠释“美”的原理和“自然美”与“装饰美”的共性与关联;另一方面,将技能性课程进行系统化,并指导学生由浅入深、循序渐进地进行各种造型的基础训练。

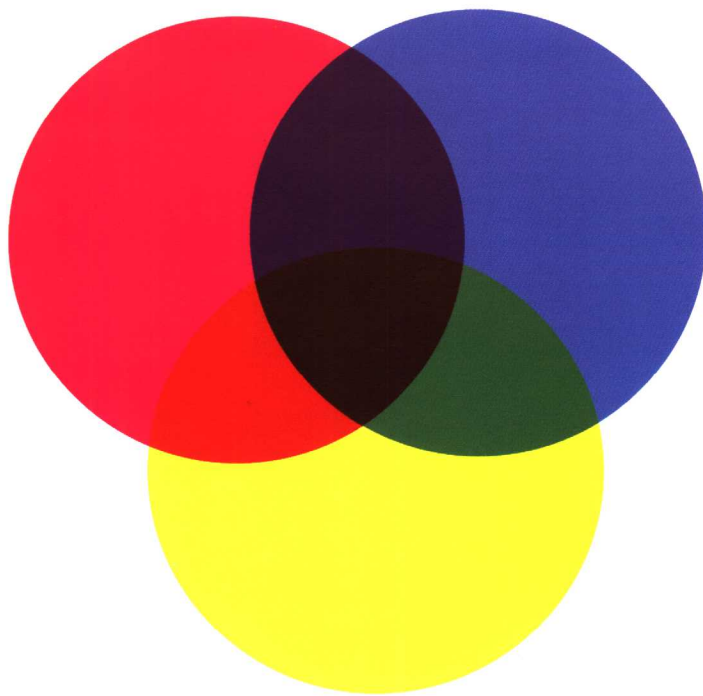
在本教材实施前,出于对学生的考虑,我们把造型基础课程的内容进行了认真的斟酌和选择;增加了相关科目的基础内容,如数字艺术的软件应用、形象化妆基础以及数码摄影等,力图使同学们能通过这些课程的学习,基本了解和掌握艺术形象设计的技能和手段,提高造型能力和审美能力,增强艺术素养,从而更有效地从事美容医学工作。

另外,本教材专门编写了“音乐”这一章。音乐是艺术中不可缺少的重要组成部分,它不仅表达人的思想感情、陶冶人的情操,还能调节人的心境。一个懂得美的人,一定要懂得音乐的内涵。学习音乐的基本知识,能更完善人的性情修养,更好地为美容医学事业服务。

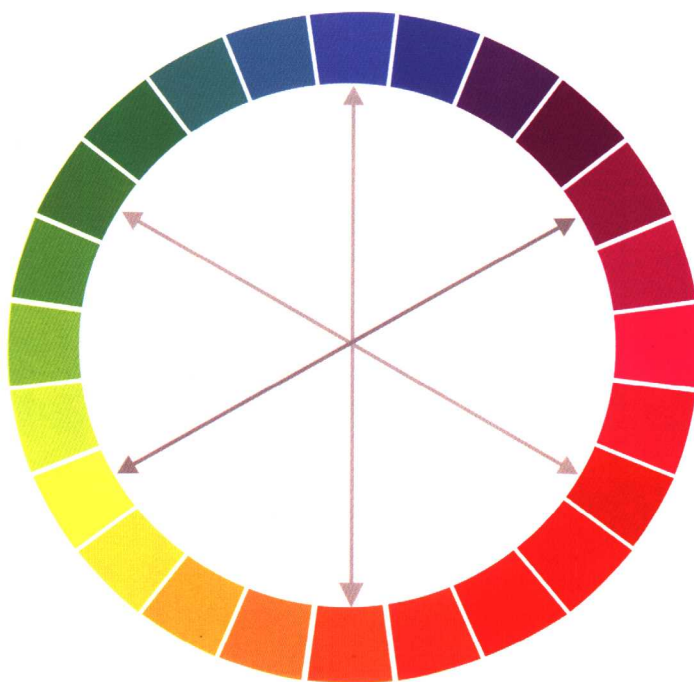
俞涛石

2006年6月

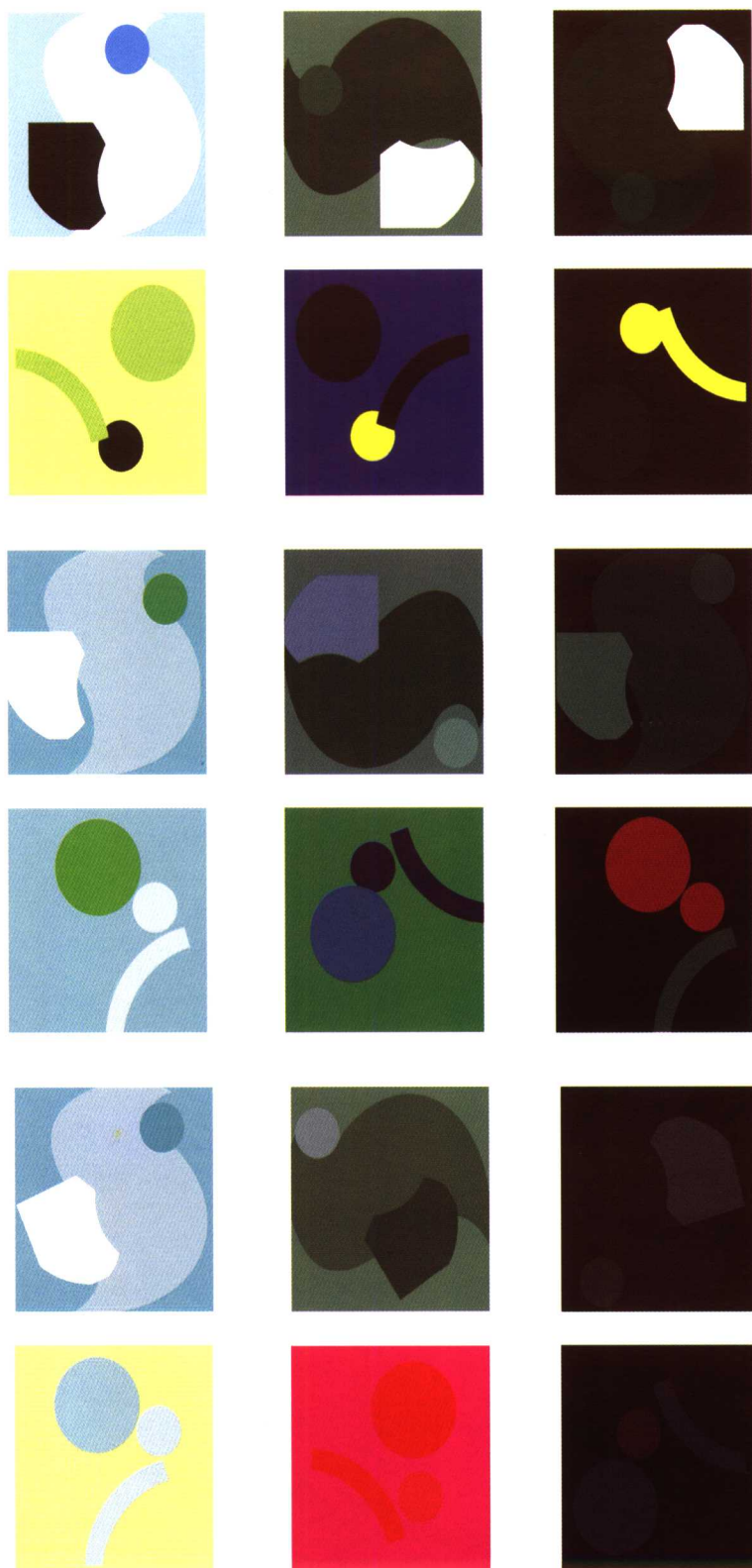
彩 图

彩图 1 色料的三原色

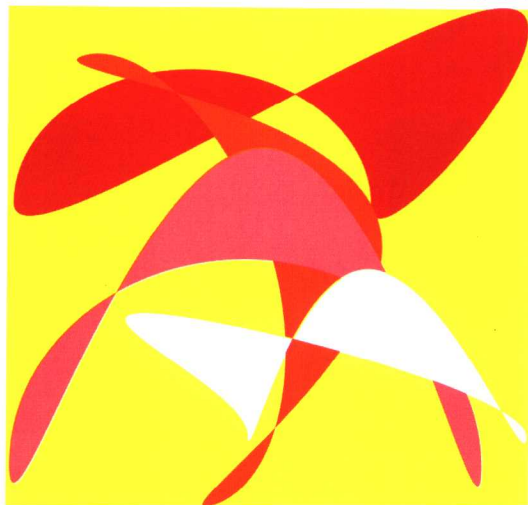
彩图 2 色相环

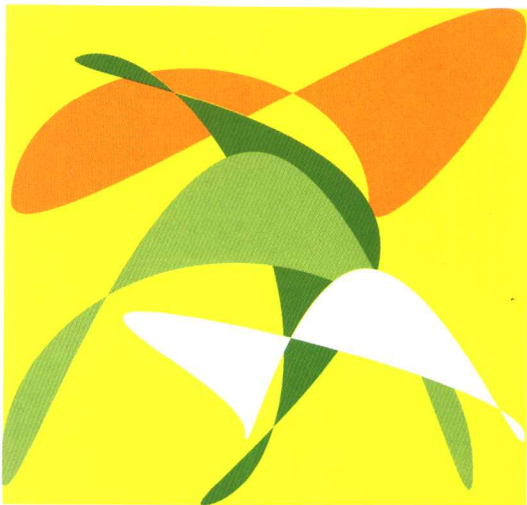
彩图3 色彩明度对比(曾斌)

彩图4 色相对比图1(俞涛石、曾斌)

彩图5 色相对比图2(俞涛石、曾斌)

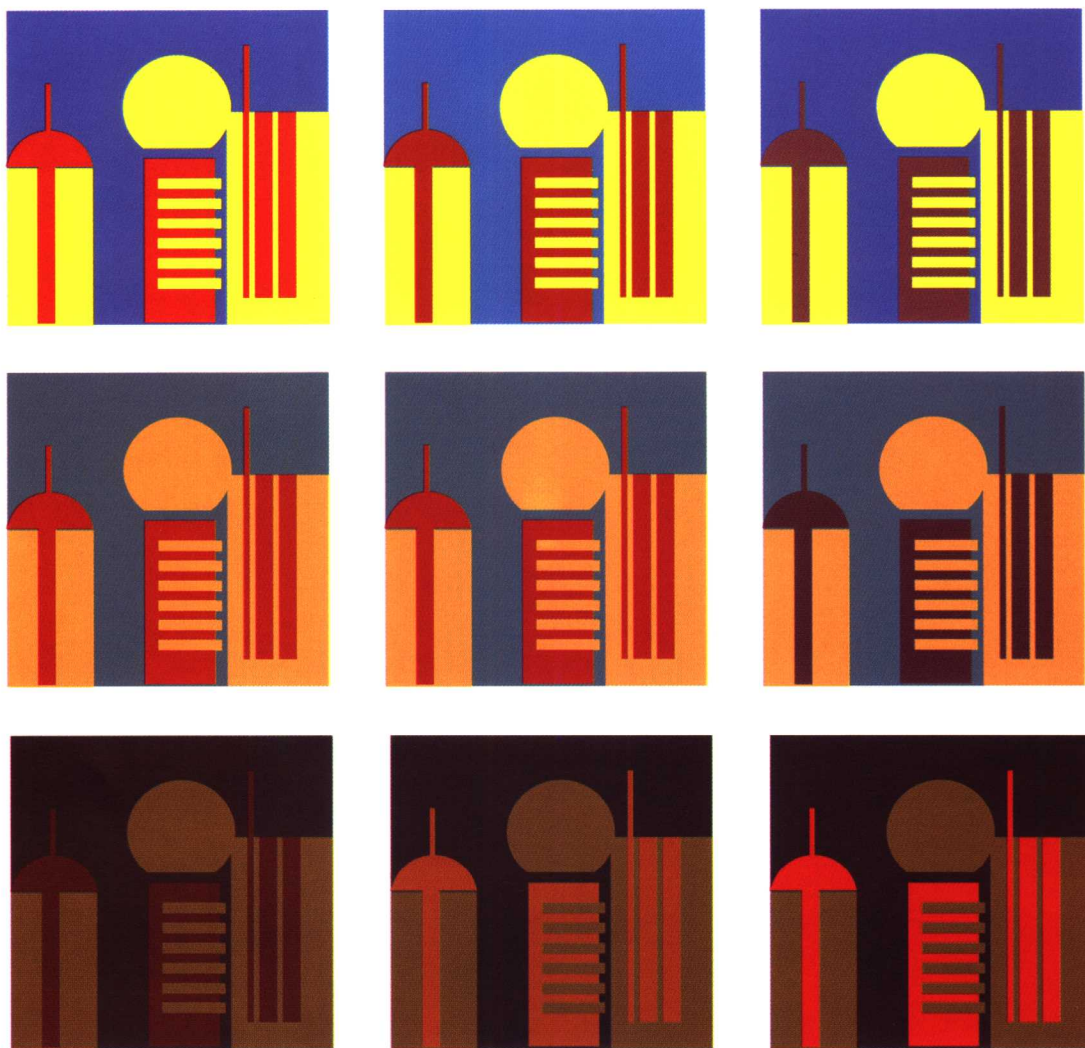
彩图6 色相对比图3(俞涛石、曾斌)

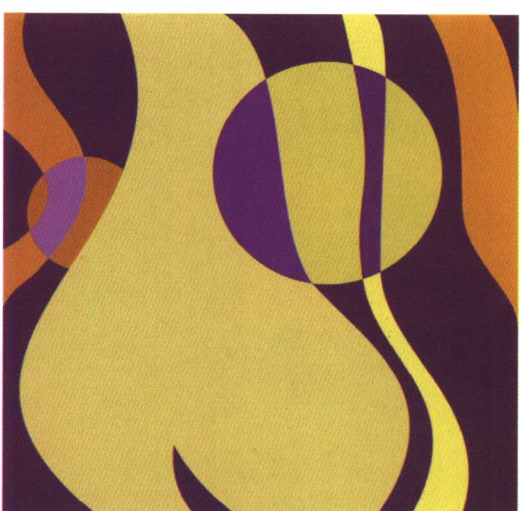
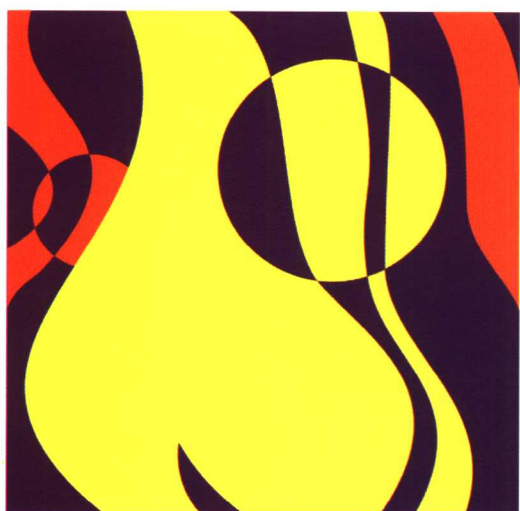
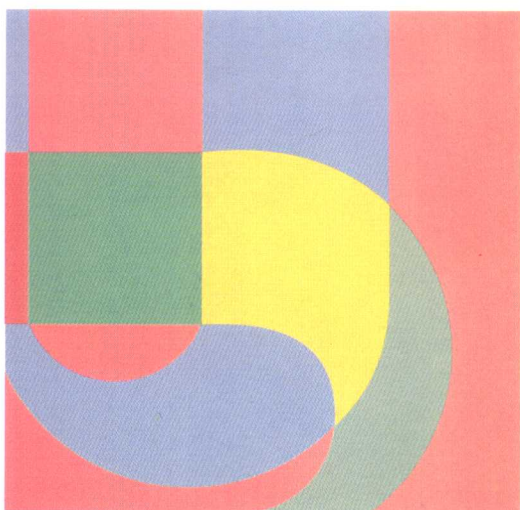
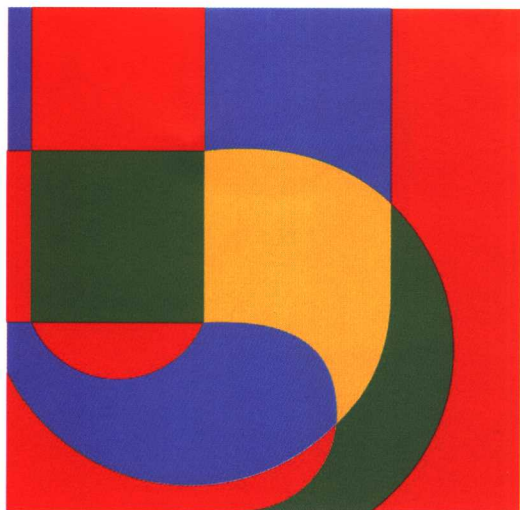
彩图7 色相对比图4(俞涛石、曾斌)

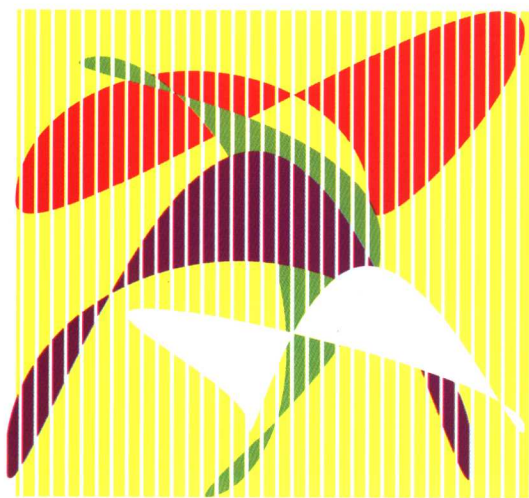
彩图8 色相对比图5(俞涛石、曾斌)

彩图9 色彩纯度对比(俞涛石、曾斌)

彩图 10 色彩同一调和图 1 (俞涛石、曾斌)

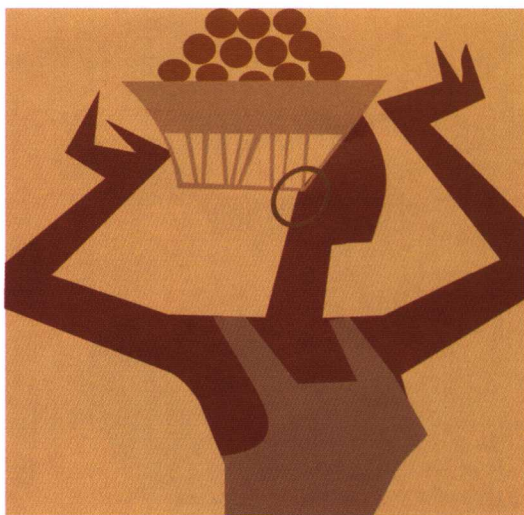
彩图 11 色彩同一调和图 2 (俞涛石、曾斌)

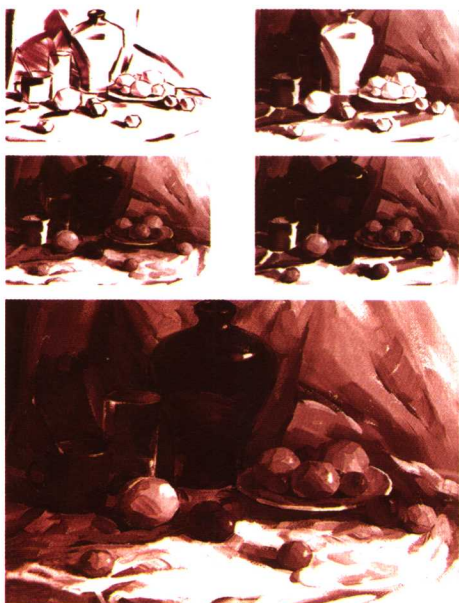
彩图 12 色彩同一调和图 3 (俞涛石、曾斌)

彩图 13 色彩类似调和图 1 (曾斌)

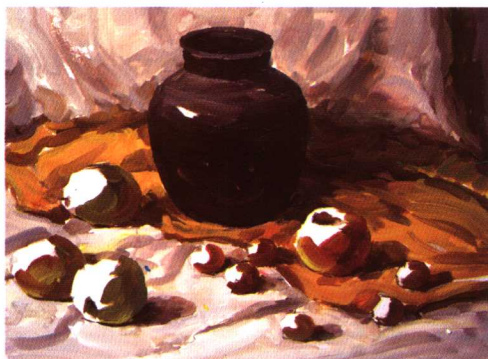
彩图 14 色彩类似调和图 1 (曾斌)

彩图 15 单色水粉静物写生 (选自《美术高考网资料》)

彩图 16 色彩水粉静物写生图 1 (胡荣春)

彩图 17 色彩水粉静物写生图 2 (胡荣春)

彩图 18 色彩水粉静物写生 3 (胡荣春)

彩图 19 色彩水粉静物写生图 4 (胡荣春)

彩图 20 色彩水粉静物写生图 5 (胡荣春)

彩图 21 色彩水粉静物写生图 6 (胡荣春)

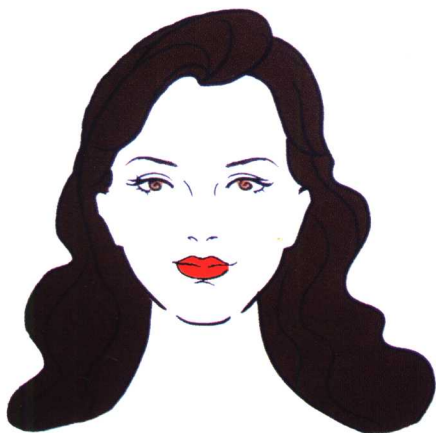
彩图 22 色彩水粉静物写生图 7 (胡荣春)

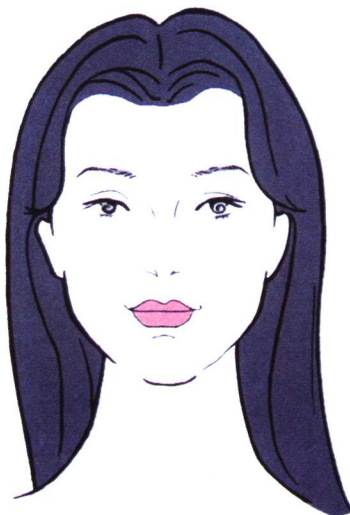
彩图 23 色彩水粉静物写生图 8 (胡荣春)

彩图 24 春季型肌肤色调

彩图 25 秋季型肌肤色调

彩图 26 夏季型肌肤色调

彩图 27 冬季型肌肤色调

彩图 28 脸部化妆图 1

彩图 29 脸部化妆图 2

彩图 30 脸部化妆图 3

彩图 31 脸部化妆图 4

目 录

序

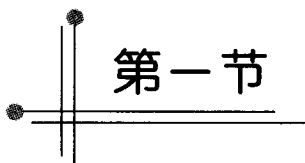
前言

第一章 艺术与形象设计概述	(1)	第二节 形象设计中 3DS MAX 的使用	(50)
第一节 艺术与美	(1)	第三节 Photoshop 数字形象塑造及修改	(75)
第二节 形象美的基本要素	(4)	第五章 雕塑艺术造型基础	(90)
第三节 自然美与装饰美	(7)	第一节 概论	(90)
第二章 绘画基础 I	(10)	第二节 雕塑简史	(91)
素描	(10)	第三节 雕塑制作	(94)
第一节 素描概述	(10)	第六章 形象化妆基础	(101)
第二节 石膏几何形体写生	(16)	第一节 人体肤色与脸形分类 ..	(101)
第三节 静物素描	(20)	第二节 化妆工具及化妆品	(104)
第四节 石膏像写生	(23)	第三节 基础化妆	(114)
第五节 人物头像写生	(27)	第四节 矫正化妆	(128)
第六节 人物形体速写	(30)	第七章 数码相机的拍摄技术	(140)
第三章 绘画基础 II	(41)	第一节 数码相机	(140)
色彩	(41)	第二节 数码相机的拍摄技术 ..	(146)
第一节 色彩基本原理	(41)	第三节 数码相机的拍摄艺术 ..	(147)
第二节 色彩的对比	(42)	第四节 数码相机的用光	(149)
第三节 色彩调和	(44)	第五节 数码相机与曝光	(152)
第四节 色彩训练基础——水粉画	(45)	第八章 音乐	(154)
第四章 现代数字艺术与形象设计 ..	(49)	第一节 音乐的本质	(154)
第一节 数字艺术在美容医学中的 ..	(49)	第二节 音乐欣赏基本知识	(163)
作用及意义	(49)		
附 歌曲	(170)		

第一章

艺术与形象设计概述

第一节 艺术与美

艺术,一个多么美丽而高尚的字眼!“没有艺术,人类生活便会黯然失色!”(雨果)

美,同样是一个千百年来令人感兴趣的话题。当我们将美容医学看做是一门塑造人体美的艺术的时候,首先也应该理解什么是“艺术”,什么是“美”。

一、艺术的概念

古往今来,关于艺术的讨论与探索层出不穷,艺术的概念也经历了一个漫长的历史演变过程。

中国古时有“六艺”之说,《周礼·地官·保氏》有这样的句子:“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教之六艺。”六艺指的是礼、乐、射、御、书、数。“艺术”一词在中国最早出现于汉代《后汉书·伏湛传附伏无忌》:“永和元年,诏无忌与议郎黄景校定中书五经、诸子百家、艺术。”但这里“艺术”两字是“艺”和“术”的复合字,不是一个词,艺指书、数、射、御,术指医、方、卜、筮。现代意义上的艺术反而没有被归入到“艺术”项目之下。在西方,“艺术”一词来源于希腊语 *techné*。我们把 *techné* 翻译为“艺术”,它指有技艺的生产,凡是可凭专门知识来学会的工作都可归到 *techné*(艺术)这个概念之下,建筑、雕刻、绘画是“艺术”,木工、医药、烹调也是“艺术”。

综上所述,古时的“艺术”比现代意义上的“艺术”含义更为宽广,还包括技艺。随着社会的进步,产生了一批需要被归入单一体系的人类创造物,如建筑、音乐、雕塑等,于是艺术的概念应运而生了。法国人夏尔·巴托(*Charles Batteux*)于1747年发表了题为《统一原则下的美的艺术》(*Les Beaux Arts Réduits à un Meme Principe*)的专论,提出了“美的艺术”一说,这标志着现代意义上的艺术(*art*)概念的形成。

现代意义上的艺术,包括实用艺术(建筑、园林、书法等)、造型艺术(绘画、雕塑、摄影等)、表情艺术(音乐、舞蹈等)、综合艺术(戏剧、戏曲、电视等)以及语言艺术(诗歌、散文、小说等)。艺术的产生,离不开情感、形象和审美。正因为有了创作者对生命的执著追求与探索,把自己的感悟通过绘画、舞蹈、雕塑等艺术形象地表现出来,给人以美感、以启迪,便成为艺术。艺术正是以形象作为载体,“以美的规律造型”,“情动于中”,从而使获得心灵的审美愉悦。

二、艺术的要素

从艺术的概念我们不难看出,艺术有三个要素:情感、形象和审美。将对生命的执著、

对生命的感悟,化做一种创作激情、一种不可遏止的冲动,以形象化的形式表现出来,给人以美感,即为艺术。

1. 情感 艺术是情感的至真流露,是生命本体原创力的迸发。情感在艺术创作及艺术欣赏中都有着重要作用。

艺术家长期对于生活的感受、观察和思考,形成艺术创作的基础和前提,乃至萌发不可遏制的创作欲望。他们对生活往往有着超乎常人的洞察力和感悟力,有着浓烈、敏感而又细致的感受。如西方的凡·高,东方的徐渭,他们的人生本就是一出精彩的戏。凡·高,这个狂人和天才融为一体的红胡子男人,把一只耳朵寄给妓女的疯子!他的画,充满了浓烈、冲动和原始的激情,《向日葵》正是他心中火热的太阳。徐渭是明代水墨大写意花鸟画的开创者,一生崎岖坎坷,在笔墨中恣意宣泄自己疾风暴雨般的情感。他的《墨葡萄图》,几条低垂错落的藤条,几串水墨淋漓的葡萄,便将其怀才不遇的悲惨命运表现得淋漓尽致。正如画中题诗:半身落魄已成翁,独立书斋啸晚风;笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。艺术凝聚了艺术家的生命体验,只有以真诚的态度拥抱生活,才能创作出优秀的艺术作品。

艺术的实质是内心的情感和审美体验。西方有“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特”的说法,中国有“钟子期与俞伯牙”的故事。在艺术鉴赏过程中,鉴赏主体在审美直觉和审美体验的基础上达到一种精神的自由境界,调动再创造的想像力和联想力,激起丰富的情感,设身处地地生活到艺术作品中,才能获得心灵的审美愉悦,才能把外在作品中的艺术形象转化为鉴赏者自身的生命活动。可见,艺术欣赏同样离不开情感。

2. 形象 形象是艺术的载体。弗朗兹·博厄斯(Franz Boas)认为,艺术效果有双重源泉,一是以形式为基础,二是以与形式有关联的思维为基础。他说:“当工艺达到一定的卓越程度,经过加工过程能够产生某种特定的形式时,我们把这种工艺制作过程称为艺术。”(弗朗兹·博厄斯,2004)皮之不存,毛将焉附?审美固然需要情感体验,但它也是对具体可现的形象的体验品位,离开生动、具体的形象来谈艺术,无异于水中捞月、缘木求鱼。即使是抽象的书法,也有其形象意义。公孙大娘是开元盛世时的唐宫第一舞人,善舞剑器,舞姿闻名天下。据说当年草圣张旭,就是因为观看了公孙的剑器之舞,因而茅塞顿开,成就了落笔走龙蛇的绝世书法。

艺术对生活的提炼,在于把一个具体可感对象的本质特征表现得鲜明、突出,抓住形之神,主体心灵借客体表达,特性之中表现共性。只有这样,审美主体才能被艺术作品所感动、所吸引,以至于达到忘我的境界,实践上主体与艺术形象之间契合一致,物我同一,物我两忘。

3. 审美 我们羡慕艺术家,因为他们比常人拥有更多的自由去燃烧自己的生命,实现自我。当生命潜能得到最大限度的释放时,就上升到了美的层次。“艺术之所以为艺术,其根本特征和价值根源在于审美”(敏泽,1988)。我们或手之舞之,足之蹈之,把欢乐融化在舞蹈里,或一咏一叹,一笔一画,把忧郁表现在诗歌里,都是为了审美的需要。当我们的具体地体现在艺术形象之中时,旁人就会看见我们心灵的美,自己也才真切地发现心里的美。我们审“美”(这美包括人生的美、自然的美、社会的美),分析它的结构、形象、组成的各部分,得出和谐的规律、节奏的规律、表现的内容、丰富的启示,忘掉自己情绪的波动,从而“漱涤万物,牢笼百态”(柳宗元语)。

美不仅是欣赏的对象,而且成为人们慰藉和精神生活的一部分。梅、兰、竹、菊四君子,寄托着古代文人的情操品质。因此,“可使食无肉,不可使居无竹”。孔子闻韶乐“三月不知肉味”。人艺术化的生活不能没有审美活动。