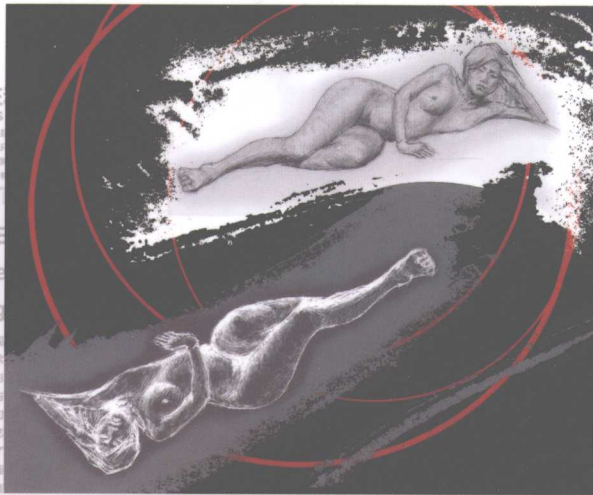


曾定凡 著

第一章 素描基础在 Fine Arts Fundament

动笔，把流动的线条画出来！虽然“画”与“写”是两种不同的活动，最少，到高级为止，最高级的计算和逻辑艺术之一种艺术形式，但和电影不同，电影是逐帧的，正是逐帧的运动，才构成了它与电影的异同。这是艺术造型



七章 训练的系统性 Systemization of Training

素描训练是动画技术基础训练的重要组成部分。动画技术基础训练包括素描、色彩、构成、设计、摄影、剪辑、配音、特效、后期制作等。素描训练是动画技术基础训练的重要组成部分，也是动画技术基础训练的基础。素描训练的系统性，是指素描训练要有明确的目标、系统的计划、科学的训练方法和严格的考核评价。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。

第五章 语言—动画素描基础教学的双刃剑 Language-Made of Double-Edged Sword for Fundamental Training of Animated Cartoon Charcoal Drawing

素描训练是动画技术基础训练的重要组成部分。动画技术基础训练包括素描、色彩、构成、设计、摄影、剪辑、配音、特效、后期制作等。素描训练是动画技术基础训练的重要组成部分，也是动画技术基础训练的基础。素描训练的系统性，是指素描训练要有明确的目标、系统的计划、科学的训练方法和严格的考核评价。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。

系统辩证论素描

从动画视角谈开去

第八章 整体与局部的相互作用和协同是造型艺术的基本矛盾关系 Proximity and Cooperation of Entirety and Partialness being Basic Conflicting Relationship of Modeling Art

素描训练是动画技术基础训练的重要组成部分。动画技术基础训练包括素描、色彩、构成、设计、摄影、剪辑、配音、特效、后期制作等。素描训练是动画技术基础训练的重要组成部分，也是动画技术基础训练的基础。素描训练的系统性，是指素描训练要有明确的目标、系统的计划、科学的训练方法和严格的考核评价。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。

第九章 未尽的哲学思考 Chapter 9 Unending Philosophical Thought

素描训练是动画技术基础训练的重要组成部分。动画技术基础训练包括素描、色彩、构成、设计、摄影、剪辑、配音、特效、后期制作等。素描训练是动画技术基础训练的重要组成部分，也是动画技术基础训练的基础。素描训练的系统性，是指素描训练要有明确的目标、系统的计划、科学的训练方法和严格的考核评价。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。素描训练的系统性，是素描训练质量的保证。




# 系统辩证论素描

——从动画视角谈开去

曾定凡 著

江苏工业学院图书馆  
藏书章

中国  广播电视出版社  
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

系统辩证论素描：从动画视角谈开去 / 曾定凡著 — 北京：中国广播电视出版社，2007.9  
ISBN 978-7-5043-5409-9

I. 系… II. 曾… III. 动画—素描—技法 (美术)  
IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 142997 号

系统辩证论素描——从动画视角谈开去

作 者	曾定凡
责任编辑	张瑞婷
版式封面	曾定凡
责任校对	江 帆
监 印	赵 宁
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条 9 号 ( 邮政编码：100045 )
经 销	全国各地新华书店
印 刷	河南文达印刷公司
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/16
字 数	370 ( 千 ) 字
印 张	21.25
版 次	2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5043-5409-9
定 价	78.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)



曾定凡，男，1954年生于湖南沅江，毕业于中央美术学院油画系，现任中国传媒大学动画学院副教授，美术基础教研室主任，硕士研究生导师。

# 素描头像速写教程

素描头像速写教程——

曾定凡



全书素描速写作者：曾定凡

北京人民美术出版社

# 自序

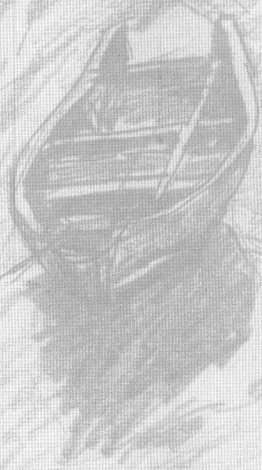
早在学生时期，我就深切体会到绘画理论修养不足所带来的限制。我们有许多经验，但缺少系统而深刻的理论。尤其是画到一定阶段，实践中提出来的许多问题都不是光凭经验就能回答得彻底的，需要理论上的有所作为。也正是由于当时这种理论远远没有满足绘画实践的需要，导致了我在大学高年级以至于后来较长一段时间内的困惑与痛苦，画面效果处于时好时坏的紧张对立状态。

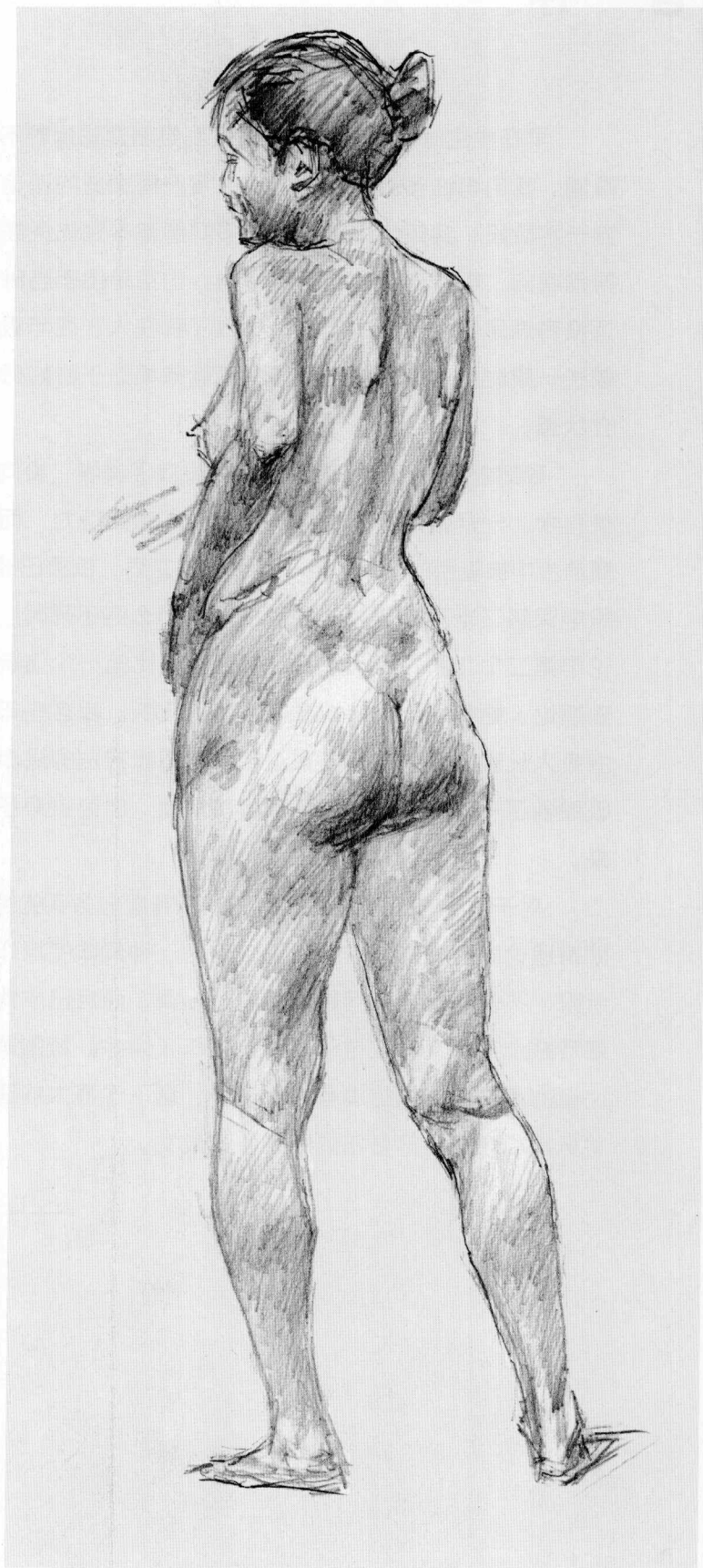
我把求助的目光投向了历史，投向了美学，投向了哲学和系统科学。一开始这种投向并不是一种主动的行为，而是在茫茫书海信步中被吸引的结果。而一旦钻进去之后，欲罢已经不能了。反思中深感二十几年前我的绘画视角是多么的不开阔！我信奉认识论中第二个飞跃（即从理论到实践）是比第一个飞跃（即从实践到理论）更壮丽、更伟大得多得多的飞跃。我这些年来绘画水平的极大长进，主要依赖于理论修养与思想方法的进步，我从这里吸取到了一种彻底的力量，浑身都是劲，自信这辈子能画出好画来。

对于画家来说，最需要的莫过于务虚与务实的统一，最好是既有理论同时又能把这种理论转化为一种具体的操作。由于篇幅所限，不仅这里许多问题没有展开来谈，而且已成稿的另外几个章节共十几万文字在付印时还全部作了删除。特别是占有相当大比重的素描创意训练没有纳入进来，留下了很大的遗憾。对此我将另找机会把自己多年的思索整理成文。

2007年8月

Systematic dialectical elucidation on charcoal drawing  
from angle of animated cartoon





女人体 2005年

# 前言

## Preface

虽然画家是一个较早意识和遵循系统辩证思维的群体之一,一大批十分精湛的绘画名作,证明了这些作者对于系统的控制已经在实践上达到了极其辉煌的境界。这里本该是出哲学,出思想的沃土。然而十分遗憾的是,我们有着非常珍贵的经验,却没有在这里形成深刻而系统的理论。例如,迄今为止,在作者的视野中还很少见到在理论与操作层面上具有相当学术价值的、专门阐述造型艺术整体与局部关系的论文。整体与局部的关系是画家面临的最难的课题之一,它纠缠与消耗着画家一生的精力。值得庆幸的是,在其它领域,例如生物学、管理学、经济学,一大批自然科学家和社会科学家对这个课题从理论到实践正在作出极其深刻的探索,并且取得了很好的理论成果。可以说二十世纪最辉煌的成果之一正是从这个课题的探索中走出来的,如果我们把眼界放宽一些,把绘画的整体关系放到一个更广阔得多的范围中去考察,我们将会获得极大的启示。

造型艺术是一种典型的经验科学,画家并不需要任何科学仪器,凭借训练有素的眼睛用徒手就能极其准确地画出一个人的肖像。画面上那些具有极其准确质感表现力的色彩,却是画家依据“炒菜搁盐”的经验方式调配出来的。在经验科学为主的造型艺术中,造型哲学应占一个什么样的地位?它们各自在什么意义上对造型艺术构成进步和解放,在什么意义上则带来束缚与僵化?千百年来农民凭借经验种田发展到分子水平研究的现代农业科学,其变革是否也预示着经验科学的造型艺术未来的某种必由之路?在这里,历史给画家留下的包袱是重实践轻理论。多年来,造型哲学的稚弱,实际上已经导致了无数精力的浪费,太多的学子要在黑暗中摸索大段的路程,幸运儿撞上一线光明找到了正道,大量的不幸者可能要在这茫茫雾海中挣扎一辈子。我们应该重视理论对实践的巨大反作用,我们需要理论与实践的双重突破。

鉴于此,作者把自己过去三十多年来读书、思考、创作与教学研究中的部分成果汇编成册展示给大家。

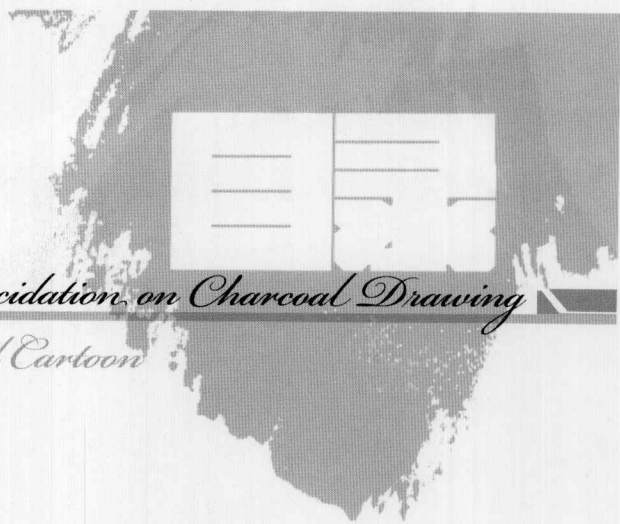
全书分为九章。第一章主要探讨素描基础在动画中的地位。强调了动画是画的运动,没有造型基础,动画艺术家就没有起码的表现语言;并对动画素描训练模式进行了探讨;第二章揭示了素描训练的核心是获得造型与形象思维能力,并对动态是美的精华作了涉及;第三章从作者的经验出发分析了明暗、线条与造型的关系;第四章对素描训练的系统性作了阐述。特别对系统的整体功能,人与工具的关系,训练的周期等过去容易忽视的问题作了强调;第五章则从语言的角度对素描作了研究。绘画是离不开语言的,反过来不科学的语言对绘画同样有着极大的负面作用;第六章探讨了意识、意志对素描训练的重要意义;第七章作者的兴趣指向了探索自然的秘密依赖对人自身秘密的探索;第八章集中研究了整体与局部的相互作用和协同是造型艺术的基本矛盾关系;第九章对不尽的绘画哲学问题进行了某种程度的补遗拾缺。

书中的不足与不妥之处,还望读者批评指正。



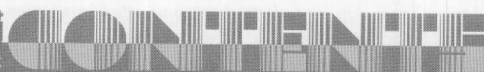


遍地英雄下夕烟 1979年



*Systematic Dialectical Elucidation on Charcoal Drawing*  
*From Angle of Animated Cartoon*

系統辯證論素描  
從動畫視角談開去



## 前言

Preface

## 第一章 素描基础在动画中的地位

*Fine Arts Fundament's Status on Animated Cartoon*

- 1 第一节 动画是画的运动  
*Animated Cartoon, Drawing on Moving.*
- 3 第二节 没有造型基础，动画艺术家就没有起码的表现语言  
*No Modeling Fundament, No Basic Represent Language of Animated Cartoon Artists.*
- 7 第三节 破解需要多重视角  
*Breakthrough Needing Multilevel Vision.*
- 12 第四节 动画素描基础训练模式探析  
*Research and Analyse on Training Mode of Animated Cartoons Charcoal Drawing.*

## 第二章 核心是获得造型与形象思维能力

*Key Point, Acquiring Modeling and Visualizing Thinking Ability*

- 17 第一节 要害是对形体的反应能力  
*Crucial Point, Reaction Ability to Form Structure and Dynamic.*
- 27 第二节 要透彻地研究解剖  
*Intensive Research on Anatomy.*

# Systematic Dialectical Elucidation on Charcoal Drawing

From the Angle of Animated Cartoon

## CONTENTS 系統辯證論素描 從動畫視角談開去

31 第三节 人物造型重点举隅  
Important Sample of Character Sculpting.

47 第四节 动态是美的精华  
Dynamic, Prime of Beauty.

### 第三章 造型手段 Means of Modeling

62 第一节 明暗、面造型  
Color (Light or Dark), Surface Modeling.

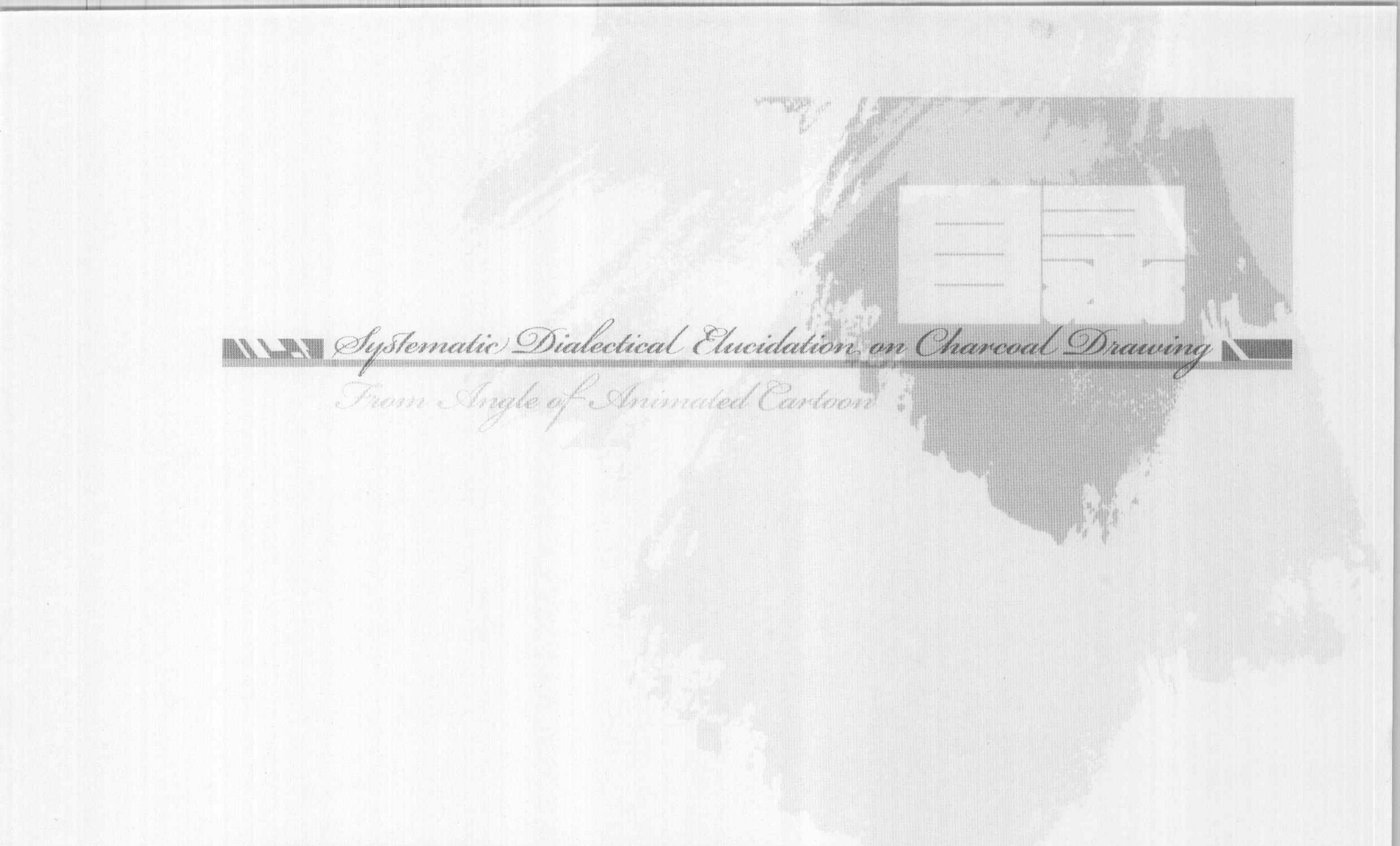
76 第二节 线造型  
Line Modeling.

### 第四章 训练的系统性 Systemization of Training

97 第一节 重要的是整体功能最优  
Important Thing, Entirety Effect being Best.

102 第二节 赛马不能拉车  
Racehorses Cannot Pull Carts.

110 第三节 “不要枪杆子必须拿起枪杆子”  
“Armed with Guns before you want to Throw them away.”

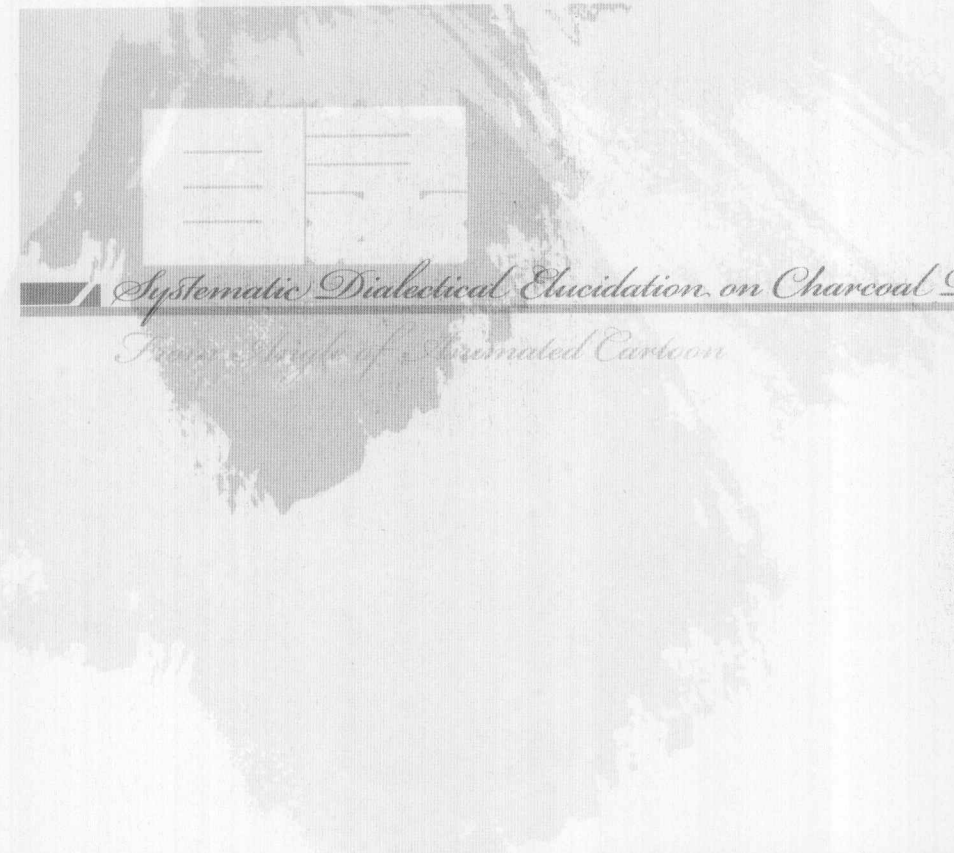


*Systematic Dialectical Elucidation on Charcoal Drawing*  
*From Angle of Animated Cartoon*

系統辯證論素描  
從動畫視角談開去



- 114 第四节 伤其十指不如断其一指  
*Cutting off one Finger Works Better than Injured Ten Fingers.*
- 120 第五节 一叶障目，不见泰山  
*Tai MOUNTAIN Invisible if One's Eye Overshadowed by Trivial.*
- 123 第六节 人离开动物越远越有预见  
*Farther away from Animals, more Foresee.*
- 126 第七节 人是制造与利用工具的动物  
*Human, Creatures of Making and Using Tools.*
- 131 第八节 七种有效的教学模式  
*Seven Effective Teaching Patterns.*
- 146 第九节 多点与重点的统一  
*Unity of many Points and Key Point.*
- 149 第十节 循序渐进与反复刺激  
*Gradual Training and Repeated Stimulation.*
- 156 第十一节 否定之否定要通过周期才能表现  
*Negative of Negative Represented by Training Periodically.*
- 158 第十二节 十次弱刺激不如一次强刺激  
*Stimulated Strongly once more Powerful than Stimulated Weakly Ten Times.*



*Systematic Dialectical Elucidation on Charcoal Drawing*

*From the Angle of Animated Cartoon*

**CONTENTS** 系統辯證論素描  
從動畫視角談開去

**第五章 语言——动画素描基础教学的双刃剑**

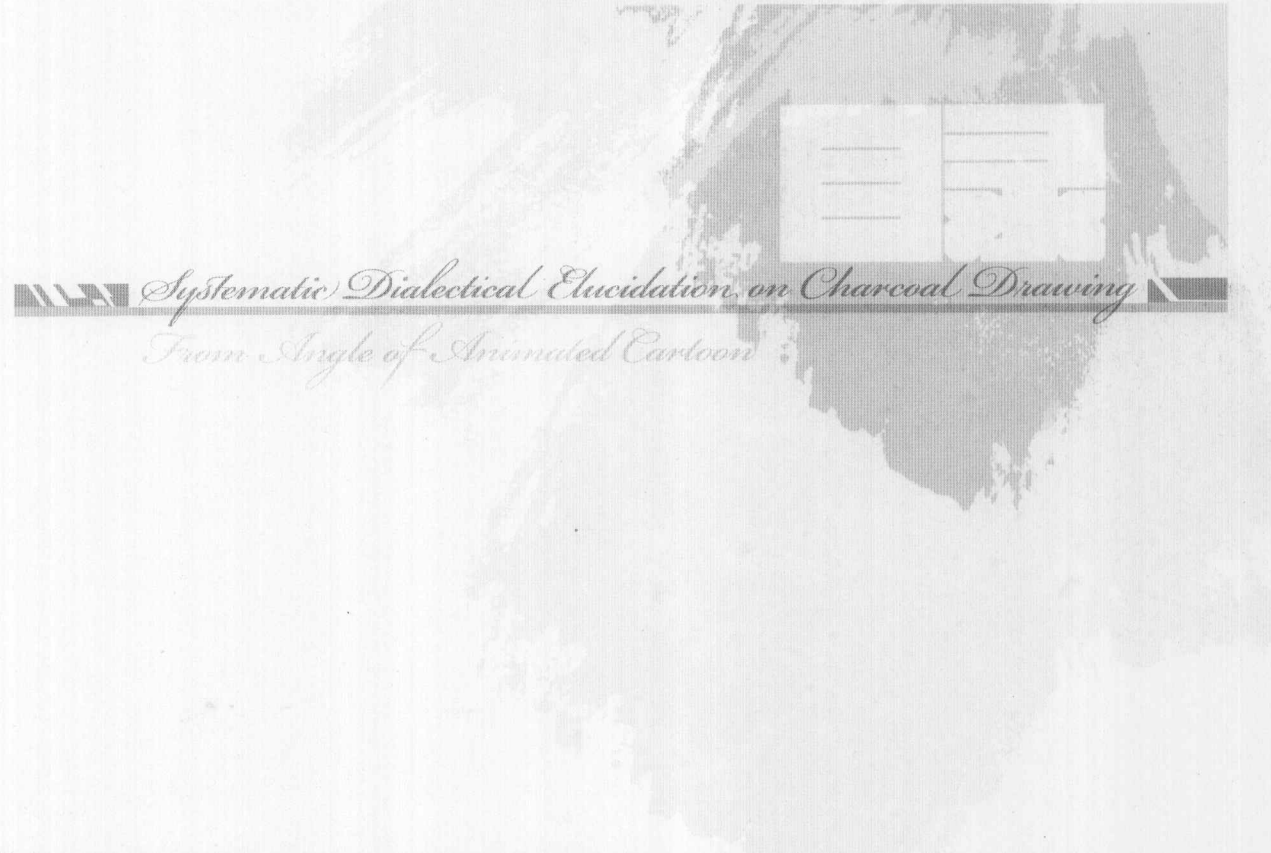
*Language Made of Double Edged Sword for Fundamental Training of Animated Cartoon Charcoal Drawing*

- 164 第一节 绘画离不开语言  
*Painting cannot do without Language.*
- 169 第二节 不科学的语言对绘画的负面作用  
*Negative Effect on Painting by Incorrect Language.*
- 182 第三节 语言与绘画的矛盾  
*Contradiction of Language and Painting.*

**第六章 看不见的存在是一种更深刻的存在**

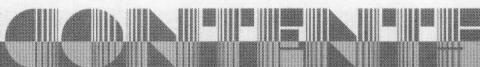
*Invisible Existence being more Profound Existence*

- 191 第一节 知易行难与知难行易  
*Easy Awareness and Hard Action versus Hard Awareness and Easy Action.*
- 200 第二节 志不达者智不达  
*Low Spirit Resulting in Unsuccess.*
- 201 第三节 狭路相逢勇者胜  
*Brave man Wins in Confrontation.*
- 205 第四节 千军易得，一将难求  
*Good General harder to Seek than thousands of Soldiers.*



*Systematic Dialectical Elucidation on Charcoal Drawing*  
*From Angle of Animated Cartoon*

系統辯證論素描  
從動畫視角談開去



- 214 第五节 意识——地球上最美的花朵  
*Consciousness—Most Beautiful Flower on Earth.*
- 第七章 洞察自然的秘密依赖对自身秘密的洞察  
*Insight into One's Own Arcanums Comes before Insight into Mysteries of Nature*
- 225 第一节 没有人，拿什么去胜天  
*Man can Conquer Nature.*
- 231 第二节 感觉的适应、疲劳、错觉与局限  
*Feeling Adaptability, Vision Weariness, Illusion and Localization.*
- 239 第三节 一系列生物现象  
*A series of Biological phenomena.*
- 247 第四节 洞察自然的秘密依赖对自身秘密的洞察  
*Insight into Mysteries of Nature Depending on Insight into One's Own Arcanums.*
- 第八章 整体与局部的相互作用和协同是造型艺术的基本矛盾关系  
*Reciprocity and Cooperation of Entirety and Partialness being Basic Conflicting Relationship of Modeling Art*
- 254 第一节 整体与局部的矛盾贯穿了绘画的全过程  
*Contradiction of Entirety and Partialness Impenetrating whole Painting Course.*

# Systematic Dialectical Elucidation on Charcoal Drawing

From a Single of Animated Cartoon

## 系統辯證論素描 從動畫視角談開去

257

### 第二节 整体与局部的辩证关系

*Dialectical Relationship between Entirety and Partialness.*

268

### 第三节 怎样控制整体与局部的关系

*To Control the Relationship between Entirety and Partialness.*

## 第九章 未尽的哲学思考

*Unending Philosophical Thought*

278

### 第一节 从哲学的局限去认识哲学指导绘画的功能

*Cognition of Philosophical Function on Instructing Painting from the Restriction of Philosophy.*

285

### 第二节 画家的感觉

*Artist's Feeling.*

293

### 第三节 偶然、随机、无序与混乱

*Haphazard, Randomness, Disorder and Chaos.*

303

### 第四节 适度是画面上的最高要求

*Moderation, Highest Requirement of Picture Plane.*

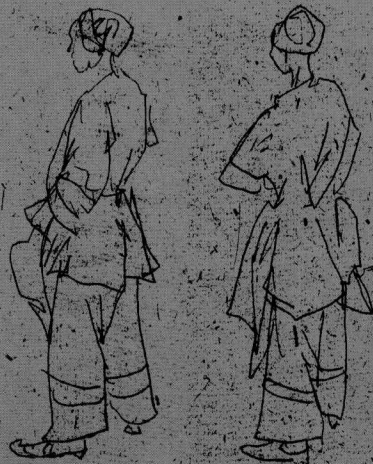
308

### 第五节 定性与定量

*Qualitative Analysis and Quantitative Analysis.*

后 记

*Postscript*



# 第一章 素描基础在动画中的地位

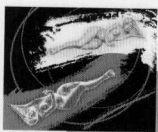
Chapter 1 Fine Arts Fundament 's Status on Animated Cartoon

## 第一节 动画是画的运动

动画者，把画动起来之谓也！虽然“动”与“画”是互为支撑的两个方面，但首先得有画，然后才谈得上动。耗费巨资的高科技设备及其衍生的全部技术手段，统统都是为了把这些画动起来。至少，到目前为止，最高级的计算机也只是一支比较好的笔而已。虽然它兼有电影与绘画的双重品格特征，是以视觉审美与叙事为主要目的，是介于绘画艺术与电影艺术之间的一种艺术形式，但和电影不同，电影是把照片动起来，有演员的参与，有实景的充实。而在动画里，一切的一切都要靠画家画出来。动画美术是



六月的风 1978年



系统辩证论素描——从动画视角谈开去

1  
第一章 素描基础在动画中的地位



全部动画艺术及技术的母体。正是画的运动，才划清了它与电影的界限。

没有画，动画制作企业的所有家当都将成为一堆废物。一部动画片最后艺术质量上的高低分野，在相当大的程度上取决于画面的艺术质量。

美术史曾经对美术现象进行过各种各样的分类与界定。如果换一个视角，我们似乎可以这么说，美术形式最大的流派只有两个：动与不动。在悠远的美术史中，无论古今中外涌现了多少光辉灿烂的杰出画家和名重一时的学术流派，这些异彩纷呈的美术作品，实际上都可以看成是一种形式——静止的艺术。自从二十世纪中叶美国出现电子计算机和动画片的制作原理两项发明，则标志着绘画已经呈现了一种全新的表现形式——动态艺术。尤其是计算机图形工作站的出现，视屏动画艺术的技术基础日趋成熟，动画艺术这块园地中早已不是初创时期单一艺术形式的状态，国画、油画、版画、雕塑、剪纸等形式都可以因为计算机的支持而动起来变成动画。可以说，有



乡村教师 2001年

