

探索新高考形势下速写与漫画的融合

邓珊

大亚湾经济技术开发区第一中学, 中国·广东 惠州 516000

摘要: 美术种类繁多, 美育课程体系非常宏大, 我国的传统美术是国画, 国画讲究意境, 主要通过水墨晕染来渲染一种意境和氛围, 但是往往不注重结构、透视等造型手法。徐悲鸿先生剖析中国绘画中传统的写实语言形式的时弊, 大胆提出中国画创作要推陈出新, 他认为西方的造型手法必能为中国绘画带来新的样貌。他审视西方美术中科学的透视法和人体解剖学理论已趋完备, 把西方绘画优秀的造型理论和技法尝试融入中国绘画之中。速写作为造型艺术的基础, 目前也是我国选拔美术人才高考联考必考的科目之一。

关键词: 速写教学; 漫画; 新高考; 教学改革

Exploring the Integration of Sketching and Comics under the New College Entrance Examination Situation

Deng Shan

The First High School of Dayawan, China Guangdong Huizhou 516000

Abstract: There are numerous types of fine arts, and the curriculum system of aesthetic education is very extensive. Traditional Chinese fine art is Chinese painting, which emphasizes artistic conception and mainly uses ink and water to create a certain artistic atmosphere. However, it often neglects structural and perspective techniques. Mr. Xu Beihong analyzed the drawbacks of the traditional realistic language form in Chinese painting and boldly proposed that Chinese painting creation should be innovative. He believed that the Western techniques of modeling would bring a new look to Chinese painting. He observed that the scientific perspective and human anatomy theories in Western fine arts were already well-developed and attempted to integrate the excellent modeling theories and techniques of Western painting into Chinese painting. Sketching, as the foundation of modeling art, is currently also one of the compulsory subjects in the joint college entrance examination for selecting fine arts talents in China.

Keywords: Sketching teaching; Comics; New college entrance examination; Teaching reform

0 引言

2024年开始的艺考改革对速写教学提出了更高的要求。2023年2月广东省教育厅颁布了《广东省2024年普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施方案》,在《关于广东省2024年普通高等学校艺术类专业省统考考试说明》中明确了速写科目考试方式的调整。速写科目已经由传统的写生相片、写生模特为主调整为结合高中美术必修课《美术鉴赏》中的内容,学生根据试卷文字要求、图像内容完成命题创作。主要考察考生的美术史素养、美术鉴赏能力、形象组织能力、画面构成能力、生活观察能力和艺术想象力。要求学生善于观察生活、感悟生活,同时速写考试基本以默画为主,对于速写主体人物的结构动态提出了更高的要求。

本文试从速写和漫画的关联性,探讨基于新高考形势下的速写与漫画融合的路径。

1 速写和漫画的关联性

速写(quick sketch)顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇,属于素描的一种。速写同素描一样,不但是造型艺术的基础,也是一种独立的艺术形式。这种独立艺术形式的确立,是欧洲18世纪以后的事情,在这以前,速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。目前速写是一种能在短时间内表现出人物动态、表情以及物体间的透视和光学原理的写生方法。

漫画也是一种独立的艺术形式,它通常以简单而夸张的手法描绘生活或时事,通过连续的图像序列和配文讲述故事、传递信息、表达情感。

漫画按照风格分类可分为两种:

一种是指笔触简练,篇幅短小,具有讽刺、幽默和诙谐的味道,同时蕴含深刻寓意的单幅绘画作品。在西方被习惯称为讽刺画、卡通、幽默画、反面作品和滑稽画,还

被人们称为没有国界的世界语、第九艺术。它是一种通常以夸张、比喻、象征等表现手法和形式简练的笔法，直接表露事物本质、特征的绘画。它不受时间、空间的限制，便于创作。有较强的讽刺、歌颂、抒情、娱乐等方面的功能，并善于表达作者对世事人情的看法，尤以讽刺与幽默见长。比如：中国知名画家叶浅予先生早期的漫画作品就是这种风格，多用夸张表现手法，笔触简练高度概括。

另一种是指画风精致写实，内容宽泛，风格各异，运用分镜式手法来表达一个完整故事的多幅绘画作品，多为日式风格。

速写和漫画有各自的艺术特点：速写的艺术特点是快速捕捉形态、动态的练习。漫画的艺术特点则是通常涉及叙事、分镜、角色设计等。

那么这两种艺术形式有没有一定的关联性呢？

日本漫画的开山之祖手冢治虫先生，在观看了中国万氏兄弟（万古蟾、万籁鸣、万超尘、万涤寰）的美术长篇动画电影《铁扇公主》后深受启发，萌生了成为漫画家的愿望，在他获得医学博士学位后，毅然放弃从医，投身到漫画行业，踏上了他的成神之路，从而创作了风靡日本的漫画作品《铁臂阿童木》。1980年，手冢治虫先生首次访问中国，特意拜会了一向崇敬的万籁鸣前辈，合作画了孙悟空与阿童木两手相牵。

从他的日常手稿中我们不难看出，他的线条干净利落，擅长用简单的笔触勾勒人物动态和表情。即使草稿阶段的漫画人物速写，也能清晰传递角色的情感和动作张力。

手冢治虫的速写不仅是技术训练，更是构思故事的工具。他曾在采访中提到：“漫画是‘省略的艺术’。”速写中的留白与简化，最终成为他高效创作（日均50页）的根基。

速写即观察，手冢治虫先生强调观察生活，速写不仅是练习，更是积累素材。他常速写街头行人、动物动态，转化为漫画中的鲜活角色。

他的绘画风格对现代漫画影响深远。无论是角色设计、动态构图，还是叙事分镜，他的作品都展现了极高的艺术性和创造力。他常通过肢体语言的夸张变形（如拉长的手臂、扭转的躯干）增强画面冲击力，这种手法在速写中尤为明显。

手冢治虫先生将表情提炼为符号化元素（如大圆眼睛、简化五官），使角色情感一目了然，这种风格后来成为日漫的经典特征。

从手冢治虫与万籁鸣合作的作品中，我们也可以窥见

漫画大师们擅长用简练的笔触，勾画出生动的人物形态。

由此可见，速写与漫画的关联性在于基础训练、动态表达、素材积累等方面。漫画家们常常通过速写来提升角色动作的流畅性，或者通过速写搜集素材用于漫画背景设计、提高绘画效率或者解决漫画创作中角色呆板的问题，这时候，速写的快速记录和动态捕捉能力就显得尤其重要了。知名漫画家宫崎骏、鸟山明等在创作初期都积累了大量的漫画速写手稿作品。

同时速写可以帮助理解人体结构，这对漫画角色设计至关重要。速写中的光影处理技巧如何应用到漫画的背景渲染中。

2 速写与漫画融合的可行性

速写与漫画可以求同存异，因此速写与漫画融合具有一定的可行性。

2.1 灵感来源相通性

漫画和速写的取材都离不开现实生活，都需要创作者对生活有敏锐的感受力，以便在画面中记录下生动的形象和场景。

2.2 知识储备共通性

二者都要求创作者掌握一定的人体解剖知识、透视规律、光影规律以及空间规律等基础知识，才能更好地表现人物的动态和形态，使画面具有立体感和真实感。

2.3 线条运用相关性

无论是漫画还是速写，线条都是重要的表现手段。速写通过简洁流畅的线条快速捕捉对象的形态和神韵，而漫画中的线条则可以更加夸张、富有表现力地传达情感和个性。

3 速写与漫画融合的实例

速写是漫画创作的“底层代码”，通过持续练习能将观察力、动态表现力和风格化语言自然融入漫画叙事中。两者结合的关键在于：用速写的“眼”捕捉世界，用漫画的“脑”重构故事。

漫画作为一门高度风格化的视觉语言，其角色设计需服务于叙事、情感传递和文化符号，漫画角色的本质是“现实的提纯与再创造”。漫画中的人物造型是对现实生活中人物的夸张与简化，但是人体的肌肉、结构、动态等理论基础却与速写是一致的。

在新高考形式下，加强人体动态的练习、加强人物表情的刻画，有助于提升速写命题创作能力。而漫画人物极其生动，对于高中生来说极具吸引力，因此在速写初期融合漫画人物相关教学（侧重于动态、表情、场景）可以助

推学生更好地掌握创作密码。

我所带的 2025 届高三美术生，在高一初期入学的时候绘画基础非常薄弱，部分学生属于专业零基础的文化生转美术生。高一阶段我便尝试将漫画人物动态、神情与场景融入日常的速写教学，学生兴趣浓厚，在高一阶段便打下了良好的速写人物基础。在 2025 届广东省四次模拟考试中，速写科目均有精彩表现。

图1 2025届美术生广东省模拟考速写高分卷

比如如图所示的黄朔晴同学，高一第一学期末文化生转入，转入时速写零基础，经过三年的训练，在 2025 届广东省一模中速写科目荣获广东省速写单科最高分；彭奕萱同学酷爱漫画，日常漫画人体动态练习颇多，人体动态结构精准，漫画人物神情画得惟妙惟肖，这些都融入到了日后的速写创作中，让她的速写一直保持着优异的成绩，在 2025 届广东省二模考试中速写获得了 85 分，全省 377 名的优异成绩；符佳同学在广东省四模中获得了 92 分的超高分，全省名列前茅！在已经结束的 2025 届美术联考中，我所带的 32 位同学中有高达 9 位同学在速写科目获得 80 分以上高分，非常难得！其中彭奕萱 87 分，黄朔晴、曾凡珂 86 分，在全省位于前列！

从学生的高分卷作品中我们不难看出评委在评分的时候对艺术作品的包容性，不再拘泥于套路、模版，更倾向于优秀的创作水平、精准的人体动态、形神兼备的面部表情、良好的构图、画面的空间感、氛围感、个性化的艺术表达等。也给学生创作提供了更大的舞台！

4 速写与漫画融合走进课堂

融合的具体方式：

(1) 以速写练习提升动漫造型把握能力。学生在进行漫画创作时，往往存在画面不完整、对人物形象理解不充分等问题。教师可以让学生进行速写训练，通过面对各种

鲜活的人物进行大量的写生，提高学生的人物形貌和神韵的概括与提炼能力，从而为漫画创作中的人物动作设计和形象塑造提供依据和素材。

(2) 将漫画主观性融入速写教学。在速写教学中，若学生的画面千篇一律，缺乏个性，可借鉴漫画的主观性来启发学生。例如，学习漫画中表情的画法来突出人物神情，引导学生用鉴赏的眼光剖析漫画中精彩的构图、人物位置关系安排、背景空间处理和场景创设等，并将其内化于心，运用到速写中，使速写画面更具耐人寻味的形式。

(3) 在速写教学中借鉴漫画技巧：①人体动态进阶式融合的方式。早期：从三头身 Q 版漫画到七头身漫画人物再到常规人体动态的进阶式人体动态训练。中期转入常规速写绘画风格练习。待学生技法相对娴熟后，再辅助以马克笔技法、水彩技法、版画技法等多种艺术形式，拓宽学生的创作手法和艺术空间。

②骨架优先，动态线引导。先画骨架和动态线（如脊柱曲线、肢体走向），再添加肌肉和衣物，避免僵硬感。

③“减法”艺术。学会简化细节：用几笔线条概括复杂动作（如奔跑时飘动的头发、衣褶），重点突出主体。

④表情实验。尝试为同一角色画多种表情速写，探索不同情绪的表现方式（如愤怒时眉毛倒竖、嘴角下拉）。

作业安排：

①每日速写练习：早期专注动态人体（10-30 分钟 / 张）、后期辅助场景速写（10 分钟 / 张）。

②针对性训练：将速写主题与漫画需求结合（如画 100 种手部动作）。

③中期转入常规人物速写训练。

④后期多种速写形式的创作训练。

5 速写与漫画融合的意义

5.1 提升学生的审美水平

漫画具有独特的艺术风格和审美价值，将其与速写教学融合，可以让学生接触到不同的艺术表现形式和审美观念，拓宽学生的视野，培养学生对美的感知和鉴赏能力，使学生能够从多个角度去欣赏和理解艺术作品，提高自身的审美素养。

5.2 激发学生的创造力

漫画的创作注重想象力和创新思维，将其融入速写教学，可以打破传统速写教学的局限，鼓励学生在观察和表现对象时，加入自己的主观感受和创意想法，尝试用不同的线条、构图和表现手法来呈现作品，从而激发学生的创造力和创新意识。

5.3 增强学生的学习兴趣

相较于传统的速写教学，漫画更具趣味性和吸引力。将漫画元素引入速写课堂，可以让学生在轻松愉快的氛围中学习，减少学习的枯燥感，提高学生的学习积极性和主动性，使学生更加热爱绘画艺术，愿意投入到更多的学习和实践中去。

综上所述，漫画在速写教学中的融合不仅可行，而且具有重要意义。通过融合漫画元素和技法，可以丰富速写教学的内容和形式，提高学生的绘画技巧和审美水平，激发学生的创造力和想象力，为培养具有创新精神和实践能力的美术人才奠定坚实的基础。

参考文献：

[1] 王维华. 动漫专业速写教学的思考[J]. 美术教育研究, 2014(09):128-129.

[2] 理查德·威廉姆斯. 原动画基础教程——动画人的生存手册[M]. 北京: 中国青年出版社, 2006.

[3] 施通, TC晨. 动漫人体结构表现技法专项训练[M]. 人民邮电出版社, 2022.6.

[4] 刘淮兵. 高校动漫速写教学改革中的实践与思考[J]. 艺术科技, 2015.1.

[5] 黎霞. 论学速写在漫画教学中的重要性[J]. 中国科教创新导刊, 2010.3.

[6] 董洁. 手绘漫画创作之我见——当前教学中的思考[J]. 河北师范大学, 2012.6.

[7] 叶浅予. 叶浅予谈艺术[M]. 人民出版社, 1982:25.

作者简介: 邓珊 (1984.10-), 女, 湖南, 本科, 中学美术二级, 研究方向: 绘画。