

义务教育课程标准实验教材教学指导丛书

速写漫画 教学与欣赏

编著：何大齐

湖南美术出版社

ANJIAOCAI JIAOXUEZHIYAO CONGSHU

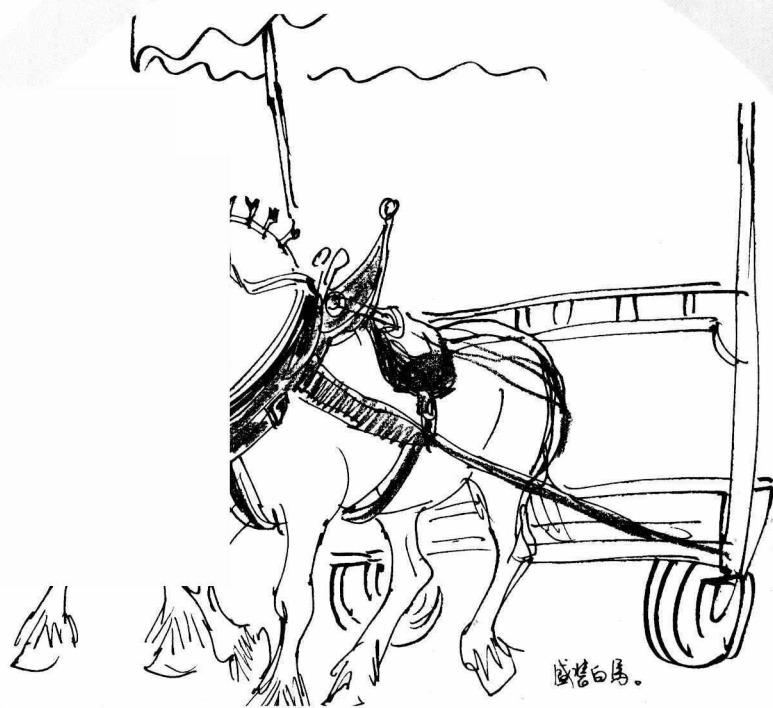

义务教育课程标准实验教材教学指导丛书

速写漫画 教学与欣赏

编著:何大齐

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

义务教育课程标准实验教材教学指导丛书·速写漫画
教学与欣赏 / 李绵璐, 郑宝雄主编; 何大齐编著. —
长沙: 湖南美术出版社, 2003.6

I. 义... II. ①李... ②郑... ③何... III. ①速写—技
法(美术)—中小学—教学参考资料 ②漫画—技法(美
术)—中小学—教学参考资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 042564 号

义务教育课程标准实验教材教学指导丛书

速写漫画教学与欣赏

主 编: 李绵璐 郑宝雄

副 主 编: 赵纯礼 何大齐 吴树勋

编 著: 何大齐

责任编辑: 章小林 彭 英

责任校对: 李奇志

装帧设计: 黄 昊

出版发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市雨花区火焰开发区 4 片

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 湖南白马快速彩印有限公司

印 刷: 长沙鸿发印务实业有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 3

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1 — 4000 册

ISBN 7-5356-1851-0/J · 1724

定 价: 17.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105, 邮编: 410016

网址: www.arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请寄回本社市场营销部调换

作者简介

何大齐

特级教师。1940年生于北京，祖籍浙江绍兴。北京师范学院中文系毕业。现任北京教育学院石景山分院教科所科研员。为北京美术教育学会理事、中国美术教育学会会员、北京市书法家协会会员、北京市教育科学院教材审查委员、人民美术出版社美术教学参考书副总编辑。

擅长中国人物画与书法创作。在人物画教学和书法教学上有丰富的经验。并编写了十余种教材。

主要著作有：《何大齐荧屏速写选集》(1996年，中国人民出版社)、《唐诗一百首隶书习字帖》(1997年，新加坡赤道风出版社)、《中学生素质教育丛书》(1997年，知识出版社)、《优秀教师教育思想与教学艺术丛书》(1999年，知识出版社)、《北京民俗风情画》(2001年，《中华魂》杂志连载44幅)。

2002年获“第四届胡楚南优秀教学成果奖”，2001年获联合国书法绘画大展金奖。

目录

一、速写的特点	1
二、速写的价值	1
三、速写的画法	2
四、线条是速写的主要造型语言	4
五、头像速写的画法	4
六、动态速写的画法	5
七、漫画人像的画法	6
八、教学设计及教法建议	8
(一)人像写生	8
(二)捕捉人物生动的姿态	9
(三)漫画头像创作	9
(四)漫画人物欣赏	13
(五)速写人物欣赏	23

一、速写的特点

速写，顾名思义当然是画得快。画家在对自然现象深入观察理解的基础上，用简练的线条刻画物象的形、神、动态，这个“速”是建立在高度概括的基础上的。“写”是速写的又一特点。书法家用毛笔写汉字时，运笔如行云流水，快慢起伏，抑扬顿挫，一气呵成，形成线条的艺术。速写的“写”就是要求运笔作画时要像写字一样，胸有成竹，笔随心运，一气呵成，充分发挥线条的美感。可以说速写是“写”出来的，而不是一笔一笔描画出来的。

二、速写的价值

1. 锻炼造型能力的重要手段。

只会画素描，这样的造型能力是不完全的，只有同时具备画速写的能力，才是较完全的造型能力。素描是从形象的体面结构、明暗调子、透视关系、质感、量感上深入细致地刻画形象。速写是用简练的线条来表现物象的形、神、动态的特点。画家对形象的深刻理解就体现在这一繁一简之中，具有这样的造型能力，才能在艺术创作中游刃有余，笔到意随。我国现代有不少画家就是从画速写起家并卓有成就的。尤其是自学绘画的人，速写就成为他们取得造型能力的重要途径。儿童从信手涂鸦的儿童画步入绘画的写实阶段，速写是重要的阶梯。有经验的美术教师早就发现，儿童通过画速写，理解了形体结构，因而当他们开始学素描时，能很快理解素描的画法。素描与速写是训练造型能力的两种手段，不可偏废。

2. 激发创作灵感，积累创作素材。

到生活中去画速写是激发创作灵感的切实方法。深入丰富多彩的生活，捕捉生动的形象，就是锻炼自己用审美的眼光去观察生活。长此下去，就能使自己具有发现美、感受美、创造美的能力。许多有成就的画家对速写终生乐此不疲，那是因为造型艺术是以形象作为它的语言，自古以来画家就重视到大自然中去捕捉形象，然后加工成艺术形象。速写是画家把生活和艺术相联系的一种手段。通过速写积累丰富的创作素材，就像石涛所说，“搜尽奇峰打草稿”，是为日后的创作打下坚实的基础。

3. 速写是一种独立的艺术形式。

速写不只是一种训练基本功的手段，也不仅是搜集素材、记录生活的方式，优秀的速写作品同样是具有审美价值的艺术品。中国传统画论中主张“外师造化，中得心源”就是中国传统哲学思想“天人合一”在艺术创作中的反映。中国画用写意造型的方法进行创作。五代时的画家顾闳中在画《韩熙载夜宴图》时就是用目识心记的方法进行创作的。这和画速写的方法是一致的。现代画家叶浅予、黄胄、邵宇等著名画家都是以速写作为创作形式的。

三、速写的画法

1. 深入观察，以形写神。

要想画好速写，首先要有正确的观察方法。以画人物为例，观察时首先要抓住其神情气质，就是所谓的“第一感觉”，我们称之为看出感情。

其次，要观察与神情气质有关的形体结构特征、动作服饰特征，因为人的神情气质是通过人物鲜明的外部特征表现出来的。形与神不可分，我们称之为看出关系。

对形体结构的观察进而理解的过程，是一个由表及里的过程，即由表面的形，进而理解其内在的结构关系，步骤大体如下：

首先要抓住体态动势的主干线(图1);第二把形体分解成几个独立的几何形体，然后加以组

图1

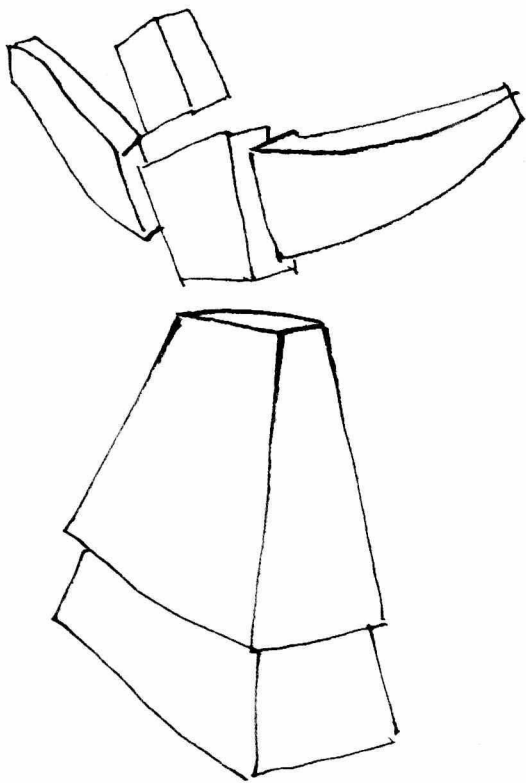

图2

合(图2);第三应抓住形体关节的转折点(图3);第四要理解形体在透视中的变化。上述四个方面观察与理解的过程,是在动手画速写前应迅速做出的反应。

2. 形象记忆, 去粗取精。

速写是靠形象记忆力画出来的。在生活中画速写是在动态中去捕捉形象的,没有记忆就无法抓住那稍纵即逝的形象。要记住形象,就要在观察与理解上下功夫。记忆中的形象是经过人的大脑筛选过的,而决不可能是面面俱到的自然形象。我们在动手画画前要做到闭目形象如在眼前。这种记忆能力,是在速写实践中锻炼出来的,是画家必须具备的形象思维能力的重要组成部分。

3. 想像。

速写不仅表现“所见”,而且要表现我们的“所感”、“所思”,在观察记忆的基础上对形象加以体验、联想、类比,在头脑中出现了一个新的艺术形象,这即是“由此及彼”的认识过程。

世上的万事万物虽各有其特点,但其间又有或显或隐的内在联系。例如公孙大娘舞剑器,张旭从中悟出草书的笔法;王羲之在静观袅袅香烟中悟出书法线条的韵律。当画家在观看红绸舞的优美舞姿时,舒展的红绸上下翻飞,或急或徐的动感,必然引起他的联想:也许想到狂草书法中跳动的线条,也许从中感到音乐的旋律,也许从中发现了点、线、面的优美和谐的组合。这些不同的联想都将影响画家笔下对艺术形象的创作。这其实就是画家从自然形态中发现的“情趣”、“意味”。这样的想像是画家对形象认识不断深化的过程,也是画家把主观感情融入客观形象的过程。

总之,优秀的速写作品都不是以再现自然为目的,而是比自然形象更概括、更生动、更美的艺术形象,是妙在似与不似之间的意象造型。

图3

四、线条是速写的主要造型语言

1. 线条的造型能力。

线条是造型艺术最基本的造型语言，速写主要是用线条造型的。线条能刻画物象的形态、结构、透视关系，在体面的转折部分便形成线条。只要我们能运用线与线之间的叠压、遮挡、虚实等关系，就可以表现出十分准确结实的形体结构。运用线条的方向、长短、虚实的变化，还能表现出透视关系。不同质地的物象可以通过线的粗细、刚柔、光滑与毛涩加以刻画，例如老农民的皮肤和少女的皮肤，就可用不同的线条表现其不同的质感。

2. 线条具有独立的审美价值。

速写中的线条不仅为刻画形象服务，它本身还具有独立的审美价值。线条的流动起伏使人产生音乐旋律感。我们在用线条刻画物象时有“胜似闲庭信步”的惬意。笔端流泻出的线条也跃动着画家的情趣和心中的旋律，此外线条之间的对立统一关系，例如：疏密、粗细、曲直、浓淡、长短等诸因素，在画面上能形成黑、白、灰的节奏变化，能构成符合形式美法则的画面效果。

五、头像速写的画法

1. 观察：先抓住人物映入你眼帘的第一个印象，对其身份、性格、表情做出准确的反应，从整体观察脸型(图4)，把外脸型和内脸型的关系找出来(图5)，其次再分析五官的比例、位

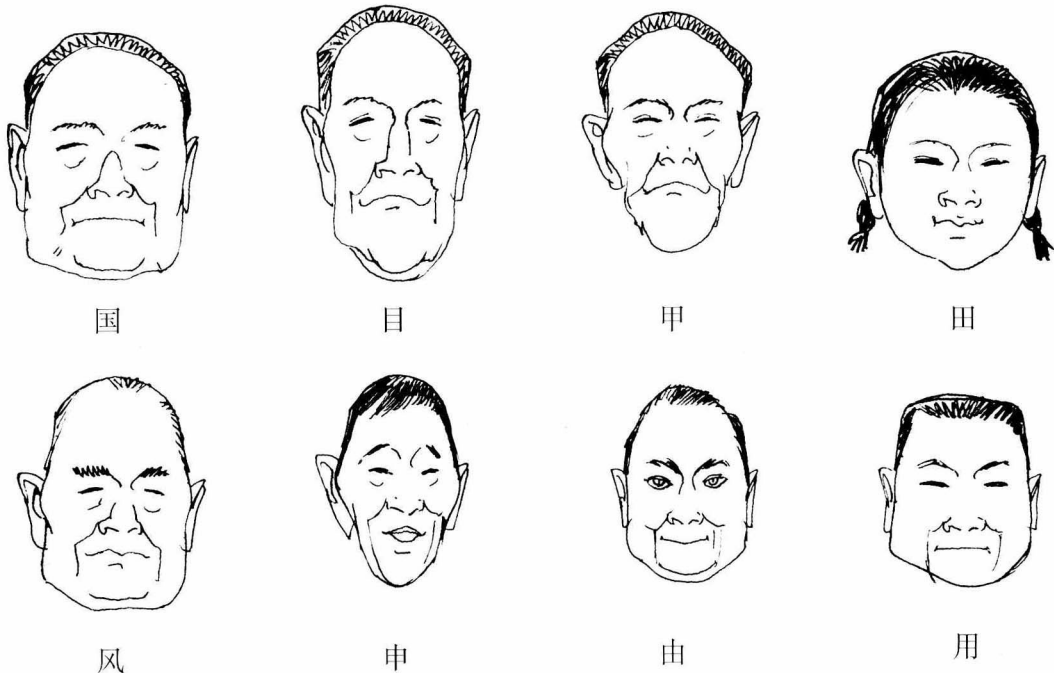

图4

置和五官特征。这就是从整体到局部的观察方法。

2.设计画面: 考虑好画面的分布, 尤其注意黑与白的分布, 比如头发、眉毛、眼睛这几块面积形状不同的黑色的分布。同时还要考虑面部由五官形成的横线、竖线、长线、短线及浓淡的组织, 在画面上形成和谐的组合关系。

3. 抓住第一个感觉, 带着感情, 从局部入手。例如: 从额头画起依次往下, 眉、眼、鼻、口、耳, 最后勾脸型; 或先画出脸型, 再从上往下画出五官。从局部入手一次成形, 但心中对整体要牢牢地把握住。速写头像要给人流畅的感觉, 不能描描画画、涂涂改改。

图5

六、动态速写的画法

1.按前文所叙述的对形象进行观察理解的前提下, 从动态的主干线入手, 打破从头往下画的顺序, 从动态的关键部位画起, 比如四肢与腰部。要抓住最能反映动态和人体结构的衣褶, 用笔要肯定而连贯(图6)。

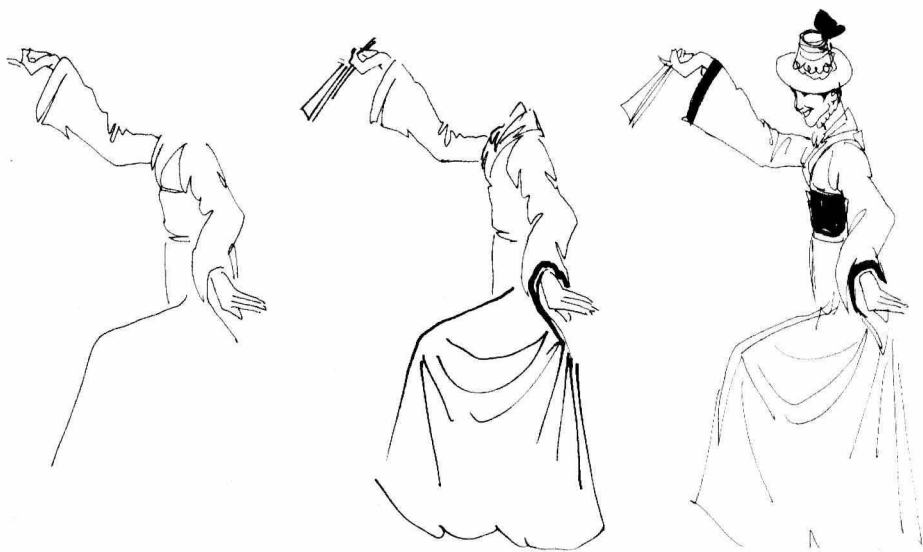

图6

2.动态速写要靠记忆,记住动态的力度和趋向。忌面面俱到,应大胆地取舍,把自己感觉到的东西表现出来即可,达到“笔不周而意周”的效果(图7)。

七、漫画人像的画法

漫画是一种具有强烈的讽刺性或幽默感的绘画,画家从政治事件或生活中取材,通过夸张、比喻、象征、寓意等手法,表现为幽默、诙谐、辛辣的画面,借以讽刺、批评或歌颂某些人和事。漫画这个“漫”字,同漫笔、漫谈等的漫字用意相同,即没有什么限制,没有约束,十分随意,随意取材,篇幅短小而内容精到。漫画在画体中也可以说是一种随笔或小品画,所以漫画宜于简笔。

漫画人像,是漫画家族中的一员。

图8

图7

它具有夸张、幽默、简笔的特点,与画速写有某种相似之处。把人物漫画化,这种画法趣味性强,技术难度低,符合中小学生的年龄特点。教学实践证明学生对人像漫画兴趣很高,每个学生都能有不同程度的成功感。

漫画人像的画法如下。首先通过观察,把握人物形象的外貌特征和性格特征。这是进行夸张的依据,通过夸张的手法突出人物的形神特征,达到形神兼备的艺术效果。

1.改变五官的比例。香港作家金庸,外貌特征是方脸型、鼻子宽大、上唇短、下巴方,眉宇间流露出开朗、乐观、幽默的神情。我把他的鼻子加长加宽,夸大了原型,又把他的前额缩小压扁,这样就改变了五官的比例关系,收到了幽默、诙谐的艺术效果(图8)。

2.夸张脸型特征。足球运动员郝海东的

图9

颧骨突出，脸型呈枣核型。那么就突出其颧骨，夸张脸型特征，也能达到妙在似与不似之间的艺术效果(图9)。

3. 夸张局部特征。意大利男高音歌唱家帕瓦罗蒂，长了一脸极具个性化的大胡子。夸张这大胡子就突出了他的外貌特征和热情、豪放的性格特征(图10)。

4. 改变头与身体的比例，用个性化的动作，突出人物特征。台湾歌星张惠妹，舞台上的形体动作很有个性。大头小身子，再加上个性化的动作，既突出了她的外貌及动作特征，又具有幽默感(图11)。

图10

图11

八、教学设计及教法建议

(一)人像写生

1. 教学设计:

本课题是通过肖像画的欣赏及人像写生的实践,提高学生对肖像画的欣赏水平,领悟肖像画的艺术魅力。在人像写生练习中,初步学习观察和表现人物形象特征与性格特征的方法。肖像画的审美价值在于通过人物特征的刻画,表现人物内心世界,即其神采与性格。这就是中国传统绘画理论所主张的“以形写神”、“形神兼备”的审美标准。因此,人像绘画作品传达美的信息,一要靠对人物外在形象特征的准确刻画,二要靠揭示人物的性格、精神气质,三要靠完美的表现形式和绘画技巧。这也是欣赏肖像的方法。

要充分利用书上的范画引导学生欣赏这些作品,另外还可选择一些古今中外最优秀的肖像画作品,扩大欣赏面,增强学生对肖像画的感性认识,提高学生的学习兴趣。

人像写生,是个难度较大的课题,对于没有什么绘画基础的中小學生来说不能作过高的要求。人像写生需要掌握的知识和技巧很丰富,教师只能在有限的课时内,择其要点做一点介绍。

要想抓住人物面部特征,首先要抓住人物的脸型。中国画传统技法,把人的脸分成八种类型,各用一个字代表,即:国、由、甲、申、风、目、田、用。但是世界上几十亿人口,决不是这八种脸型所能囊括的。但是这却教给了我们如何观察分析面型的思路,即把复杂的脸型轮廓化繁为简。

五官在面部的位置和相互的比例关系,也是刻画人物特征的重要内容。中国传统画论有“三停五眼”之说,这也只能作为观察和刻画人物的一个“参数”,完全没有必要过分强调这“三停五眼”。应该鼓励学生在观察上下功夫,尊重自己的感觉,大胆地画。

人物的性格特征,是通过外在形象表现出来的,即所谓的“以形写神”。神包括两个方面的含义:一是表面的喜、怒、哀、乐的表情,二是人物内在的气质、性格。眼睛、眉头、嘴角是反映人物神采的主要窗口。观察人物时要细心体察,捕捉其微妙的变化。

2. 教学建议:

教师在设计教学方案时,应把提高学生对肖像画的审美水平放在第一位。把练习人像绘画,当作欣赏活动的延伸部分。通过绘画实践,深化学生对肖像画审美价值的理解。

对学生造型能力的训练,要求不能过高。只要求用画速写头像的方法,用线条勾画出人物的主要特征,表现出对人物性格的感受和理解即可。

教师应做人像写生的技术指导,边讲解,边示范。对于不知如何下笔的孩子来说,教师教给学生绘画的步骤和具体操作方法是十分必要的,不能看成是对学生的束缚,而是引导他们大胆下笔的重要手段。

教师应把教学的过程,当成同学之间相互了解、加深友情的生动有趣的活动。他们可以选择自己最喜欢的同学当自己的写生对象,也可以通过默写、想像,创造出自己心目中的好朋友。

把学生的作品办成一个小展览,让大家观摩。在对作品比较和评价中,深化本节课所要达到的教学目标。教师不可以用肖像画造型技法制定一个评价标准去苛求学生,挫伤他们的积极性。

(二)捕捉人物生动的姿态

1.教学设计:

本教材是人物姿态速写练习。进行人物姿态速写练习的目的是引导学生观察和发现人物的生动姿态,培养学生发现和感受人物生动姿态的审美能力,并初步训练学生画人物速写的能力。

2.教学建议:

中学生画人物姿态速写,有一定的困难,所以在技巧上要降低难度,把重点放在欣赏作品上。课本上的作品不够丰富,应再选一些人物动态速写作品,使学生增强感性认识,提高他们的审美能力和画速写的兴趣。

教师应做速写示范,边讲解,边画,让学生能直观了解画速写的方法。对于人体结构的知识,只能作一般的介绍,不必花太多的时间过细讲解。因为这不符合中学美术教学的目的。对于“站七、坐五、盘三半”这类人体比例的口诀,让学生知道就可以了。因为面对丰富多彩的人物形象时,情况复杂多变,这种口诀没有什么实际作用,也没有必要让学生按比例去刻画人物形象。

教学中,要从画静态人物入手。选择看书、写字、织毛衣等静态姿势,指导学生分析人物的姿态与神情的关系。要抓住最能表现人物神情的动态。要重视手部的刻画,因为手在表现人物情感上有着重要作用。

把临摹、写生、默写三种训练方法交替使用。学生应先临摹,通过临摹学习画速写的技巧;通过写生,训练学生的观察能力和用线条概括形象的能力;通过默写,培养学生的记忆力和分析理解形象的能力,以及想像力和创造的能力。

对学生画速写的技巧应降低要求,只要求学生在认真观察的基础上,大胆地用线条把自己的理解和感受画出来。用线要果断,不用橡皮涂改,不用碎线描描画画(图12—13)。

选择模特,在形象和服饰上要有特点,能引发学生画画的兴趣。姿势要自然,能反映人物的性格、气质。可让学生变换各种角度来画,每人可画若干张速写,不作统一规定。

作品应放展板上展示,让同学们互相观摩比较,自我评价,互相评价。把评价的过程看成学生主体加深理解和认识的过程。评价的目的在于调动学生的积极性,使学生看到自己的进步,发现自己的潜能。

教师对学生的评价,应承认学生身心发展水平的差异和个性表现不同,因此教学要求不能整齐划一,需要灵活性,要给每个学生发展的机会。学生的造型表现没有对错之分,只有好与不太好之区别。教师应鼓励学生大胆创造,因此作业评价是以创造性水平和感受性表现水平为主要标准。

(三)漫画头像创作

1.教学建议:

课前发动学生收集漫画肖像作品,通过收集活动,使学生了解漫画,认识漫画。让学生先有一些感性认识。

上课时可先让学生谈一谈他们对肖像漫画的看法。采用分组讨论或全班讨论的形式,把学生收集的漫画在班上展示出来,让收集人作介绍。这样就大大开阔了学生的眼界,为他们创作

漫画提供了大量可借鉴的资料，调动了学生画漫画的热情。

在观察人物形象、分析形象的特征，以及如何变形、夸张等技术难点上，教师应做示范，让学生在直观中了解画漫画的技巧。

在作业设计上，应让学生自由选择自己最感兴趣的人物为漫画创作的素材。可以画同学，也可以画影视明星、政坛人物；可以用照片，也可以写生变形，或凭印象默写。总之，应不拘一格。(图 14—15)

最后要把作品在展板上全部展示出来，让同学们介绍自己创作的想法，同学之间互相评价作品。实践证明学生对创造漫画肖像，既有浓厚兴趣，又有一定的创作水平。(图 16—18)

图 12

图 14

要认真贯彻美术课堂教学的三原则。

直观性原则：美术学科是培养学生形象思维的学科，直观的形象是形象思维的材料。直观性体现在通过使用范画、教具、幻灯、投影、录像、电脑多媒体提供大量的艺术形象让学生欣赏。教师的技术示范，生动形象的教学语言，以及使用音乐创设艺术氛围都是直观的。直观性原则体现了美术学科的特点，也是上好美术课的基本保证。

审美性原则：审美教育就是情感教育，即陶冶人的情操，培养高品位的审美情趣。但是审美性是建立在直观性的基础上的，只有通过大量的审美形象，才能提高学生的审美水平。一个完整的审美过程应是“发现美—感受美—评价美—创造美”。

图14 学生作业：恐怖组织头目拉登像

学生作业·委内瑞拉总统查韦斯

学生作业·英国前首相丘吉尔

图15

实践性原则：学生要参与艺术实践活动，包括艺术欣赏实践和艺术创作实践。美术课堂教学的全过程，学生应始终处于主体地位，参与艺术实践活动。欣赏实践是培养学生发现美、感受美、评价美的过程；创作实践是培养学生创造美的过程。教师要精心设计两种艺术实践的内容和引导学生的方式方法。

图 16 学生作业:美国前总统卡特

图 17 学生作业:美国前总统里根

图 18 学生作业:相声演员姜昆