

POWER⁺
P E R F E C TPROFOUND
TEACHING

深刻

THE PROFOUND
TEACHING

Linear Sketch

线性速写

刘旭讲速写

序言 Preface

也许很多朋友都听说过我，但真正了解我的人却不是很多。今天让我重新介绍我自己！

我是一个很热血的人，小孩儿都说我是“中二病”，我对艺术的热爱要归功于我对漫画的痴迷，在我眼里：绘画是一种习惯，漫画是一种追求。

我在这两年的时间里，经历了很多也收获了很多。我引以为傲的身体在2012年彻底报废掉了，严重地腰突症让我每天都很痛苦，现在都还清楚地记得那一年为了赶稿子每天趴在床上画家人、朋友和同学，没有模特就打电话给朋友“今儿有事儿吗？”“当模特儿是不！？”……

经历了这些以后我渐渐地学会把心态放平，从前的狂妄自大也缓缓放下。其实每个人都有自己最值得骄傲的地方，我当然是我的美术功底在自己的朋友圈里算是比较厉害的。但是我们要放眼全国，和其他的强者去比较。正如美术考前这一年一样，不要做“井底之蛙”，要跳出自己的圈子，勇敢地跟更强的人去比较，不断地完善自己，不是不懂得满足，而是要做得更好。今年去了很多地方，也认识了很多厉害的老师，让我找到了自己的定位和更多奋斗的动力。

有好一段时间我很郁闷，很迷茫，因为觉得自己不够强，对自己的作品不够满意。但我很快调整了自己的状态，化压力为动力！因为我知道空想是没有用的，我相信付出了汗水就一定会有收获，越努力越幸运！

这一年我的改变还算不小，自己去了杭州、兰州、天津、河北，创办了自己的小画室，也收获了很多学生对我的肯定。还记得我的第一本书中有写过“浪客行—完成天下无双的梦想”现在我依然坚持。

我经常跟我自己的学生说，不要太矫情自己，没有累死的人，只有饿死的人！你想要成功，想要成为话题那么你就要行动！

我希望我的每一位读者和朋友都能真正的理解我的心情能在我的书中或多或少地有一些收获。想要给自己一个无悔的青春！那就跟我一起热血起来吧！

刘旭

目录

Contents

03 | 编者的话

关于刘旭

05 | 第一章

学会观察

找到速写中的独特乐趣

- 一、观察的重要 5
- 二、抓特征 —— 用有“色”眼睛观察模特
 - 1. 体型特征 6
 - 2. 性别特征 7
 - 3. 年龄特征 8
- 三、形象感 9
 - 1. 人物表情至关重要 9
 - 2. 欧洲人和其他职业形象 10

27 | 第二章

基于理解

心领神会，一点即通

- 一、了解游戏规则，把握规律 27
 - 画好速写的基本要素和可循规律 27
- 二、升级技能，击破速写难点 28
 - 1. 构图是画面的根本 28
 - 2. 比例准确造就完美体型 30
 - 3. 动态生动抓人眼球 32
 - 4. 结构的存在让身体鼓起来 34
 - 5. 线条盘活画面 36
 - 6. 节奏韵律画龙点睛 38

57 | 第三章

重在练习

态度决定命运，细节决定成败

- 一、量的积累促成质的飞跃 57
 - 从快写到慢写，再到快写 57
- 二、精益求精，拒绝平庸 58
 - 1. 头 58
 - 2. 手 60
 - 3. 脚 61
 - 4. 衣纹 62

81 | 第四章

举一反三

运筹帷幄，掌控全局

- 场景速写 81
 - 1. 构图 82
 - 2. 透视 84
 - 3. 人物叠压关系 85
 - 4. 画面气氛的营造 86

视频索引

码上有视频
快来扫一扫看

P7

女青年坐姿
范画视频

P10

男青年坐姿
范画视频

P10

男青年站姿
范画视频

P11

男青年坐姿
范画视频

P27

男青年坐姿
范画视频

P30

女青年蹲姿
范画视频

P32

女青年站姿
范画视频

P33

女青年坐姿
范画视频

P40

女青年坐姿
范画视频

P41

女青年坐姿
范画视频

P52

男青年站姿
范画视频

P53

男青年站姿
范画视频

P54

男青年坐姿
范画视频

P54

男青年蹲姿
范画视频

P54

女青年坐姿
范画视频

P54

女青年坐姿
范画视频

P55

女青年蹲姿
范画视频

P57

男青年坐姿
范画视频

P59

女青年站姿
范画视频

P71

男青年坐姿
范画视频

P78

男青年站姿
范画视频

P79

女青年站姿
范画视频

P79

女青年站姿
范画视频

P79

女青年站姿
范画视频

P83

室外场景速写
范画视频

P87

室外场景速写
范画视频

P88

室外场景速写
范画视频

P96

室外场景速写
范画视频

P97

室外场景速写
范画视频

“授之以鱼不如授之以渔。”今天我用我的作品帮助你进步，期
明天你能用你更棒的作品帮助千千万万的人进步！一起加油，共勉。

EDITOR'S NOTE — ABOUT XU LIU

编者的话 —— 关于刘旭

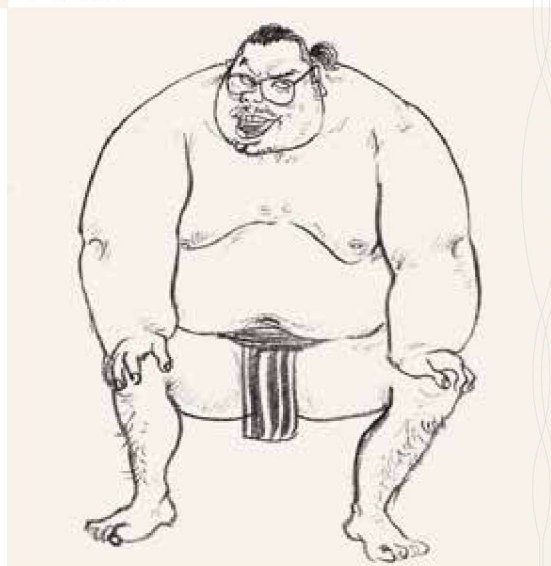
刘旭是个感性的男子。初次见面就被他那迷离的眼神、性感的胡渣、“吊炸天”的发型所吸引，让我想起了“热血高校”中的泷谷源治，桀骜不驯又霸气十足。接触一段时间后，才真正开始了解刘旭，他是个做事情极其认真的人，坚持着自己的梦想，并有一颗永不服输的心。特别是当他拿起画笔画画的时候，会完全进入到自己的精神世界，大有不把一张画画到极致誓不罢休的感觉。我想有梦想的人应该都是这样吧，至少想成事的人都应有一种不达目的誓不罢休的态度。画画亦是如此，画得好不好是一回事，认不认真画是另一回事，前者是暂时的，而后者是致命的。所以我们一开始就该明确自己的目标，摆正自己的心态，在绘画的道路上做一个纯粹的人。

其实绘画本身就是一件快乐的事情，无论是我现在正在做的考前培训，还是梦想中的职业漫画家。只要能让我一直画画，心里就会感到很开心。我最喜欢的漫画家就是井上雄彦，井上老师的作品不仅画风独具一格，而且更重要的是作品本身总会传播出一种永不服输，不言放弃的精神。我喜欢他的《灌篮高手》和《浪客行》，有时候也会幻想着自己就是他作品里的樱木花道，在成长的道路上遇到很多困难和挫折，但他没有气馁，通过自己点点滴滴的努力，使自己慢慢地强大起来，最终在千万观众的面前证明了自己。我希望大家也有这样的毅力和精神，为了一个目标不遗余力地努力向前，就算困惑、迷茫、劳累，甚至伤病

不断地考验你、折磨你，也能坚持下去。相信将来的某一天再回忆过去你会无怨无悔。

速写是一种快速灵动，充满生命力的绘画语言。它起源于西方传统绘画的起稿，但在我看来它不仅不是简单的素描起稿，更不是很多同学眼里只有高考之前才接触的东西。它像一个符号、一本笔记或一部相机，记录着自己的喜怒哀乐和生活中的点点滴滴。我一直还在坚持画速写，从教学一线到日常生活，只要一有机会我就会画上那么一两幅。只有真正地热爱速写才能画好速写，当你学会理解它、感受它的时候，你会发现生活中已经离不开它了。画了这么多年画，在速写方面我还是有一定心得的，过去出了两本专辑，参与过多本合辑，能得到大家的肯定是我莫大的欣慰，也是我继续坚持画下去最大的动力。

这本新专辑是对我一个阶段性的总结，里面包含了大量的最新作品和全面的视频范画讲解，同学们可以边临摹边看视频作画步骤，同时书中配有大量配图讲解和知识点讲解，希望对大家的学习提高有所帮助。速写回归根本注重观察和感受，去除花里胡哨的装饰是我教学的根本，在这本书里有很好的体现，希望大家不要刻意地去学习别人的技法，而是沉下心来研究画好速写的根本是什么，然后通过不断地练习，总结出自己的套路和方法，只有这样才能真正地画好速写，才能在考试中随机应变，打倒速写考试中的各种拦路虎。

我的作画工具

1. 8B 铅笔——主要用于头发重色块等
2. 4B 铅笔——主要用于刻画细节

BEHIND ALL THE
SUCCESS
THERE IS A TRUTH
THAT IS
PERSIST AND
PERSIST!

所有的成功背后
都有一个不变的真理
那就是
坚持再坚持!

这位模特从外形上来看就是身材比较魁梧

LEARN TO OBSERVE FIND UNIQUE FUN IN THE SKETCH

第一章 学会观察——找到速写中的独特乐趣

一、观察的重要

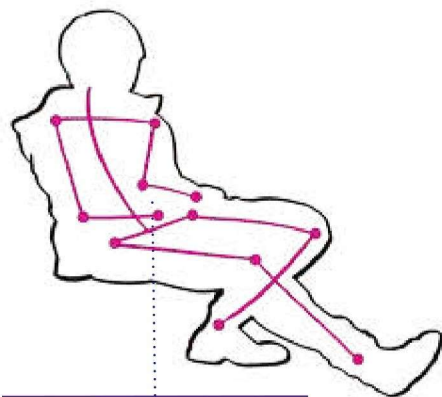
观察是写实绘画中要掌握的第一步

“模特看万遍，下笔如有神”，这当然是句夸张的说法，但充分反映了一个道理，当你反复观察一个人的时候，就会对其形象特征有非常深刻的印象，哪怕不在自己眼前，闭上眼睛依然会清晰地记起他的模样，然后再去把他画出来，就会很轻松、很准确。

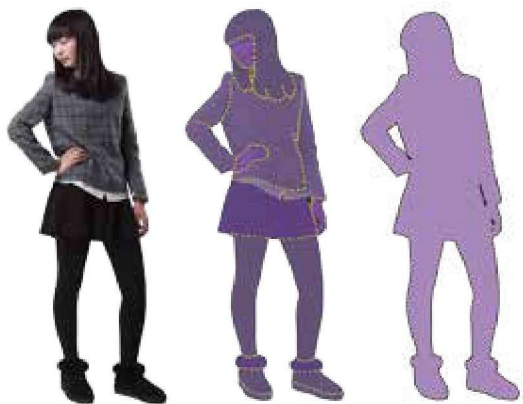
“先整体”观察模特，不是简单地盯着模特看一眼画一笔，首先我们要从整体着手，先从模特的大形开始观察。假如一个陌生人从远处走来，我们不可能一下子就看清他的脸长得什么样，给我们最直接的印象就是他（她）的体型特征，这就是我们平时所说的轮廓剪影型。速写中我们也不妨从模特的轮廓剪影入手，先把模特大的体型特点观察准确了再动笔，这样做有两点好处：一是

能保证模特的形体准确，方便构图以及更好地抓住模特动态；二是不会陷入局部，避免局部刻画精彩而体型画胖或画瘦，因小失大。

“再局部”，当准确把握模特大的“外形”之后，我们就要继续观察模特的内部形体结构，例如：脸型、五官位置及特征、胳膊的形、手的形等等，一直到脚的形体。这里我们要注意观察的不仅是形体，还有位置，最主要的就是头手脚的位置关系，画头的时候要注意手的位置，画手的时候又要兼顾脚的位置，这样有联系地去观察比较，才能画得更准更像。同样道理，肩膀的两个点、两个胳膊肘、两个膝盖的位置、左右胳膊的长度、大小腿的长度等都要好好比较，再动手去画。这样先整体再局部，再回归整体，不断去比较、去联系，观察方法才是正确的观察方法，才能确保我们更准确地去表现模特。

外形与内形的例图

二、抓特征——用有“色”

眼睛观察模特

虽然人的长相千姿百态，但大致上我们可以从人的体型特征、性别特征、年龄特征三方面进行区分。根据人的体型特征，可将大多数人分为高矮胖瘦四种体型；根据人的性别特征，可分为男性和女性；根据人的年龄特征，可将人粗略分为老年、中年、青年、少年和儿童。另外根据不同的职业，又可分为工商农医等，考试中我们经常会遇到其中的一种或几种，所以大家要先了解各种模特的外形特征，再根据模特的具体特征进行观察刻画。

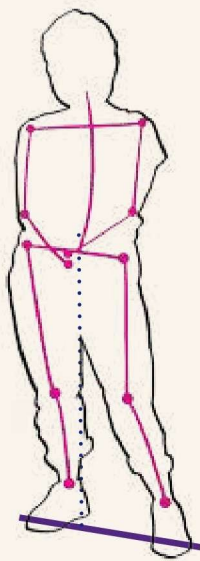
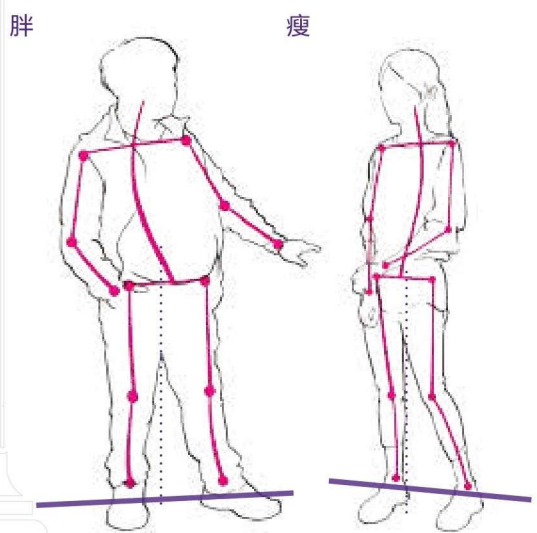
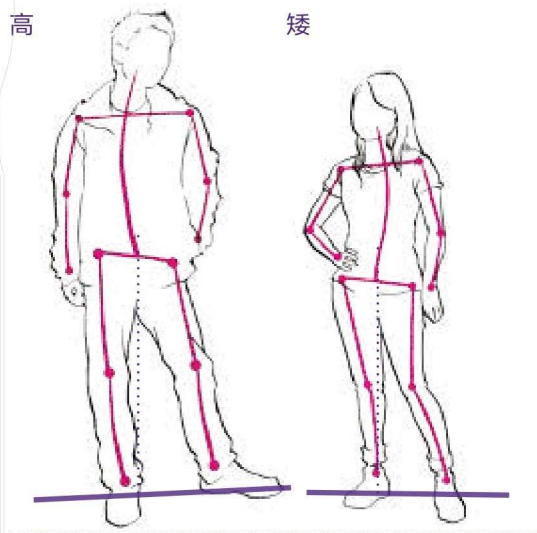
1. 体型特征

高：高个子的人给人高大挺拔的感觉，大部分高个子的人腿会显得比较长，头部比较小，手和脚都会显得比较长。整个人体会呈现出8~9头身的比例关系，但并不是每个高个子都会有这种特点，大家应具体问题具体分析。

矮：矮个子的人和高个子的人正好相反，头会显得大，四肢显得短，给人以小巧可爱、机灵活泼的感觉。

胖：胖人最明显的特征就是胸部和腹部圆而大，整个体型呈一个梭形；头部比较圆而脖子粗短，脸部圆润古典，结构不够清晰，五官会显得比较小，整体给人憨厚老实的感觉。

瘦：瘦人最大的特征就是肩膀和胯部非常清晰，四肢较细，头部显得比较小，而面部骨点结构比较清晰。

这个女孩做什么事情都非常认真，性格内向，给人感觉非常憨厚可爱。她身材比较矮小，头比较大，脸型也比较方，虽然不太符合大部分人“七头身”的规律，但表现这类模特的时候一定要认真观察，把他们自身的特点表现出来。

2. 性别特征

由于男性全身肌肉发达，骨点比较明显，所以整体给人以结实、阳刚的感觉。肩膀宽大，肩部比腰部要明显宽很多。胸肌和腹肌都比较发达，与女性相比，男性头部比较大、腿粗、手指和脚趾都比较粗大，所以画男人的时候用线可以放一点、豪放一点；俗话说“女人是水做的”，这句话很有道理，女性给人以柔美曲线的感觉，胸部明显隆起，肩部明显窄于胯部，全身线条都比较圆润，没有特别方的结构。手和脚都比较纤细，五官饱满而圆润，面部转折结构也不会像男性那么明显。大家在画男女模特的时候，一定要把这些特征表现好，特别是画夏装模特的时候，身体暴露比较多，形体结构会更明显。

旭哥小讲堂

为了使大家能更好地区分男女模特特征，我们可以多做这样一个测试：找一位或几位穿着比较中性的女孩做模特，要求不得穿裙子、丝袜等女孩着装，可以穿运动服或者比较宽松的衣服裤子，短发更佳，然后同学们再进行写生，反复练习，在种情况下，如果能很好地把握模特性别特征的话，那说明大家对这些要点的掌握还是不错的。

女性的皮肤质感细腻，五官圆润，结构转折比较柔和，所以颧骨骨点不要卡得太死，咬肌、口轮匝肌等也不宜表现得太明显。

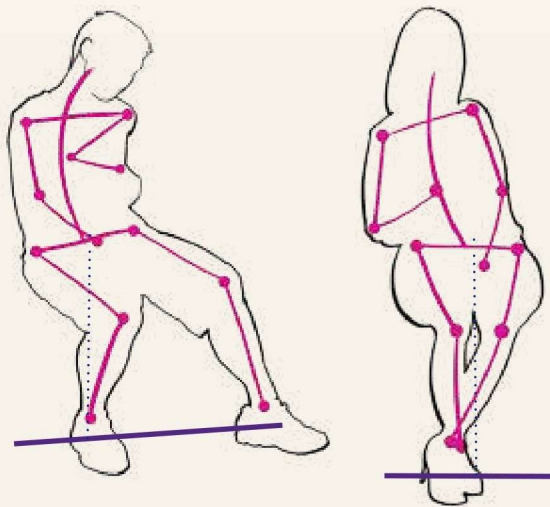
女性的自然特征是胸部比较明显，胯部明显宽于肩部。

男性面部明显要“刚硬”许多，眼眶、颧骨、咬肌、口轮匝肌等都比较清晰。另外胡子和喉结是男性的自然特征，注意表现出来。

胳膊、手、大腿等结构都非常圆润，用线的时候一定要注意把这种特征表现出来。

腿部肌肉健硕有力，用线的时候可以粗犷豪放一点，腿毛等表现男性特征的地方可以着重表现一下。

3. 年龄特征

老年和儿童

老人由于年龄偏大，身体肌肉开始松弛并萎缩，骨头开始变形，面部皱纹较多，最明显的特征就是眼角和嘴角下垂，驼背，整个身体感觉是松垮的。我们在表现老人的时候，除了画准形的同时，还一定要把老人的表情表现好，这样才能更好地表现出老人那种沉稳、慈祥的感觉。

儿童的身体还没有发育完全，整个体型偏矮偏圆，头的比例偏大，手和脚都偏小，我们小时候看的大头儿子的动画片就是对儿童身体结构很好地夸张。另外儿童眼睛偏大偏圆，鼻梁扁平，有种可爱的感觉。

我们画老人或者儿童的时候一定要注意比例，合理表现老人和儿童的表情，不要出现“青年身体顶着一颗老人头”的尴尬画面。

三、形象感

1. 人物表情至关重要

我们常对一幅人物画面说画得像不像，画得像就是对模特形象有很好的表现，不仅是在体型上，而且还在五官神态上。画好模特的表情，基本就把模特形象感把握得很到位了。

人的表情大致分为喜怒哀乐四种，这些表情主要受脸部扩张肌肉的影响，例如：额肌、上唇方肌、颧肌、笑肌等。表情夸张与否，主要取决于这些面部肌肉的收缩程度，当然大部分情况下模特是微表情，抓准这种微弱的表情变化，需要敏锐的观察力和大量的练习。

(1) 微笑

微笑是速写中常见的一种表情。笑的基本特点是人的嘴角上扬，眼睛眯成一条弯曲的曲线，颧肌、笑肌会鼓起来。微笑给人以亲切感，会令作者在作画时心情愉悦，我们在画这种表情的时候，用笔可以松动灵活一些。

(见图1、图3)

(2) 愤怒

愤怒最明显的特点就是眉头紧皱，嘴角向下，同时眼神会出现斜视或怒视的状态。一般模特不会出现愤怒发火的状态，比较常见的是不耐烦、不高兴的微表情变化，我们可以参照愤怒的表情特点来具体表现。(见图4)

(3) 悲伤

悲伤的明显特点也是眉头紧皱，不过和愤怒不同的是悲伤的时候眉梢向下，两条眉毛呈“八”字形。另外嘴角也会向下撇，眼睛中饱含泪水等。模特的视角以及一些道具也会对模特的形象感产生很大的影响：

图5虽然是简单的侧面，但作者运用帽子、眼镜等道具，将整个头部表现得十分精彩，所以一定要善于发现模特身上的亮点。

图6模特歪着脑袋，头戴棉帽，嘴叼香烟，眼睛斜视侧方，痞气十足，形象十分生动。

图10、图11、图12都是运用仰视的视角去表现模特，这种视角状态下最主要的是画准五官的透视变化；其次抓住模特的眼神特点、嘴角变化等，就能将画面表现得很精彩。

旭哥小讲堂

除了以上几点外，我们在画速写的时候，最常见到的一种表情就是“呆滞”，遇到这种情况，要抓住模特瞬间的眼神变化或嘴角变化，这样画出来的人物才会更生动。

2. 欧洲人和其他职业形象

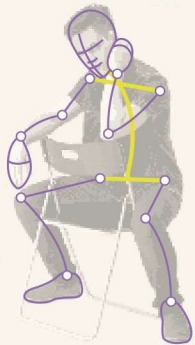
欧洲人和亚洲人最大的不同是在五官特征上，外国人五官比较立体，眼窝深陷，鼻梁高挺，嘴唇相对来说比较薄，脸部转折比较明显。我们可以通过临摹大量国外大师的作品来熟悉外国人的画法。

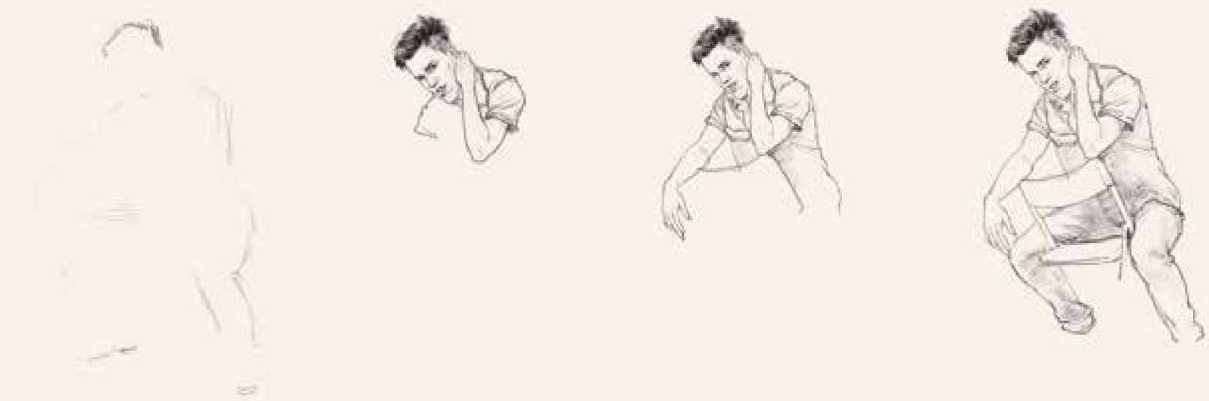
工农医商等不同职业的人物特征，主要是通过服装来体现的，比如：工人一般会穿工作服，戴安全帽；农民一般会戴一个草帽，手拿农具，着装比较简单自然；医生一般会戴口罩，身穿白色大褂，另外听诊器、针管、手套等也都是表现医生常用的道具。

这张作品模特歪着头手，扶脖子，头颈肩关系一定要画准，同时模特的五官特征一定要表现出来。

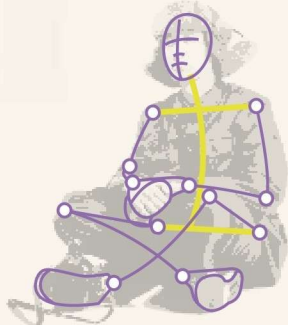

膝盖到胯部的空间关系很强烈，膝盖实，胯部虚，要把这种关系表现好。

这位模特着装比较特殊，比较符合新中国成立后的军人形象，遇到这种情况不要慌张，仔细地观察好模特的服装特点再动笔。

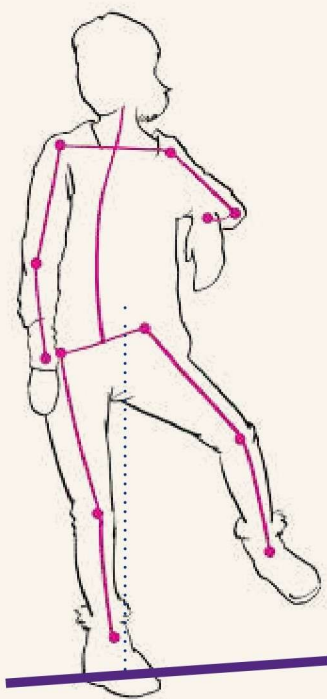
整幅画面是以仰视的视角去表现的，注意分析好仰视状态下人体的透视关系。

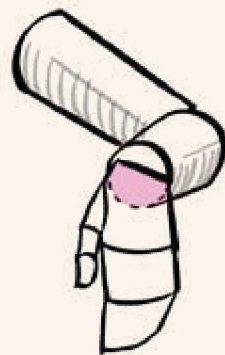
道具是丰富画面的重要因素，画好道具，对之后的场景速写有很大帮助，所以军挎包、水壶等道具一定要表现好。

作品赏析

这位模特的重心集中在右腿上，在右腿支撑下，身体微微倾斜。左腿搭在其他物体上，导致左边胯部向上倾斜，注意找准肩线、胯部的倾斜程度，把模特的动势画准。

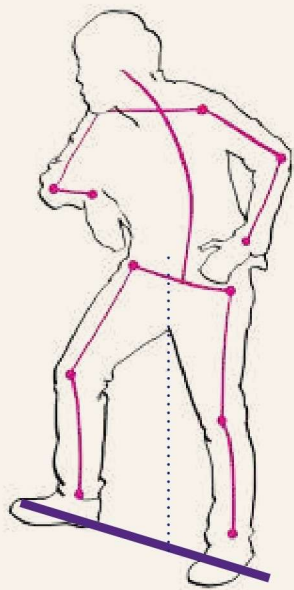

这只胳膊正冲着作者，有着强烈的透视变化，遇到这种视角，要先分析透视再下笔去画。

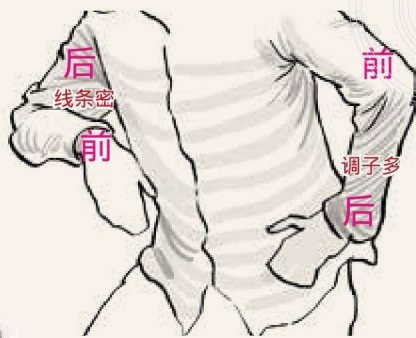

衣服条纹、腿部、膝盖后部的线条都有着明显的虚实变化。腿部轮廓线体现了大腿的结构，线条自然，最实最肯定；随着腿部弯曲挤压，形成的膝盖后部的衣褶应该稍微虚一点；衣服上的条纹只起到装饰和丰富画面的作用，所以要最虚，不能抢了“主角”的位置。

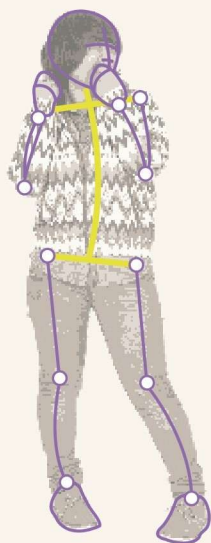
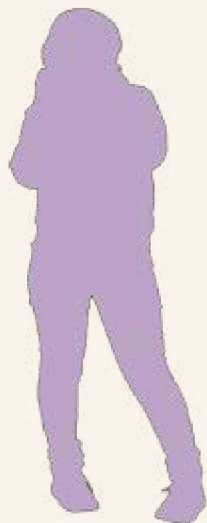

这位男模特表情呆萌，动态自然而生动，仿佛深情款款地注视着左边的这位女生。处理这种面部特征的时候，要注意自然生动，不能死抠硬描，应抓住模特的瞬间感受。

画两只胳膊的前后关系时，肘部与手部的前后空间关系一定要表现出来，可以通过调子，也可以通过线的虚实来把这种关系表现好。

作品赏析

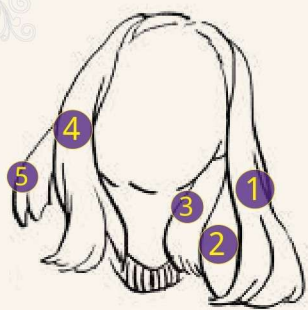

蘑菇头发型体积感比较强，一定要注意找准转折线，把体积表现好。模特用衣领遮住了嘴部，但透过衣领，我们一定要了解到衣领里面的嘴巴、下巴、脖子的结构。

这是一幅极具表现力的优秀作品。整幅画面动态生动，比例准确，线条利索大方而富有变化，特别是衣服的丰富与裤子的简约形成了鲜明的对比。当然，最打动人的还是模特那夸张的表情，大家觉得呢？抓住模特瞬间的表情着实不是一件易事，需要有敏锐的观察能力，所以学会观察模特、感受模特，是我们画出好画的先决条件。

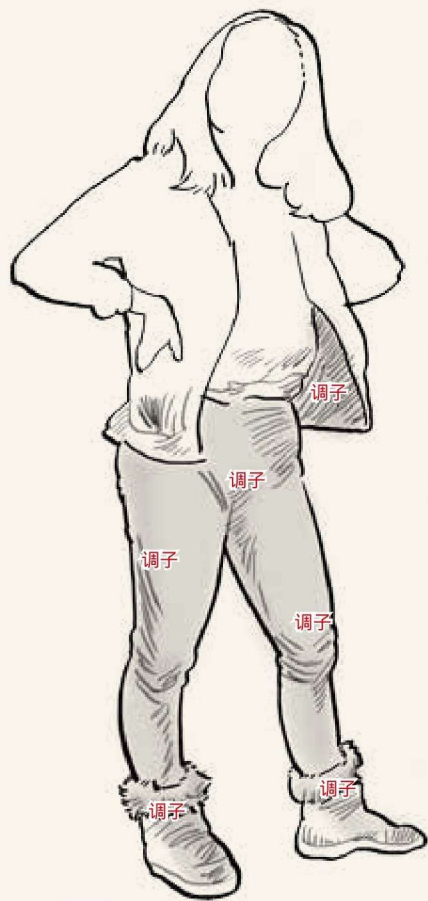

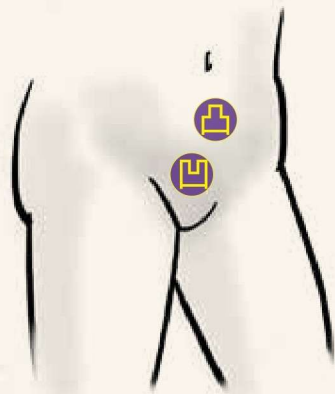
处理头发的时候一定要注意要分组处理，如图1~5分别为五组发绺。用笔的时候注意有虚有实，顺着头发的走向有规律地画，不要一根一根地画。

模特面部仰视的感觉很强烈，所以三庭产生了明显的透视变化，大家可以参考示意图画准面部透视。

为了更好地控制画面节奏，我们可以适当地涂一点调子，如：裤子和衣服内部。要注意，如果我们画线描性质的速写的时候，尽量不要涂调子，用“线”的变化也可以将画面表现得丰富多彩。

模特面部仰视的感觉很强烈，所以三庭产生了明显的透视变化，大家可以参考示意图画准面部透视。模特体型微胖，小肚子的结构一定要表现出来，这是模特的独有特征。考试中要善于发现模特的独特之处，并很好地表现出来，这样才能使画面更有感染力。

