

速写视界

王海强 | 主编
刘旭 | 编著

全国顶级速写名师带你领略速写的魅力

9项速写要点，详细解析速写的本质规律。

200张速写范例，让我们共同感受画中人不同的神情、状态和性格。

央美、天美高考速写第1名，

速写教学名师刘旭，

与你共度静谧的速写时光。

刘旭的速写时光

王海强 / 主编
刘旭 / 编著

速写视界

刘旭的速写时光

中青雄狮

中国青年出版社

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

中国青年出版社

010-65233456 65212870

010-59521012

<http://www.shdf.gov.cn>

E-mail: cypaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

刘旭的速写时光 / 王海强主编；刘旭编著. —北京：中国青年出版社，2013.7

(速写视界)

ISBN 978-7-5153-1783-0

I. ①刘… II. ①王… ②刘… III. ①速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第157944号

刘旭的速写时光

王海强 / 主编 刘旭 / 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：王海强

责任编辑：易小强 张军

助理编辑：王世伟 田野 郑雪梅

版式设计：六面体书籍设计 郭茜倩

印刷：北京建宏印刷有限公司

开本：787 × 1092 1/8

印张：18

版次：2013年10月北京第1版

印次：2013年10月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-1783-0

定价：68.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.cypmedia.com

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括：方正清刻本悦宋，方正新报宋简体，方正苏新诗柳楷简体

《速写视界——刘旭的速写时光》由央美、天美高考“状元”、全国速写教学名师刘旭精心编绘。书中通过访谈的形式对刘旭老师的绘画经历与速写作品进行解析，将他的速写更全面、立体、生动地呈现出来。透过书中大量的精美范例可以看出他扎实的绘画功底、勤奋的绘画状态和细腻的绘画感受，希望本书能够对广大考生和美术爱好者有所帮助和启迪。

策划编辑 _ 王海强
责任编辑 _ 易小强 张 军
助理编辑 _ 王世伟 田 野 郑雪梅
封面制作 _ 孙素锦
版式设计 _ 郭茜倩

购书方式

销售热线: 010-59521225
010-59521158
15901534648
QQ 1761491427 / 88142643
天猫商城: bjzqxsts.tmall.com
当当网: book.dangdang.com
亚马逊: z.cn
京东商城: book.jd.com

征稿信息

优质的印刷工艺，精美的设计呈现，
高效的出版管理，
雄狮美术与你携手共同创造中国美术
教育的未来。
请将你的优秀美术作品发送给我们。

投稿邮箱: 1761491427@qq.com

目 录

序言	2
•第一章 刘旭谈速写	5
谈感受	6
谈细节	24
谈动态	36
谈用线	48
谈光影	58
谈质感	68
谈节奏	78
谈场景速写	88
谈应试	94
•第二章 佳作欣赏	103

王海强 / 主编
刘旭 / 编著

速写视界

刘旭的速写时光

中青雄狮

中国青年出版社

序 言

刘旭

出生于河北省唐山市

资深考前美术教育人

微信号: suxierensheng001

新浪微博号: <http://weibo.com/liuxumanhua>

人生格言: 一个永远向着理想前进的人, 整个世界都会为他让路!

时间真快, 距离上一本书的出版已经一年多啦, 过去的一年里我经历了很多, 不停地思考、奔波、习作, 也断断续续地发表了一些新作, 终于到了把一年多的积累与收获拿出来和大家分享的时候啦, 心里的激动和第一次发表作品时别无两样。

如今的我大学即将毕业, 当我拿着小板凳, 挨个屋子和寝室给我的同学们画速写留念时, 才发现我是那么的留恋和不舍, 我不肯落下一个屋子、一个人, 我细心地描绘每一笔, 因为笔迹一扫而过就已经成为了历史。希望多年后我翻看这些画时, 就能回忆起当时的场景。正是因为绘画有着这样的魅力, 我才深爱着这项事业。如果你爱一件事儿, 那么你就一定可以成功, 当你看到这本书时, 你也可以试着在头脑中感受我绘画时的场景, 感受画中人是怎样的性格, 感受他的眼神、状态甚至气息。看完这本书, 我想你会爱上画画。

这本书是我一年多心血的结晶。它的出版可能已经错过了最好的销售档期, 也可能错过了最好的招生机会, 但是“好饭不怕晚”, 我相信只要你的选择和决

定是正确的, 就算是在出发的前一秒也不迟。无论何时何地, 只要做好决定和选择你就已经领先了。我呕心沥血画了一年多的作品, 全部凝结在这本书中, 我希望把我这一年的理解和体会, 通过更加形象和新颖的方式与更多朋友、老师进行交流和沟通。如果我的付出能给你带去一点点收获, 这将是对我最大的慰藉。

做培训, 很辛苦, 夙兴夜寐, 我们背负的是一届又一届莘莘学子的命运, 责任重大, 不敢疏忽。有时候觉得自己就像马戏团中的一个小丑, 为了高考之后的一张张天真笑脸, 做什么愿意。这一年多, 有大半的时间我都被伤痛困扰, 就算每天都躺在床上, 也从未放下过我的画笔。如果当你拿到这本书时能在翻阅后爱不释手, 露出自信的微笑, 那么我的所有付出和努力就没有白费。

错过了上一本书的朋友, 我希望不要再错过这一本, 因为在这一本书里, 我将会再次介绍我自己。

我是刘旭, 我爱画画, 不再多说其他, 因为你翻看的每一幅画都是我最好的语言。

目 录

序言	2
•第一章 刘旭谈速写	5
谈感受	6
谈细节	24
谈动态	36
谈用线	48
谈光影	58
谈质感	68
谈节奏	78
谈场景速写	88
谈应试	94
•第二章 佳作欣赏	103

线条

感受

动态

细节

第一章

刘旭谈速写

光影

场景

应试

质感

节奏

采访者：王海强 以下简称“H”

(中国青年出版社雄狮美术教育研究中心主编)

王世伟 以下简称“S”

(中国青年出版社雄狮美术教育研究中心策划编辑)

受访者：刘旭 以下简称“L”

时间：2013年3月24日

这是中国青年出版社联合艺旗网对刘旭进行的一个访谈。我们将以访谈的形式对刘旭的绘画经历与速写作品进行解析，将他的速写更全面、立体、生动地呈现出来。

访谈主要包括两个部分。第一部分是刘旭谈速写，主要针对我们在速写学习中遇到的相关知识点，刘旭将从他的角度对其速写作品进行阐释。第二部分是对他画的一部分特别有感受的作品进行相关的作品背景以及当时所处环境的介绍——讲述速写作品背后的故事。

H：我跟刘旭之间接触的时间不长，只见过三四次面。

L：应该是五次。

H：对，年前就见过一次。相对于其他作者，刘旭能给我带来更多的感受，能让我有更深入的思考（包括我们以后会有更长期的合作）。目前在高考应试方面，大部分的速写都是千篇一律、没有个性的。此速写与彼速写之间没有任何区别与差异，只是动态、穿着、性别、高矮、胖瘦的变化。但是刘旭的速写是最让我感动、最能刺激我视觉神经的。因为我看过的速写太多了，能刺激到我神经的就是他对每张速写人物的那种特性的把握，不只是表面的特性，更多的是人物内在的精神的把握。这种精神状态不仅仅是在脸部的呈现，还包括身体的某一个局部所散发出来的特性，这个我觉得是非常核心的，也是特别能敏锐地刺激我视觉的一个始发点。刘旭不但经历过多年的美术考前学习，而且在天美画室的教学过程中导致了身体上的伤害——腰间盘突出。让我感动的是，因为腰间盘突出他不可能长时间地坐着或者站着，他趴在床上画速写，这种景象其实在全国画速写的老师中几乎是没的，这一点也是打动我的地方。这可能会成为我们以后访谈的宣传语——“因画识人，因书结缘，因共同的志趣与爱好走得更远”，这也是我做出版的最终目的所在。我希望通过雄狮美术这个平台把最优秀的美术作品呈现到全国的美术考生面前，让优秀的美术作品来洗涤我们目前浑浊的高考美术市场，这也是中国青年出版社雄狮美术教育研究中心的一个历史使命。

H：首先请刘旭对他的绘画经历做一下简单的介绍。

L：我从五岁时开始学习国画，日复一日地练习

花鸟鱼虫、白菜、螃蟹。渐渐地，这些东西便难以满足我的绘画欲望了。小学三年级时，我辗转找到当地一位知名的美术老师，在他那里学习素描、速写。由于功底扎实，我被分在了初中组，成了那一组中年纪最小的学生，但也是画得最好的学生。年复一年，我送走了一批又一批的师哥师姐，被称为“全画室最熟悉的面孔”。最终，我也走到了全市中考美术加试的考场上，令人欣慰的是我的成绩很给力，取得了全市第三名，更让我高兴的是素描、速写成绩都是全市最高分！

高二时，我只身一人来到北京，像漫画《浪客行》里面的宫本武藏一样寻找着一个又一个强大的对手并打败他们，希望完成自己“天下无双”的梦想。转眼高三，这一年我付出了很多，不知不觉校考临近，我作为应届生，考前还是很紧张的，不过等到真正到考场时，一切又显得那么自然、顺手，我平静地走出一个又一个考场。最搞笑的是在天美的速写考场上，我快画完时后面有个哥们儿忽然问我：“大哥，你复读几年了？”我心中窃喜，平静地说了句：“我是高二的，今年考着玩而已。”哈哈，现在回想起这件事，我还是会忍不住笑出声来，希望那位兄弟也能考得不错吧。

最终校考成绩出来了，很理想。北影全国第八名，天美全国第九名，央美、广美的名次也都不错。但是兄弟我实在是生不逢时——赶上了全国考卷最难的一年，文化课成绩考得不理想，结果被央美和北影PASS掉了。但天美的通知书来了，我决定不复读直接上天美。虽然我考上了理想的大学，但是我深知“过去属于死神，未来属于我自己”，所以我依然不敢停留，继续努力着。

H：下面我们将对刘旭的一些作品通过访谈的形式进行呈现，第一个阶段就是刘旭谈速写。这一阶段会涉及到很多方面，比如说刘旭谈速写的感受、谈动态、谈细节、谈节奏、谈用线等。接下来我们请刘旭针对每一张速写进行讲解。

L：右边这张画感受性比较强，因为见到这个模特时，他特别瘦，穿着给人感觉特别宽松。而且穿的比较潮，头发理得比较稀少。项链、耳钉是我自己添加的一些东西，这种人有一种hipop的感觉。像这种画漫画的话，感觉比较有意思。

S：一眼就能看出刘旭平时是非常能画的，而且爱好广泛，手头能力也是超强。你是如何把握人物的

这种表情的？

L：表情上就是抓模特给你感觉最好的瞬间，比如他非常不屑的表情，你就记在心里面，然后把它画出来。因为穿一身这种衣服，再加一些点缀以后，我就感觉这个模特是一种

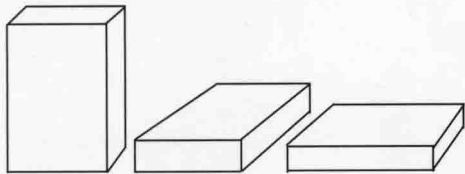
比较“嚣张”的。刘旭现场随手画的漫画人，不是那种特别老实的孩子，一定要把那种个性画出来。

这张画不足的地方是构图稍微向下了一点。我在作画时注意了画面中几个灰色块的布置，上面衣服是浅灰色的，下面的裤子我就给它涂了一个深色压了一下。

H：首先从感受来说，这张画给人还是印象挺深的。因为就像刚才刘旭说的，他整个状态就是这样，他不会很板地坐在那儿，而是很放松地坐在那儿。包括衣服软塌塌的感觉都体现着一种放松和一种个性的张扬。另外一点，因为我一般看一张作品都是要远观，然后再看细节的深入，这是我看画的一个流程。这张画给我感受最深的是一种装饰性，这种很个性的装饰，它是很跳跃的。在构成上它是很多点，点是很活跃的，而且点是无限重复，可以引起人视觉上的刺激。所以在细节上它也是抓住了一些强化符号的东西，来增加画面的感受性和气氛性。人物的精神状态非常生动，包括耳钉也好、项链也好，尤其要强化一下hiphop的感觉都体现出来了。如果有更多的链子、各种小骷髅、剑、十字架之类，可能会更强一些。

模特的身体很单薄，瘦的跟“杆儿”似的，通过线的垂直关系把很单薄的感觉一下就表现出来了。衣服前面的堆叠，裤子的肥大感，薄与厚的感觉，这些都是通过线条所呈现出的立体关系——立体的薄厚感。

对头部的概括非常精彩，因为头部概括以后，脸部的精致才会凸现出来，每一部分都在相互衬托。弱衬托强，简衬托繁。这张作品从感受来说表现出了人物的一种独特的个性。

板的方向指向不同，这种体感同样可以体现身体大的方向、厚度区别，这也能体现出一种强烈的个人感受。

头发与帽子整体是重颜色，它与衣领的灰突出了脸与脖子的白，使模特的面部与脖子的皮肤看起来非常白净，三者构成了大的黑白灰关系。但头发与帽子的重颜色并非是一团死黑，而是有层次的（头发由于固有色原因更重一些，帽子颜色相对浅一些），这样处理会使整个头部更加立体。模特儿左右两侧的肩膀、胯骨都是一个高一个低，对模特的动势表现得比较好。较高的肩膀处对衣领的处理相对“繁”一些，但因为它在远处，所以用线虚一些；较低的肩膀衣领处可以处理得“简”一些，但因为它在近处，所以用线稍微实一些。画胯骨同样也是遵循近实远虚的原理。

构图时，模特儿视线朝向的一边要比另一边稍微宽一点。注意人物尽量不要超出画面。

L：这张画的是我的姐姐。

H：这张画得特别精彩，应该属于经典。现在我们已经毁了“经典”这两个字了。先介绍一下你画这张画时的一些感受吧。

L：我在画这张画时是非常有感情的。这是我的亲姐姐，比我大八岁。从小她就对我特别好，特别惯着我。她人特别善良，所以我画的眼神也是特别温柔地看着远处。

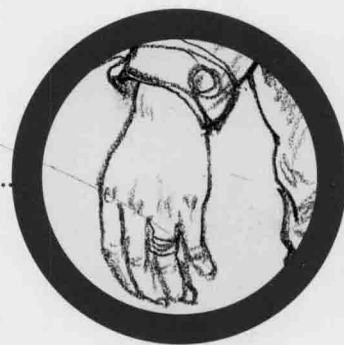
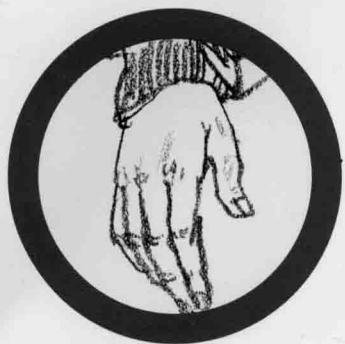
上衣的衣褶画得特别仔细，感觉注入了自己的感情。我当时画的时候，画了挺长时间，但是却感觉画得挺快。正是因为画了很长时间，每个地方都画得非常认真，所以就感觉时间特别快，画哪块都是特别揪心。在人物动态方面我把握住了她头稍微歪一些的动态。

H：我觉得不管是头歪还是手歪、脚歪这都已经不重要了，因为你的感受是融在里面的。外面是

什么样都不重要，你对你姐的感受是在画里面，不是在外面。包括于小冬老师在讲速写的书里，之前也画过一张他的三姐。因为姐姐对弟弟永远是最好的，跟哥哥对弟弟的感觉是不一样的。哥哥对弟弟来气会踹两脚，姐姐绝对不会，她对弟弟永远都是细心呵护的一种状态，只有有姐姐的人才能体会到。

如果脸部调子刻画过多，则直接导致对五官的弱化，所有的东西都恰到好处是很难做到的。也许当你平时遇到特别有感受的模特时，你才能做到。你不可能所有的画都画成这样，自己能认可的很精彩的画不多，无论对一个速写的教师还是一个优秀的画家，作品让别人认可的可能很多，但让自己认可的可能很少。

L: 这个哥们比较狠，年龄比我大，现在还在复读，至少有四五年了吧。我经常看到他怒视着前方，他对现在的考试制度特别不满意，但是看他的眼神还特别有信心。这张画头和手画得相对细致一些，因为整个动态比较一般，吸引我的主要是他的眼神和手的力量感。衣领软一点、毛茸茸的质感衬托出头部，手的各个部位多画一点，把手部的力量感也画出来。

H: 这也是昨天咱们聊的，一张速写有时候动态生动确实很重要。考试时，经常是写生的，模特儿站在那里，没有生动性可言，很难画得精彩。面对这种动作或这种人物时，人物的神态就直接成为能否取得高分的一个根本性的要素了。因为人物的神态能直接打动评委的内心，我觉得这也是我们应试的一个技巧。当你觉得这张作品可能在动态上会与其他人趋同时，你一定要在表情上、神态上狠下功夫，这对应试来说是非常重要的。这张感觉跟你说的一个样，打动我的就是那么一小块。很多

人的作品动作上没有什么个性，动态的表现语言上也没什么个性。这张作品在动作上虽然没有视觉张力，但在人物的表情上是绝对有视觉张力的。这张作品吸引我的第一眼就是头，头上的第一眼就是眼睛。眼睛最黑的地方在瞳孔上，这个落脚点是很多人无法体会到的——把最重的放到一个点上。画龙点睛，点在画面中是非常重要的。在画面的构成中，所有的东西可能全部集中在一点或两点上。假如说画两只眼睛——就像罗丹画他的自画像时，他会把半张脸模糊掉，只露出一只眼睛，这也体现出你对画面根本性的把握。其实我对很多我愿意长期合作的作者或者朋友，我更多的是看一个人的修养。所谓这种修养，不是我能画，而是我能通过画阐释更多的理解与知识背景，可以说，对于一个即将毕业的学生，你的作品让我感受到的，可能要比很多成熟的艺术家的速写更有感受。因为成熟的艺术家的速写不一定速写就画得好，或者画山水的不能强求他的人物画得好。但是有些艺术家画人物可能会流

于套路，画得很帅气，千人一面，这太多了。你的人物速写的确是让我看到不同的人物、不同的人物特性，这从某种角度上来讲是很难达到的。我想这也取决于你所处的天美背景，由于天美的于小冬老师对这帮学生的影响，在速写这块，天美出现了很多优秀的学生。我想最主要的是来源于自身的素质，其实你也不一定限于小冬老师学过什么。

L: 没错，是这样。

H: 但是看看他的书或者他的讲解，你可能就会收获很多东西。虽然于小冬老师内心并非要对高考起什么作用，但是由于他本身是一个很有艺术追求的优秀画家，以致他的作品给混乱的美术高考领域注入了很新鲜、很本质的教学理念和表现形式。刘旭的速写也是很清新的，包括他对五官的塑造，寥寥几笔便把人物的形体关系都交代得非常明确。

刘旭
2012

很多同学画速写时不知道中线的起伏关系要怎么处理，其实这根线很简单，只要跟着结构走就可以了。这张画的中线就处理得比较好，线条随着胸腔和小腹的转折而产生不同的变化。脸部、颈部、内衣、衬衣、开衫到下面的裤子这一条线画得极为精彩，里面包括了很多节奏关系，还包括羽绒服对身体的一种包裹关系。

L: 这张画的是寝室的一个师弟，东北大连人。他给人感觉比较张扬，头发是染成黄色的，上面还有些漂染成了粉色。

H: 就是特别典型的萝卜头。

L: 对。模特的动作也是一种不愿意呆着，比较放松的状态，包括眼神、嘴歪着的感觉。要想把这

种感觉表现到极致，就要抓住模特穿着与动作的一些细节。例如裤子破烂的地方、头发发梢、耳钉、青春痘、眉毛皱起来的感觉，只有这些地方做足了，才能将模特的状态表现到极致。

S: 我个人感觉这张很完整，虽然没有刚才我们看到的很精彩的地方，这张画有更多很细微的地

方，很精彩，但整体上略显平淡了一点。不可能每张画都强调精彩性，平淡本身也是绘画的一种状态，没必要非得去强化它。因为所有的速写都是自然而然的情感的流露、表现方法的流露。