

画境

工
C
A
L
—
Z
G

— 天地行者余工作品 100 幅精选集

余静赣 著

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

目录

CONTENTS

天地行者	001
巴黎圣母院塔楼	009
巴塞罗那圣家族教堂梯景	011
法兰克福门斗装饰	013
高迪的梦	015
建筑光合作用	017
图卢兹圣塞尔南大教堂	019
欧式廊顶饰	021
欧洲建筑绘画练习	023
欧洲建筑绘画练习细节（一）	025
欧洲建筑绘画练习细节（二）	027
欧洲建筑绘画练习细节（三）	029
巴黎新凯旋门	031
马来西亚船家	033
上海城隍庙（一）	035
上海城隍庙（二）	037
巴黎番街	039
巴黎小皇宫	041
法兰西大皇宫	043
巴黎埃菲尔铁塔	045
滕王阁	047
广州中山纪念堂	049
河南嵩山少林寺（一）	051
河南嵩山少林寺（二）	053

伦敦威斯敏斯特宫	115
伦敦威斯敏斯特宫细节	117
伦敦碎片大厦	119
伦敦塔桥（一）	121
伦敦塔桥（二）	123
伦敦塔桥（三）	125
伦敦大本钟（一）	127
伦敦大本钟（二）	129
伦敦细节描绘	131
伦敦小黄瓜	133
牛津大学	135
牛津大学基督教堂学院（一）	137
牛津大学基督教堂学院（二）	139
牛津大学基督教堂学院汤姆塔	141
牛津大学叹息桥	143
伦敦汉普斯特村（一）	145
伦敦汉普斯特村（二）	147
伦敦汉普斯特村（三）	149
伦敦汉普斯特村（四）	151
伦敦汉普斯特村（五）	153
伦敦奥运会主场馆伦敦碗（一）	155
伦敦奥运会主场馆伦敦碗（二）	157
伦敦千年穹顶（一）	159
伦敦千年穹顶（二）	161
伦敦千年穹顶（三）	163
伦敦夏德大厦（一）	165
伦敦夏德大厦（二）	167
牛津大学图书馆	169
伦敦威斯敏斯特宫（一）	171
伦敦威斯敏斯特宫（二）	173

光孝寺	055
剑桥	057
剑桥大学老校址	059
剑桥大学国王学院大门口门脸	061
剑桥大学国王学院鸟瞰图	063
剑桥大学女王学院数字桥	065
剑桥大学露西·卡文迪许学院	067
剑桥大学教堂	069
剑桥街墙景观作品	071
剑桥大学彭布罗克学院	073
剑桥大学彭布罗克学院教堂	075
剑桥摄政院（一）	077
剑桥摄政院（二）	079
剑桥庭院	081
剑桥大学圣约翰学院门庭	083
剑桥大学圣约翰学院叹息桥畔	085
剑桥大学圣约翰学院叹息桥	087
英伦亚历山大学院	089
余工剑桥作品	091
余工剑桥作品街景	093
剑桥大学圣约翰学院教堂（一）	095
剑桥大学圣约翰学院教堂（二）	097
剑桥旧址	099
余工剑桥作品	101
剑桥大学基督圣体学院	103
剑桥大学教堂	105
剑桥大学圣玛利大教堂	107
剑桥一景	109
剑桥大学圣约翰学院教堂	111
牛津大学布雷齐诺斯学院	113

伦敦威斯敏斯特宫（三）	175
伦敦威斯敏斯特宫（四）	177
约克敏斯特大教堂（插页）	
老火车（一）	179
老火车（二）	181
巴黎索邦大学（一）	183
巴黎索邦大学（二）	185
巴黎索邦大学（三）	187
巴黎凡尔赛建筑大学	189
巴黎高等师范学院（一）	191
巴黎高等师范学院（二）	193
德国柏林工业大学（一）	195
德国柏林工业大学（二）	197
上海复旦大学	199
加州大学欧文分校	201
加州大学圣地亚哥分校	203
安徽宏村	205

余工其画

我们知道，自古以来，中国艺术从来不是用来充当名利的工具和手段，艺术只是一个灵性研习的法器和通道，艺术没有物质层面的价值。塔皮埃斯也说过：“我从来不相信艺术的内在价值。艺术本身，我觉得没有任何价值。重要的是它作为原动力和跳板的作用，帮助我们去获取知识。所以我感觉到可笑的是，人们想用太多的色彩、构图来‘丰富’艺术。艺术作品不过是一种让人沉思的支托，一种用来集中注意力、平抚或激发精神的手段。至于它的价值只能由它的效果来判定。”

艺术创造是一种修行，是一种在世俗世界的基于日常实践的修行与自我培育。通过这种修行，明心见性，提升个人灵性和智慧，摆脱康德所说的不成熟状态，从而使自己真正成熟、有担当的同时又葆有赤子之心与激情，既不偏狭又不盲从，具有恰如其分之判断力和深刻洞察力。以完成个人在物质世界与宇宙的连接，最终在这个世界修成一个相对完美的人，然后向这个世界贡献出新的智慧。

有人说，真实面对自己当下的生存体验和感觉，以及自己的生存环境，是艺术首要的态度与文化立场。个人所体验到的生存感觉的真实性，须有心灵的自由和独立，才能超越各种外在的文化观念和意识形态的束缚，还给个人感觉一个鲜活的状态。

艺术是心灵的产物，倘若将技术性与方法论当作艺术的终极标准，而无视思想与精神层面的探索，那么艺术家的存在意义不外乎一介匠人。艺术家和匠人间的根本差异恰恰在于创作者是否具有主体意识。所谓的主体意识主要体现于艺术家是否会自觉建立个体与时代的“相关性”——一种断裂与脱节的“相关性”——这种“相关性”的建立绝非一介匠人能够担负的使命。

余静赣先生从事设计多年，对建筑是情有独钟！在工作之余的闲暇日子，他总是恍若天地间的行者，走遍世界各地，背着画夹，闯江南奔塞北，走巴黎访纽约，面对现场、陌生、新鲜，四处观览写生，各地风格各异的不同时期的建筑在笔下次第展开。在市井红尘中，在绿林草丛中，建筑与自然和谐统一。这当中的一切，撩拨了他表现的

欲望，他以线条为主要载体，把建筑作为主要表达对象，用钢笔表现其质感，赋予建筑坚实的效果和柔软的情感。每一次写生都是轻快而逍遥的倾吐，每一笔墨色都是自发而富有节奏的书写表达。不同画面总能唤起他对往昔设计岁月的回忆，那种奋斗多年的记忆朴实而富有人情味。他明白情感的投射和哲学意味的思考，是艺术创作的重要因素。这么多年，建筑钢笔画的无穷魅力像地球的磁场一样，强有力地吸引着他，让他百折不挠地走下去。

曾经有人问：余工，你这一天到晚画建筑是为什么呢？余静赣先生解释：“我当然可以讲出一万个为什么，但是都不能说明这个问题。为什么我就喜欢这样去画呢？可能就是和我自己的心胸、境界有关。多看、多画、多思考，通过画能够思考很多建筑问题，这就是一种修养的养成，反过来能扩大我的心胸。通过自己的设计来思考世界、人类的问题。画到哪里就想到哪里，画到哪里就研究哪里；画到哪里就去学习那个地方的人文，把这些东西都吸收过来就变成了我的眼界和心界和设计之境界。”

钢笔建筑画，是余静赣先生思考世界探索人生的途径。他认为：艺术的表现应该是自然的、和谐的和“不修边幅”的，恰到好处自然水到渠成，这与他的空间设计观点是一脉相承的。一位艺术设计人如果对所表现的空间，仅从感性认识上进行主观的判断，那么，接下来只能使其手底下的东西显得苍白、乏味，因而他认为设计的功夫在诗外，必须对客观世界进行本质上的认识，掌握事物存在的原理及与其相关事物的联系，把握对象的运动方式并理解其存在的价值，递交和接受

相互的情感符号与信息，完成最终的融会大同。设计和艺术创作都离不开交流。交流有助于我们渡过难关、化解矛盾，交流可以让我们表达情感，达到我们的目的，同时完成艺术交付给我们的使命。

或许是出于设计的职业习惯，余静赣先生非常擅于使用钢笔这一工具来创造形象，经他的手，似乎每一根线条都有了灵性，既是人间烟火又清新脱俗。

钢笔这一工具使用简单，画出的线条宁静而简素、闲寂而纯净，在余静赣先生的恣意挥洒或苦心经营之下，笔下的线条呈现出万千神态：含蓄、幽玄、空灵、纤秾、华丽、精美之外亦有雄浑、高古、豪放、疏野、奇崛、瑰诡、荒寒、瘦劲、枯淡……不一而足！每一笔，都是他思维的轨迹；每一笔，都没有取悦于别人的杂念，处处都是自己与追求之间的对话，所以是真情流露，明心见性。延绵不断的线，引领观者穿越画面的表象，直至画者内里，跟随线路的细微变化去体悟画者心思的纠结与困顿、通透与愉悦。

仔细分析余静赣先生作画的心路历程，不难发现，一开始，下笔也许信马由缰，不加理性制约的感性线条逐渐出现在画中，随即又很可能不断地被一遍遍覆盖。又或者在一片规整的形体之上，毫无厘头横亘着无数的线条。刚刚还是晴空万里，这一会儿却大雨滂沱，相对之前的画面，顷刻又成了新的形象。在这里，时间像被切片后不断的重复叠合，隐约透射出情绪的自相冲撞、平和相依乃至静若止水。片段挤压着片段，时间叠加着时间，状态裹覆着情感。在他笔下诞生的线条，究其曲线抑或直线，已经不再重要。看起来似乎是一样的建筑，

似乎也还是这条线，但是线条内里所蕴含的质与量，已经完全不同于以往，这是一个非常自然的转变。他享受每一次的落笔，在面对白纸的哗哗涂绘声中，黑白和心性自然碰撞，线条与思绪坦诚相见，唤起他由衷倾诉的欲望。

或者寥寥数笔，或者下笔千言，也许，作画对余先生而言，每一次的开始到终结，无论时间长短，都会期盼一场偶遇。笔下的线从画面任意一点出发，没有预设指向，如青藤般任其自由生长，直至画笔游走到一个偶然的瞬间与心境相遇——定格——停在那里。这种“相遇”，如同在日常生活中你经过某处悬挂的镜子向它投去不经意的一瞥，映射的是你那短暂一刻样貌与姿容的瞬间。人的每一天，每一时刻都不可重复与选择，然而，累积的片段与重叠的瞬间，却可以成就一个不确定的现实，这种不确定性，恰恰可以带来无限的张力与生机。这一刻，笔墨与笔墨爱恨交织，线条与线条相濡以沫，空间竟如花般嫣然绽放！只是，此空间已不是彼空间，或可曰心象空间。

这，是精神与线条的结伴旅行；这，是天地间真正的行者！

余工其人

余工，本名余静赣。江西武宁籍人士。生于 20 世纪 50 年代。在他的身上，有着浓厚的时代痕迹，强烈的布尔什维克精神与“达则兼济天下，穷则独善其身”的文人气质充斥着他整个人生轨迹。接近他的人，为他的精神所感动。外界或商界，会以不理解甚至“疯子”的眼光评价他。他是中国家装行业的开创者之一，人称“中国家装行业之父”。身为中国家装行业上千家装修公司的创办人，带领家乡十数万民众成为中国家装行业的主力军，使家乡的小县城成为“中国装饰之乡”；有亿万财富在身，在装修行业最火热的时期将公司交付职业经理人打理，自己转身返乡，十几年来如苦行僧一般在边远山村兴资办学，每日粗茶淡饭，俭衣素行；资助数百名学子留学国外，不求回报；身具建筑学硕士、联合国生命科学院院士、多所院校客座教授身份，只为传道授业，为青年学子答疑解惑，帮助设计师成长；在 60 岁甲子之年，亲自带团队投入时代变革，发起行业革命，以帮助青年成长之创业状态，与创业青年同寝共食，不分昼夜……

余工从创业至今，身上挂满了诸多头衔。比如被装饰业内称为中国家装教父，联合国国际生态生命安全科学院院士，清华大学建筑学硕士、哲学博士，北京大学研究员，星艺装饰集团创始人，广州艺邦投资股份有限集团公司董事长，九江庐山西海国际艺术学校创办人，庐山艺术特训营创始人，江西美术专修学院举办者，中国装饰协会设计委员会委员，IFDA 国际室内装饰设计协会中国区副会长，广东省建

建筑装饰行业协会副会长，北京大学企业文化研究员，国内首家民营装饰公司缔造者，复旦大学、四川师范大学、重庆建筑大学等十几所大学客座教授。

余工身材高挑，清瘦儒雅，拙于交际，不良于言，总是默默地、执着地做着他认为该做的事情。一开始，人们一般是被他的成就与名头所打动，其实只有与他相处久了的人，才能真正认识到余工的个人魅力，为他的行动真正感动。

余工是有大情怀和大德行的人。

他总是说“应该为行业和社会做点什么”。就拿办学来说，其实，余工当初回家乡办学校的初衷很朴实，就是尽量不让那些因为贫困或者没有考取大学的适龄孩子辍学，不让一个来学校上学的孩子因贫困而中途退学，特别是那些没考上国家正规大学的孩子是余工关注的重点。余工说：这些孩子大多还没有成年，如果没有一所学校收留他们，任由他们在社会上放荡，就会耽误一个孩子的一生，也会给社会增加负担啊！

后来，有感于行业内电脑效果图盛行，余工又重申手绘在设计中的重要性，同时提出“一定做强中国艺术设计”的宣言，办起了庐山手绘艺术特训营。不但培训出众多国内设计师，还无偿出巨资送出上百名学子国外留学。转眼10多个年头过去，余工办的艺术教育风生水起，仅仅江西美术专修学院培训部——庐山艺术特训营，每年就有来自全国800多所高校的一万多名大学生，不远千里前来参加寒暑假艺术特训。

余工是个善于拓展与思考的人，由特训营发展拓开出去，他接着

又有的放矢地针对青年设计师开办了江西美术专修学院庐山西海创业营、就业营。余工设立3000万元创业基金，帮助有志创业的艺术设计类大学生实现人生梦想，创业所获全归创业者，余工分文不取。只是要求在创业有利润时创业者拿出利润的10%反哺创业基金，从而使更多人能够创业，由此掀起中国设计类大学生创业的高潮。

2008年的汶川地震震撼了许多国人的心，那一年，余工提出为灾区贡献三年生命的承诺。有人问他：你若不去灾区救灾，也不会有人说你，因为你投入艺术教育事业的泽披莘莘学子，依然很繁忙，你为何对灾区家园重建非要身体力行？余工回答说：我支援灾区三年建设的承诺，不是有计划的，而是一种本能的冲动。当时我在成都讲课，亲身经历了大地震带来的震撼，看到那么多的生命因为不抗震的建筑而失去，深切感到，不符合规范的建筑真的是要人命啊，我觉得应该担负起一个建筑师的责任和义务。当时，我没有考虑到三年呆在灾区会自己的生活、事业或未来带来怎样的影响。我只是凭着一个建筑师的本能来做决定的。

作为从乡村成长起来的建筑设计人，余工一直未能忘记改善中国农民的居住条件的使命。他说，在中国，有8亿农村人口，他们有房有地，但是，基本上没有人为他们做规划，做设计更谈不上。乡村，没有真正意义上的设计师、建筑师在行走，这是一个怎样的空白？8亿人，是几十个德国、几十个法国，几个日本、美国的人口总和啊！在这广阔天地里，却没有设计师来参与，这个问题很沉重。现在城里的设计师很难深入乡村，城市建筑几乎进行了量化，而乡村建筑却没

有人考虑。现在乡村建筑都没有格局。家居与种地养殖的关系，农民放下锄头需要洗脚、洗手，厕所需要卫生规范，农村用水系统的安排与再次利用分配，还有防震抗灾，等等，都没有人去思考。为此，他走遍世界各地考察乡村建设，设立培养乡村建筑人才学校，为实现自己要为8亿农民做乡村建筑的梦在孜孜不倦地探索。他说：“这是我小时候的第一个梦想，我的后半生也在为这个梦想去活。”

余工虽然身家不菲，但他在吃、穿、住、行上都没有太高的要求。一般人很难想象，一个每年收获分红过亿的人，竟然没有属于自己的轿车，平常在学校时经常和师生一起吃食堂。但在办学上却一掷千金。余工说：客观来说我不缺钱，但是事业的投入都是靠我们自己一点点挣的，虽然也有一定的政策扶持。可是，帮助家乡人办学校，资助学生出国留学，聘请名师前来讲学，等等投入都是非常大的，面对这样庞大的资金需求，我不能算是富有的，甚至可以说是比较拮据的。钱要花在刀口上啊，因而不容许我在吃、穿、住、行等方面讲究奢侈，我也希望有好的车、好的房子、吃好的、穿好的，过舒适的富人生活，但是我的条件不容许。目前清淡的生活，也是我心甘情愿的，现在的日子和以前相比已经好很多了，天天热热闹闹像过年一样，多好！我不需要买车，这笔钱就可以用来干更有意义的事情。对于落伍这个问题，稍微有点知识文化的人不会觉得我落伍。因为我的消费观念，在事业上，不在个人享受上。人生在世，地不过三分，衣不过六尺，我也不缺什么，并不落伍。因而，不管到北京，到清华大学，还是到企业，面对大学者、大总裁，我都不觉得寒酸。我真正过着内心平和的生活，在大自然中

诗意的栖居，有小鸟的欢叫，有田园生活的乐趣，有我想做的事情，很高端，很多人一生努力追求的不就是这种生活吗？而我已经有了。

纵观中外，很多杰出的设计师都是因为项目设计而成就了自己，闻名业界。作为建筑师，余工却是在做着艺术设计教育的传播工作，虽然也很羡慕像安藤忠雄等闻名世界的建筑师，羡慕那些做出很好的教育成就的艺术教育家，但是羡慕的不是荣誉，而是羡慕他们能取得这样巨大的成就。余工说他从来就不是为了追求名誉而做设计传播，而是发自内心地热衷于这项事业，想做出一些成就来，从而实现人生的价值，人活在世上，总要做一点有意义的事情吧？能够做世界上闻名的建筑师，能够设计世界上被广泛认可的建筑，余工说他也是有创作的欲望和企图心的，这也是事业的动力所在啊。一个好的设计师要经过很多的关卡，有这种欲望才能排除万难，建筑大师拿到荣誉和奖项，同样是对他们劳动的肯定，也会鞭策他们做得更好。余工如是说，如果办好教育，培养出更多优秀设计师，那不也是一项有意义的大设计，大工程吗？余工说：“给我三、五、十年的时间，我有信心把艺术学院办好。我现在还不老，50多岁，我还有20多年可以打造自己喜欢的事情，打个好基础然后让年轻人再接着拼搏。到时候我就可以抽身，我有信心我潜心乡村建筑设计，同样能够让大家知道余工，我还怀抱着设计出经典作品、成为教科书上参考的经典案例的雄心。”

余工在讲座中经常讲到“长大树的地方为什么能长出大树”，他希望在中国设计行业的土地也能长出真正的大树。作为行业的开创者，他的眼光更多的关注的是新生的设计人群，帮助更多的年轻设计师，

他相信，人的生命是有限的，个人的成就也终将只是时间洪流的一道闪光，他愿意以他的血肉滋养一片土地，成就一片森林。他相信，在这样累代人滋养的土地上，一定能长出参天大树。“超乎象外，得其圜中”，他的目光望向宇宙的浩瀚未知，他的双脚一直根植于家乡的红土深处。

就像柏拉图的《理想国》一样，余工一直在勾画真、善、美相统一的世界。但他不是一位乌托邦式的空想主义者，他善于接受现实，并在理想与现实中找到切入点与平衡点，“调整尺度与路径，使它自然产生抗衡力趋同你的目标”，余工如是说。他如天地一行者，向着目标坚定而执着地艰难跋涉，不舍日夜！

宸歌

写于西海之滨 2016 年 11 月

天行者

余工（余静赣）

联合国生命科学安全院士
国家高级建筑师
北京师范大学大哲学博士
北京大学人文研究员
IFDA 国际室内装饰协会中国区副会长
中国家装界“教父”

创办

广东星艺装饰集团
华浔品味装饰
名匠装饰
三星（九艺）装饰
十方建筑
九江百艺文化发展有限公司
总统家网董事长
江西美术专修学院
庐山艺术特训营

被评为

感动九江十大人物
江西省十大创业先锋
“对中国艺术设计界最有影响力”六人之一

著作

《欧洲建筑语言符号》
《手绘剑桥》
等十余部个人专著

巴黎圣母院塔楼
The tower of Notre Dame DE Paris
2009 年 7 月

巴塞罗那圣家族教堂梯景
The scene of Barcelona's holy family church
2009 年 7 月

