

从塞纳河到清华园

钢笔线描旅行手记

PEN SKETCH JOURNAL

刘威 著／绘

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

从塞纳河到清华园

钢笔线描旅行手记

刘威 著/绘

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

从塞纳河到清华园：钢笔线描旅行手记 / 刘威著、
绘. — 北京：人民邮电出版社，2019.5
ISBN 978-7-115-50283-4

I. ①从… II. ①刘… III. ①建筑画—速写—作品集
—中国—现代 IV. ①TU204.132

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第276511号

内 容 提 要

作为一名设计师，本书作者刘威早已养成了在旅途中边走边画的习惯，他将一路的所见、所闻、所感都借助线条细细勾勒并在画纸上慢慢延展开来，最终在此集结成书，呈现在读者面前。

本书共分8部分。作者首先介绍了线描画中的点、线、面等基础知识，然后分7篇展示了在旅途中绘制的线描作品。从塞纳河畔的教堂、旧金山的艺术宫、尼泊尔的神庙，到江南水乡的楼阁、中国古建筑的脊兽和瑞兽、沈阳的老房子、清华园的经典建筑，作者一路走来，一路描绘，从未停笔。欣赏这些作品时，仿佛正在跟随作者经历一场去往世界各地的旅行，领略不同的风土人情，感受作者的生活态度。

本书适合环境设计师、美术院校师生、手绘爱好者、旅游爱好者阅读。

-
- ◆ 著 / 绘 刘 威
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
天津图文方嘉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：690×970 1/12
印张：19 2019年5月第1版
字数：523千字 2019年5月天津第1次印刷
-

定价：98.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

012	我的建筑线描笔迹
026	第一篇 漫步塞纳河
070	第二篇 踏足美利坚
096	第三篇 圣地尼泊尔

112 第四篇 木构为骨 揭瓦为盖

158 第五篇 中华瑞兽

178 第六篇 朝花夕拾

216 第七篇 访学清华园

从塞纳河到清华园

钢笔线描旅行手记

刘威 著/绘

人民邮电出版社
北京

• Pigmented Ink • Acid Free • Photo Safe • Archival Ink
• Encre pigmentée • Acide libre • Photo Safe • Archival Ink

Encre à micro pigments résistants à la lumière de écriture fine

善于发现各种便于画线描的笔、纸、本，永远把它们带在身边。

我的工具包

父亲说我三岁去农村的姑姑家玩时，就在炕上拿笔乱涂乱画了，这是遗传了父亲与姑姑都爱画画这一点。到了小学，我更是没少因为在课堂上太过“专心”画画而被老师扔粉笔头，初中时我终于发挥特长当上了美术课代表。已不记得我是什么时间开始到户外写生的，小学？初中？只记得很小时就去北陵（清昭陵）公园里面画松树，身后会围着好多的人看！公园里都是清代的皇家建筑，大红的高墙、金色的琉璃、五彩的纹饰……我喜欢古建筑可能就是从那时开始的。

记得大二时到青岛去写生，开始几天多数画的是色彩风景，直到看见八大关的一栋栋老房子，用钢笔勾勒了几张花石楼的建筑速写，才强烈感受到线条的魅力，遂开始对钢笔建筑画痴迷。

美院的学习主要靠自学，那时我就迷上了意大利文艺复兴“美术三杰”之一的达·芬奇的作品，对大师的铅笔素描、钢笔线描甚是推崇，天才达·芬奇是我的偶像，心中的神。2016年10月参观清华艺术博物馆的“对话达·芬奇”特展，我流连忘返，久久沉迷于他《大西洋手稿》中各种发明创造的手绘图稿，笔笔精致的线条充满万分智慧。另一位指引我的大师是美国建筑师赖特，他传奇的一生不但留给世人大量杰出的建筑，而且存世的钢笔建筑画更是入木三分、精彩绝伦！他那严谨的线条、精准的透视、唯美的构图，无一不深深影响着我，让我受用至今！

边走边画早已成为我旅途中的习惯，一路所见、所闻、所感都借助线条细细勾勒并在画纸上慢慢延展开来，或喜或忧，自从拿起画笔就从未放弃记录。

建筑画不仅是以建筑为主题的艺术创作，也是服务于设计实践的表达方式；既是设计师艺术修养的自然流露，也是极富创造力的专业素质的直观呈现。很多著名设计师的成长经历都伴随着建筑画的创作实践而展开，甚至有些设计师的建筑画创作表现水准与专业画家难分伯仲，实属可贵，刘威便是我所熟识的设计师中为数不多的典型。

刘威的设计作品风格成熟、领域集中，屡次获得全国专业大展的多项殊荣，他的手绘建筑画创作及方案表现作品更是个性鲜明、技法纯熟。重要的是，他所长期坚持的手绘建筑画创作并不仅仅停留在方案表现的层面，而是有效地结合了专业思考，甚至完美地融入了生活体验。他的手绘建筑画实践既有专业的理论依据作为支撑，又与项目经验和生活体验紧密结合，真正实现了“读万卷书”与“行万里路”的有机融合。在这些作品中不难看出，一位奋战在环境设计教育一线的优秀设计师的坚持，他以自身的理论与实践实现着人与环境协调统一的基本原则，创造出物质与精神并重的理想的空间环境，以此满足人们在生存、生活和发展过程中对于环境的基本需求，实现美好向往。最终，这些理想成果凭借作者鲜明的创作个性和强烈的创造意识，物化为一幅幅生动的艺术作品。

这一次是他对自身专业设计历程的梳理、思索与探究，从专业基础到设计实践，从学科内涵到趋势探索，从艺术创作到生活体验，其中包含了他对设计思维、设计方法与设计表达等设计领域根本性与普遍性问题的本体性回归与本质性思考，不得不说这是对环境设计专业学科建设发展的重要贡献。

作为中国卓有成就的资深室内建筑师，同时又是高校环境设计专业的带头人，刘威凭借扎实深厚的专业基础、鲜明新颖的理论观点和丰富的实践经验，以二十年来的努力行动诠释了设计学科的本质内涵和教育事业的内在灵魂。

拥有活跃而又缜密的设计思维、直观而又纯熟的表现手法以及丰富的实践经验，是设计师的终极理想。作为曾经的师长、专业的同行和多年的益友，我衷心祝愿他在今后的专业教学、艺术实践和日常生活中获得更自由的表达与更完美的自我实现。

真实和幻象内在地规定了线描的基本蕴含，建筑的生命与精神被灵动的线条表现出来，足以使人无限开怀。

作为一名室内建筑师，同时也是艺术家的刘威教授，显然对大自然有着强烈的热爱，他在几十年的外出旅行中，积累了大量的手绘线描作品，这本集子就是选择其中的建筑部分整理出版的。不难看出，刘威老师在外出时总是笔不离手的，其所见、所闻、所思的灵感在笔下自然流淌，必将积少成多、汇聚成流……

画建筑既要求透视精准，又要求画外有音；既要表现客观景物，又要传达绘画者的主观思想。这些要素相互依存又相互束缚，很难把握。刘威善于运用线条来描绘建筑，这既能凸显建筑的骨骼和脉络，又能主观地提炼精华、去除糟粕，可谓去繁就简、化整为零。细细品读，画中微妙的线条不时释放出一种活力，充实了现实的物化世界。人生感悟、历史沉思和未来憧憬，都被描绘在了艺术家的精神世界里。从西方到东方，从传统到现代，建筑始终陪伴着人类社会不断演变、进化，刘威通过对中西方传统建筑的记录和描绘，对不同地域的文化精髓兼收并蓄，将其转化为艺术的自然流露，获得新的生命活力。

刘铁军（清华大学美术学院副教授、博士、硕士研究生导师）

善于观察和发现是每一位设计师必须具备的能力，行走中的记录对于培养观察和发现能力有着重要的作用。行走中的设计师，始终会睁大一双求知的眼睛，他们的眼中是看不尽的风景。行走中观察、感受到的建筑之美能触动设计师的心灵，成为设计师创作不息的源泉。一个设计师经历过多少风雨，将会从他的作品里完整地展现出来。

设计师在行走中的记录，也造就了其眼光的独特性。这种独特性在于多视角的观察和感受建筑，使他在平凡的感受里融入更多的想象或推测。行走中的记录是一种思想的流淌，是一种语言的欢歌。尽管照相记录便捷、高效，但仍然有很多设计师喜欢用画笔记录行走中的所见所闻，从中不断感受一种抒发的快感，一种解脱的舒心，一种闪转腾挪的驾驭体验。绘画记录尽管缓慢，但也许正是这种缓慢能留下刻骨铭心的记忆，也让设计师的思维带有凝重、深刻的思维轨迹，并始终富有创作的活力。

刘威是众多设计师中的普通一员，同时也是一名高校教师，在行走中他选定用绘画记录所见的建筑。所到之处，他总会用画笔去描绘行程中所见到的风土人情，这是他发自内心的热爱，是一种自觉的行走方式。现场记录能带给他更深层的思考、感受深切的关怀和作品深度的拓展，他一直把这种游历中的记录当作一件很快乐的事情。长期的行走写生也为刘威积累了丰富的生活经验和人生感悟，他深知一名设计师只有在生活的炼狱里磨炼自己才有可能拥有辉煌的明天，并从中体验生活，感受生命的意义。

刘威在行走中描绘的作品内容涵盖了传统的民居建筑、亭台楼阁以及古典建筑和现代楼房等，以设计师独特的视角、敏锐的观察力、严谨的态度表达他对建筑的理解和感受。他的作品尽管以快速表现的手法为常见，却细微到描绘建筑的每一个细节，他不但能把平铺直叙的建筑描绘得活泼生动，还能把平面的场景描述得富有清晰的层次感。他笔下的建筑线条洒脱、飘逸，结构严谨、形体准确，画面张弛有度、虚实得当，无论在造型刻画、表现形式还是视觉效果上都已经达到了较高的艺术水准，并形成了自己独特的风格。

衷心希望刘威能保持用这样的一种方式记录他的每一次行程，带着画笔继续前行在路上……

夏克梁（中国美术学院副教授、中国美术家协会会员、
《中国手绘》主编、“温莎·牛顿”国际品牌形象大使、南岱村荣誉村民）

012 我的建筑线描笔迹

026 第一篇 漫步塞纳河

070 第二篇 踏足美利坚

096 第三篇 圣地尼泊尔

112 第四篇 木构为骨 揭瓦为盖

158 第五篇 中华瑞兽

178 第六篇 朝花夕拾

216 第七篇 访学清华园

我的建筑线描笔迹

从我国原始社会遗留下来的艺术品来看，线描是人类造型艺术最为原始的一种表现手段。在魏晋时期，顾恺之所绘《洛神赋图》卷，即用“紧劲连绵”的高古游丝线描方法，表现薄衣广袖、绫罗飘逸、体态轻盈之美。我对于线描的热爱始于达·芬奇的手绘稿，真正画建筑线描是在大学时去青岛上的写生课上，而真正一发而不可收地描绘建筑是在2008年去巴黎国际艺术城进行访问交流的2个月里。之后的十年，从东到西，无论走到哪里，我都未曾放下画笔，一路用线描的语言系统尽情表现人类的文明与智慧，在笔与纸的摩擦中，拾起片片砖瓦，砌筑起层层楼阁，勾勒出座座优美典雅的建筑，这一切都转化为艺术创作灵感的自然流露，终使这些静默的老房子重获新生。