

童寯建筑画

中国著名建筑师画系

天津科学技术出版社

中国著名建筑师画系

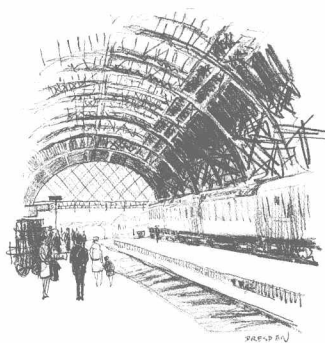
童 寯 建 筑 画

711.264

7.863

天津科学技术出版社

津新登字(90)003号

中国著名建筑师画系

童寯建筑画

*

天津科学技术出版社出版

天津市张自忠路189号 邮编 300020

天津人民印刷厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本 889×1194毫米 1/16 印张 10

1995年12月第1版

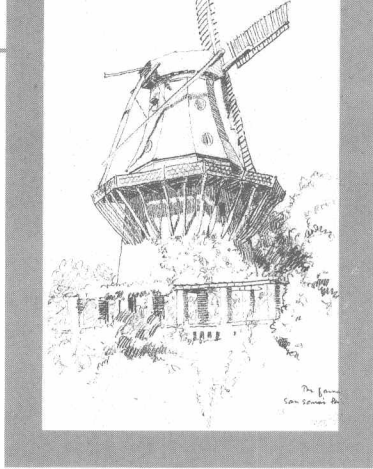
1995年12月第1次印刷

ISBN 7-5308-1871-6

TU·122 定价: 100.00元

中国现代建筑学家, 建筑师, 建筑教育家童寯

作者简介

童寯先生，字伯潜，满族。1900年10月2日生于奉天盛京（今辽宁沈阳），1983年3月28日卒于南京。童寯先生为中国现代建筑学家，建筑师，建筑教育家。

童寯先生早年入沈阳第一中学，后转入天津新学书院，并以优异成绩考入清华学校（清华大学前身）。1925年毕业后，留学美国费城宾夕法尼亚大学建筑系。求学期间曾获全美建筑系学生设计竞赛二等奖（1927）和一等奖（1928）。1927年获得学士学位，次年获得硕士学位，后在费城、纽约的建筑师事务所工作两年。1930年赴欧洲考察建筑，足迹遍及英、法、德、意、瑞士、荷兰、奥地利、捷克等，并于同年回国。1930～1931年任东北大学建筑系教授。1932～1952年在上海与建筑师赵深、陈植共同组成华盖建筑师事务所，主持绘图室工作。1944年起先后在重庆和南京兼任中央大学工学院建筑系教授。1949年中央大学改称南京大学，1952年南京大学工学院改组为南京工学院，童寯先生继续担任建筑系教授，直至逝世。

童寯先生是我国一位杰出的建筑师，他以渊博的学识和高超的艺术修养，设计了一批优秀的、富有个性的作品，在我国近代建筑史上占有重要地位。他的作品洗练、凝重、大方、明快。他既吸收了古今中外的建筑成就，为我所用，又不落窠臼，超脱前人，创造出比例严谨、质朴端庄、性格鲜明、富有特色的建筑风格。童寯先生参加设计的工程约100多项，主要的建筑创作有南京外交部大楼、大上海大戏院、南京首都饭店、南京中山文化教育馆、南京下关首都电厂，以及上海、南京私人住宅多处。

童寯先生才华横溢，通古识今，是一位博览群书、知识渊博的学者。他在建筑历史、建筑理论、建筑设计、园林研究等方面，无不有卓越成就。童寯先生数十年如一日，勤奋治学，刻苦研究，对上下数千年的中外建筑历史融汇贯通，对东、西方各国近现代建筑的发展和各流派建筑理论深入探讨，同时致力于中国古建筑的研究，为继承和发扬我国建筑文化作出了贡献。童寯先生一生著述甚丰，其中《江南园林志》是研究中国传统园林艺术的经典著作，1989年获首届全国优秀建筑科技图书一等奖，《近百年西方建筑史》获二等奖。

童寯先生自幼习画，对素描、油画早有基础，在清华期间又攻水彩画。赴美后于宾夕法尼亚大学得美国著名水彩画家道森（George Water Dawson）的指导，取得了非凡的成就。他对铅笔画、炭笔画、粉笔画、水粉画无所不能，最精于水彩画。其画风洒脱豪放，绚丽严谨，色彩浑厚，题材多样，技法娴熟，笔法刚劲，富有感染力。

童寯先生一生朴实无华，不求闻达，不计名利，热心教育事业，探求科学真理。以高尚精神境界和思想品质为后人树立了楷模。

序

童老是我国杰出的建筑大师,建筑学家,建筑教育家和画家。作为建筑师他留下了如南京前外交部等杰出作品;作为建筑学家他博览群书,著书立说,将有《童寯文集》问世;作为建筑教育家,他是一代宗师,桃李满天下;作为画家他留下了传世之作数百幅。童寯教授品德高洁,耿介拔俗,他的道德文章也高于常人,对于他的贡献,我认为有必要作专门的“童寯研究”,以启迪后学。

童老所作数百幅作品从不示人以自夸。童老是我的老师,我第一次完整地欣赏到他的作品晚在八十年代初,在我的请求下,才能在他的寓所中一览全貌,我是以崇敬、欣悦与沉醉的心情,拜赏这些杰作的,童老回答我随时提出的问题,此情此景犹如昨日。这次为了写序,我又将他的绘画照片细加欣赏,增加了新的理解。

一、童老作品的特色:一曰题材广泛,画集中所藏除少量国内作品外,大多为西欧旅行写生,教堂、市场、街衢、城堡、喷泉、雕像等等,不仅古典建筑,以至“近代”建筑、工厂、机器,信手摘来皆可入画;二曰构图精美,或满纸铺盖,或小品一角,密不通风,疏可走马,远近空间变化,引人随之步入画境;三曰用笔奔放,或走笔疾书,仿佛铿锵有声,于细微处又若游丝延绵,水分干湿有方,或淋漓尽致,或枯涩有力,随题材与兴致潇洒自如;四曰色彩绚丽,在统一下有变化,于点滴中见精神;五曰画种丰富,童老喜在有色纸上作水粉或粉画,利用原纸色调寥加数笔,烘托绘画主题而意味无穷。凡此种种,赖有心人细加体会发现。

二、对童老的作品不能就画论画,欣赏者需要静心品味其丰富之内涵,具有无限的建筑意境之美。这方面造诣,实非轻而易举,探索其原因,由于他读万卷书,行万里路,有精湛的建筑学与美学修养,因此画中境界深邃,非他人所能及;再者他素描基本功扎实,下笔肯定,线条有力,挥腕灵活,简繁有致,善能用减笔表达丰富内容;还有他对中国传统绘画的深厚功底,他尝鉴赏宋元明末诸家与“扬州八怪”以及当代名家,若无此精湛的功力,不能表达出画稿所具备的中国美学的精神;此外更难得者,他有充沛的创作热情,豪放不羁,如高山流水,一泻千里,一挥而就,诚如陈植老所言“这是他的品格与素养在纸面上的渗透”,正因如此,我认为他的画远比我们在学校时奉为至尊的西方水彩大师 Vignal 之上,而意境高逸,实犹过之无不及。

三、童寯水彩作品还具有重要的历史与城市美学价值,这在于他的作品大多是在二十年代末赴西欧考察时作,足迹英、法、德、意、荷兰、奥地利、捷克等,作者选择了不少历史名城的标志性建筑作为写生对象,作品并忠实地反映了该时代的面貌。事隔六、七十年后,这些地区城市面貌有了很大的变化,如画中的巴黎圣母院前还保持了雨果时代尚存在的小巷风情,而今天沿巷房屋已拆改为广场;又如威尼斯河上的风帆,今天已为汽船所取代,更何况童老画中的有些建筑难免或毁于二战炮火,或重加修葺。对此我们更加珍惜这些足以记录该时代的作品,借以研究城市美学变迁。

观摹遗画,如见其人,引起学生无限之追思,我真诚地希望这些瑰宝能善加珍藏,流传久远。我并衷心期望画集能精为印刷,不失原貌。出版童寯画集还有一个意义,即当前有些建筑画选不乏平庸之作,我常耽心对初学者并无裨益,甚至有不良影响。请看童老的画内容之丰富,创作之严谨,高下立见,它向人们启示:什么是高标准的艺术,又应如何去追求。

吴良镛

1995. 7. 30 竹影榴花之庐

引言

建筑专业者旅行参观,除带写生用具之外,还带照相机。但也有人讥讽照相机是懒汉旅行工具,用机器代替眼睛。诚然,如果要求对建筑物的线、面、体三者加以观察并在最后明了,必须亲自动手画出,经过一番记录才巩固不忘。

速写用具除铅笔、钢笔、毛笔、水彩颜料和纸簿外,还需要色铅笔、炭笔、彩色粉笔和带色画纸。建筑与风景题材适合哪一种画法,就用哪一种媒介。时间往往是匆忙紧迫的,但如对某处文化历史环境特感兴趣,触目兴怀,流连光景,又有充裕时间,水彩画最适合不过了。

水彩画作为最古老的一种艺术,是表达印象很方便也很普遍的创作手段,在我国宋代成长到辉煌灿烂时期,并施加影响于朝鲜、日本。西方原来把水彩作为油画稿本,十八世纪初英国才又恢复忘置已久的水彩画创作。此前只停留在铅笔或墨线轮廓内涂一层单色,如焦茶、青蓝之类。后来逐渐把题材丰富到风景人物。英国善德贝(Paul Sandby 1725~1809年)奠定山水画基础;马勒敦(Thomas Malton 1748~1804年)是杰出建筑物水彩画家。在美国,十九世纪中叶水彩画发生变化,把精确但枯燥描绘的图形,代之以清新流畅画面,洗尽凝滞堆砌,出现一股磅礴倾泻气派。这时期代表人物是以日常生活为题材的美国画家侯莫尔(Winslow Homer 1836~1910年),他的水彩比油画领先。

近百年来水彩发展到名家辈出,集社展览。侨居英国的美国肖像画家萨金特(John Singer Sargent 1856~1925年),甚至认为水彩比油画更富表现力,但他自己却只把水彩当作消遣玩艺,尽管他用水彩在人物和建筑风景的描写上有高深造诣。英国近代油画兼水彩画家弗令特(Russell Flint)善用水彩描绘人物,尤其是水边出浴妇女,臻绝妙境地。但对建筑专业者来说,法国近代水彩画家温涅勒(Pierre Vignal)是学习的最恰当榜样。他历游欧亚各地,对建筑物所受强烈阳光、高光、投影及阴面的反光,都通过色彩浓淡变化作精湛处理。美国费城宾夕法尼亚大学建筑系美术导师道森(George Walter Dawson),结合建筑专业,采用温涅勒水彩画法,在教学上取得独特效果。笔者二十年代在费城就学,亲承道森先生教诲,他本人又是当时花卉画家巨擘。温涅勒水彩画特点是在阳光下写生,设色之前,预见构图全貌,轻轻勾出铅笔轮廓,先画天空,然后自上而下把阴影部分尽早布置妥善,再着手染建筑材料的淡色及高光并留白。至此,全幅明暗色调基本确立。每染一色都是最后一次,不再重复,以保持颜色的鲜洁,也有时把颜料布在水湿纸面上混合。在任何情况下都避用白粉。画面尺寸一般为24×33厘米,因为再大就难于同时照顾周到。颜料总共七、八种。

水彩画利用强烈阳光比用强烈颜色可获得更好效果,宜取低调,不强求水彩的“彩”,而求彩外之彩。西方评论家说:“即使在木炭画中也要看出颜色来”;唐张彦远所云“运墨而五色具”;国画宗师黄宾虹先生引谢赫六法“随类赋形”,谈到“用墨写青山红树”,是同一道理。

彩粉画(Pastel)始自欧洲十八世纪,主要用于人物肖像画。不能代替油画和水彩,

画面也不能过大。白纸色纸都可使用。各笔色不能混配,只能一笔一色,而且粉色难以固着,易被抹糊剥落。不同笔色变化幅度多至四、五十种。

建筑专业者从学习设计与结构计算课开始,以迄在工程实践中绘制施工图样,总是和铅笔形影不离。参观旅行途中,铅笔是最便利又极经济的工具;有拿来就用、又易于擦改的优点,既可以作备忘草稿或速写记录,又能用以完成精细耗时的画面,有的甚至列为名作。

铅笔芯主要是石墨,在十七世纪欧洲,先由荷兰人,随后由英国人,用铅笔画作为刻板画稿本,以肖像、风景为题材。今天,笔厂把铅笔由极硬的 9H 到极软的 6B,包括常用的中间硬度 HB、F、H,一共分为十七级。笔端可削成细如针尖或者粗钝厚片,画出清晰的线条,以至密无线条,一团漆黑。较硬铅笔适用于大张(约 23×30 厘米)粗纸画面浅淡色调;软铅笔可画形体黑重的题材,宜于小幅(约 15×28 厘米)光面纸。

炭笔用木条烧制,作为铅笔的一种变格,用独一硬度画出变化多样浓淡深浅,其深黑程度是铅笔无法达到的,适于在麻面纸上作业(约 48×62 厘米)。色铅笔(Crayon)只能取得近似水彩效果,由于不能混配颜色,也就不如水彩变化幅度大而随心所欲。色铅笔为了扩大变化范围,一盒常有二十四色,多到三十六色。还有一种 Conte 画法,常用的是单一土红色铅笔,可独立作画。铅笔画有时在局部点染白粉或色粉,可取得醒目效果。毛笔墨线也可纳入这类素描范畴。

一般说,没有不可画的题材,也不限于表达的媒介,尤其旅途中要立刻记录,急不暇择,而无法计较方式时,更是这样。但严格讲,还是有选择的。比如北京北海九龙壁和天坛建筑群,尤其是祈年殿这圆形庙堂,刚刚修缮过的琉璃蓝顶,木架彩画,金碧交辉,鲜艳悦目,甚至到久经风吹日晒丹青剥落阶段,最适合写照还离不了水彩或油画手段。而欧洲哥特式大教堂,除了五色玻璃窗之外,用以表达石雕楼塔的玲珑轻透,还是铅笔好。再如树木枝叶树皮鳞纹,只铅笔可画到细致入微。还有,工厂车间机床,尤其齿轮刀锥细部,铅笔画最直接了当,用水彩很可能费力不讨好,更不要提油画了。

虽然在西方早在上世纪已用钢笔代替翎尖写字作画,但在我国,普遍习用钢笔写汉字只是近几十年的事,钢笔画风气先从少数人试作而渐次展开。这既经济又方便的工具,有朝一日在我国能创出不同于旧时代篆隶颜柳毫尖书法的现代新型汉字书法,在绘画领域,也能既熟练西洋钢笔画法,又另辟与宋代界画白描相媲美的现代民族风格的途径。这“洋为中用”的探索,既出自由于绘画工具手段改变的形势所逼,也是有所创新的方向。

童 嵩

(本文由童嵩先生之孙、同济大学城规院博士生童明根据童老生前有关文章整理)

宾夕法尼亚大学校园 水彩 370×270mm 1927年10月 美国

宾夕法尼亚大学校园

水彩

380×260mm

1927年

美国

费城宾夕法尼亚大学宿舍入口、水彩 398×280mm 1929年 美国

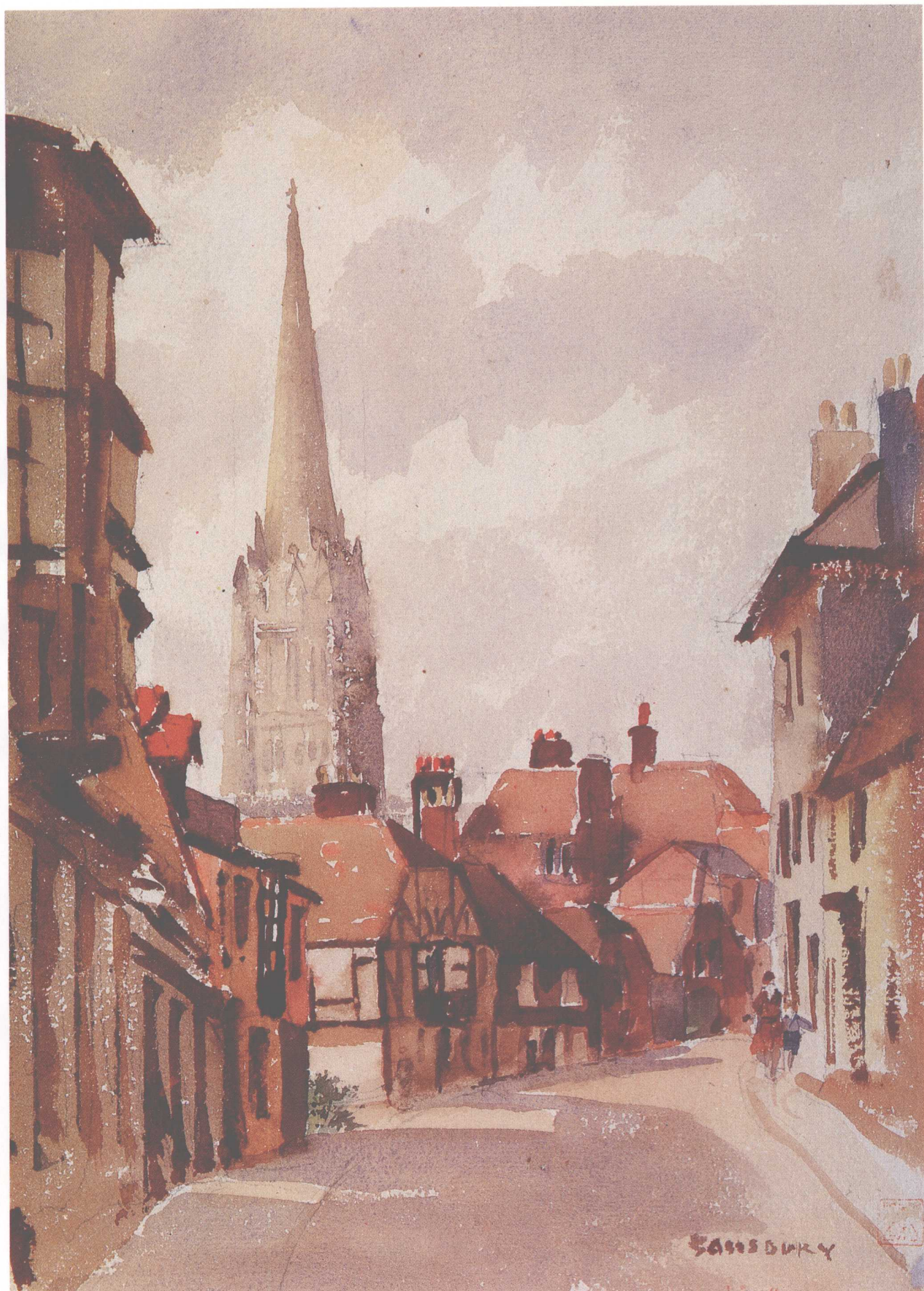
费城街景 水彩 460×240mm 1928年 美国

大西洋舟中 水彩 310×245mm 1930年 美国

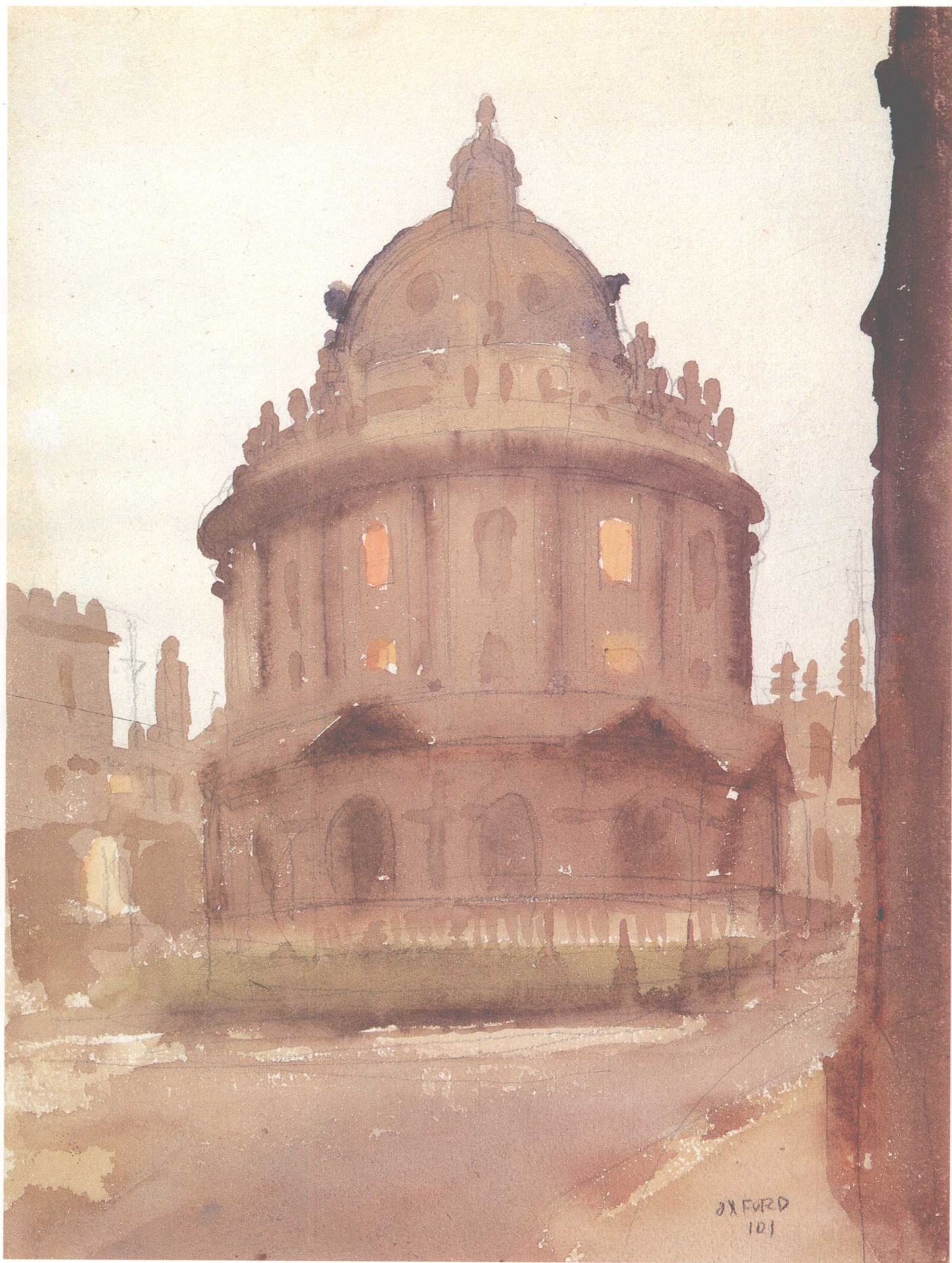
英国剑桥郊区住宅(雨中作) 水彩 340×240mm 1930年 英国

英国索尔斯伯里街景 水彩 310×220mm 1930年 英国

艾冯河畔斯特拉特福 水彩 305×240mm 1930年 英国

牛津 水彩 330×240mm 1930年 英国