

手绘世界著名大学建筑系列(一)

Shouhui Jianqiao Daxue Jianzhu

此地乃启蒙之所
智慧之源

剑桥校训和大学精神

手绘剑桥大学建筑

余工·图 赵鑫珊·文

文匯出版社

手绘世界著名大学建筑系列（1）

手绘剑桥建筑

——剑桥校训和大学精神

余 工◎图 赵鑫珊◎文

 文匯出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘剑桥大学建筑 / 余工图; 赵鑫珊文. — 上海: 文汇出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5496-0878-2

I. ①手… II. ①余… ②赵… III. ①建筑艺术—
绘画—作品集—中国—现代 ②剑桥大学—概况
IV. ①TU-881.2 ②G649.561.8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第085575号

手绘剑桥大学建筑——剑桥校训和大学精神

著 者 / 余 工 赵鑫珊

责任编辑 / 甘 棠

装帧设计 / 周夏萍

出版发行 / 文汇出版社

上海市威海路755号

(邮政编码200041)

经 销 / 全国新华书店

排 版 / 南京展望文化发展有限公司

印刷装订 / 江苏省启东市人民印刷有限公司

版 次 / 2013年5月第1版

印 次 / 2013年5月第1次印刷

开 本 / 890 × 1240 1/16

字 数 / 250千 (图185幅)

印 张 / 16

印 数 / 1-5000

ISBN 978-7-5496-0878-2

定 价 / 35.00元

剑桥大学校训

“此地乃启蒙之所，智慧之源。”

这句格言大训说得很中肯，很到位，气魄也大。

本书稿的主脑是试图通过剑桥大学的手绘校舍建筑(写生)对其校训作些解读。

一个具有世界(东西方)眼光的21世纪中国人去解读这句校训，启蒙应是对“天文地文人文神文”的觉醒。该“四文”结构命题首次由我国成书于东汉的道家经典《太平经》提出。

那么，什么叫智慧？智慧指什么？

当是“四文”的继承和主题变奏：

“天道地道人道神道。”

于是我把中国传统哲学命题“四文”或“四道”元素加盟进了剑桥大学校训，是我多年

从事东西方比较哲学研究的一点心得。

这样，本书两位作者和广大读者便一块被拔高了，提升了！

本来，我写作的基本动机是通过余工的手绘建筑艺术把剑桥校园建筑的独特美朗诵出来，揭示出来。他的线条有“咫尺万里之势”，因为从中透露出来的是剑桥大学精神。

我的功课是借助于方块汉字把下列三者捏成一团：

剑桥校训和精神；好几百年校园建筑诗对学子心胸和气质的塑造；余工线条之诗的独有表达力。没有手绘这最后环节，便没有前面两个。

最后我想说：智慧(Wisdom)高于知识(Knowledge)。

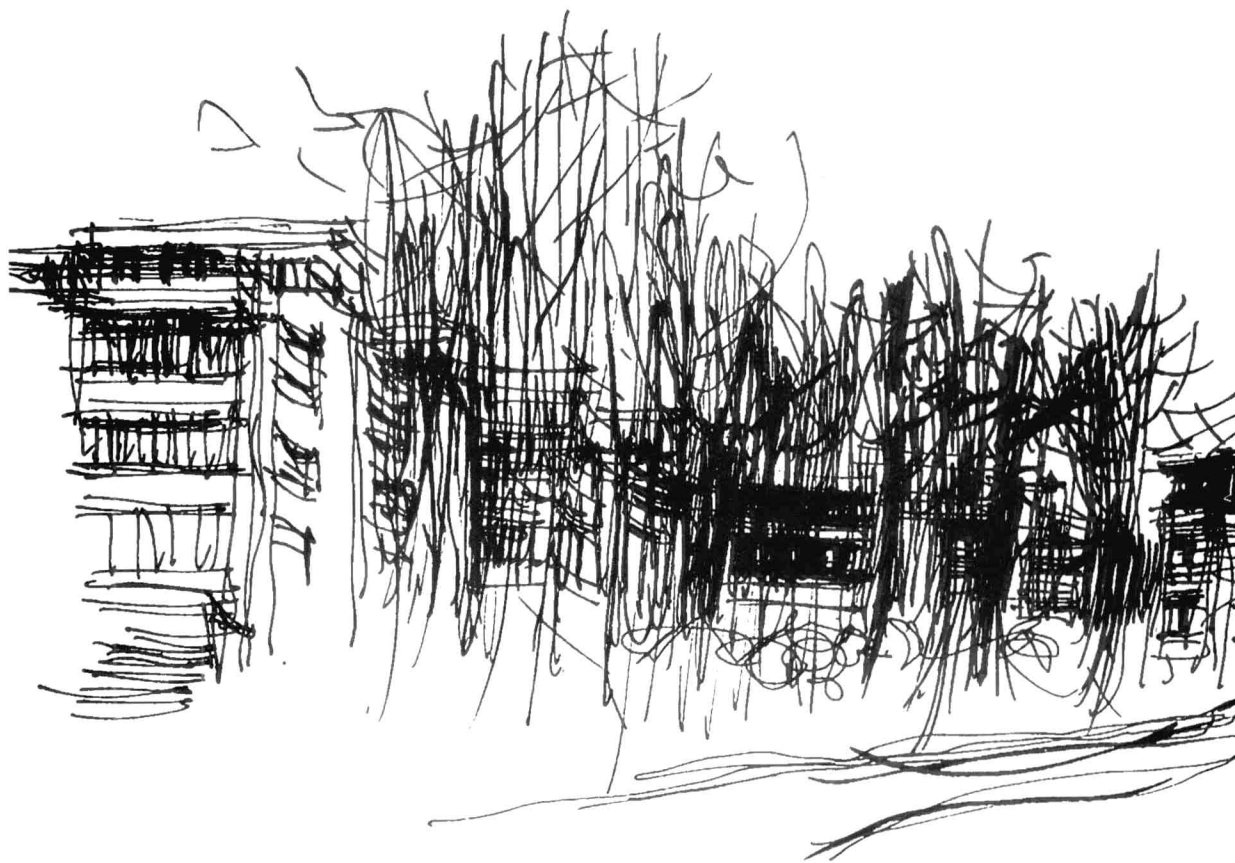
图：剑桥基督圣体学院。

门前有株繁茂的古老树，
余工的线条语言好像在朗
诵：“The Truth Will Make
You Free!”（真理会使人自
由），自《圣经》。

剑桥大学认为，真理即
智慧。

剑桥伟人也是神的代言
人。《圣经》又说：

“Heaven and Earth
will Pass away , but
my Words will not Pass
away.”（天地会消逝，但
我的话语却会长存）

图：剑桥圣约翰学院一条小街。

画家余工用他的黑白线条隐隐约约朗诵出了一段《圣经》(箴言，即 Proverbs)：

“智慧在街市上呼喊；
在广场扬起她的声音。”

“Wisdom cries out in the street; in the squares she raises her voice.”

其实，在剑桥的校训里还有一句言外之意：

敬畏上帝是智慧的开端。

卷首语

1. 今天,为了走近、把握和吃透剑桥大学校训或剑桥精神,我打算把中国传统哲学最高智慧“四文”或“四道”结构作为参考系放进本书稿。这不仅合情合理,也符合“逻辑与存在”(Logic and Existence)这条最高原理。

2. 余工和我都对英国剑桥大学传统精神心怀敬意,所以才走到一起,决心用“二重唱”试着通过“图文并茂”的方式去朗诵、歌颂剑桥现象,应会感神,神超理得,何以加焉?

3. 当代数码相机再先进,像素达到上千万,拍摄的画面如何如何清晰、细腻和逼真,毕竟是机器的干活。它无法代替心灵手巧、灵感附身、有神到场的手绘建筑艺术语言,更不用说挤掉它!

哦,最后的柯达!

但决不会出现最后的手绘建筑或建筑写生!

2012年1月19日,美国柯达公司正式提出破产保护申请。那么,是谁杀死了传统的柯达相机?它的出现改变了摄影史,让摄影不再是贵族身份的符号,而成了千万人记录日常生活的工具。

那么是谁杀死了传统相机柯达?

发明全世界第一台数码相机的正是柯达!——这是具有讽刺意味的。

不错,今天数码相机的出现又一次改变了摄影史,也改变了世界感光材料市场。2005年6月,彩色胶卷的发明者德国“爱克发”胶卷公司宣布破产!

破产是个无可奈何花落去的悲剧,也叫我惆怅不已。——因为在我的血管里,流动着“喜新恋旧”的DNA。2006年1月,柯尼卡美能达宣布停止生产所有相机和胶卷;尼康表示停产几乎所有的胶卷相机。我就拥有两台,跟随我多年。

那么,将来有一天手绘建筑或建筑写生也会宣布“停止活动”吗?

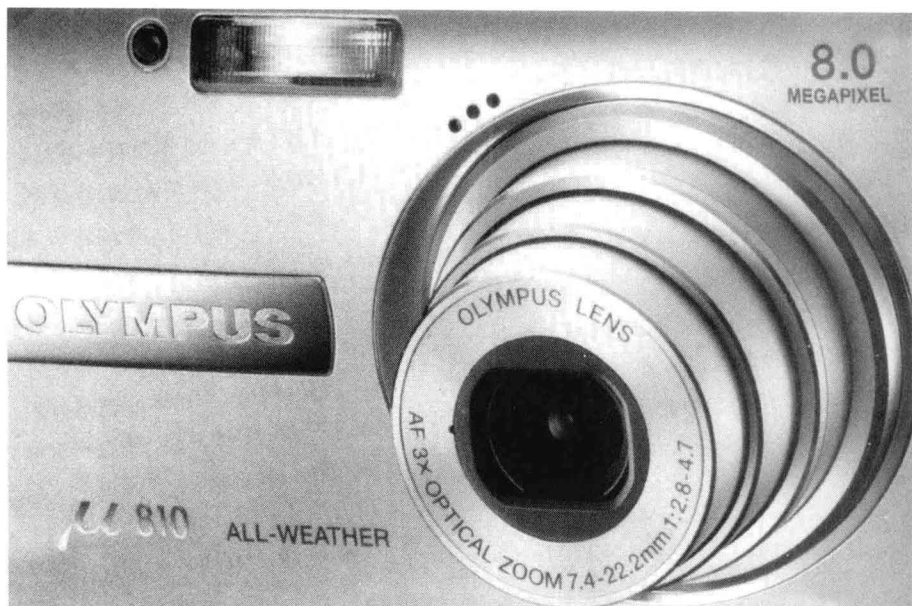
汽车、电梯……再便捷、普及,将来也不可能代替双腿走路吧?可见,手绘是人性的基本。双腿不会走路的人,还是人吗?

余工手绘建筑艺术的黑白线条和光影编织,营造的是“空筐”结构。它比一切数码相机的现实世界真实性有着不可比肩的艺术真实性。

可见,我有充分理由拒绝用方块汉字去配合摄影图片写写剑桥大学的校园建筑,相机摄影无法揭示并解读它的校训和大学精神。

4. 余工对剑桥一砖一石,一草一木的一往情深和赞美不是用普通的方块汉字,而是用他笔下独一无二的黑白线条语言:

图：当代先进、新型的相机（比如Olympus或Canon），不管它拥有多少百万或上千万像素表现力，画面多么高清晰，有再多的镜头可供选择，并可以有效抵抗下雨、下雪、风沙的全候（All-Weather）机身，都无法代替手绘建筑艺术，更不用说挤掉它！佳能看到的世界（The World as Canon See It）不管它多么逼真也无法代替手绘建筑艺术王国。机器包的水饺能挤掉手工包的？牛奶、羊奶能完全挤掉、代替母亲的奶汁？

简洁、飘逸和潇洒，且空灵，弥漫着灵气和诗意。

从中我仿佛看到了一张疏而不漏的大网，企图把建筑世界一网打尽。

我好像听到余工用喃喃的口吻说出一句豪言壮语：

“给我线条，我便能把世界建筑或建筑世界统统画下来！”

这便是手绘建筑艺术家的魄力和魅力。余工做到了。

5. 画家是个大家族。

油画家、水彩画家、中国水墨画家、版画家、漫画家和手绘建筑画家……都是家族成员。他们都有古希腊力学鼻祖阿基米得式的胸怀：

给我一个支点和一根足够长的杠杆，我便能移动地球！

6. 手绘建筑艺术是人工语言符号系统。它比剑桥大学上百栋真实、实实在在的建筑要高级。因为符号世界高于现实世界，恰如 $C=2\pi R$ 这个初中课本里的圆周长公式要高于现实世界无数个圆：

硬币、咖啡杯、扣子、锅盖、小石子抛入池塘形成一个个水圈、汽车轮子……

$C=2\pi R$ 是纯粹数学的圆，是圆中圆，它身上有种神性。

好几百年，以英国剑桥为首的西方高等学府的大学精神，正是推崇、敬畏这种神性。否则，电脑、电视和手机便出不来。

7. “十年文革”我在辽西海边放羊六年（1969—1975）。农业电影制片厂的美编刘文涛毕业于中央美院。我们下放在一起。假日他面对大海画了多幅油画。他送给我一幅习作（约 $28\text{ cm} \times 19\text{ cm}$ ）。我激赏他用白颜料巧妙地构成了海浪浪花，给我的感觉印象比我天天站在崖岸边看到的真实海浪还要真实！

这便是艺术的真高于现实世界的真。对此，我百思不得其解，并为之惊叹！

我把刘文涛的《海洋风景》小油画挂在我的牧人小土屋的墙壁上，早上出门放牧，总要看上几眼。

绘画艺术美高于现实世界美是个艺术哲学的最后秘密。它是无法解密的。因为它涉及人脑的秘密。

绘画艺术美在于其风韵和情致，即韵、秀、高、神。

余工的手绘建筑艺术世界也有这等风骨、骨气。本质上，余工是位线条诗人。“诗人感物，联类不穷。”

他作画是眉睫之前，卷舒风云之色；神居胸臆，神与物游。

余工手绘建筑艺术的特点是：他并不追求外形和细部的真实，重要的是把决定外形的内在精神和建筑形象的整体凸显了出来。这精神便包含了剑桥大学校训和传统精神。

余工的手绘建筑生动体现了我国经典《淮南子》的这样两句：“慷慨遗物”；“游乎心手众虚之间”。

这也是他的手绘魅力之所在。

剑桥大学的师生约有上万，加上遍布世界各地的历年校友以及慕名而来的“朝圣者”估计每年有数百万。其中有些人会把余工的手绘作品买回家，挂在家中的墙壁上，就像当年我把那幅海洋风景挂在牧人小屋，而相距仅三百米便是渤海湾。一幅小小的油画何以能同真实海洋风景一争高低？由此可见绘画的力量！

“我的志气是让剑桥人买我的手绘剑桥，因为它有收藏价值。剑桥有专卖书店，我们的图文并茂的书一定要打进书店去，”余工刚从英国回到庐山手绘艺术特训营便这样对我说，时2012

年8月初。

8. 本书稿的总体布局、设计和安排如下：

图片为主角，为《天鹅湖》的天鹅；文字为配角，为背景，为解说。双方合作，都是为了凸显剑桥大学校训和大学精神。本质上，它是一株三百年的大橡树：

根，深深扎在剑河岸边的地下，

叶，相触在朵朵飘浮的白云里。

9. 剑桥校舍（包括20多座大小教堂），融多种典雅建筑风格为一炉，坐销芳草气，空度明月辉，通过线条诗人余工笔下的光与影，显得更叫人情灵摇荡，营构了一个独特、秀雅和壮丽的“海贝壳”。

我的功课是努力用方块汉字编织成一颗类似于“珍珠”样的东西塞进“壳内”。

这样一种东西必须是闪闪发光的，或叫珠光宝气，而且尽量能个头大些，配得上那高贵的“壳”，同“壳”相般配、相称，“门当户对”。

我知道，这很难。我只能把剑桥校训和大学精神放入其中。关键是我如何用汉字阐述校训和大学精神，并传达给广大读者。我既要对得起剑桥的建筑，又要不辜负余工的画。

10. 一个国家的最高学府——大学——精神，当是这个民族精神的最高体现，也是时代精神的浓缩或最强音。

我国的书院精神是农耕文明精神的浓缩；16—21世纪剑桥大学精神则是盎格鲁撒克逊民族精神的最高体现。今天的剑桥精神还在延续、高扬，有秀有隐，感荡心灵。

11. 德国古典美学有个重要命题说：建筑是凝固的音乐。

我试图用该命题去走近、把握剑桥大学建筑艺术是恰当的，到位的。

这乐音营造的剑桥校园气候有助于培育出像牛顿和达尔文这样的天才。这是不用怀疑的。

余工和我，力争把这一点揭示在广大读者面前才是本书的立意和主旋律。

12. 剑桥大学精神是个多面体。其中一个重要面是“自由”的学术氛围：在上帝、在真理、在诗神面前，人人平等，不论你是院士，还是研究生。教授和学生沿着剑河漫步在林中小道，相互谈心，交流思想、观念，无拘无束，是剑桥出奇制胜的法宝之一。

六十多年来，这是我国北大、清华、复旦、南开同剑桥、牛津、哈佛重大差距之一。

对此，我有深切体会。因为我亲身经历过（1955—1961）。学术上的约束或思想设禁区等于戴着手铐脚镣做自由体操。

从中我们能指望出个诺贝尔奖金得主？当然，今天比改革开放前的气候要好得多。

2012年8月12日余工同我在上海思南公馆Costa咖啡屋神聊剑桥多家咖啡馆的氛围和气候。他说，许多学生、研究生在那里做功课，做青春的梦：

各有各的白日梦（Day-Dream），飘忽，幽远，渺远，迷远。它一旦回到现实世界，往往是个高于现实的天国。自我梦境比外部世界更丰富，多彩多姿。

牛顿开拓出的好几片新天地难道不是这样诞生的吗？

剑桥是个做日梦的好地方。余工特别欣赏剑桥校园的泥土芳香，能长出那么茂盛的树木和花草：

细雨暮钟见花落，云随剑河静静流，思悠悠……

13. 有人建议余工用色彩把黑白线条换下来，他没有采纳。那天他在咖啡屋对我说：

“黑白更基本。我集中力量用黑白线条描述我所看到的剑桥校园建筑。”

图：剑桥王家（国王）学院之门，有种气势弥漫，这便是雄奇骏伟。应该承认，风格浮艳、轻薄的建筑对人产生的伦理功能与庄重、严正的风格对人的巍然而自由的影响是截然地不同。

画家用线条营构的门为“非象之象”：

“和而出者乐之情，虚而应者物之声。”

这也是唐代吕温（772—811）的音乐美学理论：

“塞云谷而响绝，疏天籁而音逸。”

于是剑桥校训和大学精神便隐隐然回荡于耳际……余工的目的便达到了。

图：剑桥大学潘布鲁克学院教堂。

它的高高尖顶，刺破蓝天白云，尤其是在月下剑河静，校园人语稀的时候，那仿佛是一个无声的命令句：年轻一代剑桥学子，务必要勇于踏着导师的尸体前进。先辈不敢言，我则言之；前辈不敢道，我则道之！但勇敢和立志，不是狂妄。先学会站在导师们的双肩上，之后才能像牛顿那样看得比前辈更远些。

从尖屋顶发出的命令句才是雅颂之声，学子们听了才会志得意广。按照我的解释，余工笔下教堂十字架还是基督教世界秩序的符号化。

剑桥校园建筑（尤其是大小教堂）最凸显的特点便是一个汉字：和

我国古典美学有个术语或概念，每易被人忽视：气候。（不是指刮风下雨、冷热的气候）

我用“气候”来刻画大学建筑艺术对学子的长年熏陶、感化，直至人心通造化。剑桥校园建筑的极至是富有“太和之气”，故能养育师生的性情：

肃其气，澄其心，远其神；或幽而致远，节其气候，因气候制宜，深于气候，故与“天文地人文神”相通，与“天道地道人道神道”相合。

余工用线条朗诵的校园建筑在我的心耳、神耳听来有四音：正雅之音、古淡之音、太和之音、壮丽之音。

我同意余工的见解。他的手绘是两种方法的集合：

- a. 透视学的几何(数学)原理；
- b. 光影之中的魅力。

余工本人特别强调“光影之中”这四个汉字。我赞成黑白更基本，也更高级。因为白光是由各种颜色(色光)复合而成的。——这是剑桥学子牛顿的发现。

今天有些著名的摄影师仍然坚持用黑白胶卷。早年的黑白电影依旧保有它的独特价值。

可以说，今天用黑白营造的“光影之中”的剑桥是对牛顿母校最合适的绘画语言，而不是油画。

14. “剑桥”是个独特的“文本”(Text)。21世纪的中国人理应用自己的眼光去解读剑桥。余工用了黑白“光影”去手绘剑桥古老的建筑艺术，的确是个别具一格的角度。这个与众不同的视角也带动了我。我只能紧跟，做个称职的“配角”。

余工的绘画给了我一次解读剑桥“文本”的难得机会。

我努力把我的视界同余工的视界重叠在一起，营造出一个新视界。

15. 西方建筑哲学和建筑心理学有个重要命题：

Architecture Organizes and Structures Space for Our Soul.

我试着把它译成中文：建筑组织了、构筑了我们的灵魂空间。

这个命题很能帮助我走近、把握剑桥校舍的建筑世界。在这里，“我们的灵魂”是指剑桥大学校训和大学精神。——这是余工和我朗诵的主旋律。

16. 剑桥大学建筑将“天地人神”(天道地道人道神道)诗意地聚集在了一起。简言之，这便是神性。

一切艺术在本质上都是诗。

若是没有神性和诗意的校园建筑(包括河上的“数学桥”),剑桥何以能成为剑桥?

它的建筑群在“大地上”，也就是在“天空下”。——大地和天空是两个最基本的空间。剑桥大学因拥有自己的精神才有资格立足于这个永恒的区间。

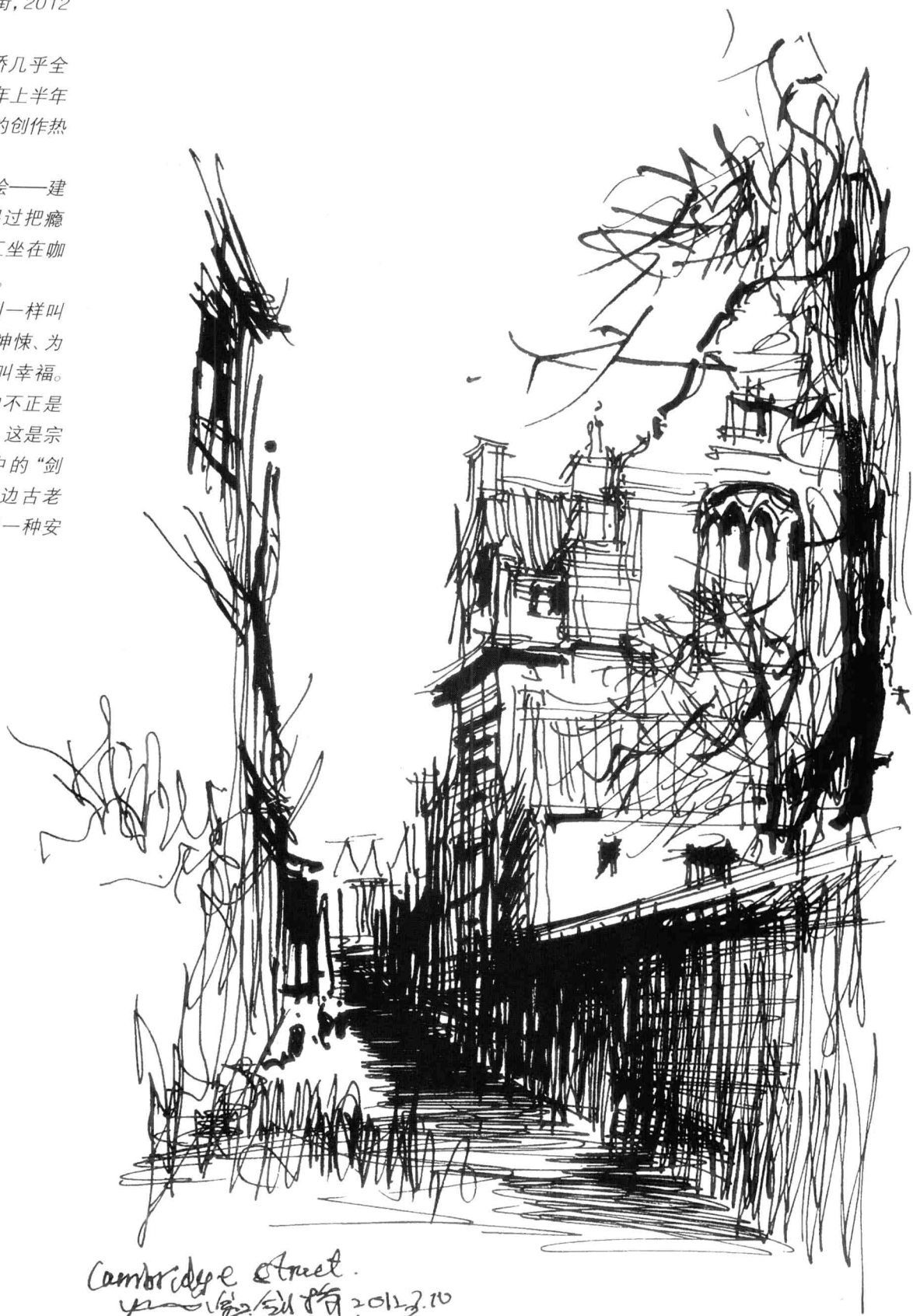
余工的手绘成就，是看他把剑桥的神性和诗意表达了多少，朗诵出了多少？他的线条本身便是诗，有自身独立的价值。每幅画都可以构成一个独立的“自我王国”。

图：剑桥小街，2012年3月10日。

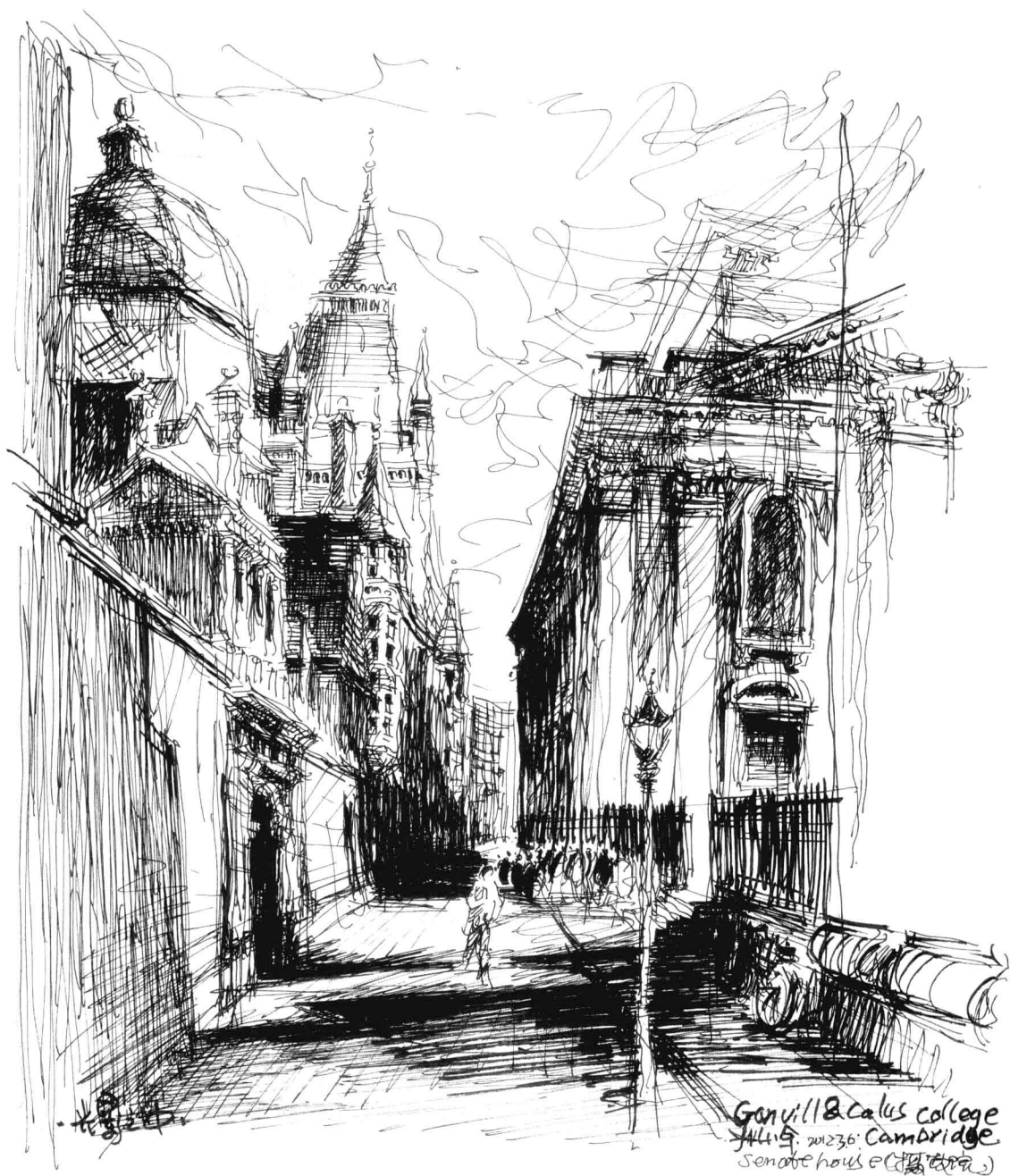
书中手绘剑桥几乎全是余工在2012年上半年完成的，可见他的创作热情和沉醉。

“面对剑桥手绘——建筑写生——是很过把瘾的事，”那天余工坐在咖啡屋对我如是说。

一个人能找到一样叫自己兴奋、骨惊神悚、为之献身的事，便叫幸福。剑桥大学的精神不正是这样吗？本质上，这是宗教精神。图片中的“剑桥小街”及其两边古老建筑场域弥漫着一种安宁、和谐气候。

Cambridge Street.
余工/2012.3.10

图：贡维尔与凯斯学院。

请注意四处：

1. 左边屋顶造型艺术令人目悦、耳悦、心悅和神悅。其中耳悅为声近徐而闻远。
2. 右边有古希腊罗马柱式。它是剑桥大学建筑的源头。其实西方近现代文明均源自古希腊罗马文明。
3. 立柱式的古老街灯这个富有韵味的细节，我很欣赏。
4. 有位骑自行车者穿过街道。

余工用他的会说话的线条把眼前的一切——网罗、涵盖，并以画面的风气韵度取胜。他用黑白线条表述了光影之中的剑桥。我认为这是余工的得意之作。因为他在图画左下角写下了“光影之中”这四个汉字。这是手绘建筑最高艺术境界。

图：从另一角度审美剑桥小街的建筑空间场域。线条浓淡、粗细有致，合度，音韵从中而出。这里有建筑场域的韵律及其律动和营造的气候。

手绘建筑线条语言的要害是“省字约文，事溢于言外”。这事正是揭示剑桥大学精神或校训。

这幅手绘，凸显了“光影之中”的剑桥学术历史的厚重，为我击节称赞！

剑桥的校训和大学精神在“光影之中”若隐若现地透露出来。我又一次想起 Law and Order 的两个层面。包容两个层面的 Law and Order (法则和秩序；法律和秩序) 才是剑桥的气度和胸怀，也是剑桥的上帝。

图：剑桥一座教堂建筑内部。

剑桥学院多有属于自己的教堂和牧师，关注师生的灵魂安宁或灵有寄，魂有托是教堂林立的深层原因。

这才是西方著名大学精神的核心。它事关重大。

剑桥师生诚心默祷是在倾听“造物主-上帝”（The Creator-God）的隐喻和暗示。这里有“宇宙宗教心理学”，不是迷信，是剑桥的智信。

