

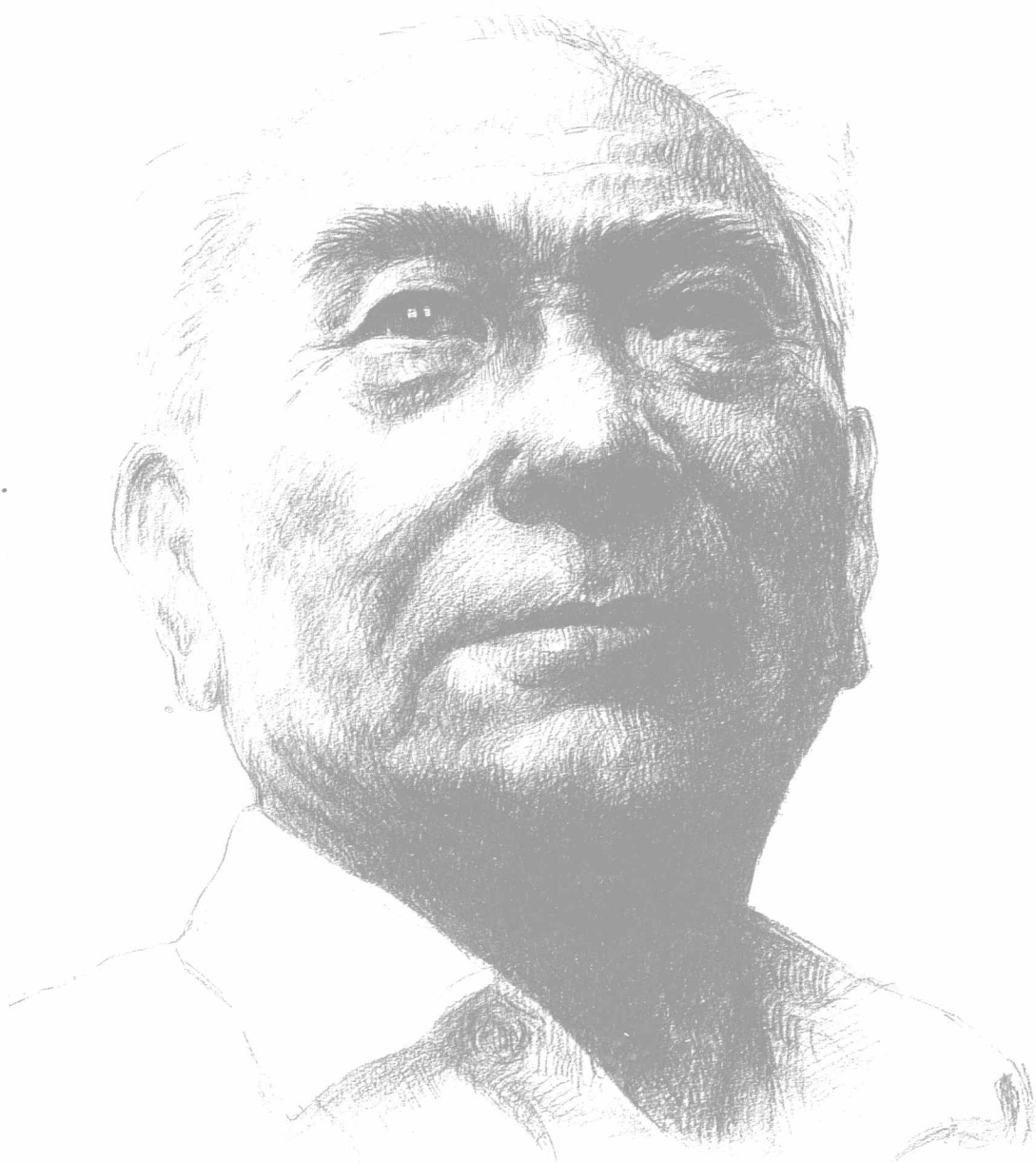

彭一刚

建筑师笔下的

人物素描

中国建筑工业出版社

彭一刚

建筑师笔下的

人物素描

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑师笔下的人物素描/彭一刚. —北京: 中国建筑工业出版社, 2008

ISBN 978-7-112-10524-3

I. 建… II. 彭… III. 人物画—素描—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第 183511 号

责任编辑: 黄居正 徐 冉

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 陈晶晶 王雪竹

建筑师笔下的人物素描

彭一刚

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 8 $\frac{1}{2}$ 字数: 260 千字

2009 年 1 月第一版 2009 年 1 月第一次印刷

定价: 36.00 元

ISBN 978-7-112-10524-3

(17449)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

建筑师笔下的人物素描

画家出版素描集是顺理成章的事，建筑师出版素描集不仅有不务正业之嫌，还有给人以不自量力，乃至班门弄斧之虞。诚然，画家是经过严格训练的，特别是对人体的肌肉结构，了如指掌，再加上对着模特反复摹写，其作品自然会栩栩如生。建筑师虽然在大学阶段也学过一点素描，但学时很少，至多就是画画石膏头像、静物等，与专业画家相比，根本不在同一条起跑线上，不可同日而语。

就我个人来讲，绘画最大的驱动力还是兴趣。从上小学起就喜欢画画，对美术课可以说是情有独钟。但是老一辈人都知道，当年的中小学美术课可以说是一种“应景”的课程，课表上有的科目，自然是要开的，至于师资，恐怕算不上什么专业水平，也就是请一些业余爱好画画的老师兼课而已，根本满足不了像我这样爱好绘画的学生的要求。于是临摹别人的画便成为我兴趣宣泄的唯一途径。至于题材，自然是包罗万象，风景、建筑、人物、静物……都可以成为临摹的对象。不过记忆较深的还是对着照片画电影明星和名人的肖像。现在想来颇感幼稚可笑，但当时还是十分得意的，因为画得多少还有几分像，单就这一点而言，还是同班同学所羡慕的。

在大学的素描课上，经过老师的指点，对于轮廓、光影、明暗以及绘画的程序等都有了进一步的理解，但由于学时所限，写生实践不足，很难说有多大提高。倒是通过透视、阴影等课程的学习，特别是大量建筑表现图的绘制，对于物象的认识要理性得多。直到此时，才理解“再现”和“表现”的差异。许多人说：“你画的建筑表现图，比盖出的房子还要好看”，这似乎在说，建筑师所画的表现图是在骗人。其实，这就是“表现”高于“再现”的地方。任何一种表现艺术都是源于自然而高于自然的，否则，艺术就没有存在的价值了。那么，高在什么地方呢？我认为主要是因为艺术渗入了艺术家主观的提炼、概括和夸张，否则，就是过去人们所贬低的“自然主义”了。如果说以往在临摹照片时所追求的是越像越好，那么，现在的理解则是有了很大的提高。

一、缘起

人老了，学术研究的雄心壮志和进取心都在逐渐衰退，但精神寄托还是不可或缺的。看看闲书，读读诗词自然是一种选择，画了一辈子的建筑表现图，多少也有些腻了。加之视力的逐渐衰退，再画那么细致的建筑表现图也颇感力不从心。即便如此，也不曾想到要去画人物素描。

大约在2005年，在中国美术馆扩建工程方案评审会上，看到齐康院士不时地用相机对着与会人员拍照，我感到有点新奇。会后，问他拍这些照片的用意，他说回去作画，并展示了他随身所带的速写本，其中，也包括一些人物头像的速写。这给了我一个启示，我不是也可以“重操旧业”，把搁置了多年的肖像画再捡起来吗！于是在嗣后的各种会议上，我也把比较熟悉的朋友们的头像拍摄下来，但不是用速写，而是用素描的方法加以临摹。最初所画的只是齐康和程泰宁两位院士，至于我的自画像，还是依据齐康同志所拍的照片绘制的。在之后的另一次会议上，向他们展示了我的初作，居然得到了与会者的好评，其中也包括一些美术界的专家，这对我是一个很大的鼓舞。然

而，心里总还有些忐忑，画家们通常都是对着模特写生，像我们这样“画照片”，人家是不屑一顾的。但转念想，我是根本没有条件请模特的，况且本非画家，根本无可比性。另外我想，通过对建筑学的学习与理解，深感物体明暗的细微变化完全取决于光线的照射角度，照片上微明微暗、明暗交界线、高光、反光等，完全可以凭着理性分析，而把它“还原”成为实体，这样，便和对照实物写生所差无几。毛泽东曾在《实践论》中说过：“我们实践证明：感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才更深刻地感觉它。”我们既然理解了物象明暗与光线切入角度的关系，那么，凭着照片也能深刻地感觉到物象凹凸的微妙变化。这样，自然会增强信心，即使对着照片摹写，也可能获得较好的效果，不知专业画家以为然否？

如前所述，人物素描自齐康、程泰宁两位院士开始，以后便扩大范围，把周围的朋友、同学、同事等几乎都囊括了进去。今年，北京的老朋友杨永生先生建议我应适当展现前辈建筑师的风采，以免成为被遗忘了的一代，并主动寄来了他所珍藏的照片。无奈，其中有一些照片实在太小，又太模糊，只能割爱。

正当画得颇为尽兴之时，一个极为不幸的事情发生了：我的老伴被诊断为肝癌，这一诊断结果犹如晴天霹雳，情绪瞬间坠入深渊，只好停下手头一切工作，陪同老伴医病。经友人介绍赴上海东方肝胆外科医院求助于肝病最高权威吴孟超院士，他的结论是：不宜手术，只能保守治疗。至此，原先还抱有的一线希望也化为泡影。在沪陪同老伴治疗一个月后，返回天津继续医治，但病情日趋恶化，终于在2006年8月14日与世长辞，终年71岁。在那半年多的时间里，我与老伴昼夜相伴，度过了她人生的最后历程。

以人生七十古来稀来看，能活到71岁也不为不寿，但以现代医学发展来看，年逾八十、九十的人大有人在，而老伴为什么不能再多陪我十年呢？这样的想法一直萦绕在脑海之中，挥之不去。老伴确是一个地道的好人，她的同学、同事、邻居、亲友，凡与她有过接触的人，都对她的为人处事赞美有加。在我们长达44年的共同生涯中，我深深地感受到了她的心灵美。在记忆中，我们没有一次认真地吵过架，她的一生也与世无争，与人无争。1995年我当选科学院院士后，有朋友对她说“夫贵妻荣”，她丝毫不以为然。1999年，我的一位表兄解放后由合肥回到原籍农村，他偶然在电视中得知我在天津工作，并且是全国政协委员，便来信探询。接信后我也意外惊喜，便有意邀请他来天津小住，共述别后亲情。但多少也有一点担心，老伴会不会嫌弃这位“乡下”老人。后来的事实证明，我的担心是多余的，她接待得十分周到，和蔼热情，使这位老人无拘无束地在我家住了一个多月，老人也深感这位弟媳的贤惠。这虽然是件小事，却看出了她为人十分平易近人、和蔼可亲。

老伴走了之后，我一直处于沉痛的怀念之中而无法解脱。北京的老朋友杨永生同志在电话中劝我：你可以找一件最有趣的事去做，慢慢地便会从中解脱。并说：你不是喜欢画画吗，何不用它来转移你的注意力。但当时的情绪低沉，根本无心绘画。

二、寄情哀思

“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，惟有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。”这是苏轼为悼念亡妻所填的一首词（《江城子》），短

短数十言，竟把自己的寄情哀思抒发得淋漓尽致。这首词以前曾读过，但老伴走后重读起来却倍感辛酸。对于古典诗词虽然很喜欢，但也只限于欣赏，要提笔来作，则一窍不通，当然，也不可能借助于它来抒发对老伴的怀念之情。

杨绛先生在相继丧女丧夫之后，怀着十分悲痛的心情写了一本感人至深的书《我们仨》。过去曾读过，对这位老人的坚强，钦佩不已。老伴走后，我又重读两遍，感触自然又深了一层。杨绛先生的那种亦幻亦实、幻实交融的笔法，自然也不敢望其项背。然而，不论古人今人，也不分名人和凡人，夫妻之间的感情都一样难以割舍。我以什么方式来寄情哀思呢？在整理老伴的遗照时，突然萌生一个念头，即运用自己的一技之长来为老伴画像。但与此同时也深感功力不足。毕竟不是专业画家，能否画出既形似又传神的形象，还相当缺乏信心。加之，以往留下来的照片均为生活照，局部放大之后的成像往往模糊不清，摹写起来比较困难。但出于对老伴的强烈怀念之激情，还是作了大胆尝试。颇感欣慰的是，效果还比较满意。特别是在作画时，每当老伴的音容笑貌重现画面时，似乎又与老伴相对而默默无言，从而大大地减轻了痛苦。就这样，一直画了一百多幅——从婚前的青春年华，直到年逾古稀。当然，出于情感的驱使，工拙就在所不计了。

老伴蔡玉森，出生于1935年，小我三岁，1959年毕业于北京邮电学院（即今北京邮电大学），学的是有线通信专业，毕业后分配到长春工作，结婚后为照顾夫妻关系于1962年调天津邮电部512厂工作，这是一家生产电话设备的工厂。大家知道，当时的产品一经定型生产后，便长期不变，致使技术人员无所事事，而我又忙于教学、科研，于是，家务的担子便落在她的身上，对此，她是任劳任怨，毫无怨言。1995年我当选院士后，她已退休，一家三代的繁重家务便全由她一人总揽。她是一位贤妻良母型的女性，只讲奉献，不计回报，我曾由衷地向她表示：如果我在事业上取得了一些成就，都凝结着她的辛勤奉献。对此，她同样是不以为然。其实她的奉献岂止是家务，更重要的是，她为我们营造了一个和睦温馨的家庭环境！设想，若没有这样一种家庭环境氛围，要想专心致志地做学术科研工作，那是根本不可能的。

值此老伴离我而去两周年之际，特从我所绘制的100多幅素描中选出70多幅汇集于此，以寄情哀思并表达对她的感激之情。

就以这本画册作为对她永远的怀念吧！

彭一刚

2008.9.3

目 录

建筑师笔下的人物素描·····	iii
-----------------	-----

第一部分 ·····	1
------------	---

童 寓·····	2
梁思成·····	3
杨廷宝·····	4
陈 植·····	5
林徽因·····	6
徐 中·····	7
张开济·····	8
林乐义·····	10
卢 绳·····	11
戴念慈·····	12
吴良镛·····	13
罗小未·····	14
戴复东·····	15
钟训正·····	16
吴焕加·····	19
关肇邨·····	20
李道增·····	21
聂兰生·····	22
齐 康·····	24
杨永生·····	27
彭一刚·····	28

荆其敏·····	30
程泰宁·····	31
黄为雱·····	32
张锦秋·····	33
何镜堂·····	34
布正伟·····	35
邹德侬·····	36
郑时龄·····	37
马国馨·····	38
崔 恺·····	39
周 恺·····	40
周 恒·····	41
王宗源·····	42
蔡蓉生·····	43
王家葆·····	44
邓晓琳·····	46
张爱琳·····	47
金 欣·····	48
胡 宁·····	49
Simon Harden ·····	50
李 莉·····	51
彭晋媛·····	52
林 挺·····	53

第二部分 ·····	55
------------	----

第一部分

——人老了，需要有一点业余爱好来当作消遣，我选择了素描人像。
当然，作为业余爱好，工拙并存，便不足为奇了。

