

权威之下何以创新

——职业视角下的巴黎美术学院（三）职业身份与实践

Innovation Under Authority, École des Beaux-Arts from a Profession Perspective (III) : Profession Identity and Practice

魏筱丽 | WEI Xiaoli 周琴 | ZHOU Qin 罗薇 | LUO Wei

中图分类号: TU-098.2 文献标志码: A 文章编号: 1001-6740(2024)06-0140-05 DOI: 10.12285/jzs.20240708003

摘要: 本文以关键历史节点为框架,从皇家建筑学院时期到当今的国家高等建筑学院,梳理了法国巴黎美术学院建筑教育的历史;通过建筑师职业视角,观察在历史上的法国社会、建筑教育领域与学校内部反映出的,可以容纳创新的灵活性;重新审视了学院派与现代建筑运动构成的二元范式;并分析了曾在巴黎美术学院体系院校中学习的我国近代建筑师各自的特点。

关键词: 巴黎美术学院、法国建筑教育史、中国近代建筑史、虞炳烈、林克明、华揽洪、刘既漂

Abstract: This article uses key historical milestones as a framework to trace the history of architectural education at the ENSBA, from the period of the Académie Royale d'Architecture to the ENSA. Through the perspective of the architectural profession, it examines the flexibility that allows for innovation reflected in French society, the field of architectural education, and within the school throughout history. It re-evaluates the binary paradigm formed by academicism and the modern architectural movement, and analyzes the distinct characteristics of Chinese architects who studied in the BA system in the early 20th century.

Keywords: Ecole des beaux-arts de Paris, Architectural education History in France, History of architecture in modern China, YU Binglie, LIN Keming, Léon HOA, LIU Jipiao

作者:

魏筱丽, 广州大学建筑与城市规划学院, 法国巴黎马莱科国家高等建筑学院 LIAT 实验室;

周琴, 广州大学建筑与城市规划学院;

罗薇 (通讯作者), 深圳大学建筑与城市规划学院。

广东省哲学社会科学规划 2024 年度学科共建项目 (GD24XYS023);

广东省哲学社会科学规划 2024 年度一般项目 (GD24CYS12);

广州市哲学社会科学规划 2023 年度广州大典课题 (2023GZDD15);

2023 年度广州市高等教育教学质量与教学改革工程其他改革类项目 (2023QJTG049)。

录用日期: 2024-05

在 19 世纪末以前, 巴黎美术学院的荣耀无与伦比, 因此并不存在毕业证书, 作为该校学生的履历足以获得社会的认可和建筑项目委托。大部分学生来自建筑师或建造业家庭, 通过关系网就业并非难事, 证书不是就业的必需。约一半学生不会进入高年级学习, 很多人甚至不参加入学考试, 而仅进入工作坊学习, 并在其他学校同时上课。既然如此, 巴黎美术学院后来为什么设立毕业证书? 背后是否存在某种历史情境呢?

巴黎美术学院直到 1867 年才设置毕业证书, 但证书考试的科目多、难度大, 起初并不受到追捧, 第一批证书获得者只有 4 人^①。鉴于当时还没有相关立法明确规定建筑师的职业范畴, 这种

占据建筑师称谓、再度加强垄断的行为受到了强烈批评。1877 年由巴黎美术学院学生创立了政府建筑师学会 (SADG, 1979 年改名为建筑师法国学会 SFA), 为宣传和提升美术学院毕业证书的价值而冠以的“政府”二字, 在一开始名不符实, 但后来通过 1914 年的法令合法化, 称为政府建筑师证书 (DPLG)。

证书的出现正好契合于古老的建筑师职业面临变革的时代。实际上, 教授建筑的学校不仅只有巴黎美术学院一家。在大革命之际, 创建于 1794 年的巴黎综合理工学院旨在培养有构思能力的百科 (encyclopédique) 人才, 是基础科学理论教育机构。学生学习 2 年后才进入实践型学校,

其中包括设有建筑课程的路桥学院。巴黎综合理工学院和巴黎美术学院在建筑基础理论的教育上有较大的相似性。在巴黎综合理工学院担任建筑理论教授长达40年的杜朗(Jean-Nicolas-Louis. Durand)是罗马大奖获得者,皇家建筑学院院士勒华(Julien-David Le Roy)的学生,曾与新古典主义代表人物布雷(Étienne-Louis. Boullée)一起工作,他的建筑思想在相当程度上与巴黎美术学院同源^②。路桥学院的建筑教学更多讲授技术,例如达丹讲授的桥梁与大跨度金属构架农场建筑。面向军事和基础设施建设的巴黎综合理工学院与巴黎美术学院的学生在职业领域和就业方向上没有显著冲突。

但是到了19世纪70年代,第二次工业革命已拉开帷幕,电力、化工和汽车产业快速发展,企业数量迅猛增加,大量工人的汇聚使城市容积愈发膨胀。在民用领域,这两所学校都无法满足对建筑工程人员的强劲需求。工程技术自19世纪末开始影响建筑美学,如今已成为建筑设计思想的重要组成部分。但起初,这一融合还很羞涩。在巴黎圣吉纳耶图书馆(1851年),即使是大胆的亨利·拉布鲁斯特(Henri Labrouste)也小心翼翼地将精美的金属结构隐藏在内部,外部造型则犹如一座古罗马石棺。暴露与隐藏、结构与造型的分野曾标志着工程师与建筑师的界限,但1889年的巴黎世博会使这一界限变得模糊。毕业于工艺中央学院的古斯塔夫·埃菲尔(Gustave Eiffel, 1832—1923)设计建造了高达280米的埃菲尔铁塔(G. Eiffel),他的校友维克多·康泰明(Victor Contamin)和巴黎美术学院出身的费尔迪南·都特(Ferdinand Dutert)合作设计建造了跨度达115米的机器展馆(图1)。此次世博会成为后世踟躇于工程师与建筑师之争的代表性事件^③。半个多世纪后的吉迪恩则将埃菲尔的创造以“透明性”的艺术价值纳入到建筑理论中,工程美学成为建筑设计的一部分^④。

早在1794年由格里嘉长老(Henri Grégoire)创建的法国国立工艺学院

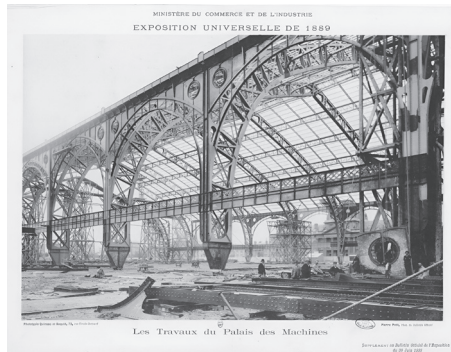

图1: 1889年巴黎世博会机器展馆

(Conservatoire des arts et métiers, 简称 Le CNAM) 和1829年由企业家阿尔封斯·拉瓦雷(Alphonse Lavallée)创建的巴黎中央工艺制造学校(Ecole centrale des arts et manufactures)都在建学之初即以实用为先,致力于培养民用工程人员与企业家,教程中也纳入了建筑工程。埃米尔·特拉(Emile Trélat)便是从这两所学校走出的工程师。他看到当时在工程师的竞争下,建筑师的职业领域正在缩小,而那些建筑大师们却依然拒绝接受现状。在维奥莱一勒一迪克的建议下,特拉在1865年创立了中央建筑学校,后改名为建筑专门学校(简称ESA),学制仅为3年,教学内容以有关空气、光照、水暖和土壤的建筑卫生知识为突出特点,并颁发毕业证书。

1891年,路桥监察技师艾约尔(Léon Eyrolles, 1861—1945)建立了法国公共工程学院(简称ESTP),起初是一所函授学校,辅导学生准备路桥监察师资格的考试,在发展成为全日制学校后,开设了房屋工程专业,教授钢筋混凝土、测量与工地机械在内的课程^⑤。1909年时,学校颁发了第一批“工程师—建筑师”证书(图2)。与其他同期建筑学校的区别在于,ESTP的教育更加关注以经济性住宅为代表的工业化建造、卫生与工程经济学问题。艾约尔还很注重与法国海外殖民地的关系,招收外国学生。

随着工程师的迅速崛起,到了20世纪初,谁有权力颁发建筑师证书,谁具备从业资格,便成为争夺的焦点。在政府建筑师学会于1931年出版的学刊中,有作

图2: 陈其芬1931年获得的公共工程专门学校工程师—建筑师毕业证书

者强调“房屋工程师”与“建筑师”教育“具有本质性的差异”,两者可以是合作伙伴,但不应该混为一谈^⑥。1895年,朱利安·加代在法国建筑师中央学会(SCA, 1840年成立)举办的会议上宣读了《建筑师职业守则》,在1940年的第一次立法之前,这一称为“加代守则”的职业规范一直被作为建筑师行业的总体依据。守则开篇便对建筑师身份和工作范畴进行了定义:“建筑师是组合[构思]建筑的艺术师,确定建筑物各部分的比例、分配与装饰,指导工程实施并调配造价……建筑师是艺术家和实践者……从事的是自由职业……他的工作与施工企业家、工业家和材料供应商完全不同……建筑师只接受委托费作为报酬。”^⑦维希政府在1940年时,颁布法令取消了所有工会组织,成立建筑师公会(Ordre des architectes)统领建筑师行业事务,对建筑师的从业资格作出了规定,对有权颁发建筑师证书机构的确定也同时提上了议程。在这一背景构成的压力下,公共工程专门学校不得不放弃标识有建筑师名称的证书,而装饰艺术学院更被剥夺了建筑学专业,结果是巴黎美术学院进一步加强对建筑师证书的垄断。

由于证书代表了某一职业训练的专有特质,因此在第二次工业革命时期建筑生产领域产生巨大变革,面临来自工程师的竞争之时,证书的重要性愈发明显,又在二战时期的政治意愿推动下与行会的职业保护挂钩。但是,社会现实是创新的源泉,青年学生需要向工作坊从事职业实践的导师学习,或在其他院校和职业实践中学习,

才能获得竞争力。留法的中国近代建筑师均是在第二次工业革命时期就读，多所新兴院校都接收过中国留学生^⑧。而在巴黎美术学院的中国建筑留学生则有华揽洪、虞炳烈、林克明和刘既漂4人，其中只有前两位取得政府建筑师证书。从他们身上可以看到巴黎美术学院教育的职业化特征，同时也可以看到人的个性与时代赋予的多元性，甚至可以说他们的区别不亚于共性。

巴黎美术学院的历史主义传统虽然体现了它悠久的思想积淀，但到了19世纪末，这一传统更多地被当作一种技术手法，风格俨然成为一种“外衣”、一种职业化工具，通过调整外衣形式适应不同的建筑功能。可以说“布扎”建筑本来就是一种适应性极强的职业化建筑，从这一角度，它并不真正排斥现代建筑样式。林克明是虞炳烈在里昂美术学院（或称里昂建筑学院 ERA de Lyon）的校友，林克明回国后的设计正反应了美术学院职业建筑训练的适应性。他的纪念性建筑采用杜朗式中轴对称的平面组合，而在住宅设计中则采用具有装饰艺术特征的现代设计手法。在广州大南路平民宫的设计中，正立面采用几近“干燥”的简洁面貌，而背面则设置居中的外凸楼梯和拱门，突显纪念性。迭落的竖向窗则可能来自他参与建设的中山纪念堂（图3、图4）。一方面，早在广东省立工专时期，他便发表了《什么是摩登建筑》一文^⑨，后又在勤勤大学创办《新建筑》杂志的学生中执教，最终以其现代设计被誉为岭南建筑派的代表；另一方面，林克明一生的作品众多，涵盖了中国固有式、摩登式、装饰艺术、社会主义古典主义、热带现代主义等多种风格^⑩。

虞炳烈建筑思想与实践的职业性有多层次的放映，他的训练基础极为深厚，从他的职业观中能看到“加代守则”的影子，似乎在回国后的职业生涯中增强了对工程技术的重视。读书期间他曾参加过至少24项竞赛，其中涵盖了办公、娱乐、教育、交通、居住等丰富的建筑类型。在他回国10年后的讲稿中（1943年），开

篇强调“设计（Projects）”“建筑师”对于他来说是建筑工程师的简称，不仅要有历史美术与基本科学的修养，工程技术、材料和造价控制方面的能力在他的讲话中也有明显强调^⑪。

虞炳烈的作品映射出他生活的时代，美术学院建筑师在新材料、地域特征和现代城市思想方面做出的新实践，以及他自己对前辈的传承与灵活运用。他在巴黎美术学院本部工作坊的导师是德美拉斯（Alphonse Defrasse）和马哈（Joseph Marrast）^⑫。德美拉斯设计了法国银行总部扩建与多地支行建筑（图5）。这种起源

于18世纪新古典主义府邸建筑的办公建筑形式，到了20世纪30年代——如法国银行扩建设计所示，开始简化线条，并格外注意采光^⑬。马哈曾在摩洛哥工作，设计了卡萨布兰卡市政厅，采用前廊围合式，开窗适应当地气候（图6）。他还喜欢使用拱顶，在巴黎杜蓬银行利用新材料制作弧形镂空玻璃穹顶与天花，组合侧高窗采光（图7）。虞炳烈在昆明的威远街新菜市场 and 中央研究院工程研究所大楼等多个设计中都采用过天井采光（图8）。他的巴黎国际大学城中国学舍几乎是两位老师的作品之和，在此基础上加入了独特的开窗

图3：林克明，广州大南路平民宫正立面，1929—1930年

图4：林克明，广州大南路平民宫背立面，1929—1930年

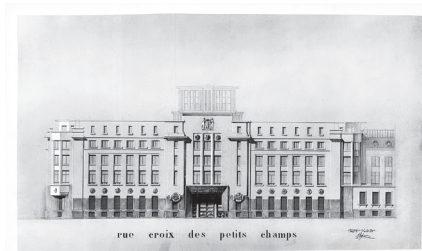

图5：德美拉斯，巴黎小田野十字街法国银行扩建设计，约20世纪30年代

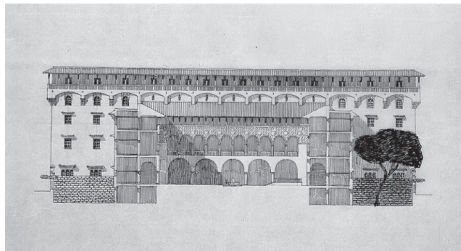

图6：马哈，卡萨布兰卡市政厅设计，20世纪20-30年代

图7：马哈，杜蓬银行巴黎总部大楼，1926年

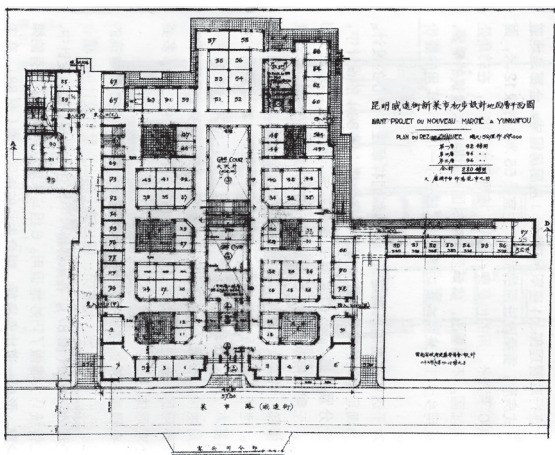

图8：虞炳烈，昆明威远街新菜市场设计，1938年

组合和内部空间斜角设计（图9、图10）。

虞炳烈和当时的很多法国建筑师一样，选择到其他学校进修，曾就读于巴黎大学市政学院（IUUP）。该校建于1924年，但历史可上溯到1919年，在将城市视为有机体的建学理念下，以历史、地理和经济为建筑学基础，后又纳入城市科学^⑭。虞炳烈在读期间，加代的学生麦特斯（Alexandre Maistrasse）曾赠予他本人规划的苏林纳花园城市（Cité Jardin de Suresnes）图纸（图11）。受爱德华田园城市的启发，花园城市是代表了法国20世纪初规划思想的重要潮流。由市长色里尔（Henri Sellier）领导建设的苏林纳花园城（1921—1939年），以优美的居住环境、廉价的卫生与医疗设施、免费的教育与文化活动的建筑类型多样性，以及服务于工人家庭的理念而成为典型案例。应是受启发于花园城市，虞炳烈在抗日战争时期为昆明所做的新市区设计特别注明“采用园林都市

制”。城市路网由若干广场节点连接，融合了他更为擅长的文艺复兴式多层放射线构图。或许是出于想要进一步发展设计方式的原因，也或许是他还没有摆脱以往的训练基底，单地块的建筑较为均值且分散，不同于麦特斯用不同类型建筑定义地块，将它们做紧密的层次化组织手法（图12）。

刘既漂先是在巴黎美术学院的画室学习，后转学建筑设计。刘既漂的建筑思想与其他人非常不同，对他来说艺术家身份比建筑师从业者身份更为重要。他提出中国传统建筑代表的是封建旧社会，倡导去创造有新形体、有新时代精神、适于现代民性的美术建筑^⑮。他绘制的美术建筑设计，有的结合西方古典建筑的柱廊或中世纪建筑的花窗，有的结合装饰艺术元素，以重塑中国传统建筑的外形线条、坡屋顶或立面^⑯（图13）。刘既漂深受蔡元培美育代宗教思想的影响，并在1928年由蔡元培创立的杭州国立艺术院（中国美

图9：虞炳烈，巴黎国际大学城中国学舍二层平面，1930年

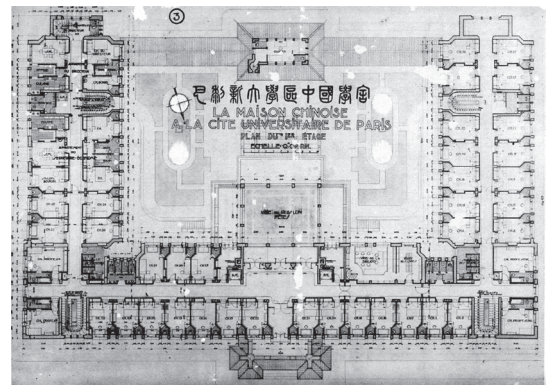

图10：虞炳烈，巴黎国际大学城中国学舍二层平面，1930年

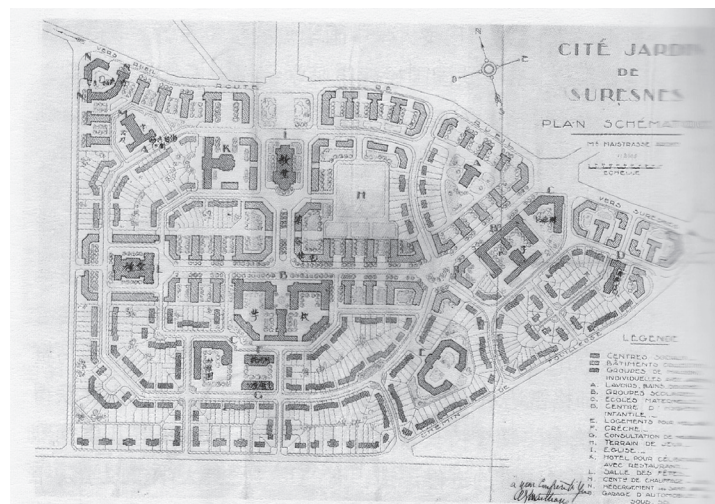

图11：麦特斯，苏林纳花园城市设计，1921年

图12：虞炳烈，昆明新市区设计（照片底板有残破），1938年

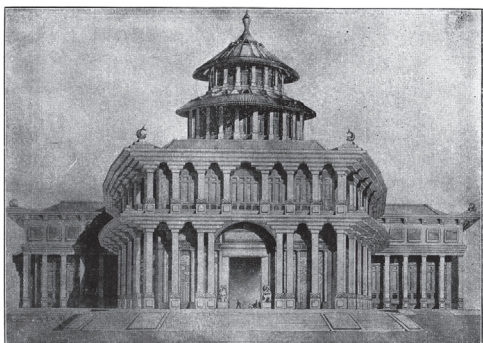

图 13: 刘既漂, 国家图书馆设计, 约 1928 年

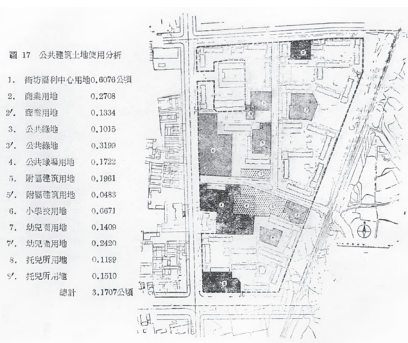

图 14: 华揽洪, 北京幸福村小区公共建筑土地使用分析, 1956 年

图 15: 华揽洪, 北京右安门住宅的预制小梁, 1956 年

术学院的原初机构)担任图案系主任, 后与林风眠和林文铮等人一起组成了艺术运动社, 倡导促进东方新兴艺术¹⁷⁾。由此可见, 我国现代知识分子的影响对刘既漂的建筑思想形成是决定性的。

年纪最小的华揽洪, 进入巴黎美术学院之前曾于公共工程专门学校学习, 很早就已了解工业化时代给传统建筑设计思想带来的转型危机¹⁸⁾。而他深受影响的现代建筑思想则应更多来自于他在法国的职业圈和二战后的城市重建项目实践, 所处时代的不同使他与前三位建筑师的差别最为明显。在华揽洪的自传中曾讲到他的师友吕尔萨 (André Lurçat) 和瓦戈 (Piero Vago)。吕尔萨毕业于美术学院, 还在美术学院开设过工作坊, 后来成为国际现代建筑协会 (CIAM) 的奠基者之一, 是社会住宅的实践者。他在主持二战期间被毁的莫伯日市 (Maubeuge) 重建中, 致力于连接不同所有权性质的土地, 完成民主性城市空间的规划, 还进行建造标准化实践¹⁹⁾。瓦戈是法国著名的建筑师、评论家, 法国先锋建筑杂志《今日建筑》的第一任主编, 也是中国加入国际建筑师协会 (UIA) 的推动者²⁰⁾。华揽洪在二战后的马赛和阿尔勒参与了大量项目, 包括工业化建造的住宅、学校和医院。1954 年回国后, 他倡导适应我国国情的建筑探索, 从北京幸福村街坊和右安门住宅设计中, 以及在他的研究文字中都可以推测这两位友人对他的影响, 此外他还极为注重类型分析、公共设施、生活习惯和光照卫生的应用问题²¹⁾ (图 14、图 15)。

注释

- ① M-J. Dumont, *La S.A.D.G.. histoire d' une société d' architectes Première partie: 1877-1939*. Paris : NBCA, 1989.
- ② W. Szambien. *J-N-L Durand*. Paris: Picard, 1984.
- ③ F. Seitz. Les rapports entre architectes et ingénieurs en France : l' Exposition universelle de 1889. *Revue d' histoire moderne et contemporaine*, t.39, n°3, juillet-septembre, 1992, pp.483-492.
- ④ S. Giedion. *Espace, temps, architecture*. Paris : Denoël, 1941.
- ⑤ H. Vacher. *L' Essor de l' Ecole Eyolles au XXe siècle. Technologie, profession et territoires*. Paris : Garnier, 2017.
- ⑥ 同注释⑤。
- ⑦ J. Guadet. Le devoirs professionnels de l' architecte. *L' Architecture*, 10 août 1895, p.288.
- ⑧ 在本文提到的法国院校中, 公共工程专门学校毕业的建筑师有华南圭、陈其芬、华揽洪、黄宝勋和卢毓骏。建筑专门学校的毕业生有李宗侃、汪申和吴景祥。装饰艺术学院的留学生有洪青。另有金泽光的毕业院校仍需考证。见 刘馨悦. 中国近代留法建筑师群体研究 [D]. 南京: 东南大学硕士论文, 2022.
- ⑨ 林克明. 什么是摩登建筑 [J]. 广东省立工专校刊, 民国 22 年 7 月刊。
- ⑩ 冯江. 变脸——新中国的现代建筑与意识形态的空窗 [J]. 时代建筑, 2015 (5): 70-75.
- ⑪ 侯幼彬, 李宛真. 虞炳烈 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.
- ⑫ 法国国家档案馆档案 AJ52600.
- ⑬ S. Nivet. Des origines du bureau. dans Pavillon de l' Arsenal (éd.), *Work in process*. Paris : Pavillon de l' Arsenal, 2012. En ligne : <https://www.pavillon-arsenal.com/fr/signe/11949-des-origines-du-bureau.html>.
- ⑭ G. Chevalier. L' entrée de l' urbanisme à l' Université : la création de l' Institut d' urbanisme (1921-1924) . *Genèses*, n° 39, 2000, pp.98-120.
- ⑮ 刘开渠. 美术建筑——介绍刘既漂先生 [J]. 贡献. 民国 17 年 7 月 25 日 3 卷 6 期, 12-16.
- ⑯ 《贡献》杂志, 民国 17 年 7 月 25 日 3 卷 6 期。
- ⑰ 徐苏斌. 近代中国建筑学的诞生 [M]. 天津: 天津大学出版社, 2010.

⑱ 华揽洪. 发现现代主义建筑 [J]. 建筑创作, 2013 (22): 38-39.

⑲ J. Lucan. *Architecture en France (1940-2000)*. Paris: Le Moniteur, 2001.

⑳ 华揽洪. 回忆中国建筑协会加入国际建筑师协会的一段往事 [J]. 建筑创作, 2013, (22): 226-227.

㉑ 华揽洪. 关于北京右安门实验性住宅设计经验介绍 [J]. 建筑学报, 1955 (3): 24-34. 华揽洪. 北京幸福村街坊设计 [J]. 建筑学报, 1957 (3): 16-35. 建筑创作, 2013 (22) .

参考文献

- [1] 刘亦师. 华揽洪的建筑与规划思想探析——兼论中国现代建筑史研究 [J]. 建筑学报, 2013 (2): 15-21.
- [2] 汪晓茜, 王安安. 梦想照进现实——巴黎国际大学城中国学舍与中国近代建筑师虞炳烈追索 [J]. 建筑学报, 2020 (12): 64-69.
- [3] 刘虹. 岭南建筑师林克明实践历程与创作特色研究 [D]. 广州: 华南理工大学博士论文, 2013.
- [4] 彭长歆. 为城市低收入者设计——广州近代平民住宅建设 [C]. 清华大学建筑学院. 主编. 建筑史, 第 36 辑. 北京: 清华大学出版社, 2015. 127-137.
- [5] F. Seitz. *Une entreprise d' idée. l' école spéciale d' architecture, 1865-1930*. Paris: A&J Picard, 2000.
- [6] 魏筱丽, 罗薇. 历史浪潮中的扁舟——华侨建筑工程师陈其芬 [J]. 建筑师, 2023 (04): 48-53.

图片来源

- 图 1: 法国国家图书馆
- 图 2: 陈家聪
- 图 3: 同参考文献 [3]
- 图 4: 《新广州》, 1932 年 1 卷 5 期。
- 图 5: 法国银行
- 图 6、图 7: 法国当代建筑档案馆
- 图 8~ 图 12: 同注释 ①
- 图 13: 同注释 ⑱
- 图 14、图 15: 《建筑创作》, 2013 (22) .