

权威之下何以创新

——职业视角下的巴黎美术学院（四）：决裂与新生

Innovation Under Authority, École des Beaux-Arts from a Profession Perspective (IV) : Rupture and New Life

魏筱丽 | WEI Xiaoli 罗薇 | LUO Wei

中图分类号: TU-098.2 文献标志码: A 文章编号: 1001-6740(2025)01-0158-05 DOI: 10.12285/jzs.20240708004

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、1968年

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, 1968

作者:

魏筱丽: 广州大学建筑与城市规划学院讲师, 法国巴黎马莱科国家高等建筑学院 LIAT 实验室合作研究员;

罗薇 (通讯作者): 深圳大学亚热带建筑与城市科学全国重点实验室, 深圳大学建筑与城市规划学院副教授。

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: 2024-07

巴黎美术学院的建筑教育在 1968 年的社会浪潮中被取消, 是法国建筑教育史上的重大事件。这实际上是 20 世纪初一系列变化衍生的结果。第一次世界大战后的巴黎美术学院教学已经发生了变化。毕业于中央工艺学校的阿尔诺 (Édouard Arnaud) 和维达尔 (François Vitale) 于 1935—1961 年间在巴黎美术学院承担和引入了更多现代房屋建造内容, 如采暖和钢筋混凝土等工程学院的课程知识^①。1966 年, 学校正式设置了城市规划教授的职位。很多工作坊导师都来自于复杂交织的背景, 例如加代的学生、巴黎综合理工学院教授乌顿斯托克 (Gustave Umbdenstock) 和罗马

大奖获得者、公共工程专门学校教授马东 (Jean-Baptiste Mathon)。这些教师往往同时具备工程院校和巴黎美术学院的履历, 同时为国家机构服务并经营自己的事务所。

1903 年颁布的法令规定在外省建立一批地方建筑院校 (ERA), 首批建设的城市包括鲁昂、汉纳、里尔、里昂和马赛, 到 1963 年时共建有 13 所^②。地方院校通过整合原有的私立或市立学校建立起来。1940 年, 维希政府颁布的法令使巴黎美术学院进一步垄断了建筑师证书, 通过对竞赛和评审的把控, 地方建筑院校沦为巴黎美术学院的分支, 必须采纳类似的教学思想。远离权力中

被批评为“技术专家治国”(technocrate),以路桥学院为代表的工程师规划被批评为无差别、缺乏美学与社会特征的基础设施式规划^⑪。

1968年5月运动受到马克思主义的巨大影响,是工人、社区居民与普通大众发声的时代,1968年,亨利·列斐伏尔出版了著名的《城市的权力》,两年后还与马克思主义建筑师、规划师考普(Anatole Kopp)共同创建了《空间与社会》杂志(图6)。社会住宅、学校、体育场所和公园设计,以及公众参与设计在师生群体中形成一股强劲潮流,例如心理学家和社会学家艾莱布(Monique Eleb)在整个20世纪70年代都深刻影响了UP1的教学^⑫。城市也成为教师和学生的探索主题,例如深受阿尔多·罗西(Aldo Rossi)影响的于艾(Bernard Huet)在UP8的工作坊教学^⑬。

多种小规模创新性探索在各个建筑院校中发展起来。原在巴黎美术学院授课的艾莫瑞克(David Georges Emmerich)来到UP6教授建筑结构形态学,这种不需要地基的轻型建筑通过力的抵消作用形成稳定的几何多面体结构(图7)。由巴黎美术学院学生组成的AJS Aérolande小组致力于充气结构设计(图8)。南特的建筑学院建立了数字技术设计实验室(CERMA)。格罗诺布尔的建筑学校建立了生土建筑实验室(CRATerre)。马赛—卢米尼建筑学院的ABC小组投入研究被动式太阳能建筑^⑭。

1968年的社会运动和巴黎美术学院建筑教育的撤销成为法国新建筑教育的基石,随后又经过了三十多年才形成现今的情形。期间可提及两个事件作为标志,帮助我们在巴黎美术学院之后,重新定义法国的建筑师职业与建筑教育。

一是1977年1月3日有关建筑的立法,在开篇中便指出:“建筑是文化的一种表达。建筑创作、建造质量、建筑与环境的协调性、对自然或城市中的景观与遗产的尊重,都属于公共利益的范畴。颁发建造许可的权力与土地管理机构在审核工作中都要尊重这一利益”^⑮。法律规定所

有面积在170m²以上的建筑项目必须由建筑师设计。建筑公司一半以上的社会资本必须由具有建筑师头衔的人员持有。换言之,建筑师是建筑质量的保证。在建筑师的职业范畴受到保护,建筑师的地位受到高度认可的同时,法令在另一方面还规定要在各省创立“建筑、城市与环境咨询机构”(CAUE),负责向普通大众、施工企业、管理机构和地方政府普及专业知识,提供免费的教育与咨询服务。

二是2005年法令的颁布,标志着建筑教育正式并入高等教育体系中^⑯。从20世纪90年代末欧盟各国学历协调工程,便已开始了这一融合进程。传统上一般认为建筑师是集文化艺术与建造实践知识于一身的博学者,建筑院校的教学体系偏重职业实践与创作,与大学极为不同。是否应该进入大学系统,人们的意见分歧很大^⑰。有学者认为将基础研究与建筑教育挂钩,会导致建筑实践与建筑学科的脱钩,知识分子的所谓研究是给那些失败的

实践找出可以自圆其说的理由^⑱。也有意见认为建筑院校的教育专注于职业能力培养,而与大学的挂钩则使建筑与多学科的交叉成为可能,让师生接触到更广泛的事业发展前景^⑲。

欧盟学历协调工程完成后,法国的建筑教育没有并入大学,但建筑院校的研究职能得以确定,与大学联合指导和颁发建筑学博士学位。今天在法国共有23所建筑学高校,其中20所国家高等建筑(与景观)学院(ENSA/ENSAP),以及3所其他类高校——巴黎ESA(私立)建筑学院、斯特拉斯堡国家应用科学院和夏约学院(图9)。学生经过第一阶段3年的学习,可取得建筑学学士学位(DEEA)。期间可同时修习大学课程,获得例如项目助理或生态建造等方向的职业学士学位。学生还可以选择攻读7年制、由ENSA和工程师院校(Grandes écoles d'ingénieurs)联合培养的工程师—工程师双学历证书。

在第二阶段,经第4~5年的学习可

图5: 克雷泰伊市建设中的ZUP, 20世纪50—60年代

图6: 1968年“前美院工作坊”绘制的宣传画, 写有“人民权力”字样的保龄球正击向象征国家权力的建筑物, 支柱上写有各党派名称的缩写

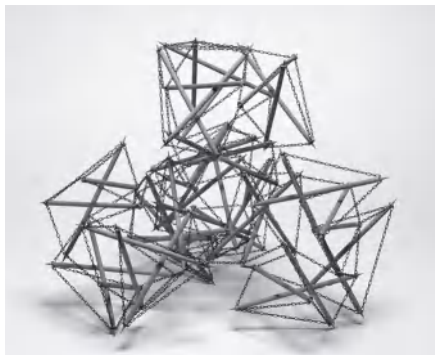

图7: 艾莫瑞克的自支撑结构模型, 1962年

图8: AJS Aérolande小组与《乌托邦·城市社会学杂志》于1968年在巴黎现代美术馆举办的展览“充气结构”中展出的作品, 旨在探讨技术、建筑与社会的关系问题, 图为2021—2022年间复原当年展场的照片

取得国家建筑师证书 (DEA), 既硕士学位, 允许其从事建筑师工作^⑳。硕士后, 经第 6 年学习, 可取得项目主持资格证书 (HMONP), 获准以建筑师头衔主持项目或创立事务所。经第 6~7 年的学习, 可取得建筑学专业化证书 (DSA) 或建筑院校证书 (DPEA)。DSA 证书又分为 4 个方向: 建筑与城市项目、建筑与遗产、建筑与风险、建筑与项目主持。DPEA 证书包括的方向有: 设计、舞台装置、抗震建造、造船、建筑与哲学等。在第三阶段, 学生可攻读建筑学博士学位^㉑ (图 10)。

从以上两个事件可以看出, 1968 年以后, 法国建筑师职业的定义以文化和公共利益为重心, 建筑师职业被赋予了明确的社会价值与身份, 这些也都反映在建筑教育中。在教育学制方面, 则通过开拓多样化的修学途径和机构合作来达成, 通过多方向培养并设置相应的证书, 兼顾职业与科学研究。而两者并非毫无关系, 它使得多学科的建筑设计教学与传统的即时实践拉开距离。各学院可根据特定培养方向和证书作为自己的教学特色。

回首巴黎美术学院的建筑教育经历了从君主制到共和制逾 350 年的历史, 这是一个断裂与延续、垄断与多元共存, 富于差异性信息的过程。建筑师职业问题在巴黎美院的建筑教育历史中, 是缘起、结果、争夺点, 或无时不在的普遍背景。路易十四利用建筑师职业的兴起创建了皇家建筑学院, 推动法国古典主义建筑与罗马权威抗衡。巴黎美术学院时期, 以竞赛和工作坊构建起成熟的职业培养体系。长期以来, 社会的教育组织框架允许并包容建筑师通过多种渠道自我完善, 与美术学院和美术学院的反对者同时有关的建筑大师不乏其人。

随着 19 世纪末自然科学的进步与民族遗产的发现, 建筑学认知的古老范式被颠覆, 出现了遗产建筑师。第二次工业革命对建筑师职业要求的变化成为推动法国建筑教育变革的根本力量。巴黎美术学院处于由地方与工程院校、团体组织、国家政要、其他学科的学者共

同构成的建筑学网络中心, 这一网络也是挑战巴黎美术学院地位的舆论发生场所, 是时代先锋人物经历美院权威考验的比试场。是在漫长的历史时间和变革中, 逐渐形成了这种多样共存的社会生态, 社会牵引职业的在地性联系供养着它, 创新在其中得以发生。

而 1940 年的立法一度加强了巴黎美术学院的垄断, 立法中将证书与从业资格之间的关系提高到前所未有的高度, 这就瓦解了职业网络的多元依存关系, 行会氛围再度回归, 为巴黎美术学院建筑教育的撤销埋下伏笔。各建筑院校获得自治权之后, 产生了多学科性质的建筑教育, 尤其深受社会学的影响。在人口和城市化率剧烈增长的时代, 住宅和公共设施成为设计的重要主题。随之产生的国家立法将建筑师职业重新定义并加以保护。此时的创新建立在旧体制的瓦解之上, 可见创新需要两个条件之一: 多元或摧毁。

我国罕有二战后的留学生, 由此形成的历史断层使得学院派与现代建筑运动的二元对立观在某种程度上成为一种建筑史研究的思维范式。早在 20 世纪 50 至 70 年代, 这种观念已不能继续起到指导性作用, 因为欧洲的建筑思想再次迈进了一步。在欧洲文化与知识分子流动的国际化环境下, 产生了重要的新建筑思想与实践。从史密森夫妇和十次小组对城市功能主义的批评和构想开始, 再到年轻一代围绕新科技、城市空间和超级结构展开推向极致的批判性思考, 建筑的本质化形为诸如华如考小组 (Hua-Rucker-Co) 的心理气泡和巴夯 (Claude Parent) 的功能斜线, 他们的衣钵又被“68 一代”、当今在世的建筑大师, 如让·努维尔 (Jean Nouvel) 和库哈斯所继承^㉒ (图 11、图 12)。

当代法国的建筑设计以其社会性特征显得甚为突出: 建筑要回应人的需要, 但不仅仅停留在舒适性问题上, 而是要将建筑作为推进某种社会理想的领域。这种理想的维度构成了作品表现力的内核。像巴夯和努维尔这样巴黎美术学院出身的建筑

师也是学校的反对者, 但这并不影响他们获得众多项目与高度认可。他们当然不再以传统构图方式指导设计, 但同时他们在意象 (image) 方面的高度修养却既离不开巴黎美院的传统, 也离不开在决裂中激发的转变。

通过以建筑师职业的视角回溯巴黎美术学院的前世今生, 或许可以为理解孕育了种种创新的多样性环境在历史中的原貌提供可能。设计思想不能独立于社会体系

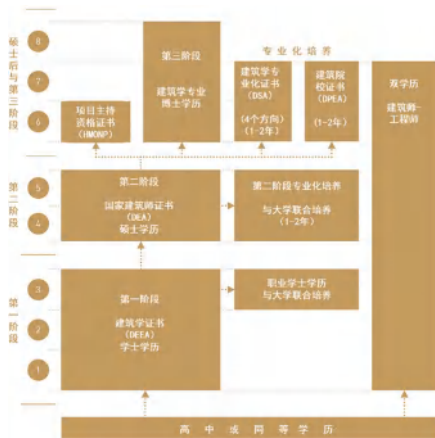

图 9: 法国高等建筑教育学制示意图

编号	法国建筑与景观高等院校名称	
1	ENSA 巴黎 - 美丽城 Paris-Belleville	巴黎地区
2	ENSA 巴黎 - 拉维莱特 Paris-La Villette	
3	ENSA 巴黎马莱科 Paris-Malaquais	
4	ENSA 巴黎 - 塞纳河谷 Paris-Val-de-Seine	
5	ENSA 凡尔赛 Versailles	
6	ENSA 巴黎 - 东部 Paris-Est	
7	夏约建筑学院 Chaillot	
8	巴黎建筑学院 ESA	
9	ENSAP 里尔 Lille	
10	ENSA 南希 Nancy	其他地区
11	ENSA 斯特拉斯堡 Strasbourg	
12	INSA 斯特拉斯堡国家应用科学学院	
13	ENSA 格勒诺布尔 Grenoble	
14	ENSA 马赛 Marseille	
15	ENSA 里昂 Lyon	
16	ENSA 圣艾蒂安 Saint-Étienne	
17	ENSA 克莱蒙费朗 Clermont-Ferrand	
18	ENSA 图卢兹 Toulouse	
19	ENSAP 波尔多 Bordeaux	
20	ENSA 南特 Nantes	
21	ENSA 布列塔尼 Bretagne	
22	ENSA 诺曼底 Normandie	
23	ENSA 蒙彼利埃 Montpellier	
24	留尼旺 - 蒙彼利埃分校 La Réunion	

图 10: 法国高等建筑院校分布图

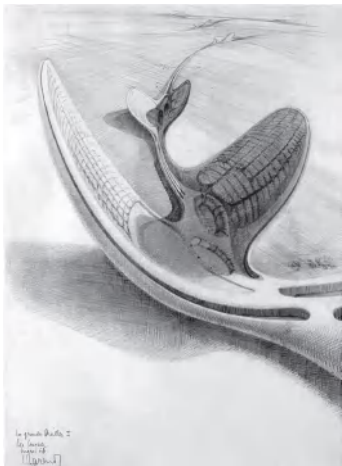

图 11: 巴秀的铅笔画, 大耳朵, 1965 年

图 12: 让·努维尔设计的巴黎音乐厅, 2007—2017 年

而独立存在。历史研究的优势在于不被限制在简单的二元定律中^⑫。在意图以史为鉴, 为当前的问题寻找根源、培育创新时, 可将问题纳入到具体的社会与历史情境中, 以提取具有认知价值的参考。

(感谢赖德霖教授、李海清教授和华新民女士提供的建议与信息, 特别感谢露雅教授充满感染力的回忆长文与口述。)

注释

① A. Diener. *Enseigner l'architecture aux Beaux-Arts (1868-1968)*. Rennes: PUR, 2022.

② G. C. Deysine. La primauté de Paris en débat, 1940—1969: quelle décentralisation pour l'enseignement de l'architecture?. *Politique de la culture*, 13 avril 2020.

③ CHMC2. Hommage à Max Querrien. *Politiques de la culture*, 14 avril 2019.

④ Arrêtés du 26 mai 1966 et du 20 décembre 1966.

⑤ Décret du 6 décembre 1968.

⑥ 根据法国国家档案馆档案 AJ/52/600 虞炳烈的成绩单, 他在 1924—1930 年间所修习的课程有: 科学类 13 学分(静力学、描述几何、切割术、透视、建造)、建筑类 17 学分(元素构图、设计作业)、建筑历史 2 学分、三类艺术结合 5 学分(绘画、塑形)、装饰绘画 1 学分、物理化学 1 学分、房屋法规 1 学分。

⑦ M. Denès. *Le fantôme des beaux-arts. L'enseignement de l'architecture depuis 1968*. Paris: Les éditions de la Villette, 1996. 根据露雅教授的回忆(见注释⑧): 有些 UP 依然部分保持了巴黎美术学院的工作坊体制, 例如 UP2、UP7 和 UP9; 在后来重组而成的塞纳河谷建筑学院中, 建筑教学曾经花了近 20 年的时间, 才逐渐摆脱这种以即时职业实践为基准的传统。

⑧ 2024 年 11 月 10 日露雅教授的回复邮件与 12 月 11 日的口述。

⑨ M. Roncayolo, *La ville aujourd'hui. Mutations urbaines, décentralisation et crise du citoyen*, Paris: Editions du Seuil, 2001.

⑩ <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/zone-a-urbaniser-par-priorite-zup>.

⑪ 同注释⑨。M. Roncayolo et A. Charre. L'urbanisme comme facteur de représentation. *Ville et Société*, 1992, n° 102,

pp.63-70.

⑫ 同注释⑨。另见 Monique Eleb 和 Lionel Engrand 的著作, *La maison des Français*, Bruxelles: Mardaga, 2020.

⑬ J. Pommier, J. Correia. Les Pédagogies de l'architecture urbaine à UP3 et à UP8 (1972—1978). *HensA20*, 2020, n° 8, pp.56-61.

⑭ M. Chauvin-Michel. Architectures solaires et politiques énergétiques en France: de la crise pétrolière à la crise solaire. *Annales historiques de l'électricité*, 2013, n° 11, pp.27-39.

⑮ Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

⑯ Décret nn° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture.

⑰ E. Lengereau. Perspectives pour une histoire de l'enseignement de l'architecture comme politique publique. *HensA20*, n° 6, 2019, pp.16-22.

⑱ 同注释⑯ (M. Denès)。

⑲ D. Pinson. De l'engagement à l'enseignement. *Politiques de la culture*, 23 avril 2018.

⑳ 国家景观师证书 (DEP) 的学制略有不同。详见注释㉑。

㉑ *Les études supérieures d'architecture et de paysage en France*. Paris: Ministère de la culture, 2020/2021.

㉒ A. Jeanroy. *Claude Parent. Les desseins d'un architecte*. Paris: Parenthèses, 2022.

㉓ 见本系列论文第一篇: 魏筱丽, 罗薇. 权威之下何以创新——职业视角下的巴黎美术学院(一): 从职业触发 [J]. 建筑师, 2024 (4): 127-130.

图片来源

图 1、图 6: 卡尔纳瓦莱博物馆

图 2: 同注释⑥

图 3: Direction de la Construction du Ministère de l'Aménagement du Territoire

图 4: Taxiarchos228

图 5: A.M. Créteil

图 7: 蓬皮杜国家艺术和文化中心

图 8: Jean-Pierre Dalbéra

图 9、图 10: 依据注释㉑改绘, Sylvain Enguehard

图 11: FRAC Centre

图 12: 让·努维尔事务所