

蘸墨云山 挥毫烟雨

○马国馨（1965建筑）

2009年10月，正在国庆60周年和中秋佳节之后，我忽然收到了汪国瑜先生赐赠的书法集《半窗墨迹》，自是欣喜非常，“拜阅之余窃借先生句，集得打油诗一首，冀汪师一粲”：

银盘笑映甲子年，喜获翠墨华锦篇。
嘉陵飞舟识器用，清园解惑学博渊。
无情岁月增中减，有境书画苦后甜。
含饴尤增半窗乐，松鹤永寿期颐缘。

其中颈联五、六两句借用汪先生书法集中1986年的抒怀句，并在末句祝先生健康长寿期臻百岁。谁料天不遂人愿，在久病之后先生以90岁高龄于次年1月10日驾鹤仙去，反增加了大家的伤恸。

汪先生是清华大学建筑系的元老之一。自1946年梁思成先生创建营建系以来，除林徽因、吴良镛二先生之外，汪先生就是1947年到系任教的第一批6名教师中的一位。先生的一生都贡献给了清华建

清华学堂南侧，由1954届毕业生设立、汪国瑜先生书写的校训碑

筑系，都奉献给了建筑教育事业。但细论起来，我并未有幸受教于先生，包括6年的大学本科和后来的在职读博，所以算不上先生的及门弟子，两人之间甚至连比较正式一点的交流都没有。经常都是在许多公共场合，远远望着先生慈祥和蔼的笑容，听着先生川音甚重的谈话；或在校庆返校时，对先生致以简单问候。然而，我们这些私淑弟子却始终对先生充满了尊崇、敬佩和热爱之情，究其缘故，我想不是别的，而是先生的个人魅力使然。这是一种有强烈吸引力的“气场”，就像汪先生自己所说的：“这里说的乃是内在之气、聚散之气、升华之气，看不见，摸不着，但能感受到的精神之气。”这是一种“大家”的学养之气，学者“气清品正”之气。这里包含着建筑学、工程学、史学、哲学的素养；包括艺术、美学、道德的修养，这是一种全面的、高层次、高品位的学识和修养。

先生的成就是多方面的。先生一生桃李满天下，但对教书育人的情况我是无缘置喙，年轻时主要听学长们说起，而离校后更多的是通过侧面的观察，通过细读先生的《汪国瑜文集》、《汪国瑜画集》、《半窗墨迹》等书后加深了了解。如建筑及设计方面：1950年，先生是清华营建系国徽设计组的成员，他写有重要的回忆文章《国徽创作回顾》，从整体性的角度对国徽设计进行了细致的分析。

□ 师友情

清华1954年建成的1~4号楼是当时主要的学生宿舍，我们6年的大学生活就是在2号楼中度过的。初涉建筑学的我们已经开始注意到那柔和的屋顶曲线、极具新意的屋脊上以和平鸽为主题的鸱吻造型，阳台栏板上所采用的宋式纹样中所体现出的设计者的匠心，近年才知道是汪先生和周维权先生的作品。

又如，在1957年曾举行过一次建筑界十分瞩目的杭州华侨饭店设计竞赛。主办方为在西湖湖滨路兴建一座300间客房的饭店，向北京、上海、南京、杭州的有关设计单位征集方案。这次竞赛共收到5个城市15个设计单位的90份设计方案，经过22位专家的评审和群众提供意见，最后评选出一等奖2名，三等奖1名，优秀作品25件。由汪国瑜、胡允敬、吴良镛三位先生合作的清华大学建筑系方案和同济大学建筑系方案并列第一名。这些方案中的许多设计手法成了我们后来做旅馆课程设计时

汪国瑜先生的代表作品，黄山云谷山庄于1987年5月底建成

的重要蓝本。

1982年设计、1987年建成的黄山云谷山庄是汪先生的另一个重要作品。此前汪先生对于传统民居、庭院空间等发表过许多论文，已为山庄的设计做了许多铺垫。汪先生一直主张：“黄山的建筑风格，顺势赋形归之于宜小、宜低、宜散，因形取神取之于宜静、宜隐、宜蓄。”山庄处于一个高差很大的复杂狭窄地段，其中又有溪流、巨石、名木，所以作者分区成组布置，除中心服务区外，把东、西、南、北4区分别名为“停云馆”、“竹溪楼”、“枕石轩”、“松韵堂”，彰显了所处地区的特征，分散之中又有围合。

先生在《建筑学报》上以《营体态求随山势，寄神采以合皖风》为题发表了专

汪国瑜先生的书法《早春二月》

论。先生认为“建筑只能作为景区的客位衬托而又有有益于观赏景点的地位而存在，喧宾夺主，理当抛弃；倨傲自尊，更不可取”。在环境上要“能让则让，需退即退，随丘壑而起承，依折曲而婉转”。记得在设计山庄的过程中，我们曾看到为山庄设计所绘制的透视图，直到1995年7月因公出差去黄山乘缆车时，才第一次也是唯一一次看到山庄的实物，因时间有限，只是急急忙忙之中照了几张相，这次利用重读、细读的机会，又对照先生的文字、透视图及相关照片，体味充满徽派风格的书卷气。深感山庄因地处山中，建成后反响和评价不多，但确是改革开放初期在风景名胜区内所建造的一批旅游宾馆中的经典之作。可喜的是，不久前中国建筑学会在建国60周年时组织了新中国60年的建筑大奖评选，经过两轮的评审，在最后获奖的300个项目中，汪先生所主笔的两项传世之作：清华大学1~4号楼学生宿舍和黄山云谷山庄均名列其中，这也是建筑界对汪先生设计作品的最高评价了。当然还有许多工程如国家大剧院、解放军歌剧院、唐山震后规划等因当时的“集体创作”、“大兵团作战”，就了解较少了。

其实对汪先生的深刻印象首先还源自建筑绘画。记得在学校学习时，系馆清华学堂的走廊里一直有老师美术作品示范和学生作业的展示，而绘画好的老师和同学更是大家心目中“崇拜”的偶像，汪先生就是其中之一。记得80年代返校时，见到先生绘制的云谷山庄透视图，利用碳铅这一工具把建筑物画得十分精致挺拔，同时又将衬景的山石树木表现得层次分明，画面上又适当地点染以桃红、石绿、鹅黄诸

色，让人极其难忘。

1991年，《世界建筑》杂志社编选《当代中国建筑画名家作品集》，1992年，天津科技出版社的《现代建筑画选》第11集，都有先生的大量代表作品，在众多表现手法中的水墨和彩墨作品尤为引人注目。无论是精致的构图，讲究的笔法，强烈的色块都可以看出先生所主张的“建筑画要随建筑的发展而发展”，以及在借鉴传统、古为今用上的探索和匠心。此外还有众多的画展、讲座以及示范幻灯片、教材等。

2009年出版的《汪国瑜画集》则集中表现了先生六十多年来在建筑绘画方面的成就。正如《画集》简介中所言：“其建筑绘画，诸凡国画丹青，白描勾勒，水彩速写，工笔泼墨，皆艺以人本，技为我

汪国瑜先生撰写的对联“贫蒙强健是天怜，老自退闲非世弃”

□ 师友情

用，其以画代言，以形表文，以笔寄情，以图达意的艺术品位和人文内涵追求，彰显了师古而不拘泥于传统，求新而又不媚俗的风格特色。”

更为珍贵的是，除精彩的建筑绘画作品外，对于建筑绘画理论先生也有系统而全面的总结和论述。“建筑绘画者，以绘画形式表现建筑也。建筑为目的，绘画为手段，营势而赋形，因形而取神，求神而达意，意到而笔随。二者相辅相成，巧施妙用，务使绘画为建筑完美增色，应为建筑绘画之要旨。”尤以先生在1983—1989年所著的近五万字的《绘情景以交融 图形神而兼备》一文为先生的理论和心得的集大成。虽该文有“建筑绘画刍议”的副标题，但就我所接触到论及建筑绘画的论文和著作中尚无出其右者，或可称为权威之著。

自东晋顾恺之《论画》之后，历代画论在布局构图、空间处理、表现技法、远近透视等方面有诸多论述，甚至总结出“六法”、“八格”、“十二忌”、“二十四品”等原则，尤其对构成绘画作品的三要素，即主体的情意、客体的形神、本体的笔墨如何统一于作品之中均有探讨，如唐宋以前以传达客体的形神为中心，而唐宋之后又以表达主体的情意为中心等。而先生在反复琢磨实践的过程中，“触而有感，或而多思，”融汇古今，会通中外，将建筑绘画于“涉趣写景，立意造型，寄情求境”。就形神而言，先生认为：“形者神之所寄，神者形之所养”，“寄形而求神，得神而养性”。对情意说，先生则从情境和意理两个方面分别论述：“设情以绘景，求景以托情，化景以

融情，寄情以抒怀”；“尚意中求理，求理中达意。”在表现本体的笔墨上，先生认为：“笔为墨之骨，墨为笔之光，以笔取力，以墨取润。”“笔在手运，墨由水化。”最后归结到：“环境、画境、意境，三境并重，则画格自高。”这是先生作画六十年的经验之谈，是解读欣赏先生作品的一把钥匙，也是先生留给我们的宝贵财富。

除建筑绘画外，先生还擅诗联和书法。“诗是无形画，画是有形诗”，“书画同源”，但相形之下，我们见到的诗联和书法要比绘画作品少许多。就诗词而言，1990年出版的《中国建筑家诗词选——意匠集》中收录了9首，2003年出版的《汪国瑜文集》中共36首诗词（包括《意匠集》中的9首），2009年出版的《半窗墨迹》中又收入了未发表的5首。同一首诗在前后发表时用词亦有不同，看得出先生也是在不断吟咏完善之中。从审美的角度看，诗词的境界与先生所论述的绘画意境有相通之处，因此人们在形象思维和情根意苗这一层面上，认为诗词和绘画是一个事物的两个方面。无论是抒情、咏物、感怀，均是意在言外，回环曲折。情往似赠，兴来如答。“借我米癫狂秃笔，漫将湿墨泼云山”，“乘兴挥毫仅用醉，端详成句望谪仙”，“步影弦歌邀月路，音绕枝头”。

至于楹联本身如诗如画，而又胜似诗画。在《汪国瑜文集》中收入了先生所撰楹联十六楹，在《半窗墨迹》中，收入自撰二联。尤其在黄山山谷山庄的设计中，先生即借楹联之趣以求体现由物景到心境感应，“托物寄兴，借物传情；触景生

情，情与物游。”如在山庄餐厅视野最开阔处，先生撰联：

蘸墨堆云山，满目秀色添画意；
挥笔洒烟雨，一派风光送诗情。

而高级客房外远眺近览景色均不一般：

临窗邀石听溪语，
凭栏对月浴松风。

由楹联引发联想，寄情比兴，发人深思，同时也充分表现了先生的儒雅之风。

南宋赵希鹄论：“善书必能画，善画必能书，书画其实一事尔。”直到看到先生的《半窗墨迹》，才知先生行草隶篆诸体均能，尤其看到关肇邺先生所设计的清华图书馆新馆休息厅中，有牛顿、马克思、孔子、鲁迅、巴斯德、毛泽东等先哲的语录六通，这才知道是由先生书丹，其风格近北魏时“龙门二十品”和东晋二爨碑，彼时正是由隶书向楷书变换过渡之时，故用笔灵活多变，时为隶时为楷，其横画左右翘起，首尾呈锐角，点作三角，竖勾则近楷，被康有为誉为“隶楷极则”，“神品第一”。先生则深得其中三昧，行间宽松，节奏明快，章法严谨，转折方健，与图书馆新馆建筑珠联璧合，相得益彰，成为图书馆中重要的点睛之笔。

先生虽然在校时没有教过我们，但毕业以后和我们建五班还极有缘，从2002年起我们即先后筹备出版诗文集《班门弄斧集》和书画篆刻集《班门弄斧续集》，十分幸运，这两本书出版时都求得了先生的墨宝。一幅是2003年的《颂建五班校友敬业三十八年》调寄人月圆：

扬鞭跃马天涯路，壮志谱风流，峥嵘建苑城乡溢美，三八春秋。

更堪回首，光辉集体，才艺双收，荷塘献笑，闻亭报晓，六载同酬。

2004年先生85岁时又以《读诗有感，书录与六五级学友共勉》：

半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊；
问渠那得清如许，为有源头活水来。

先生借用南宋朱熹《观书有感》的诗句，借景喻理，诗中没有一字提到读书，却又字字处处讲的是读书。告诫我们水要活，知识也要活，要不断充实，不断更新，知识才具有生命力，才能达到一个新境界。从先生两次题词所包含的深情和谆谆教导，从先生给我们留下的丰富遗产，从先生的言传身教，又怎么能说先生没有教过我们呢？

谨以此文纪念敬爱的先生逝世周年。

悼恩师汪公国瑜教授

○熊 明（1953建筑）

温良恭俭才艺俊，
博学风流师德高。
书画诗词风雅萃，
清新典雅原创飏。
春晖普照恩广布，
寸草深蒙暖胸凹。
云海西风乘鹤去，
高峰仰止铭心膏。

沐恩受业 熊明叩首庚寅夜静