

Gleanings of Urban Social Art History

城市社会艺术史拾遗

曹 昊 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

城市社会艺术史拾遗

曹昊 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

南京·2016

内容提要

本书将西方城市著名的历史事件、历史人物融入美术史、建筑史和城市史的大背景中进行详细阐述。全书分为光辉城市、灵魂的居所、信仰的力量、风俗和掌故四个部分,将美术和建筑名作的历史人文背景通过深入浅出的方式进行解析,结合生动的历史故事、宗教故事和神话,以及精美的图片和图片解释,使读者全方位、多角度地了解艺术史、建筑史和历史文化名城和它们背后的故事。

本书适合以下人群:建筑学、城市规划学、艺术设计、美术学、文学、哲学和历史专业的学生;从事建筑设计和城市规划设计及艺术设计的专业人士;从事建筑设计和城市规划设计及艺术设计教学的教师。

图书在版编目(CIP)数据

城市社会艺术史拾遗 / 曹昊著. —南京:东南大学出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5641-6040-1

I. ①城… II. ①曹… III. ①城市规划—建筑艺术史—研究—世界 IV. ①TU984

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第240628号

书 名: 城市社会艺术史拾遗

著 者: 曹 昊

责任编辑: 孙惠玉 **编辑邮箱:** 894456253@qq.com

文字编辑: 李 贤 **装帧设计:** 余武莉

出版发行: 东南大学出版社

社 址: 南京市四牌楼2号 **邮编:** 210096

网 址: <http://www.seupress.com>

出 版 人: 江建中

印 刷: 虎彩印艺股份有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16 **印张:** 10.75 **字数:** 255

版 印 次: 2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-6040-1 **定价:** 39.00元

经 销: 全国各地新华书店

发行热线: 025-83790519 83791830

* 版权所有, 侵权必究

* 本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系。电话(传真): 025-83791830

前言

学习西方文化的必要

中华民族是一个历史悠久、得天独厚的民族，正因为如此，古代的中国人拥有一种奇怪的民族自豪感，他们认为自己居住在世界的中央，因此给自己居住的国度命名为“中央之国”，简称“中国”。这种概念从几何学的角度看，原也没大错，因为在一个球形的行星上，的确哪里都可以被视为中心点。这种感觉不是靠单纯的教育得来，而是几千年来和外界甚少接触的原因。环视我们伟大的祖国，东有太平洋浩渺无际，西有喜马拉雅万仞摩天，南面居住着断发文身的“蛮夷”，唯一困扰我们的，就是北面那些驰骋千里、来去无踪的游牧民族，他们常常威胁我们的边境，偶尔也会带来一些外界的消息，可是就是这一点威胁，也被万里长城部分地拒之门外了。

中国的地理环境造就了这个如此封闭的世外桃源，以至于在文明的早期，西方人完全不知道有中国这么一个国家。在希罗多德的历史中，他只记叙到古代印度，他认为印度以东就是一片汪洋大海。因为同样的原因，古代的中国人不大能够理解外界的事情，也不愿意去了解。

然而国际化的时代不可避免地到来，随着国家之间文化、经济和科技的交流合作日趋频繁，古代的西方世界已经向中国人敞开了她神秘的面纱。”但是行色匆匆的游客和留学生们很少能够参透那些光怪陆离的异国情调背后的秘密。西方文明，仍然是我们亟待补充的重要一课。

作为知识分子，更应当拥有广阔的视野和丰富的知识库存，以应对变幻莫测的时代发展和科技进步。面对那些和我们完全不同，但是又先进于我们的西

方世界，在沟通和学习之时，消除我们青年一代的文化陌生感，求同存异，是十分必要的事情，也是我决定写这本书的初衷。从另一个方面来说，由于我们现在的设计学科体系整个都来自西方，如果不从根本上去透析这些学科体系和研究方法的来源和本质，现在的知识分子就不可能把这一套有些陌生的西方学科体系运用得圆融自如。

地中海世界的文化交流

学习西方文化并不是一件容易的事，我们想要搞清楚这些众多的文化类型之间千头万绪的关系，就必须把历史细细梳理，以多元化的角度加以研读，以一体化的高度去把握。和我们的相对封闭相反，古代地中海世界的各个民族生活在一个完全开放的世界里，每时每刻他们都面临着其他民族的冲击：公元前四世纪的某一天，印度人忽然发现一大群从未看过的金发碧眼的人种骑着高头大马，凶猛而迅捷地攻破了他们的城池，而他们还没有弄清楚敌人是谁呢！正是这群由亚历山大大帝带来的马其顿军队，虽然来去匆匆，却把希腊艺术留在了印度，开出了混血的犍陀罗艺术之花。

古代埃及也常常和周边的民族打交道，他们抢夺努比亚的黄金和兽皮，购买腓尼基的玻璃珠、黎巴嫩的香柏，因为埃及没有参天大树；他们又从居住在西奈半岛的阿拉伯人那儿购置青铜，用以制造武器和神像……物质的交流就此产生，埃及的古老神灵开始拥有异国的信徒：浑身绿色的冥府之神奥西里斯莫名其妙地演变为希腊的酒神狄俄尼索斯，埃及的象形文字被爱学习的腓尼基人改造成字母，这种新发明又传入欧洲，促进了希腊字母的产生。热爱艺术的希腊人还从埃及艺术家那儿学到了雕塑和绘画的技巧，当然，在埃及文明走向衰落之时，又是希腊人把他们新鲜的发明创造回馈给他们曾经的老师。在希腊化时期，我们看到埃及的银币上雕刻着希腊式的俊美少年，棺材盖上那存在了几千年的正面律（古埃及雕塑绘画中人物画法的普通规律）被生动的希腊式人像代替。

类似的交流在古代的地中海世界广泛而活跃地存在着，各个民族互相学习、互通有无；有时又打得不可开交。在这片热土上，文化也激烈地碰撞、交融，此消彼长，千头万绪。这让后世的研究者眼花缭乱，目不暇接，也让研究之路充满乐趣和挑战。本书的体系就建构于古代西方地中海世界复杂的文明流变历程之上，通过艺术、风俗和建筑的长线，把许多看起来并不相干的民族和文化联系起来，让人们意识到它们本是一棵藤上开出的不同花朵。如同想欣赏金鱼游弋的优美和鲜活姿态，就要把它们放在水里一样，若要真正了解一种建筑或艺术风格，就要把它还原到它所处的那个时代和地区，否则我们的感受绝不会真切，我们的研究也绝不会深刻。因此，相对于那些伟大的文明样式和珍贵的艺术作品，笔者更倾向于从侧面记录它所存在的时代。

对于本书的体系安排，笔者认为有解释的必要。把古代建筑、城市规划艺术、宗教与风俗习惯融汇到一本书里是一个特别的追求，对于中国式的强调“专业”的高等教育模式来说，这种大杂烩式的安排似乎会让人产生“不专业”的感觉，但是这种看似“不专业”的做法对于西方的设计师来说，恰恰是一种必需的修炼。

古罗马的建筑师和建筑理论家维特鲁威就曾严肃地谈到关于“学科交叉”的问题：他认为一个合格的建筑师除了掌握建筑学之外，还必须懂得多种知识，如机械工程、力学、植物学、矿物学、声学、星象学和水利等，因为这些知识都是建筑学的必要辅助。同时他又谈到一种担忧，即如果同时精通如此多的学科之后再来做建筑，那岂不是要浪费人们半生的时间？对于这种假设，他认为大可不必忧虑，因为所有知识都是相通的，只要你真的吃透一门学科，你就会用这种学习的办法去吃透别的学科。

许多西方的古代学者，都是精通多门学问的人士，维特鲁威自不必说，那些离我们时代更近的文艺复兴大师们，也都拥有奇怪的求学履历：设计圣马可图书馆的桑索维诺本来是个雕塑家，到了威尼斯之后改行做了建筑师。米开朗基罗是个雕塑家，但是他在教皇的胁迫之下又画起了画，到他七十多岁的时候，他干起了建筑师的行当，而且做的是世界上最大的教堂。在古代，跨界和改行对于博学多能的人们来说，简直就是家常便饭，往往在改行之后，更大的声誉和成就在等着他们，这是因为每个行业都会在发展中逐渐被习惯性思维束缚住思想和创造力，它们实际上非常期待学科交叉带来的新鲜血液的补给和新的动力的冲击。敢于跨界和挑战新事物的人们就会创造新的奇迹，而这些跨界者，又是博学强识的多面手。

在拥有多方面学识的西方设计师看来，城市设计、建筑和艺术是彼此不能分割的整体，同时它们又都是受制于文化、哲学、宗教和民族的气质的。冲破“专业”和“专家”给你带来的限制吧，吸取多方面的知识和营养，做一个博学和多能的人！这是本书希望传达给读者们的重要启示。

目录

前言

第一部分 光辉城市 001

1 城市的守护者：城堡和城墙	002
2 被诅咒的城市：古亚述首都尼尼微	011
3 神谕之城：德尔斐传奇	019
4 世界帝国的圆心：古罗马老广场	027
5 幸福水生活：古罗马的供水体系	036

第二部分 灵魂的居所 043

6 向上帝走去：苏美尔人的文明	044
7 灵魂的通道：金字塔的故事	051
8 战神的门槛：罗马凯旋门	060
9 宇宙的模型：哈德良万神庙	068
10 主教的珠宝盒：哥特式教堂	076
11 理想的教堂：两座圣彼得的教堂	084

第三部分 信仰的力量 091

- 12 来世的写照：古埃及艺术 092
- 13 阿蒙的援手：拉美西斯二世时期的艺术 099
- 14 永生的法门：木乃伊传奇 107
- 15 太阳的礼赞：埃赫那顿时期的艺术 113

第四部分 风俗和掌故 121

- 16 野兽之冢：斗兽的历史 122
- 17 罪恶与仇恨：犹太人的原罪说 131
- 18 战斗的人生：希腊人的战争艺术 137
- 19 英雄的幸福：希腊人的英雄观 145
- 20 与子同袍：希腊人的男风习俗 152

图片来源 158

参考书目 163

| 第一部分 |

光辉城市

1 城市的守护者：城堡和城墙

2 被诅咒的城市：古亚述首都尼尼微

3 神谕之城：德尔斐传奇

4 世界帝国的圆心：古罗马老广场

5 幸福水生活：古罗马的供水体系

城堡和城墙

1 城市的守护者：

在古代，为使城市本身和周围的乡村免遭掠夺，城市的领导者必须建立起健全的防卫体系：坚实的城墙和驻守着士兵的堡垒。可以说，城堡和道路系统是城市区别于乡村的重要外在条件。我们就从城堡和城墙来开始本书的旅程吧！一方面，我们可以通过城市、城墙、城堡了解古代城市的特性，另一方面，城堡的优美造型和精巧坚固的构造也一直在启发着后来的设计师和建筑家。

城市的诞生

在原始社会的末期，由于金属农具的产生，生产效率得以提高，村落开始拥有剩余的农产品，村民们希望以物质交换来维持生活和生产需要，出于这种目的，几个邻近的村落聚集在一块进行物物交换，这就形成了城市的雏形——市集。市集往往坐落于几个村庄汇聚的地方，并且和每个村庄之间的距离都是相近的，这就解释了为什么只有那些交通便利的风水宝地才会成为城市的原因。这种定期举办的市集固定下来，有些人逐渐成为生产者和购买者之间的中间人，他们通过批发和零售之间的差价牟利，这就是最早的商人，他们群居在市集周围，方便进货和贩卖，构成了城市的最早居民。城市的兴盛使更多的人来到这里谋生，人们在这儿经商、从事手工业生产、举行宗教活动，这一切使城市成为一个明显优越于乡村的聚落。城市的规模扩大了，还形成了纵横交叉的路网。

城市的繁荣使乡村产出的财富逐渐聚集，城市的财富又引起了别的城市的垂涎，于是基于掠夺和抗争的战争爆发起来。为了抵御战争，出现了组织军队和领导战斗的军事贵族，他们逐渐成为城市的领导者，在战时负责保卫城市，在和平时期建设

和治理城市。他们使城市拥有了行政功能，他们在市场上设立官衙，负责判断民事纠纷，他们征集税收用以城市的建设和防卫。同时，城市领导者还号召周边乡村的贵族都来到中心城市里居住，扩大城市的规模、财富和力量。希腊神话中杀死牛怪的英雄提修斯（图 1-1），就是这样一个城市的建立者，他把雅典周围乡村的富裕居民聚集到刚刚兴起的雅典，制定法典，确立城界，这一高明的举措为雅典成为一个伟大的城市迈出了可贵的第一步。

图 1-1 提修斯刺杀米诺斯铜像

旁白：提修斯是一个谜团重重的神话人物，据说他曾杀死克里特岛的牛怪，并和半人马的怪物发生战争，但最为人们所铭记的是他为雅典城邦奠基所做的事业。他废除了阿提卡各城镇的议事会和行政机构，设立了以雅典为中心的中心议事会和行政机构，实现了阿提卡的统一；他放弃君王政治，建立起共和制，并把居民分为贵族、农民和手工业者三个等级。历史公认提修斯是古代雅典统一的国家缔造者。希波战争之后，雅典的执政官西蒙曾从异地迎回提修斯那巨大的遗骨，埋葬在雅典。

城墙的诞生

城市优越于乡村的地方首先在于它拥有城墙的保护。居住在城墙保护之下的“城里人”不仅拥有更多的财富，也拥有更多的安全感。城市的发展是以城墙的围合作为保证的，在埃及的象形文字中，城市是一个圆形的城墙中填着十字形的街道，街道和城墙成为早期城市的两个标志。随着战事的增多，树桩和土坯粗糙混合所造的城寨逐渐变成了拥有夯土墙基、石头护墙板的高大而坚厚的城墙，城墙上可以行驶军马，有垛口可以放箭，有瞭望台可以瞭望敌情或是燃放烽火。但是，道高一尺魔高一丈，围绕攻城和守城，世界上的各个民族都发展起相对应的军事科技。从恺撒的《高卢战记》中可以了解到，罗马人攻城的程序是这样的：他们先是用土和树枝把壕沟填满，再把一种木头车厢一样的装置拖到城墙下面，射手们躲在里面向城墙上射箭，以驱散居高临下的守城士兵；或是建一个高塔（相当于我们的云梯），士兵们登上高塔，向对面的守城者射箭。当守城者被驱散时，投石器或是撞城槌等攻城器械才能发挥效应。有趣的是，许多蛮族看到罗马人攻城的高塔在很短的时间内搭建起来，就立刻缴械投降了。

城墙下出现了高大的城门，城门边有岗哨和卫兵，监视和控制着进出城市的人们。有的城墙下还有护城河和壕沟，这些河道有些是人工挖掘的，有些是天然的河流，被利用起来成为城市的屏障，因此城市的落址不仅仅要求交通便利，有时还要求地

势险要，易守难攻。城和河渠总是连在一块，这就是所谓的“城池”。不仅仅是为了防卫，也为了方便饮水和消防之用。

城墙是大多数城市的特征，直到现代以前，一座城市首先就是一个堡垒。在非战争时期，城墙仍然在发挥作用：它控制着城市的交通，确保那些利用城市广场和各种机会的人缴纳通行费和税，与此同时，它明确地确定着城市的形状，以及城市从哪儿开始，又到哪儿结束。不设防的城市虽然非常少见，却也是存在的，比如群山环绕的斯巴达城邦，这个奇特的城市有着群山和海洋作为它天然的保护，同时它把自己所有的居民都培养成骁勇的战士，不仅如此，它还以自身刻意保持的贫穷断绝了四邻贪婪的窥探。但是，就因为对于城墙的极度不重视，斯巴达人也完全丧失了通晓攻城诀窍的机会。

城墙变为国界

城墙围合了城市的边界，在城市的建设者看来，城墙是神圣不可侵犯的，罗马城的创立者罗慕路斯抡起铁锹砍死了自己的亲弟弟雷穆斯，只是因为他未经允许就跳过了他哥哥挖掘的城壕。在用铜犁确定城界之时，犁耙翻出的土块都得被小心地捡起来放在土坑里，寓意着不能有一块土地落入敌手。

可是当罗马不再是一个城，而成为一个世界帝国之时，帝国的疆界就很难以上述的“斤斤计较”的方式来界定了，帝国的早期君王根本没有考虑国界的问题，他们根本就不希望有国界来限制自己征讨的步伐。在图拉真皇帝在位的时候，帝国的边界已经推至幼发拉底河附近，他的继任者哈德良皇帝明智地意识到，如果不给如此庞大的帝国一个明确界限的话，以后的君王将越来越难以将自己的控制力传达到帝国的边界。于是，哈德良准备用他的一生去做一件在他的前任皇帝看来很没有出息的事情，就是给国家一个明确的国界，这个国界不仅在于警示罗马的邻居，也警示了那些敢于扩张却不计后果的统治者。

于是，罗马的边界开始树立起城墙、瞭望塔，挖掘了深深的城壕，也布置了边防的哨所。在帝国西北的边陲，英国的纽卡斯尔市还残留着哈德良时代的一段完整的城墙，这座由石块和夯土砌筑的城墙将英国一分为二，长118千米。人们认为这是皇帝在122年视察英国时亲自设计的。

大部分石头城墙都是4.5米高，3米宽，其规模极具威慑力。伴随城墙的是全长3米深的壕沟，在城墙和壕沟之间是填满尖桩的大坑，这是给入侵者的又一道令人生畏的难题。在城墙上设置的大门由瞭望塔守护着，这样的瞭望塔每500米就有一座。在城墙的后面几千米处，有一排堡垒均匀分布着，每两座之间的距离约步行半天的行程。每座堡垒能容纳500至1000人，可以对入侵的敌人做出迅捷的反击（图1-2）。

比哈德良长城早出三百年的秦长城是中国人的骄傲，它是中国古代持续不断的城墙建造史中最为辉煌的一段，人们总是把长城和著名的君王秦始皇联系起来。司马迁在《史记·蒙恬列传》上记载：“秦已并天下，乃使蒙恬将三十万众北逐戎狄，

图 1-2 哈德良长城

旁白：哈德良长城（Hadrians Wall）是公元 122 年，罗马皇帝哈德良在巡视不列颠时，决定在英格兰北部修建的长城，以抵御北方的敌人。长城全长 73 千米，高约 4.6 米、底宽 3 米、顶宽约 2.1 米，上面筑有堡垒、瞭望塔等，工程耗时 6 年。从建成后到弃守，它一直是罗马帝国的西北边界。哈德良长城包括城墙、瞭望塔、里堡和城堡等，完整地代表了罗马帝国时代的成边系统。公元 142 年，罗马人在哈德良长城以北又修筑长达 37 千米的安东尼长墙。长城的修建，一方面显示了罗马人的实力，另一方面也标志着罗马人开拓疆土的示威。

收河南。筑长城，因地形，用险制塞。起临洮，至辽东，延袤万余里。”秦始皇把他认为最有可能遭受北方少数民族侵袭的敏感薄弱地带都用坚不可摧的长城围了起来。根据一个流传已久但未必属实的说法，秦始皇得到了一个令他胆寒的神谕——“亡秦者胡”，他错误地把“胡”理解为“胡人”，于是耗尽民力，修建了这条确保帝国永安的壁垒，但是胡人没有对秦造成致命的威胁，反倒是他的儿子胡亥葬送了他亲手创立的王朝。

当城墙变成了国界，意味着人类的文明已经发展到可以拥有一个超大型的帝国的时期，这些作用巨大的城墙往往成为帝国国力鼎盛的标志。秦长城和哈德良长城，都因为它们在历史上的重要地位成为城墙建造史上的标杆，并体现出雄才大略的君主在治理一个超级帝国时的高明策略。

中世纪城墙

在后世，特别是在兵荒马乱、烽烟四起的中世纪，遍布于欧洲大陆的分裂政权产生了成千上万的小城市，每一个独立的城市都拥有自己的城墙和城堡，虽然经历了风雨和战乱的侵蚀，欧洲大陆上至今仍保存着成千上万座雄伟的城堡。城墙和堡垒的结合成为城市的新型武装，并赋予城市新颖的面貌。

一个完备的中世纪城墙拥有多重的防卫措施：首先是护城河，人工挖掘的河流

围合着高耸的城墙，城墙往往是多重的，如果冒失的敌人胆敢越过第一重城墙，那么他们一定会因为陷入两重城墙之间而腹背受敌。中世纪时，在城墙的转角处，增添了圆形的塔楼，这种多边形的城墙结合圆形塔楼的城墙样式逐渐成为中世纪城墙的理想模式，由于圆形上每一个点都受力均等，因此敌军的炮火很难对圆形堡垒产生致命性的伤害，从这一点看，这种新设计显然优越于两河流域以及中国古老的方形堡垒。同时，圆形拥有 360° 的广阔视角，可以清楚地监视每一个胆敢偷袭城堡的敌兵（图 1-3）。在圆形堡垒的内部，设计着螺旋形的楼梯，士兵由此登上城墙，在这些重要的圆形节点上布置着最多的守城兵力，使守城的力量分配有序。

图 1-3 卡尔卡松城堡鸟瞰

旁白：卡尔卡松（Carcassonne）是法国南部城市，奥德省（Aude）首府。我们所说的是卡尔卡松的旧城：一个中世纪的要塞城市。城市建在河谷平原上，被奥德河分成下维莱和锡蒂两部分。卡尔卡松古城堡也是欧洲现存最大、保存最完整的城堡。固若金汤的中世纪古堡拥有内城与外城的双重城墙，内墙是罗马式城堡，外围为哥特式城墙，内外城各 26 座箭楼。越过吊桥，进入那波内斯桥门，穿过古街，便可达小镇中心。躲藏在将近 2 米厚的哥特式城墙之后的，是宫殿、教堂、广场、市集和房屋街道等错落有致的庞大公共设施，长达 3 千米的主干道延伸出一座完全可以自给自足的巨型城市。登上最高的碉楼远眺，远方比利牛斯山顶的积雪若隐若现。内城四处可见日常生活的场景，铁匠铺、面包坊、裁缝店，依旧是千百年前的摆设与布置。

壁垒森严的城堡围合的区域往往并不大，在中世纪，由于生产力低下，城市的规模都缩小了，担惊受怕的人们涌进了一切可以给他们庇护的地方，不管住起来舒不舒服。就这样，许多和城堡的形态功能相似的建筑也被改造成村庄式城堡，比如罗马城的大角斗场就这样变成了一个村庄，而哈德良的陵墓被打通了许多隧道，成为教皇龟缩的地方——圣天使城堡。

城堡之核

在谈到哈德良长城时，我们曾提到在城墙之后的军事堡垒，如果没有这些驻扎着士兵的营寨，城墙是不堪一击的。在中世纪小城的中央地带或是制高点（有时也和城墙相连），往往竖立着一个显眼的建筑，高过城墙和别的建筑，敌人在城外也可以看到，这叫做“核堡”，或叫“存守塔”（keep），它是城市的最后一道关口，拥有充足的给养和坚实的结构，同时它也是城堡领主的驻地。不仅仅在中世纪，在更古的时代，希腊雅典的卫城，罗马城的卡比多山上都建有类似核堡的建筑。相比于外围的城墙，核堡的设计和建造更为讲究，伦敦的白塔、巴黎的巴士底狱都是著名的核堡。在战乱时期，能够发挥核堡作用的建筑也会被当做核堡使用，比如每个城市的主教教堂和市政厅。这就是为什么有些教堂会带有雉堞（如圣丹尼教堂），而有些教堂的钟塔会拥有出奇的高度的原因，甚至在城堡这一建筑类型走向衰落之时，人们还是喜欢把教堂比喻成一座庇护众生的堡垒，比如宗教改革家马丁·路德就曾写过一首赞美诗——《上帝是一座坚固的城堡》。

一座讲究的核堡往往建立在基岩上，以防止敌人通过挖地道的方式攻克城堡。塔内功能齐备，有武器库、警卫室和粮仓（图1-4），这些往往设置在没有窗户的底层。在稍高一些的楼层，会设计宴会厅、厨房、接见室，甚至还会有一个洒进暖暖阳光的小礼拜堂。在最上面的几层就是城堡主人的起居室和卧室。在核堡的周围，散落着军营、守望塔、医院和教堂，甚至墓地。在最为艰难的战时，城堡就会庇护着周围的村民们和他们的牲畜（图1-5）。

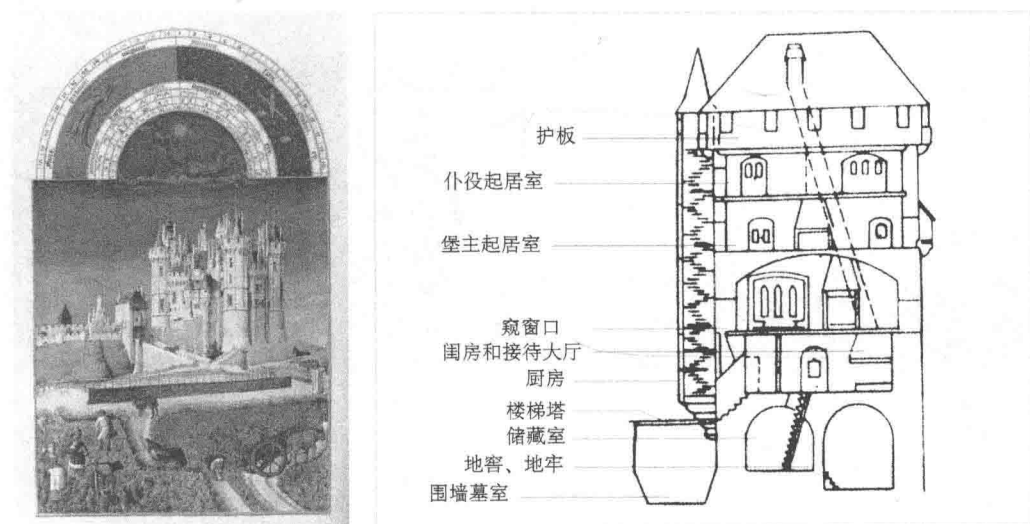

图1-4 林堡兄弟的插图：非常富裕的时刻

旁白：城堡是中世纪城市的典型特征，围绕着城堡分布着大大小小的村落，村庄中的居民依附着城堡领主和他的城堡，虽然城堡是领主的私产，但是也为人们提供了一种可靠的庇护，从文艺复兴早期的法国画家林堡兄弟的作品中可以看出，人民在城堡下春种秋收，对于城堡充满了感情。

图1-5 中世纪核堡构造示意图

旁白：城堡成为一个城市权力和精神的核心，这是维持中世纪社会和谐稳定的一个重要因素。从另一方面看，城堡又是一个巧妙的建筑形式，是一个自成体系的小世界，它把生活、社交、用餐、工作、娱乐、祈祷、战斗甚至死亡在内的所有人类活动囊括在内，安排得井井有条。

城堡的演化

城堡所拥有的同心平面具有聚焦人的注意力的能力，它那造型多样的几何体的组合也是极富趣味性的，城堡厚实的外墙上那些小得不成比例的窗洞总是引起人们的无限遐想：那里面会住着谁呢？总之，城堡并非随着中世纪的封建割据被历史遗弃，恰恰相反，其美学特性和神秘感反而越来越受到人们的青睐。意大利阿普利亚就有一座形式简洁如同晶体的蒙特堡，它是一座比例精美、细节丰富的八边形白色石灰岩建筑，在每一个角上都有一个更为缩小的八边形角塔，其古典风格的入口也令人惊叹。它建在一个小山上，俯瞰着腓特烈二世在南意大利领地中庞大的狩猎保护场。蒙特堡设计得比城堡还像城堡，但是它的作用却是为了休闲娱乐，这可以通过那向内开放的巨大窗户和那些有着高大穹窿的宽敞房间得以证明。

如果说蒙特堡还残留着城堡的外立面，那香波堡则只留下城堡的平面了。坐落在法国卢瓦尔河谷的香波堡和蒙特堡一样，是国王弗朗索瓦一世的狩猎行宫。据说大名鼎鼎的达·芬奇也参与了城堡的设计，但是城堡的格局仍然具有典型的法国气息。城堡平面为回字形，外围的方形城墙和圆形堡垒被缩减成一圈低矮的服务性用房，核堡则升华为华丽的宫殿，宫殿上明亮的开窗和顶部各式各样高耸的烟囱和尖顶使它有别于那些满是雉堞的堡垒（图 1-6 至图 1-10）。

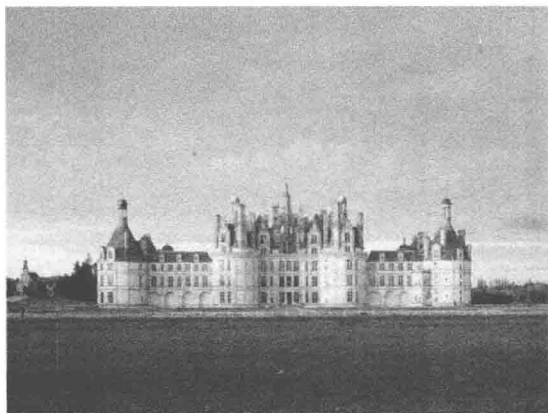

图 1-6 香波堡正面

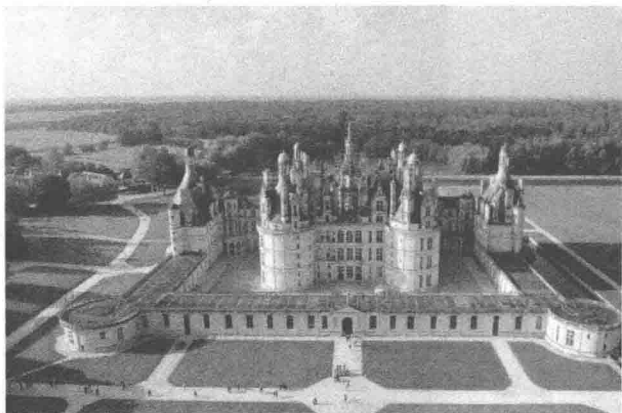

图 1-7 香波堡鸟瞰

旁白：香波堡是法国国王弗朗索瓦一世的狩猎行宫，这座优美壮丽的建筑绝不输于它所学习的意大利文艺复兴建筑，也使后来的凡尔赛宫无法望其项背。这座兼有文艺复兴风格和中世纪风格的古堡坐落于一处风景优美的所在，城河环绕四周，背靠大森林，面倚大花园，绿树、鲜花、雕塑和清澈的湖水，给人以极佳的视觉享受。建筑长宽各有 100 余米，气势磅礴，中间是方形的主体，两侧为六个圆锥形的巨大角楼。这座气派的建筑共有 440 个房间，365 座烟囱，13 个主楼梯和 70 个副楼梯，巨大的白色城堡精雕细刻，周身共有 365 个壁炉。尖塔和钟楼直冲云霄，带有明显的法国哥特风格。

旁白：从正门步入主堡，立即置身于一个明亮宽敞的大理石宫殿之中，正对着著名的“双旋梯”，两组独立的楼梯相互交错地围绕着一个共同的轴心，螺旋式地盘旋而上，同时上下楼梯的人，可以相互看见，而不会碰面。据说这是国王为避免王后和他的情妇正面相遇时引起尴尬和纠纷，特地请达·芬奇设计的。

castle del Monte: plan

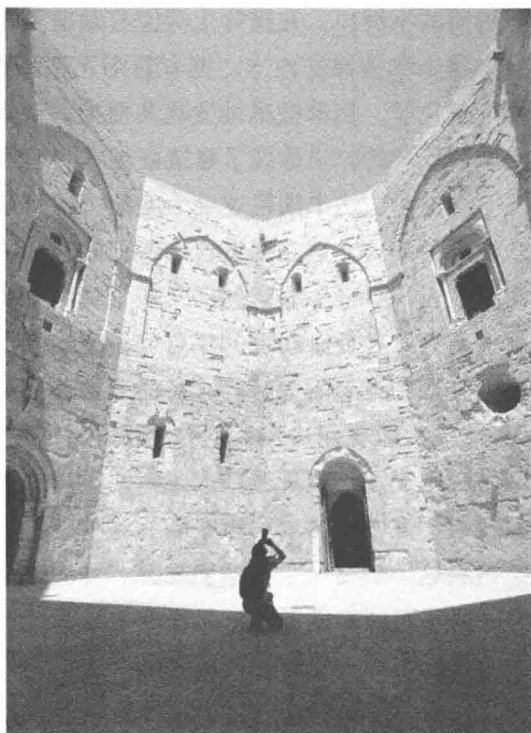
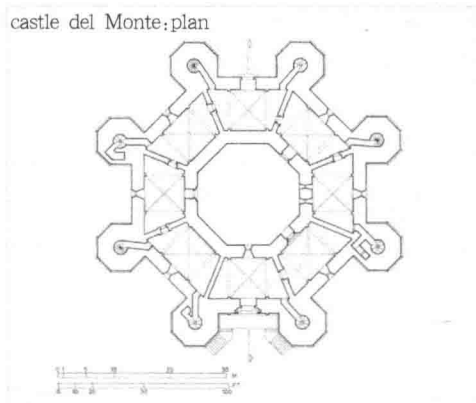

图 1-8 蒙特堡鸟瞰

图 1-9 蒙特堡平面

图 1-10 蒙特堡内部庭院

旁白：蒙特堡由意大利南部的君王腓特烈二世修建，位于阿普利亚附近。国王将城堡当做打猎时休息的处所，与这座建筑相连接的历史事件是：1247 年，腓特烈二世在这里把他的女儿维奥兰塔嫁给了卡塞宫廷的里卡尔多。建筑平面采取八角形，角上共有 8 个八角形的塔，中央庭院呈八边形，八边形的城堡又分割为两层，每层有八间结实的不规则四边形房屋，楼上入口处的大理石及复杂的浴室建筑都将柔美的宫廷风格赋予了这座城堡。

说到底，人们还是喜欢城堡的美丽神秘和梦幻气息，而不是喜欢它那窄小、逼仄、阴暗和没有装饰的空间，因此，虽然有那么多模仿城堡而建的行宫，但是真正的城堡，却逐渐沦为了监狱，比如伦敦的白塔、法国的巴士底狱……从城堡到监狱，一个是防止人打进去，另一个是防止人跑出来，这种功能的转换倒并不令人吃惊。

城堡遗风

在 20 世纪，现代主义建筑的盛行使开放、通透和明亮的空间样式流行起来，城堡式的建筑似乎再也没有用武之地，其实不然，有一位设计师仍然把城堡的样式运用在他的设计构思中，这就是美国著名的建筑师路易斯·康。康早年受教于法兰西艺术学院，接受了一套严整的古典建筑理论体系，通晓古今的康发现古典城堡追求严格的几何对称和简洁外形，和强调建筑几何特性的现代主义建筑是一致的。

在康设计的许多建筑中，出现了中世纪城堡的角楼（或叫塔楼）。在记录于 1973 年的谈话中，康解释了他对于城堡角楼的喜爱：“苏格兰城堡中厚重的墙体，