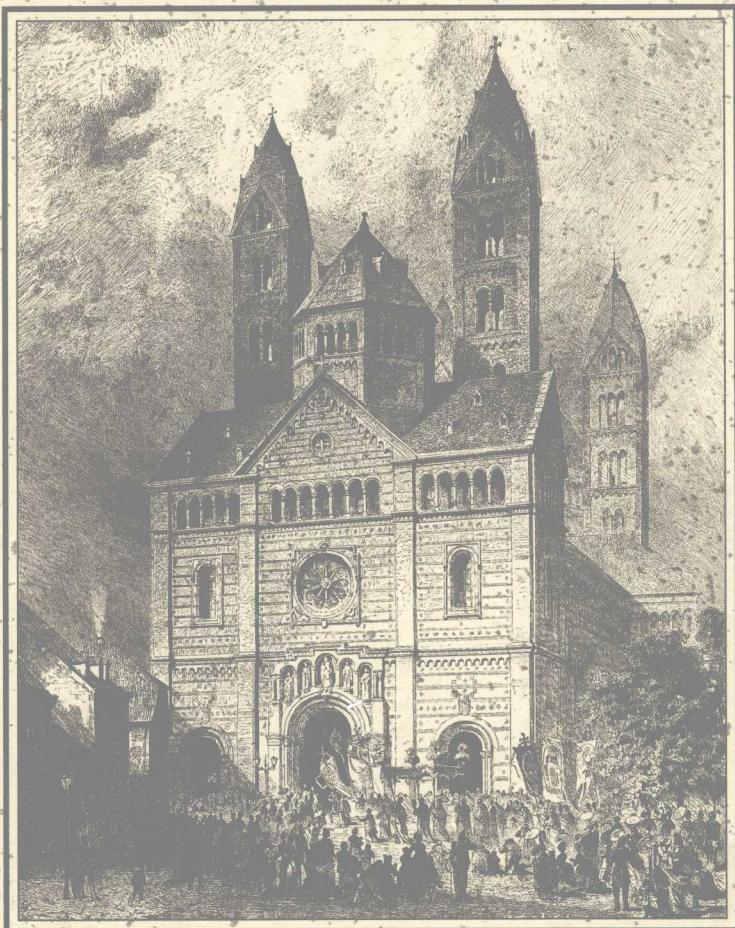

赵鑫珊 著

ROMANESQUE 罗马风建筑

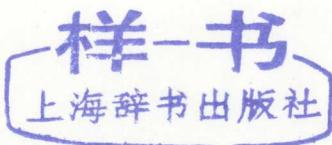
——信仰与象征 Belief & Symbol

上海辞书出版社

ROMANESQUE
罗马风建筑

—— 信仰与象征 Belief & Symbol

赵鑫珊 著

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

罗马风建筑：信仰与象征 / 赵鑫珊著. —上海：上海

辞书出版社，2008.12

ISBN 978-7-5326-2587-1

I . 罗 ... II . 赵 ...

III . 罗马式建筑史—研究 IV . TU-091.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 159711 号

书名：罗马风建筑——信仰与象征

出版：上海世纪出版股份有限公司 上海辞书出版社

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

著：赵鑫珊

摄影：赵鑫珊、David Fordham、Peter Moss、Sherif Sonbol、Herry Zamro、Thomas Simon、全景视拓等

策划统筹：上官消波

责任编辑：吴雅仙 朱冬梅

装帧设计：刘锦睿

邮编：200040

电话：021-62472088 62568566

传真：021-62568566

发行：上海辞书出版社发行所

印刷：上海界龙艺术印刷有限公司

开本：787 × 1092 1/18

印张：18

字数：350,000

版次：2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-2587-1/T · 114

定价：70.00 元

如发生印刷、装订质量问题，读者可向工厂调换。

联系电话：021-58925888

地址：上海市川周公路 7077 号

邮编：201205

脚踏东西方文明 专心做比较文章

我所在的原单位是上海社会科学院欧亚研究所。20世纪80年代，我们院成立了东西方文化比较研究中心，王元化任主席。作为一名研究人员，我很高兴得以“名正言顺”地去做些我非常喜欢做的工作。东西文明，就像日月，虽自古常见，但光景常新。

自那以后的这20来年，我先后去了欧洲五次，到过不少国家和地区，考察范围很广，而每次考察都不是孤立地只关照文化的某一个方面，当然一次性吃透全体是做不到的。就建筑而言，它同人们的生存状况（气候、经济水平、政治秩序、社会秩序、民族特性、哲学思维、宗教感情和信仰以及审美情趣等）息息相关。从艺术的角度来说，它同音乐、雕塑、绘画、神话、诗歌、戏剧和艺术哲学又有千丝万缕的、相互交织的联系。好几百年，欧洲伟大作曲家们，像巴赫、亨德尔、莫扎特、贝多芬、舒伯特和布鲁克纳……从古希腊罗马建筑、罗马风建筑、哥特建筑……吸取了多少创作灵感啊！

这里有个语言转换问题，即从建筑视觉空间语言转换为音响听觉语言，也就是从建筑场（Field）转化为音响场。相反的转换同样成立。好

↓ 2007年6月我在法国一座古镇上同镇长神聊附近一带的罗马风建筑情况。他说，附近有一些古罗马人留下来的建筑，包括断桥废墟。整个法国散落着不少古罗马建筑（包括废墟），所以后来的法国罗马风建筑步其后尘，把它作为样板，是合情合理的。这种继承关系符合逻辑。镇长说他本人非常喜欢罗马风建筑。

几个世纪，欧洲一大批画家和诗人从遍布在都市、乡村或山野中的建筑艺术形象受到神秘的启示或心理上的感召、冲击，仿佛通神明、有神助一般地获得创作的灵感。尤其是罗马风或哥特建筑，它们屹立在蓝天底下、大地之上，恒能使人胸次宏博、雄浑、浩渺，感慨万千且深沉。由此也可以再次佐证，艺术是没有界限的，它们相互之间是互通、互为借鉴的。美籍华人设计师贝聿铭工作时就爱听肖邦，他说：“肖邦的音乐更适合工作场合。我一向钟爱西方音乐，过去如此，现在更是如此。”贝多芬在创作《D大调庄严弥撒》（作品第123号）时写下过这段备忘录：“为了创作真正的宗教音乐，应该博览僧侣们在礼拜仪式上所唱的所有圣咏曲……找到天主教《圣经》中所有的诗篇和赞美诗的最完美翻译的韵律。”而我们知道，举行礼拜仪式的建筑空间大多是罗马风教堂和它的后继哥特教堂。贝多芬必是常在那样的场所感受到庄严、肃穆的氛围，从而得以创作这部弥撒曲。这是1818年的事儿，其实在他1806年谱写《D大调小提琴协奏曲》的时候，脑子里就已充满罗马风教堂建筑空间的沉雄和悲壮氛围，它的第二乐章庄严、壮丽而充满沉思的性格，其性质便是宗教的，有种通神的况味。所以我以为，谁想走近罗马风宗教建筑的本质，谁就不妨多欣赏一下贝多芬的这个伟大乐章。

本书稿的写作是基于我对罗马风建筑艺术长期以来积累的一些知识，包括我个人的感受和识读，旨在同艺术界的朋友们，包括环境艺术设计师和音乐爱好者等，共享人类建筑文明中的这座丰碑。

最后，说几句关于“罗马风”这三个字的来源或者说确切的译名是必要的。曾经有几个选择。它的英文和德文分别为The Romanesque和Die Romanik，译成汉语可以有：1. 罗曼乃斯克（完全是音译）；2. 罗马式建筑（参见《新英汉建筑工程词典》，中国建筑工业出版社，1996年，第564页）；3. 仿罗马建筑；4. 罗曼建筑；5. 罗马风建筑。在本书稿，我采用的是第五种译名。

卷首语

在人类建筑史上，每种重要的风格都是它所处的“时代精神”的一个凝固符号。欧洲中世纪是一个信仰的时代。所谓信仰就是强力意志的最高表达形式，是“以赞同的态度思想”。罗马风建筑是一条冷峻的航船，基督教哲学是舵，建筑艺术是帆。

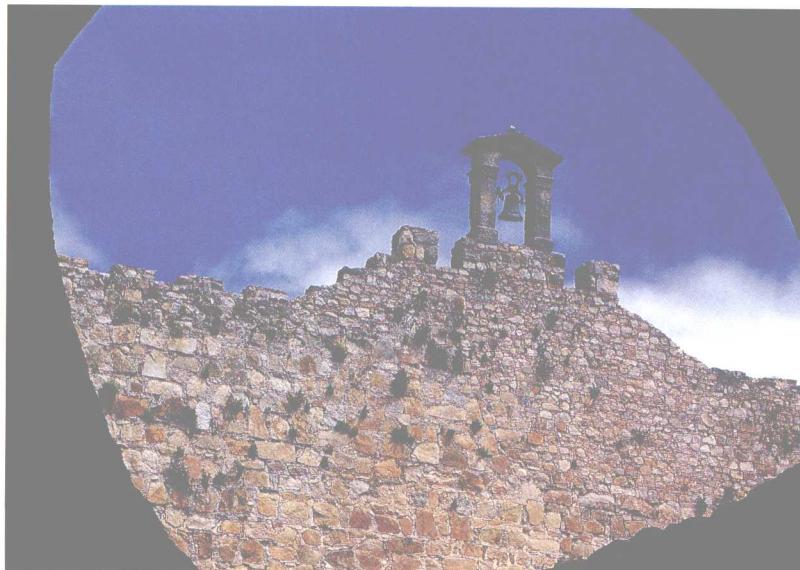
前些天我重温黑格尔的《历史哲学讲演录》，在论述“哲学作为时代的思想”这一小节时，黑格尔用大教堂的结构来形象地比喻、刻画时代精神和民族精神，这给了我以启发。黑格尔把时代精神和民族精神看成是一个有机建筑的逻辑结构：“一座大教堂，这座教堂有拱门、回廊、多排圆柱和多间厅以及许多构件。这一切都出于一个整体、一个目的的考虑。”

在整个西方文明之旅中，罗马风建筑艺术是一种很重要的文明载体。它用石头记录下了一段历史。在欧洲，该建筑风格在11—12世纪（相当于我国宋代）达到了顶峰，至今还影响着城市的面貌或几何造型。

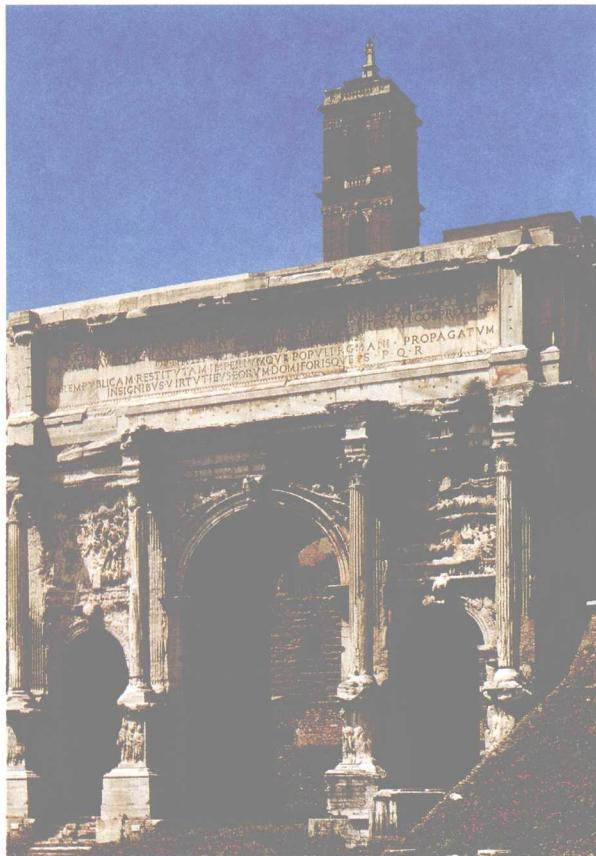
“罗马风”得名于19世纪的建筑评论，因为它的结构基础来源于古罗马建筑构造方式。确切地说，它是一种“罗马式的建筑”。“罗马风建筑”和“古罗马建筑”有着血缘继承

“一座大教堂，这座教堂有拱门、回廊、多排圆柱和多间厅以及许多构件。这一切都出于一个整体、一个目的的考虑。”

——黑格尔的《历史哲学讲演录》

← 罗马风建筑语言符号是一整套大系统，教堂钟声是其中一个不可或缺的重要成员。图片中的大钟，耸立在西班牙中世纪罗马风的城堡上，曾孤独地傲视方圆十几里山峦起伏、兵戈关塞及其他人类文明悲壮的旅程。这里的钟既入世也出世。这是罗马风艺术家的具有独创性的符号设计，有“人烟水静，鬼火照沙寒”的况味。

↑ 这是古罗马帝国的皇帝塞维鲁斯 (Septimius Severus, 193—211年在位) 为自己的赫赫战功在京城罗马修建的一座凯旋门，时203年。这座凯旋门建筑艺术水平极高。差不多800年后，它的“学生”罗马风建筑风格才站在它的肩上，扬起自己的最强音，宣告中世纪“信仰时代”的到来。

关系。

神权和王权从来都是人类建筑的两大推动力，古埃及和古希腊的神庙以及罗马风的教堂便是神权至高至尊的体现，而金字塔、宫殿和万里长城则是王权最有说服力的符号。当然进入20、21世纪，金钱的力量终于代替了过去的神权和王权，银行大楼、办公大楼建筑的高度及其不可一世的气派成了现世人 类建筑的一个凸显的表征。

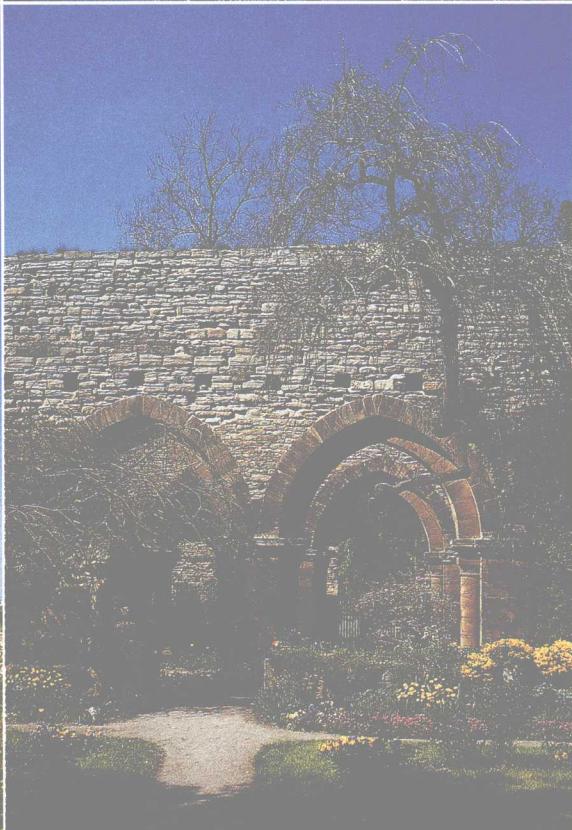
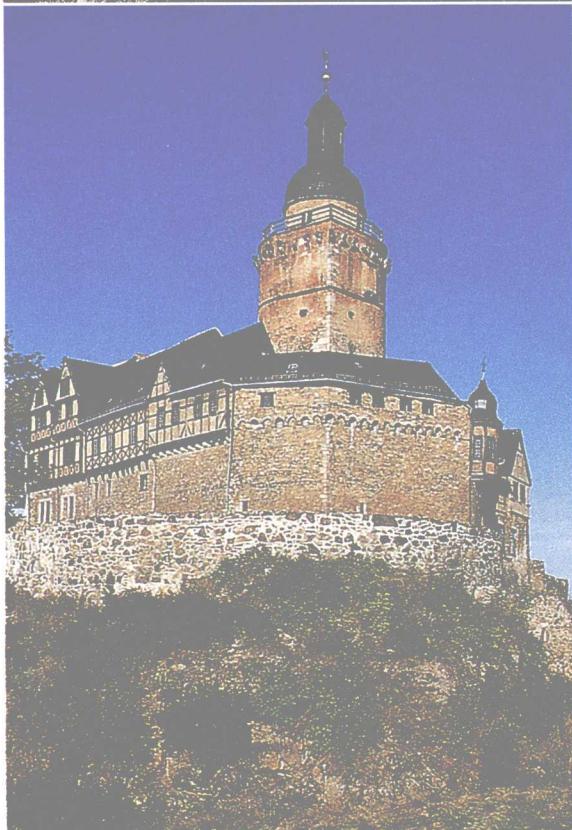
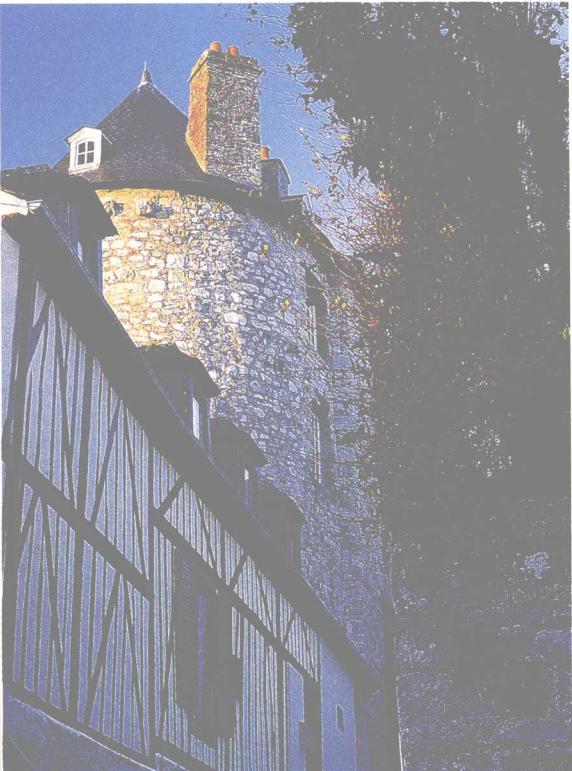
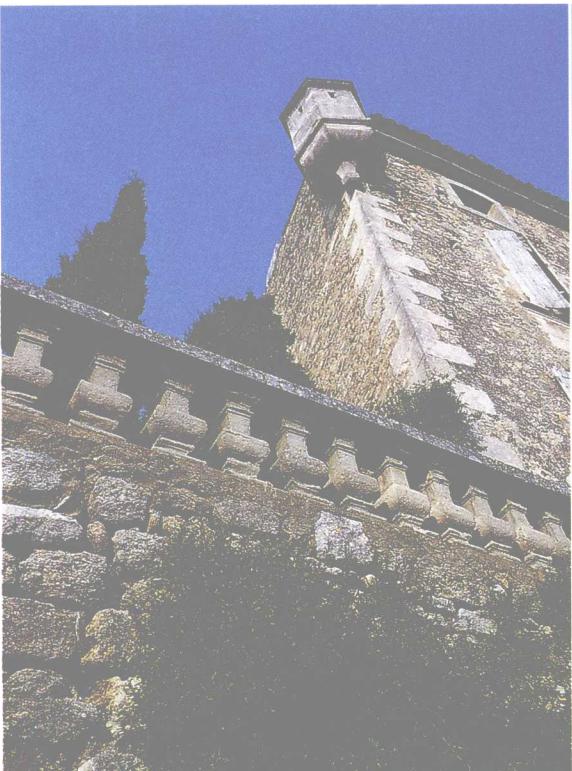
以下的人口数字或许可以表达人类在神权和王权的推动下，在建筑方面所奉献的惊人力：1200年左右（即晚期罗马风时期），法国总人口约1200万（1000年时约为650万）；英国总人口约为220万（1000年时仅有150万）；意大利总人口约700多万（1000年时仅为500万）；

庞大的神圣罗马帝国 (The Holy Roman Empire) 当时也只有700—800万。以这样的总人口却创造了欧洲罗马风建筑堪与日月争辉的成就，这只能归结为人类发自内心的对上帝和帝王深深的爱及敬畏，才能生出如此巨大的热情和创造力。罗马风建筑艺术神采飞扬，凝心于天地之内，用思于创世纪之后，的确是人间奇迹！

罗马风建筑的灵魂是修道院精神 (Monasticism)，即隐修院的简朴而清静的生活方式。不过问题是复杂的。该精神有双重人格。文明哲学家费舍尔 (H. A. Fisher, 1865—1940) 曾提出过一个命题：“从罗马风建筑的修道院精神 (The

→ 法国普罗旺斯，圣·加布里埃尔教堂立面，盛期罗马风。它本身就是一件巨型雕塑作品。

左页

→↑ 法国，一座古镇上的民居之一角，墙上方的转角处有一个凸肚窗的构造元素，它显然是源自罗马风建筑时期的城堡结构，有瞭望台功能。上面有两个很小很小的窗口，显得高度警觉。凸肚窗用在此处有很高的审美价值，这就是著名的罗马风转角上的凸出部位。

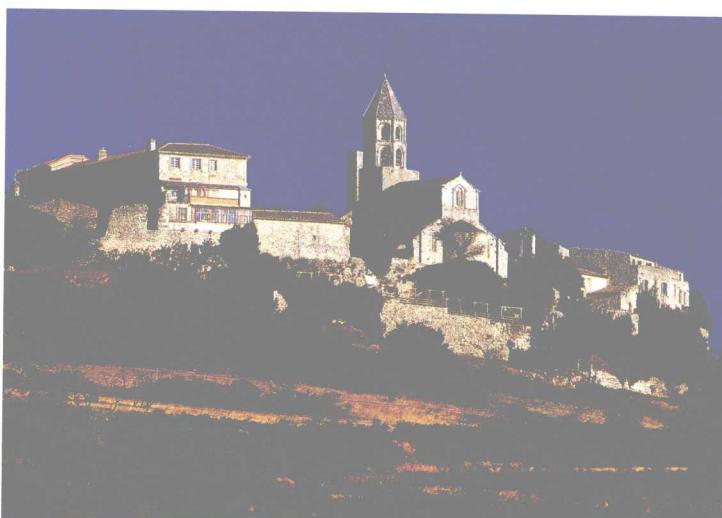
←↓ 德国，华尔肯斯坦城堡。这城堡是入世的，不是出世的。中世纪罗马风建筑具有双重性，既出世，也入世。

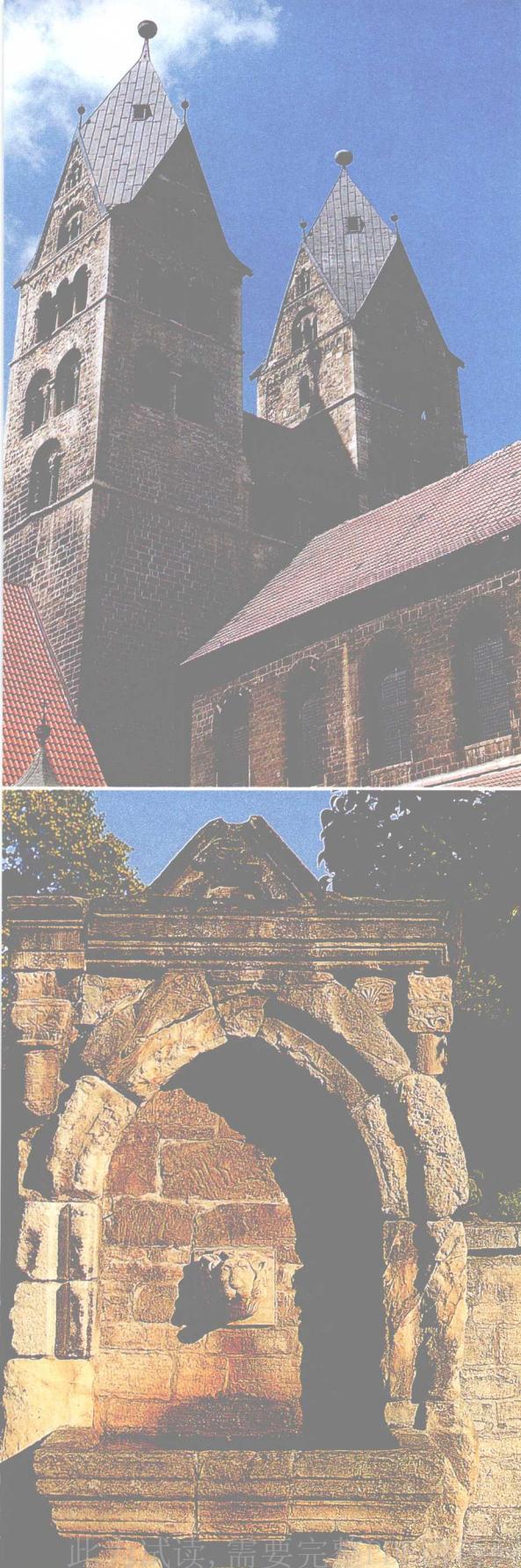
→↑ 法国诺曼底，一栋传统民居，其塔楼属于12世纪晚期罗马风造型。作为一种建筑语言，罗马风参与了法国人的生活方式，从深层心理上更参与塑造了法兰西民族的性格、性情和灵魂状态。

→↓ 德国门姆勒本，凯塞华茨废墟，中世纪罗马风建筑的拱券和墙。从它的墙体透露出来的是一种“天道地道人道神道”的悲壮，是中世纪欧洲人的精气神：神伟则气高，神深则气静。里面有用石块砌筑的基督教哲学。

↑ 法国普罗旺斯，古罗马纪念性拱门遗存。

↓ 法国普罗旺斯，小镇拉·嘉德·阿赫玛。普罗旺斯盛产罗马风建筑，该教堂建于12世纪中叶，属于盛期罗马风。

Spirit of Romanesque Monasticism) 诞生出了西方文明。”这一语惊四座的命题值得我们细细咀嚼。西方人的造物主（上帝）同中国古人的“大道”相近，人的才能有限而大道无穷。用普通的英语、法语、德语……无法表达人对上帝威严和智慧的敬畏，所以只好动用石头砌筑而成的罗马风建筑语言符号系统作为辅助语言。

从地中海和大西洋吹来的阵阵海风，掠过欧洲的原野、山谷，掠过罗马风建筑双塔。当塔的上空有寒鸦散乱，点碎远树夕阳天时，它所产生的意境正传达出了无言的天地人之间复杂的结构。

我曾经在德国瓦伯克（Wabeck）参观一座建于11世纪的乡村教堂，罗马风建筑。它的门不大，却有一种通神的气势。门楣上有我熟悉的基督教图案（由字母组成），图案左右两边有两个希腊字母：A 和 Ω。我体会它的基本涵义是，宇宙万事万物有始必有终，有生必有死。A 是希腊文第一个字母，Ω 是最后一个字母。地球、太阳便遵从“有生必有死”的规律。自太阳诞生于45亿年前，它一直在发光、发热，估计在16亿

↑ 德国哈伯斯塔特(Halberstadt)，圣玛利亚教堂(Die Liebfrauenkirche)。中世纪罗马风建筑风格的双塔是基督教看破红尘、否定现世的一个凸显符号，这个巨大的建筑符号在日夜加固、坚定基督徒的信仰。而一切信仰都是浓缩了的思想。信仰是深思熟虑后的最高结晶。罗马风教堂建筑使上帝成了一个可感形象。它让千百万不识字的人能读到一本“无字的《圣经》”。建筑把善男信女的视觉神圣化了。

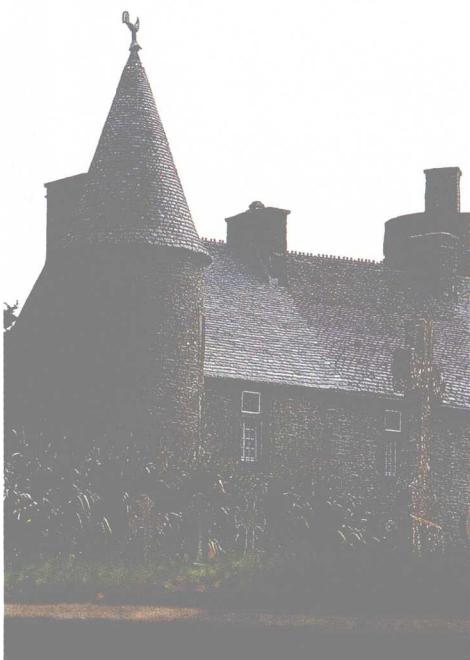
← 德国，伊森堡喷泉(Ilsenburg Brunnen)，中世纪罗马风雕塑风格。非常野性，粗犷，壮美。

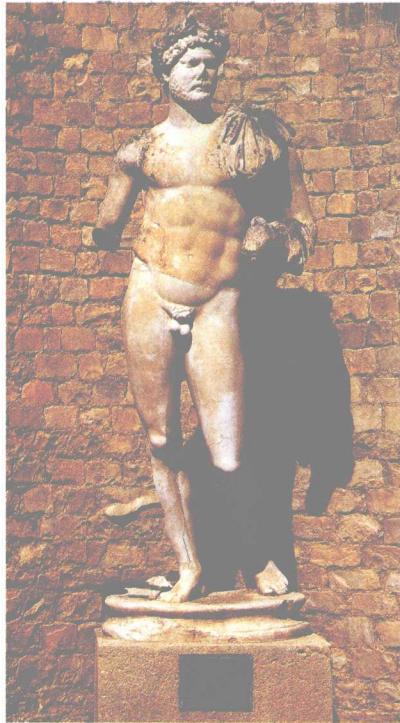

↑ 法国诺曼底，一栋 18 世纪的民居。从其屋顶的几何造型可见出中世纪罗马风在法国建筑文明之旅中留下的脚印。

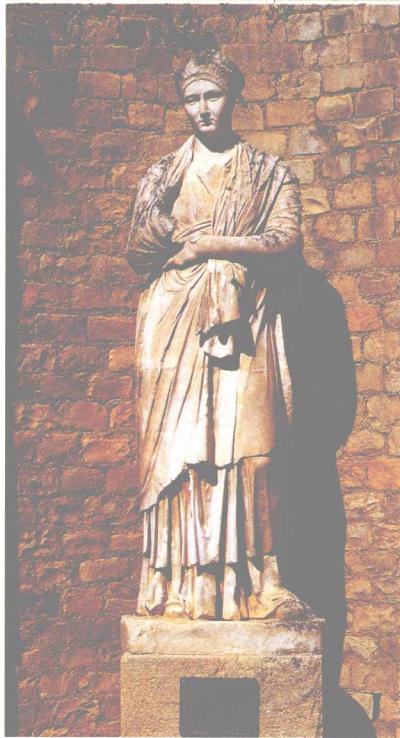
→ 法国诺曼底，一栋 16 世纪末的民居，其圆形塔和棱锥体（金字塔几何造型）的屋顶都是罗马风的。

↓ 西班牙 12 世纪一座建在岩石山上的城堡，盛期罗马风。这是典型的入世建筑，十分雄性、剽悍、冷峻。

↑ 古罗马帝国在当年它的殖民地省(法国的普罗旺斯)留下的“罗马城”(Roman city)遗迹,约公元1世纪。罗马风建筑便是在这笔丰厚的遗产上渐渐崛起、形成的。古罗马建筑像座灯塔,指引着罗马风建筑语言,抒写欧洲人的性灵和强力意志。它雄视百代,精神独存。

←↑ 古罗马五贤帝之一哈德良(Publius Aelius Traianus Hadrianus,117—138年在位)的塑像。古罗马雕塑深深影响了后来的罗马风雕塑艺术。这种继承逻辑是师生关系。

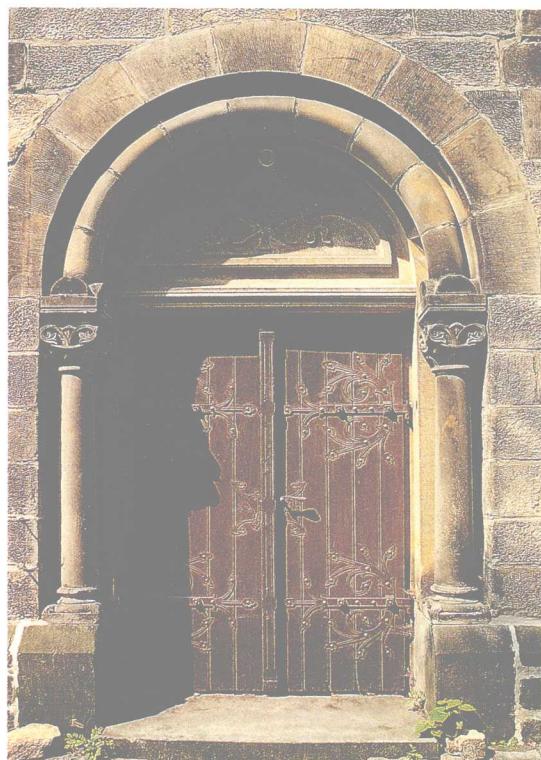
←↓ 哈德良的妻子。

年后，太阳内核密度会更大，发光度也会升高，地球表面温度会高达摄氏 100 度（今天的平均气温在摄氏 15 度），海洋会全部蒸发，所有生命会灭绝。78 亿年后，太阳的燃料将全部耗尽，并向中心塌陷成为白矮星。之后，太阳将继续苟延残喘数十亿年，直至最后完全熄灭。——这就是太阳走到了 Ω 。当然这是今天 21 世纪天体物理学家的定量推算，中世纪罗马风建筑家和神学家没有这样的知识。但无论当年还是现在，动用古希腊这两个字母都有种神圣、崇高和庄严感，因为古希腊是西方文明的源头。两个字母体现了基督教的宇宙论，它镌刻在罗马风乡村小教堂的门楣上，霍地一下便把这栋宗教建筑提升到了上帝宇宙结构的哲学层面！所以独立于中世纪基督教哲学的罗马风宗教建筑艺术是没有的，也不成立。

黑格尔有句名言：“假如没有热情，世界上一切伟大的事业都做不成。”（《历史哲学讲演录》）从人类的创造性来观照，正是其巨大的热情和健康强迫症的强力意志之合而为一才有了罗马风建筑。换句话说，罗马风建筑凝聚着人类无与伦比的创造热情和强力意志，就这一点来说，它堪与金字塔和万里长城相提并论。我们从搭建所用的主材料——花岗岩、玄武岩、凝灰岩和彩色砂石，看到了中世纪创造罗马风建筑的设计师和手工工匠的才气和才能。这些石构建筑是人类强力意志的空间造型艺术化。

今天，屹立在欧洲大地上的罗马风建筑依旧活着，而且鲜活，其一呼一吸无不在于同我们促膝谈心，不分昼夜，不分寒暑。作为一种建筑语言，它的一些词汇或语句在各种民用建筑（包括住宅）上被使用，积极参与了城市造型美的构成，其中三个用途广泛：金字塔（棱锥体）屋顶、

↓ 德国瓦伯克乡村中世纪罗马风小教堂的大门。门楣上基督教古老字母组成的图案，左右分别是两个古希腊字母，其哲学含量很高，令我肃然起敬。两个字母 A 和 Ω 的关系是个链接：A $\rightarrow \Omega$ ，即有始有终。罗马风宗教建筑的每个符号都是有意义的。它的最大心理功能是让千百万普通人用视觉把上帝变成可感形象，瞥见真理之光，即上帝之光。万物有始必有终，有生必有死。让人平静地看待死是基督教有关死亡的观点。这是智信，不是迷信。罗马风是智信建筑空间化。

→ 奥、德边境上一栋19世纪的民屋，摄于2007年。屋顶金字塔几何造型有罗马风的身影。

↑ 法国，17世纪一栋豪宅的屋顶。它的几何曲面和老虎窗的布局都是罗马风留下的深深脚印。

← 法国普罗旺斯，一座罗马风建筑时期的教堂。它的屋顶的几何造型影响了后来欧洲的民用建筑，其中包括住宅。上海南京东路口上和平饭店的屋顶几何造型也同它有血缘（遗传）关系。

→ 卢森堡，一栋建于19世纪的屋，它有三个罗马风词汇：金字塔屋顶，凸肚窗，屋顶窗的梯形排列。

凸肚窗和窗的梯形排列。只要你在欧洲旅行，就会经常与它们不期而遇，尤其是在街角处，你仰头久久欣赏凸肚窗和窗的梯形排列，即觉得其句中有余味，其篇中有余意，真可谓一家之语，自有一家之风味、之声韵，那是欧洲人的精神归宿处。此外，不容忽略的还有另外一個词：露天台阶。我们经常踩着或高或低的露天台阶走进大厦或住宅，但不要忘了，它正来源于古罗马，是正宗的罗马风建筑的组成部分之一。当我们知道了它的渊源，当我们再次踏上露天台阶，是否会感到有中世纪古风迎面扑来？

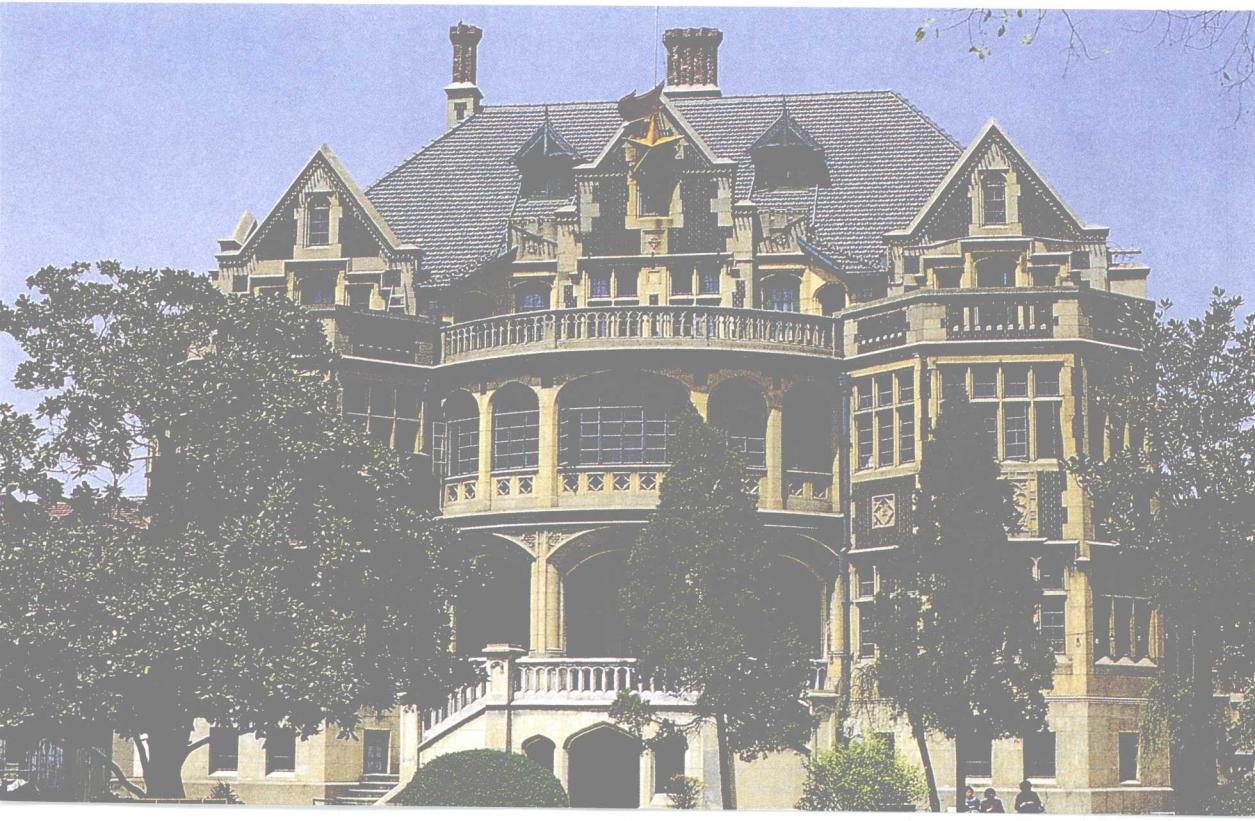
心安即是家。不能想象在今天的欧洲的大街小巷没有了“罗马风转角上的凸出部位”(Der Romanische Ercker, 罗马风建筑史上的专门术语，包括挑楼、悬楼和凸肚窗)，欧洲是否还成其为欧洲，它在欧洲城市建筑造型美的构成中占有重要地位，是欧洲人心安理得的家的象征之一。或许罗马风建筑已是一棵伤残的老树，但有些枝条上还在长出绿叶，在和畅的惠风中发出沙沙的响声……

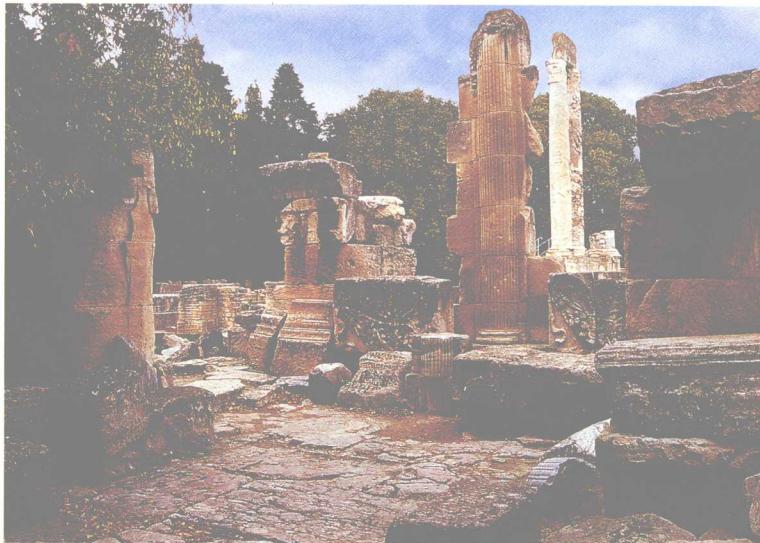
在欧洲建筑史上，罗马风留下了自己深深的脚印。

“从罗马风建筑的修道院精神 (The Spirit of Romanesque Monasticism) 诞生出了西方文明。”

——费舍尔

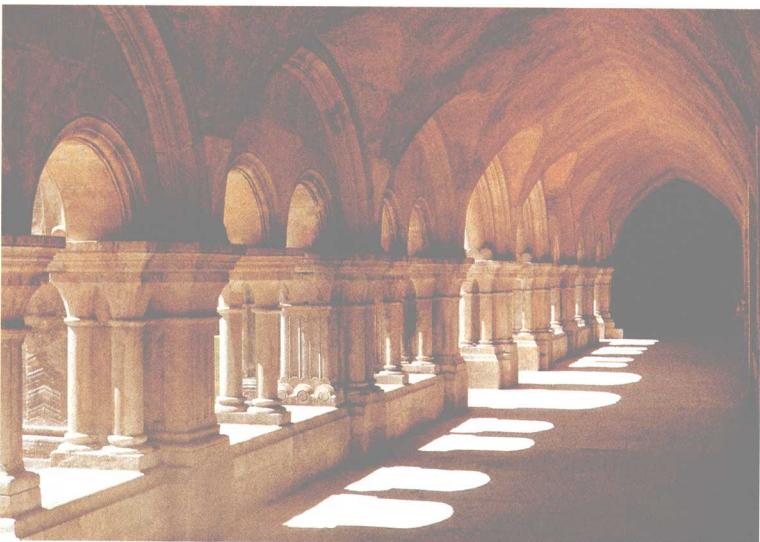
↓ 中国上海，一栋欧式民用建筑。屋顶、窗和露天台阶都有罗马风的传承痕迹，老虎窗是从罗马风脱胎来的，是“主题变奏”。在上海老弄堂中转悠，同罗马风遗风或其脚印不期而遇是不奇怪的。

↑ 古罗马人在法国普罗旺斯留下的一座剧场遗址。如果说，古罗马建筑是巨人，那么，后来的罗马风建筑便是站在巨人肩上的巨人。再往后的哥特建筑又直接站在罗马风的双肩上。——这是人类文明遗产继承的逻辑链接。

↓ 法国普罗旺斯，一座由石材构筑的修道院凉廊，建于1119年，盛期罗马风建筑。一排矮而短的双柱柱廊富有宗教音乐的神韵。欧洲人善于玩石头，我们中国人则偏爱木头活。从这座修道院庭院建筑空间传出的是无声的、形而上的叹和啼：叹者真叹，叹即有气；啼者真啼，啼即有泪。不充满无声的、形而上的叹和啼的修道院建筑空间是失败的。

→ 法国勃艮第，马松，圣·温生特教堂，约建于1147年，晚期罗马风。这座教堂用蛮荒的巨石垒筑了墙体、拱券和柱子，堪称古罗马建筑的高足。它粗犷、凝重、野性，是罗马风建筑的代表作之一。