

赵鑫珊 著

G O T H I C
哥特建筑

—— “上帝即光” God is Light

G O T H I C

哥特建筑

——“上帝即光” God is Light

赵鑫珊 著

图书在版编目(CIP)数据

哥特建筑——“上帝即光” / 赵鑫珊著. —上海: 上海辞书出版社, 2010.8

ISBN 978-7-5326-3144-5

I. ①哥… II. ①赵… III. ①哥特艺术: 建筑艺术—世界 IV. ①TU-861

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第119515号

出版统筹: 刘毅强

责任编辑: 上官消波 吴雅仙

编辑: 王欣铃

装帧设计: 胡赟

书名: 哥特建筑——“上帝即光”

著: 赵鑫珊

摄影: 赵鑫珊、David Fordham、Peter Moss、Sherif Sonbol、Herry Zamro、Thomas Simon等

出版: 上海世纪出版股份有限公司

上海辞书出版社

发行: 上海辞书出版社发行所

地址: 上海市陕西北路457号

邮编: 200040

电话: 021-62472088 62568566

传真: 021-62537365

网址: www.ewen.cc www.cishu.com.cn

印刷: 上海界龙艺术印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/18

印张: 21

字数: 350,000

版次: 2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5326-3144-5/T·147

定价: 88.00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

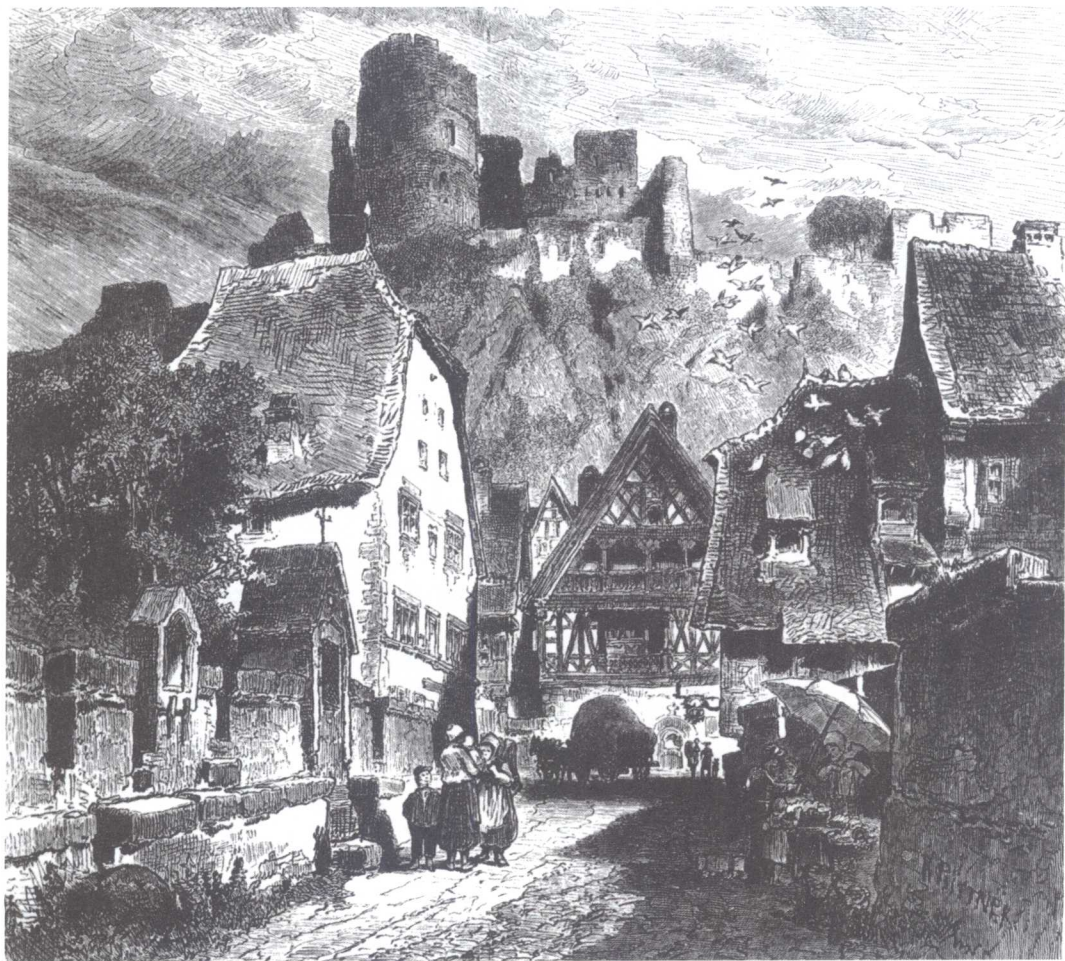
地址: 上海市川周公路7077号

邮编: 201205

中世纪哥特世界引领、 启蒙了近代欧洲文明曙光的到来。

↓ 欧洲一座中世纪城镇街景，山岗上是古堡废墟，山下是民用建筑，哥特风格遗存迎面扑来，原汁原味。

01

- 01 15世纪德意志哥特时期大画家丢勒 (Albrecht Dürer) 的作品《H. 霍茨舒赫肖像》。这是个典型的日耳曼人形象，目光有神，鼻梁坚毅，神情咄咄逼人。我把他看成是中世纪的代表，叫他“哥特建筑人”(A Gothic Building Man)。从来都是先有人，后有建筑：有什么样的人，才会有什么样的建筑。只有如丢勒笔下霍茨舒赫这样有力度和性格的人，才能造出哥特大教堂、城堡、市政厅和民房。人同建筑是对应的，相称的。这是我把这幅写实主义肖像画放在这里的理由。
- 02 意大利一座罗马风修道院教堂 (内景)，建于1008年，它的建构是哥特大教堂建筑艺术之父。
- 03 意大利早期基督教教堂 (部分剖面)，建于约776年 (这是李白去世后的第十四年)。这个时期西方的宗教建筑是后来哥特大教堂的“祖父”。任何建筑都有自己的遗传史，有“家谱”。
- 04 英国圣马丁教堂，约建于1030年，罗马风风格。相比较精致的哥特风建筑，它显得很粗糙，但哥特风建筑正是从这里发展、演化而来的。
- 05 法国一乡野村头哥特盛期小教堂，建于14世纪。可以看出它与罗马风的传承关系，粗糙的墙体和简单的结构，但是已经具备哥特审美或哥特哲学美学所追求的境界。
- 06 15世纪德国一座哥特晚期小城堡，也是住宅塔楼，是真正的日耳曼制造 (Made in Germany)。

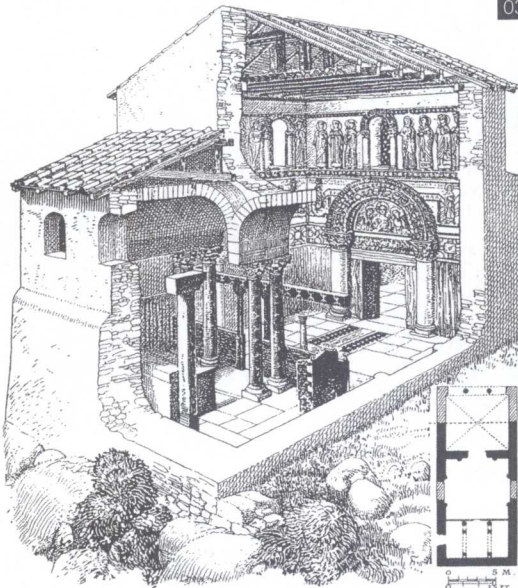
02

04

05

03

06

07

07 法国勃艮第一哥特盛期教堂废墟，建于1380年。完全石构，其精湛的石雕充满沉雄和粗犷的神韵。废寺是个词汇，夏日浮云是个词汇，不远处有株百年古树也是个词汇。这三者合成一个句子，便是历史建筑艺术最富魅力的境界。

08 法国第戎一深巷拐角处的民宅，建于1483年，属哥特晚期风格。现在它的底层已改建为一小酒馆，窗前的黑板上写有当天供应的菜单。若来此闲坐，定会有灵感附身。

09 法国一古老小镇非常哥特化的深巷，从中透出十足中古的况味。

10 法国乡村一栋哥特晚期露木(骨)架民居，这里还在住人，非常珍贵。西欧改造后的老房子大多散发着诗意和音乐的神韵。时间和风雨的剥蚀并不是艺术生命的对手。

11 德国科隆大教堂唱诗班的座位，其扶手木雕之精美、考究令人赞叹。哥特石匠玩石头的本事堪称世界一流，他们玩起木头也决不含糊。

12 法国一贵族府邸中会客厅的壁炉造型，哥特晚期风格，它对后来的“壁炉-烟囱系统”有着直接、广泛而深远的影响。这里有细节的魅力。

13 哥特晚期，皇帝、国王和主教之间的矛盾加深，战争成了流血的政治。这使得城堡加固成为必要。图中所示正是莱茵河上一座拥有5个角塔的小城堡，其整体结构不仅坚固，而且墙角挑出墙外的凸出建构具有军事功能。由于它独特的审美性，后来被民用建筑广泛吸收、应用，大大美化了西欧城乡建筑的几何形象。它富有音乐的风韵、神韵和气韵。

哥特建筑的发展轨迹有两大重要转型：1. 宗教转世俗（为民用）；2. 军转民用。住宅塔楼便是从城堡建筑借鉴来的一个卓越、优秀的词汇，影响广大且深细，直到今天。

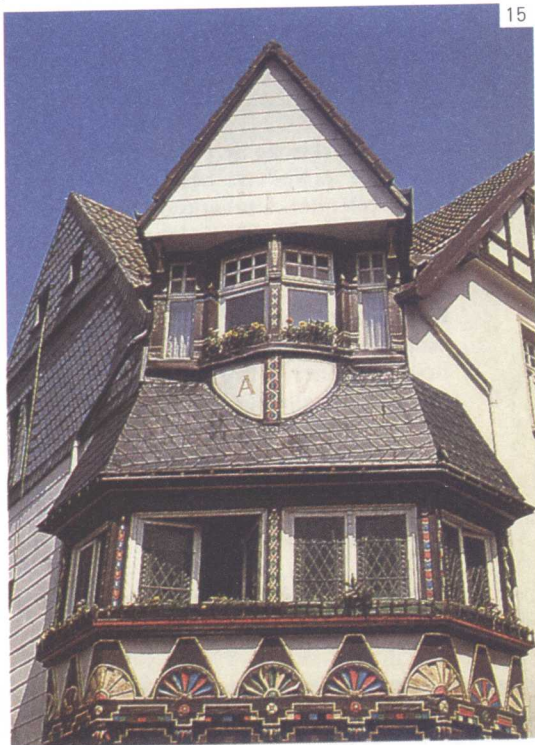

14

14 进入14—15世纪（即哥特建筑晚期），教堂和民用建筑日趋注重装饰，社会对绘画作品的需求渐渐增多，绘画手工作坊应运而生。这是1488年的一幅木刻画，描绘了当年德国绘画手工作坊的情景，画师在作画，学徒则为他碾颜料。任何建筑都需要装饰，装饰是个中间环节，它的功能在于帮助人去消化建筑空间。

15 德国柳登夏古城一栋古屋的几何造型美。该城作为一座哥特化的城堡最初建于1268年，今天这里的总人口为6万人，当年不会超过5000人。这栋哥特式的民居是德国建筑凸出部位空间艺术处理的“主题变奏”，特有情调。

16 这是哥特晚期一幅绘画作品所描绘的意大利城市一景：带高塔的住宅；马和驴从街上走过；还有赶着羊群回家的市民。非常形象。

15

16

对中国人来说，看惯了中华大地上的歇山屋顶、悬山屋顶和重檐屋顶，哥特尖塔是非常奇异怪丽的。它撩拨人心，有种不可遏制的向上动势和动感。比起它的直接“老师”罗马风建筑，哥特建筑更接近上帝。哥特大教堂瘦骨嶙峋、冷峻尖削，它巍宇苍苍的尖屋顶，神采飞扬，如出天地间。

作为宗教信仰和“强力意志”的表达及其象征，哥特建筑语言符号系统比罗马风更精巧，更张扬，也更大胆，更富有英雄气概：人不敢道，我则道之；人不敢为，我则为之。于是，哥特大教堂便发育、成熟到了盛极难继的程度。它有七至：至奇而有序，至险而不危，至狂而不野，至放而不肆，至丽而悲壮，至工而无迹，至近而意远。这也是历代哥特建筑师和能工巧匠（大匠）前赴后继、苦心锤炼所要达到的美学境界。相比之下，罗马风毕竟拙朴了些，粗糙

了点，远没有达到登峰造极、无以复加的程度。罗马风是粗犷、野性有余，追求绝对的创作态度不足。只有到了哥特时期，建筑哲理诗的创作才达到了“语不惊人死不休”的境界，其中包括民用建筑的桁架结构、住宅顶楼的悬臂和凸肚窗、住宅入口两侧的挑楼，以及英国哥特建筑装饰图样的主题变奏和城堡雉堞几何造型的变化。

时代在变，建筑（词汇、结构）也要变。没有一成不变的理。哥特风格不是某个人，而是时代精神造就的；是时代一双无形的手砌筑的；是时代的迫切需要和兴趣所使然。有需才有供。历来如此。

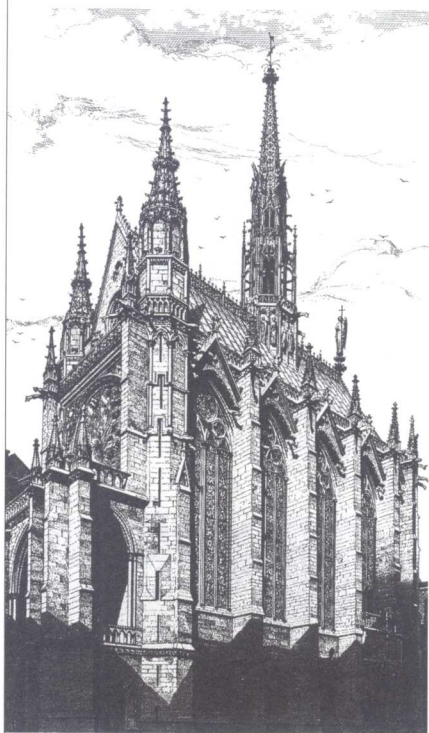
↓ 德国，科尼希路特（Koenigsutter）修道院教堂，罗马风晚期建筑。该建筑已经拥有高耸的尖塔，但相比哥特教堂，它仍不够高，向上的动势也不够强劲。

2

→ 法国巴黎，一座很典型的哥特大教堂，约建于1241—1248年。它的屋顶源自罗马风，但它的日夜涌动、猛烈而不顾一切的向上动感，那朝云浮四海、日暮归故山的气派和架势，则是罗马风所远不能及的。只有进入哥特建筑时期，神学家才更强调尖塔语言符号的意义，即把天和地沟通起来成为一个统一体。也只有加强教堂向上的冲劲才能更好地体现哥特精神，发挥高高尖塔对千百万信徒的感召力。再者，只有进入哥特时期，建筑结构、材料和工程学才允许建造高达100米以上的尖顶。

作为体量特大的一件石雕艺术作品，以象征中世纪基督教神学、哲学（包括宇宙论）、美学，以及当时的政治、经济、社会等秩序的诸多分力的合力，哥特建筑艺术确是登峰造极了！尤其是哥特晚期建筑，其负荷（荷载）已经到了极限。若

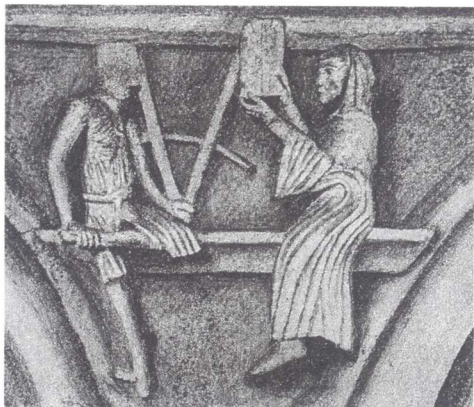
是再添点什么，便有一根稻草压断骆驼背脊骨的危险。于是便有意大利文艺复兴风格来接班，令建筑走向了人类建筑艺术史的另一个高峰。

这很像唐诗，宋人自知超过不过其灿，便去吟唱长短句，定以音律，形式变得复杂，于是便有了宋词；宋词何灿，元人超过不过，只好绕道另辟蹊径，加工民谣，才有了散曲的闪光如珠如玉。

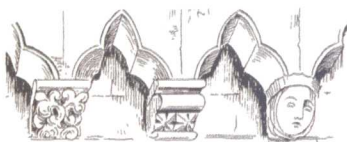
西方建筑风格的演化正类似此情此状，我们由而此才得到了一波接一波灿烂的建筑文明递进图景。

3

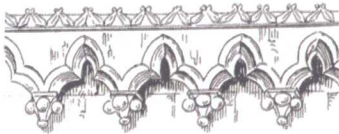
哥特建筑远不止是建筑现象，它是一种涵盖面很广的综合文明现象。为了识读它，“功夫在诗外”是必要的。今天我们每个人面对这个古老的建筑世界文本的感觉、反应和解释是不尽相同的。有一个百

→ 英国，始建于1224年的沃切斯特（Worcester）大教堂内部连拱廊墙上的雕塑：建筑师（左，左手握仪器者）同一僧侣（整个建筑项目的行政管理负责人）在工地现场讨论施工等问题。

拖架线脚, 1220年左右

拖架线脚, 1260年左右

犬齿饰样, 1220年左右

犬齿饰样, 1240年左右

犬齿饰样, 1260年左右

叶饰檐壁, 1250年左右

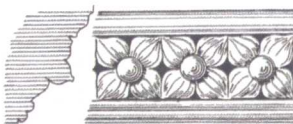
叶饰檐壁, 1180年左右

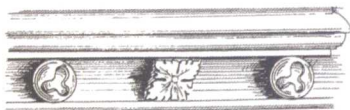
叶饰檐壁, 1258年左右

果荚装饰图, 1300年左右

四叶花饰, 1350年左右

圆球和四叶花饰, 1320年左右

葡萄藤饰檐壁, 1290年左右

叶饰檐壁, 1645年左右

造型化的葡萄藤饰, 1500年左右

造型化的叶饰檐壁, 1480年左右

叶饰和花饰, 1488年左右

← 哥特建筑风格不同时期的装饰图样, 可以清晰地看到它随着时代变化而变化(从早期到装饰时期再到垂直时期)。

↓ 法国巴黎, 一座哥特大教堂伸出屋顶的怪兽喷水口(亦称滴水兽, 雨水出口雕塑艺术), 庐山手绘建筑特训营陈红卫老师写生。滴水兽当属于“哥特世界”, 是哥特建筑共同、普遍的特征之一。它源自宗教建筑, 后转为用于民用建筑。“宗转民”在“哥特世界”是件大事。

分之百客观的、标准的哥特建筑体系文本吗？没有！

我正在面对这个极复杂的文本。作为识读、解释和理解者，要发挥主体或主观能动性和创造性，力争达到视界融合。即：把文本原先的视界同自己（解释者）的视界合并、融合成一个新的、更普遍、更深邃和更高层面的视界或视域。

4

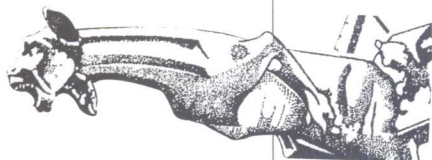
有一点是不变的，即面对哥特建筑时，你会发出一声啧啧赞叹：

生命短暂，哥特建筑长存！（Life is short, Gothic Architecture is long.）

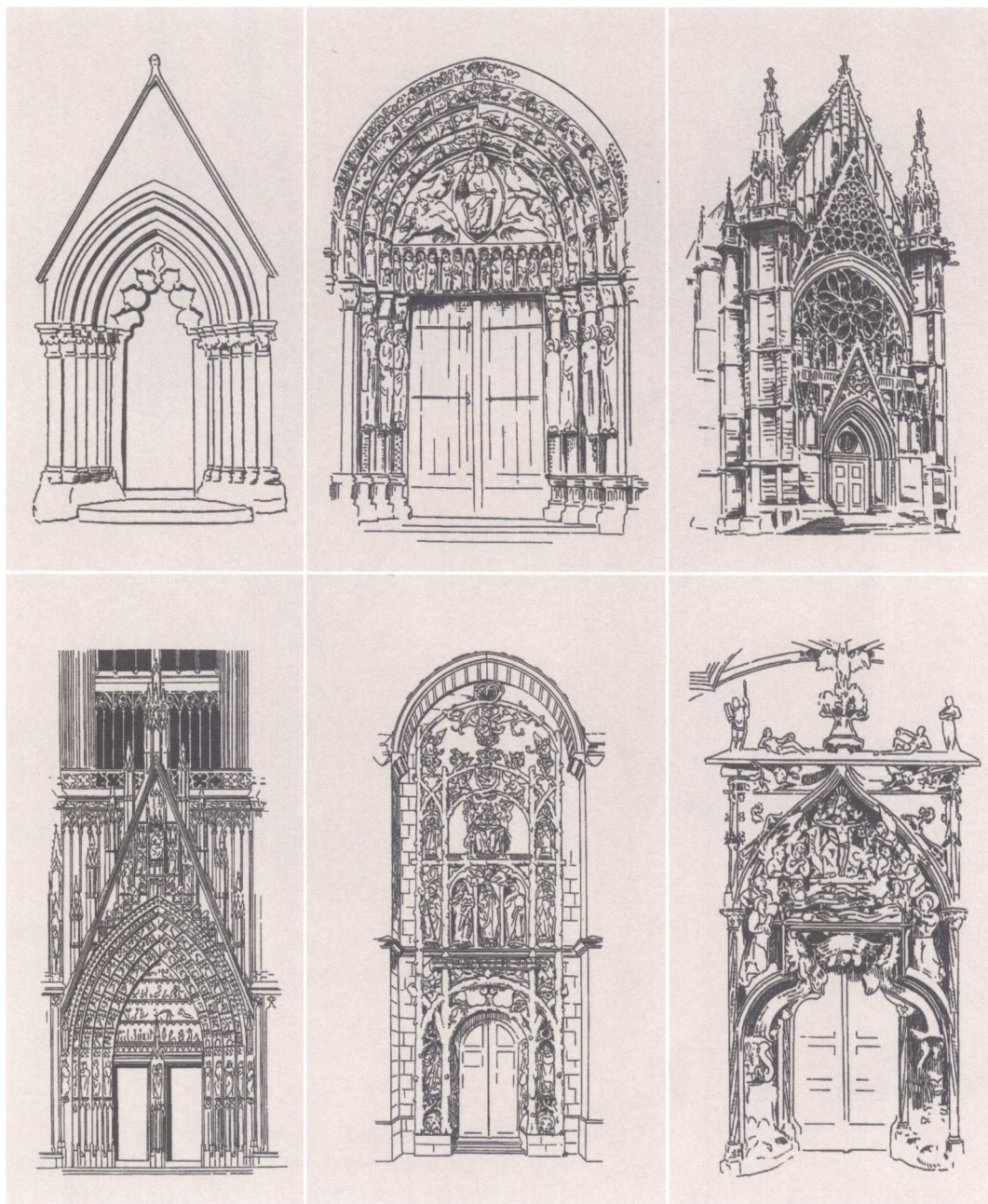
哥特建筑是中世纪西欧人追求绝对灵魂状态的反映，而绝对只能是上帝（The Absolute must be called God）。哥特建筑是有关这一追求的尺尺寸寸、精益求精的具象符号，其要害是通过独特、奇妙的体量感和建筑空间感，去感染千百万信徒的内心，使其灵有寄，魂有托，不再有漂泊和无助感。——这里涉及宗教建筑空间与人类心理学这个根本课题。

其实这一追求是古希腊哲学精神的继承和发扬光大：真正的哲学精神是为追求真理本身而追求真理（A True Philosophical Spirit: The Search of Truth for its Own Sake）。我们从这里来认识哥特建筑世界，正是为了突破建筑史的狭小范围，努力走向认识世界、传承人类文明的道路。一个人，一个民族，一个国家，务必要时时同一位高手、巨人对话、交流、过招，才能壮大、营养自己。哥特建筑和哥特世界正是这样一位立万象于胸中的巨人、高手。

英国大哲学家罗素（Bertrand Arthur William Russell）于1920年在中国讲学一年，回国后盛赞中国古老文明，并寄希望中国人能再创造一种新文明，以矫正有严重缺陷的西方文明。今天的中国人若有志于这个崇高目标者，当从了解西方文明的生成历史着手，其中中世纪的哥特建筑和哥特世界是一个重要环节。

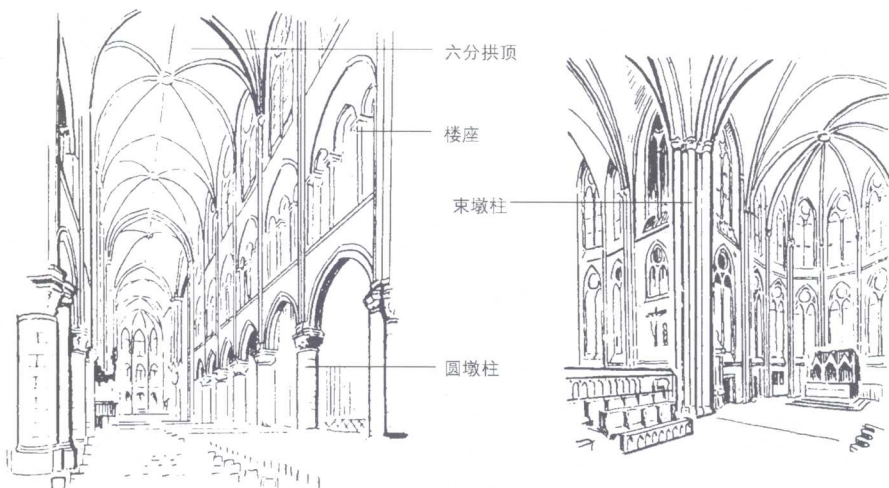
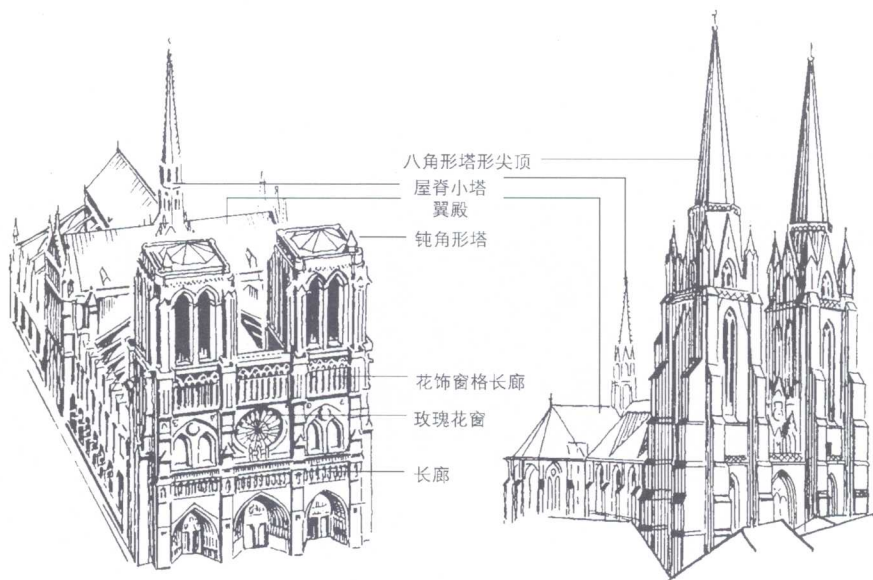
↑ 滴水兽的特写镜头及其建筑部件结构解剖图。该建筑部件的造型艺术很富魅力。艺术创造是人类健康的、创造性的“上瘾”，它戒不掉。在整个中世纪“哥特世界”的生成过程中，这条“上瘾”艺术创造心理学原理一直在起支配、指导作用。

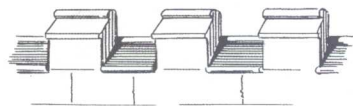
↑ 门的语言。

作为基督教的一首建筑哲理诗，哥特建筑有两个部件（构件）是最凸显、最耐人识读的：屋顶（尖塔）和大门。屋顶应站在远处仰视，惊叹，大门则要近观，尤其群立的雕像都有故事，令人肃然起敬。

↑ 哥特教堂建筑构件图解（部分）。

← 哥特晚期城堡雉堞的变化：上为1400年，下为1450年。
 英国人把城堡雉堞这个雄性十足的词汇也广泛用在民用建筑物上，比如大学校舍，比如20世纪20年代在上海建造的自来水厂。

