

EUROPEAN

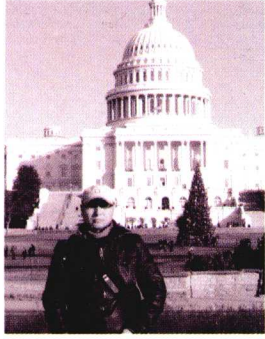
CLASSIC
DECORATION

欧洲古典建筑装饰艺术

Edited by Martin

EUROPEAN
CLASSIC
DECORATION

CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

MARTIN
麻 昌

资深室内建筑师
雕塑家
项目策划师

1990年7月，毕业于清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）装饰艺术系，获学士学位；1993年5月在日本东京艺术大学学习，获艺术学硕士；2000年8月获深圳优秀设计师殊荣；2004年获中国装饰协会颁发“杰出中青年室内建筑师”殊荣，同年9月获“亚太华人优秀设计师”殊荣；2008年4月，成为世界设计师联盟美国纽约设计学会会员，并参加洛杉矶世界设计师年会，获得国际建筑师协会高级设计师认证（ICDA）；2012年获中国建筑装饰协会“有成就资深室内建筑师”殊荣；1998年6月~2006年10月多次前往美国、欧洲等26个国家交流学习艺术学和建筑学，钻研探究欧洲古典建筑艺术和相关学科，获得了大量建筑装饰艺术、雕塑、绘画、壁画、陶瓷、彩色玻璃艺术的珍贵信息资料，奠定了个人的设计功底和艺术造诣。主要装饰设计优秀作品：中华世纪坛、北京远洋大厦、北京月坛体育中心、国家电力大厦、深圳格兰云天大酒店、深圳公路交通枢纽大厦、深圳交通指挥中心、长沙松桂园宾馆、杭州国际大酒店、杭州桐庐电信大厦、天津滨海国际中心、吐哈石油文化广场、江苏吴江大渠荡城市公园、乌兰牧骑艺术剧院、鄂尔多斯工贸大厦、澳门驻港部队接待中心等国家和省市级重点装饰工程和利比里亚中国城（Liberian China Town）等国际装饰工程项目。

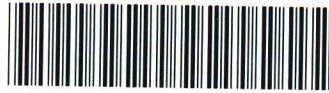
EUROPEAN
CLASSIC
DECORATION

欧洲古典建筑装饰艺术

麻昌 编著

Edited by Martin

NLIC2970870804

中国建筑工业出版社

CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲古典建筑装饰艺术 / 麻昌编著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.9
ISBN 978-7-112-14428-0

I. ①欧… II. ①麻… III. ①古建筑-建筑艺术-欧洲-图集 IV. ①TU-881.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第135904号

责任编辑: 孙立波 张振光 费海玲

装帧设计: 麻昌 肖晋兴

摄影: 麻昌

责任校对: 王誉欣 陈晶晶

欧洲古典建筑装饰艺术

麻昌 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)
各地新华书店、建筑书店经销
北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/12 印张: 40 插页: 1 字数: 960千字

2012年11月第一版 2012年11月第一次印刷

定价: 498.00 元

ISBN 978-7-112-14428-0

(22496)

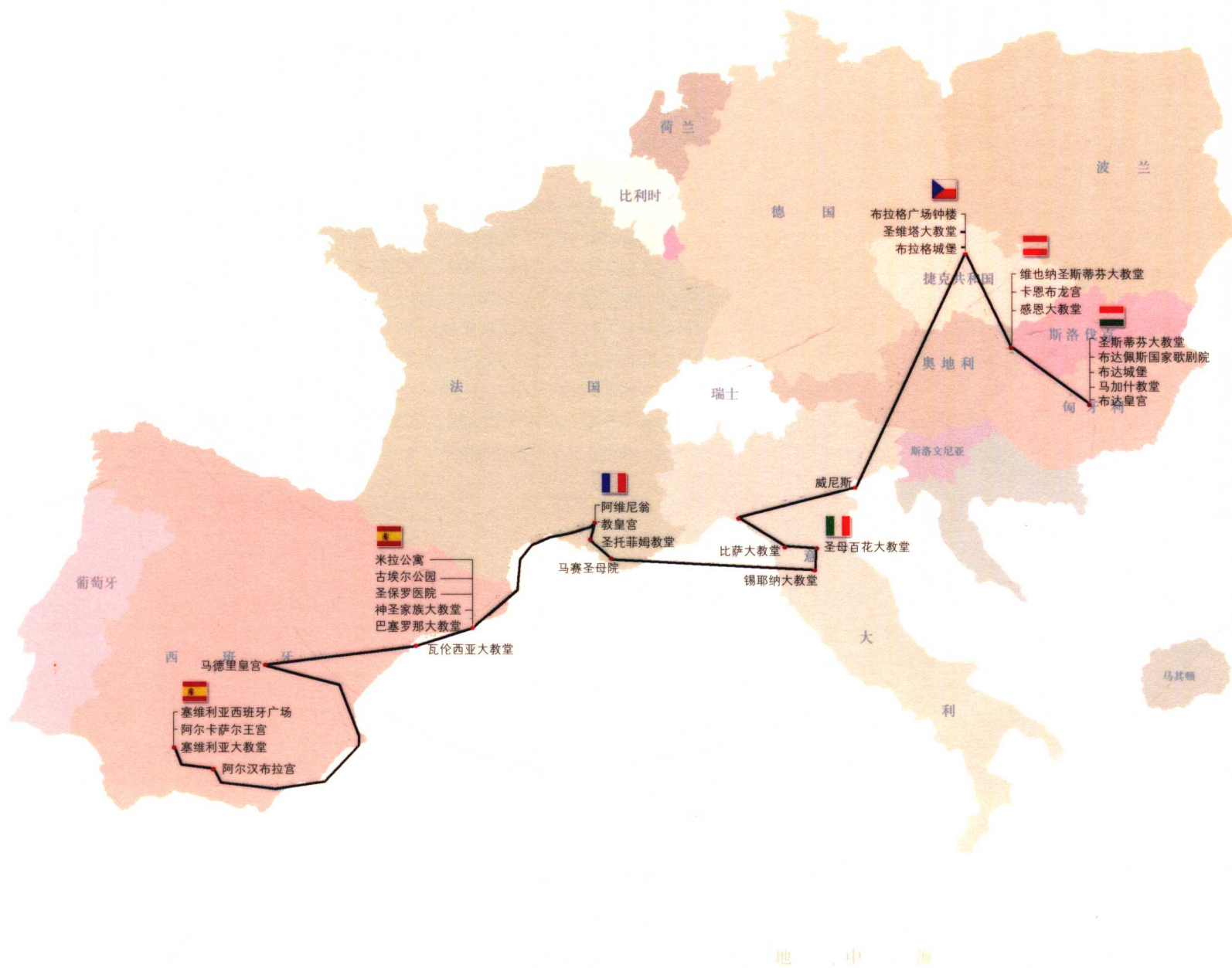
版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

欧洲行进路线图 European route map

寻找中世纪的帝国文明重要线索
地中海沿线风光独特
古镇城堡饱览无余尽收眼底
深入中世纪教会属地一探究竟

圣斯蒂芬大教堂 布达佩斯国家歌剧院 布达城堡 马加什教堂 布达皇宮	维也纳圣斯蒂芬大教堂 卡恩布龙宮 感恩大教堂	布拉格广场钟楼 圣维塔大教堂 布拉格城堡	比萨大教堂 圣母百花大教堂 锡耶纳大教堂	阿维尼翁教皇宮 圣托菲姆教堂	米拉公寓 古埃尔公园 圣保罗医院 神圣家族大教堂 巴塞罗纳大教堂 瓦伦西亚大教堂	皮拉广场及大教堂 马德里皇宮 阿尔汉布拉宮 塞维利亚西班牙广场 阿尔卡萨尔王宮 塞维利亚大教堂

经历欧洲建筑奇迹

10年磨砺，心灵涅槃

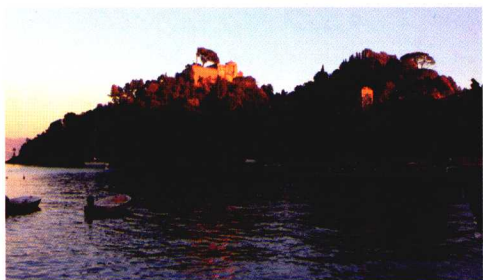
自1998年第一次踏上欧洲的土地，到2009年最后一次出游欧洲，我在欧洲的经历，既有哭笑不得的尴尬，亦有赏心悦目的沉醉，其间经历，或艰辛或轻盈，都已在时间之流中阑如，只有手边那一张张可以随时欣赏的欧洲古典建筑图片，仍在不断拨动心弦，乃至掀起无尽的波澜，因此，结集出版《欧洲古典建筑艺术》一书的想法也油然而生。

那么，如何结合自己的欧洲之旅来设想这样一本呈现欧洲古典建筑艺术精华的图书呢？

在此，不得不谈及通常认识上的一个错位。对于不少没有深入欧洲的人来说，提起欧洲艺术，自然不过的例子就是文艺复兴，就是达·芬奇和蒙娜丽莎；说到欧洲古典建筑，脱口而出就是圣彼得教堂、凯旋门、卢浮宫，等等，似乎舍此之外亦无他（主要归因于长期以来的宣传和视觉接触）。这样的认识无可厚非——这些确实都是欧洲艺术和建筑的精华，都是很好很著名的，但是，欧洲古典建筑和艺术精华之所在，绝不止如此——这恐怕是每一个探访欧洲的人自然而然的感受。因此，厘清这种极为简单的认识错位，就成为了本书的一个最小的动机。我们就是要借这本书，让更多的人更加全面、更加深入地看到欧洲的古典建筑艺术，更多地了解由文艺复兴给欧洲艺术带来的辉煌，从中得到更多的启发。

按照最初的设想，本书内容主线以西班牙为中轴线向南北延伸，因为西班牙有着两大建筑文明奇迹：一是统治西班牙长达100多年的摩尔人创造的古典伊斯兰建筑文明（代表作阿尔汉布拉宫、阿尔卡萨尔宫），二是天才建筑师高迪创造的现代建筑奇观（代表作圣家族大教堂、米拉公寓、古埃尔公园）。这两个内容都非常有特色，影响力也很大。但后来根据专家的建议，以文艺复兴的发源地意大利为主线编排，以为之后介绍欧洲建筑装饰艺术铺垫。

作为文艺复兴的发祥地，意大利现今留存了大量的建筑古迹和文化珍品，但

最吸引我的还是托斯卡纳古建筑群和比萨斜塔，更准确地讲是以比萨大教堂广场为代表的文艺复兴建筑群。这里每个建筑都非常经典，保存也非常完好，里面大量精美的雕刻和绘画艺术真迹，更是让人叹为观止。这里是建筑师、室内设计师和摄影师的天堂。斜塔虽以“斜而不倒”闻名于世，建筑特点除了呼应整个广场建筑群外没有太多精彩的细部表现，内部装饰也比较简单。而洗礼堂和大教堂则不同，无论建筑外观和室内装饰，都是华丽壮观、气势逼人，堪称文艺复兴建筑精品。锡耶纳小镇隶属托斯卡纳，古镇中有锡耶纳广场和大教堂，教堂中有文艺复兴的湿壁画真迹，非常漂亮，外观华丽异常。特别是正面的雕刻装饰，你得摒住呼吸慢慢看，否则会眼花缭乱，找不到方向。要说文艺复兴建筑，最正宗的当属佛罗伦萨的圣母百花教堂了，华丽的建筑“外衣”让人过目难忘，乍看千篇一律，实则不然，每一个窗户都对应不同的装饰图案，还有特别漂亮的金属浮雕门，一定要仔仔细细欣赏。

在国人眼里，法国并不是一个陌生的国度，凯旋门、协和广场、卢浮宫还有全球盛誉的法国香水，每人都能说上个一二来。正因如此，我没有选取这些耳熟能详的项目，而是把目光更多投向法国南部的地中海沿线古镇，以及那些和艺术大师们有关的城镇乡村，如梵高曾经生活过的“阿尔勒”，现代派大师达利的故乡，地中海明珠“芒通”、“天使湾”，蔚蓝海岸第一名镇“伊兹”，文化名城“马赛”、“戛纳”，等等，这些似乎是一个不一样的“法国”。沿途所见有中世纪古堡、乡村小镇，还有中世纪教堂和修道院，每一个细节都那么激动人心，聆听感触，心绪跌宕起伏，思绪很快就沉浸到那个遥远的时代当中。特别是在薰衣草的故乡阿维尼翁，似乎一下就回到了中世纪，因为这里的一切都和现代文明没有关系，古老的城池，古老的教皇宫，静静的溪流，一切都静止停留在建筑营造的时间段里；如果身披盔甲，跨上战马，眼前的景象就是活脱脱的中世纪。当然，我在这

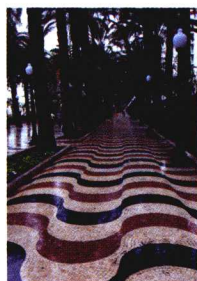
里首推“教皇宫”，旧宫和新宫合二为一，规模很大，圣母院近在咫尺，可看的都是真正的文物。还有马赛的圣母守望院、赛依克圣母修道院也非常值得品鉴。

奥地利维也纳是音乐之都，但建筑艺术一点也不逊色，如排名世界第三大的皇宫舍恩布龙宫，规模宏大，内部装饰堪称巴洛克艺术的精华，宫内藏品也是数一数二。教堂艺术在维也纳也有不俗的表现，最负盛名的维也纳感恩教堂就是哥特式建筑的典范，不但有着傲人的外观，更有着骄人的室内装饰。除了这些大型的古典建筑，奥地利还有许多中小型教堂也很有特点。

匈牙利和捷克是近几年才加入欧盟的国家，也就是所谓的“新欧洲”国家，早些年说起欧洲几乎不把它们纳入其中。其实它们的建筑艺术也非常惊人，很有特点，特别是布拉格，非常漂亮，整个城市都是建筑天堂，只是过去不被人们熟知，我在这里选择了匈牙利皇宫、教堂和歌剧院以及捷克的布拉格城堡、大教堂与大家分享。

本书一共选取了我认为艺术性较强，并且在不同时期具有独特影响力的代表作品 29 项，这些建筑艺术成果基本上都被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，每一个都蕴藏了大量的文化艺术经典信息，是人类建筑历史上的珍贵宝藏。摘选内容涉及教堂、皇宫、古堡、广场、医院等，有意大利、法国、西班牙、奥地利、匈牙利、捷克六国的经典代表性建筑。本书以图文并茂的形式展现建筑艺术原貌，内容主要围绕欧洲古典建筑展开，将建筑的整体结构形态和建筑细部、室内装饰和空间关系作了直观展示，对建筑装饰艺术相关的雕刻、绘画、工艺手法、特殊材料、经典场景都作了详尽的注解，相信本书能让读者对欧洲古典建筑形成一个粗略的认识和直观的简析，以此激发大家更大的观赏热情和阅读兴趣。

我们还将陆续推出欧洲其他建筑类型的专著，如很有特色的欧洲小镇、欧洲广场、欧洲城堡，等等，敬请关注！

目录 Contents

意大利 ITALY

Siena Cathedral
锡耶纳大教堂

10

Piazza del Duomo, Pisa
比萨大教堂广场

34

Notre Dame Cathedral
圣母百花大教堂

60

法国 FRANCE

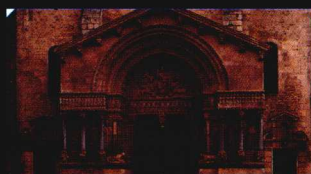
Avignon Old Town
阿维尼翁古城

80

Palais des Papes
教皇宫

88

Saint-Trophime of Arles
圣托菲姆教堂

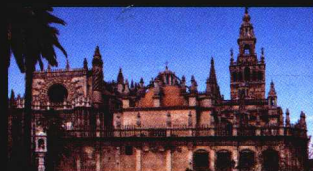
114

西班牙 SPAIN

Alcazar Palace
阿尔卡萨尔宫

126

Cathedral de Seville
塞维利亚大教堂

140

Plaza de Espana
西班牙广场

170

Alhambra Palace
阿尔汉布拉宫

188

Valencia Cathedral
瓦伦西亚大教堂

218

Granada Cathedral
格拉纳达天主大教堂

232

Basilica de Nuestra
Senora del Pilar
皮拉圣母大教堂

240

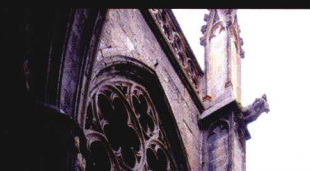
Almudena Cathedral
阿尔穆德纳圣母大教堂

252

Palacio Real de Madrid
马德里皇宫

260

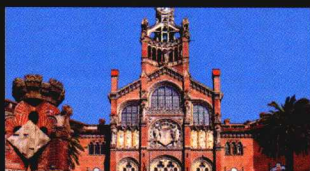
Barcelona Cathedral
巴塞罗那大教堂

270

Park Guell
古尔公园

284

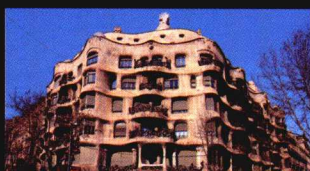
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
圣克鲁斯保罗医院

294

Sagrada Familia
圣家族教堂

310

Casa Mila
米拉之家

326

奥地利 AUSTRIA

Schonbrunn Palace
舍恩布龙宫

334

Wiener Stephansdom
维也纳斯蒂芬主教座堂

348

Vienna Votivkirche
维也纳感恩教堂

364

Basilica di San Pietro in Vaticano
圣彼得大教堂

384

捷克 CZECH

Katedrala sv. Vity
圣维塔大教堂

398

匈牙利 HUNGARY

Basilica of st. Stephen
圣斯蒂芬大教堂

428

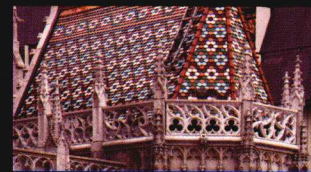
Hungarian State Opera House
布达佩斯国家歌剧院

440

Budavári palota
布达皇宫

452

Mátyás Templom
马加什教堂

462

后记 Postscript 477

致谢 Acknowledgements 480

Siena Cathedral

锡耶纳大教堂

类别 / 教堂建筑 年代 / 1136~1382年 原属 / 意大利

锡耶纳大教堂建于1136~1382年间，耗时246年才完工，是意大利最大的教堂之一。建筑融合了大量的雕塑和绘画艺术，是迄今为止我见过的外墙雕刻最隆重、豪华、森严的教堂之一，它吸收了罗马式和哥特式建筑风格的精华，特别是教堂的正面尤为突出。教堂中珍藏有平图里齐奥、尼古拉·皮萨诺、多那太罗以及米开朗琪罗等文艺复兴巨匠的绘画和雕塑作品，华丽的壁画作品和精美的天然名贵石材镶嵌的人行道是教堂中的经典。建筑群由大教堂、钟楼和洗礼堂三部分组成，是艺术性较高的最恢弘的古典建筑，其风格和规模可与米兰大教堂媲美。

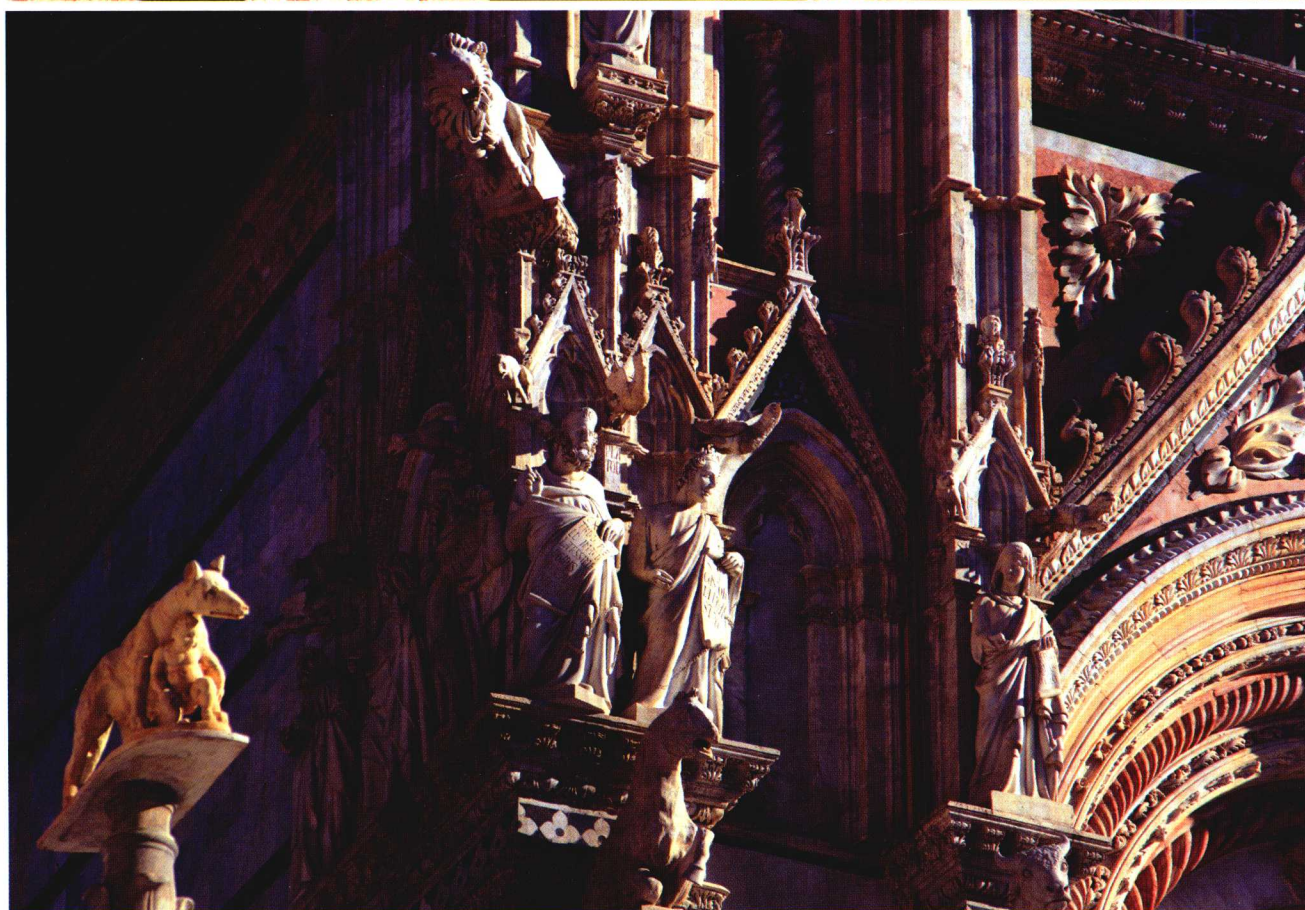
意大利哥特式教堂概况

Italian Gothic church overview

意大利的哥特式建筑于12世纪由国外传入，主要影响于北部地区。意大利没有真正接受哥特式建筑的结构体系和造型原则，只是把它作为一种装饰风格，因此这里极难找到“纯粹”的哥特式教堂。

意大利教堂并不强调高度和垂直感，正面也没有高钟塔，而是采用屏幕式的山墙构图。屋顶较平缓，窗户不大，往往尖券和半圆券并用，飞扶壁极为少见，雕刻和装饰则有明显的罗马古典风格。

锡耶纳大教堂使用了肋架券，但只是在拱顶上才略呈尖形，其他仍是半圆形。奥维亚托大教堂则仍是木屋架顶子。这两座教堂的正面相似，总体构图是屏幕式山墙的发展，中间高，两边低，有三个山尖形。外部虽然用了许多哥特式小尖塔和壁柱作为装饰，但平墙面上的大圆窗和连续券廊仍然是意大利教堂的固有风格。

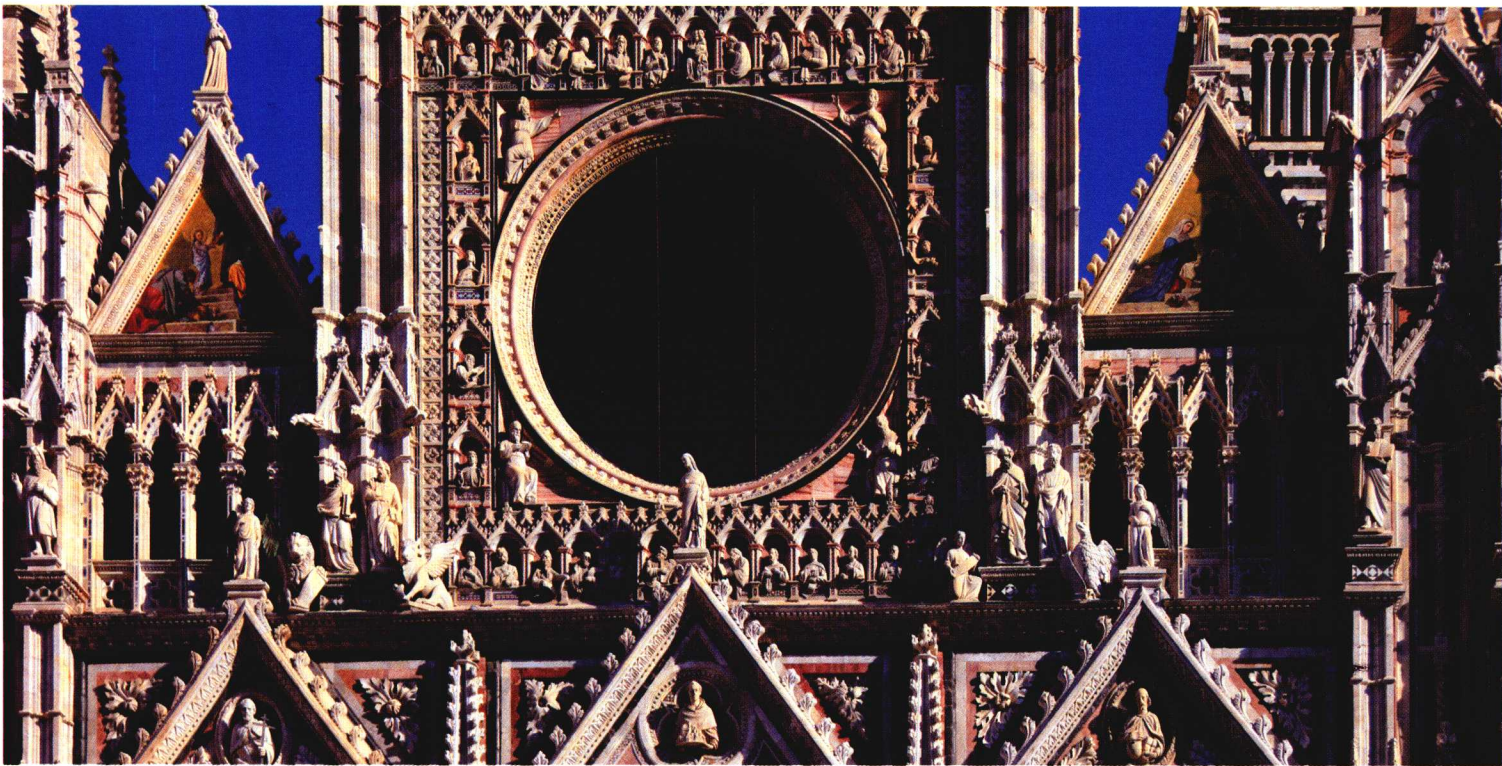
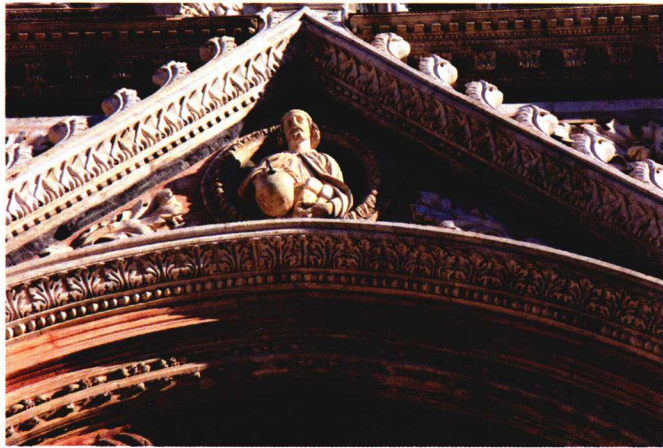
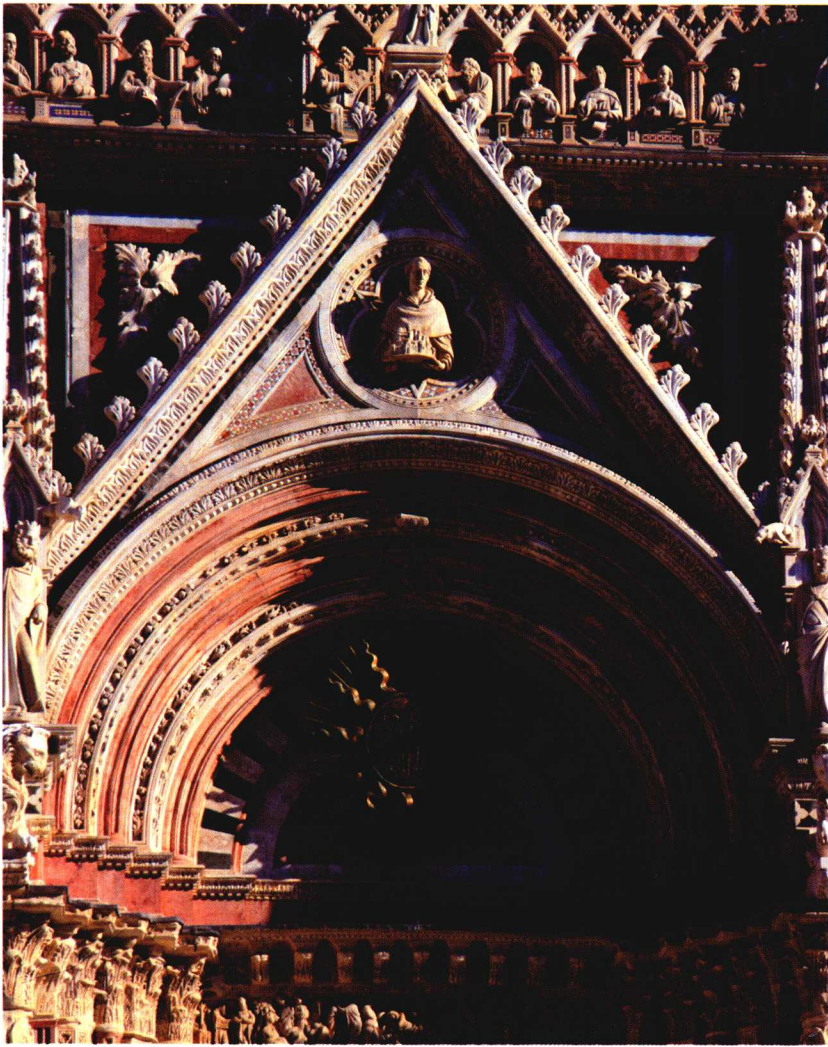

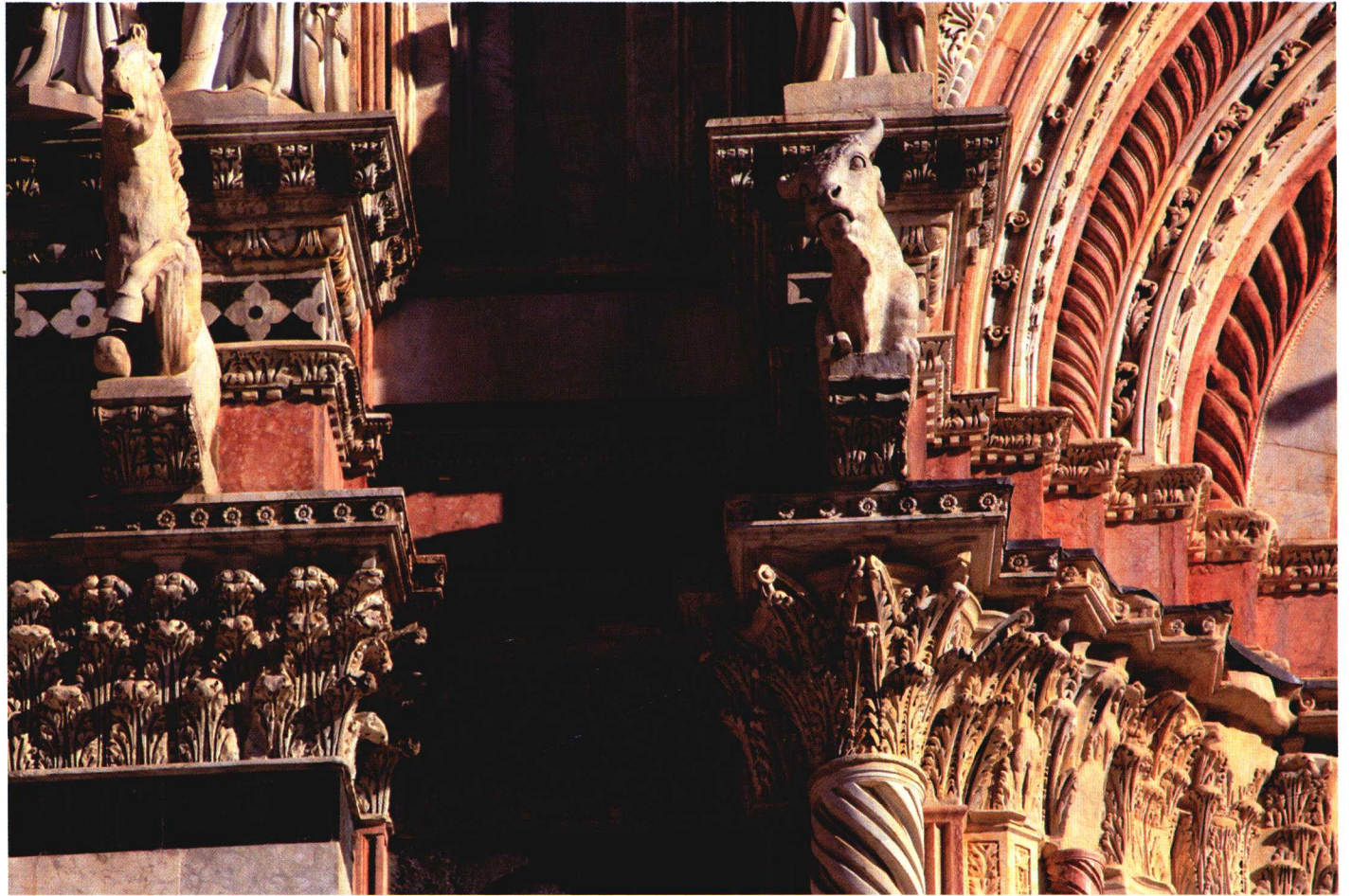
锡耶纳大教堂建筑外墙精美雕刻

Exquisite carving of the exterior walls of Siena Cathedral

锡耶纳大教堂的建筑外墙以巧夺天工的雕刻而著称，是中世纪时期较为典型的罗马式和哥特式建筑混合一体的建筑。此一时期从古典时期结束起，直到文艺复兴之前。这一漫长的时期被基督教统治着，所以形成了宗教美术或宗教建筑。这时期的雕塑，摒弃了关于自然比例的种种古典法则，而去寻求一种更适合基督教题材的、形式多样的、比例被拉长了的形象。特别是在肖像雕塑上，它们更注重客观对象，追求个性化，而非希腊的理想化。在建筑中也大量地使用浮雕和人物故事相结合的艺术手法，写实绘画被合理应用于建筑外墙的装饰中。

锡耶纳大教堂独特的空间艺术魅力

Siena Cathedral unique artistic charm of space

意大利地处亚平宁半岛，这个特殊的地理位置使得很多教堂建筑的外墙和室内装饰中都出现用明暗两色大理石拼贴的蛇形波浪图案。如果认为这就是一个简单的装饰那就大错特错了。有人认为其实这种设计主要是赋予建筑更多“海”的概念，也有人认为这是特别寓意那场中世纪在欧洲蔓延的疫病，在我看来二者皆有。翠绿大理石和白色大理石相间拼贴寓意“海”的自由和宽广，明暗两色大理石相间拼贴如同铜环蛇的蛇纹，同样可影射那场悄无声息的“黑死病”的蔓延，一暗一明，似乎与中国古代太极的阴阳八卦有异曲同工之处，或许中西文化在建筑艺术哲学层面上都有相近的思想。这里不作过多阐述和评价。但我通过这个建筑中的图案符号似乎和建筑师有了思想的沟通和交流，更加理解建筑空间彰显的艺术内涵和设计师巧妙的设计理念。

在理解以上这些知识后，我们再来看大教堂内部就有完全不同的理解和感受了。教堂大厅里最抢眼的，恐怕要数那些支撑大教堂的立柱了。柱子的间距使得明暗色调相间的部分有了视觉层次和丰富变化，这也是锡耶纳独有的绿色大理石空间艺术殿堂，一种森寒的翠绿感慢慢地洇开，如病菌的蔓延，悄无声息，又如大海般波涛汹涌，仿佛置身那可怕黑暗的中世纪。整个教堂弥漫着迷幻色彩，它在诉说着与现实生活完全不同的另一个世界。这就是锡耶纳大教堂给我的感受，它通过建筑形体空间诉求一种意境和传奇。用心感受每一个细节，你会有更多的心灵体验。