

来、自、欧、洲、的、古、典、建、筑、艺、术

欧洲建筑墙饰图鉴

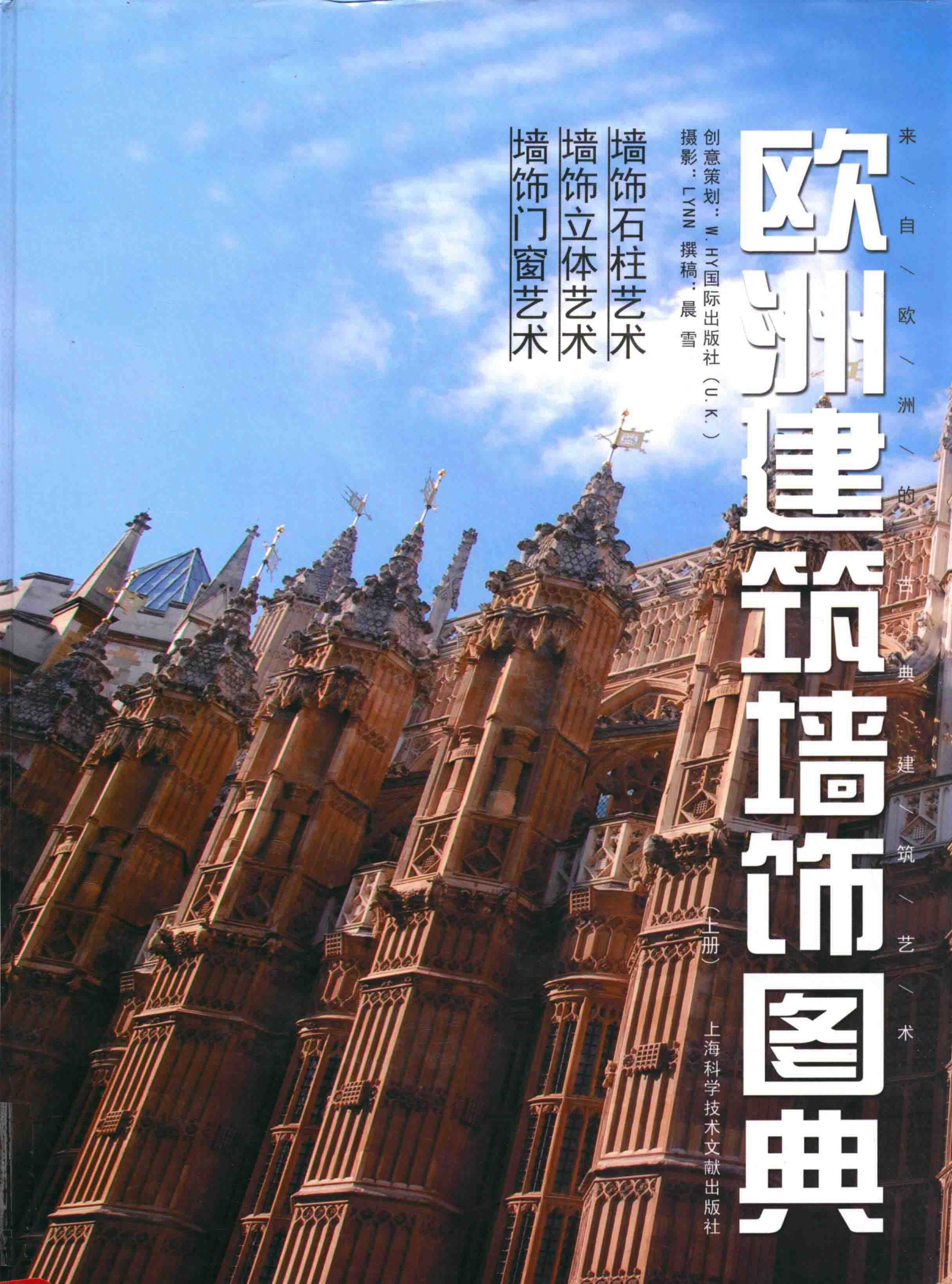
创意策划：W.HY国际出版社（U.K.）

摄影：LYNN 撰稿：晨雪

（上册）

上海科学技术文献出版社

墙饰石柱艺术
墙饰立体艺术
墙饰门窗艺术

EUROPE

来 / 自 / 欧 / 洲 / 的 / 古 / 典 / 建 / 筑 / 艺 / 术

欧洲建筑墙饰图典

创意策划: W. HY雪儿创作室 (U. K.)

摄影: LYNN 撰稿: 晨雪

全二册

(上)

目/录

欧洲建筑的艺术思绪 (代序) /3

图/版/索/引

墙饰石柱艺术/9

墙饰立体艺术/127

墙饰门窗艺术/251

上海科学技术文献出版社

O U Z H O U J I A N Z H U Q I A N G S H I T U D I A N

欧洲建筑的艺术思绪

(代序)

欧洲的建筑艺术灿烂辉煌，令人目眩，而最能打动人心的是那些古典与现代相结合的建筑魅力。

在建筑设计的表现上，欧洲的建筑到处都体现着一种令人难以置信的曲线美。而这种曲线美以植物的缠绕状作为建筑设计的源泉，使之在建筑立面的表现上，犹如旋风似地爬上了视觉的最亮点。查里巴里爵士（1795-1860）1836年主持设计建造的伦敦议会大厦，就是一座反映当时文化内涵——浪漫主义与幻想相结合的“历史主义”的建筑。

而哥特式建筑风格的表现，设计理念更加令人折服。抒情的歌颂，结合狂热的想象，给人一种前所未有的视觉冲击，让人们在不知不觉中被装饰创作所感染。不对称的设计构成与形象节奏的表现，成为了梦幻中的现实世界。英国西敏斯大教堂（哥特式建筑）以其变化多端的装饰设计风格见长，屋顶上的枝肋、居间肋、悬垂式拱顶石，以及丰富的花饰，就是最好的见证。

而建筑设计的超时代想象是在19世纪末作为古典精神与现代新思维的冲撞中产生，将以石材为基础的古典建筑，演绎为以使用钢材为主体的新建筑，将美观与实用、艺术与工艺结合在一起。新拜占式，新哥特式，新罗马式等各种风格相结合的综合建筑，已成为建筑设计的新时尚。

OUZHOU JIANZHU QIANGSHI TUDIAN

欧洲建筑的辉煌，永远是人类社会的宝贵财富。《欧洲建筑墙饰图典》，作者特有的视觉理念，在光圈中将欧洲建筑中墙饰艺术细部设计，纵情表现。全书影像中的建筑印象，摆脱了前期古罗马建筑的风格，设计上敦厚的墙壁和粗壮的柱子不见了；门窗孔角多引用了来自东方的尖券，代替了古罗马时期的半圆拱；尖形肋骨拱顶和坡度很大的两坡屋面，以及耸入云霄的钟楼、尖塔，群柱和飞扶壁，精雕细刻色彩斑斓的棂花窗和门饰，是这一时期典型的建筑风格。也就是史称这段时期的建筑，为哥特式建筑。

哥特式建筑，虽然这一时期的建筑仍以教堂建筑为主，但实际上已不是纯粹的宗教建筑物和军队作战的堡垒工事。演变成市民会堂、公共礼堂、市场和剧场，成为市民活动的中心。无论是婚丧大事，还是一系列重大活动，教堂都逐步演变成为市俗生活有机联系的一部分，同时市民以教堂的辉煌和质量的坚实作为城市的炫耀。兴建教堂成为经济繁荣的象征，战争胜利的标志。每一座城市的主教堂，已成为富强与解放的纪念碑。自12至15世纪，法国就建造了60余座城市主教堂，其中许多主教堂是全国设计竞赛而最后产生设计方案。

哥特式建筑，最主要的设计功能，除了用途上的性质变化外，在建筑方面的表现，具备了几个最为重要的特征：

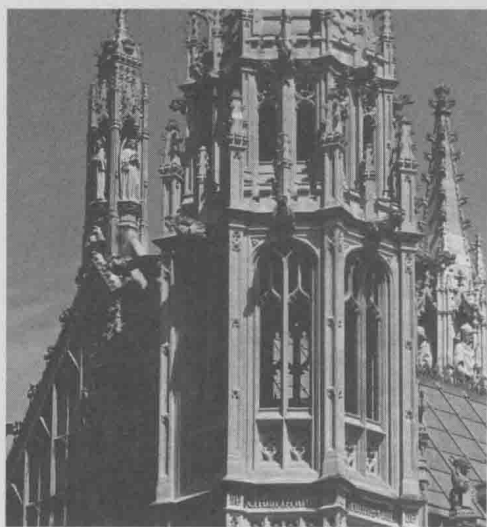
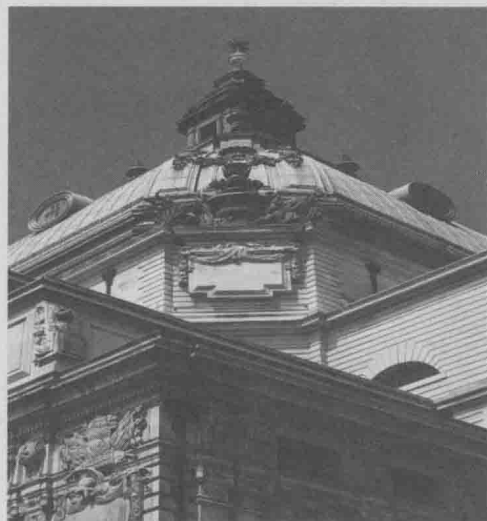
整体建筑面积上的变化。作为市民活动的中心，节日和重大纪念日的活动场所，要能够承受相当规模的群众集会，教堂入口的前面，往往都需要一个面积较大的广场。

整体建筑造型上的变化。俯视其平面基本上属于拉丁十字式。建筑风格保持着基本的十字形平面，设计为满足列队举行仪式的中厅，供平民百姓做弥撒用的侧面礼拜堂。在英国，社区的小礼拜室较多，设计布局变化也大，当随着造型的发展，各种空

OUZHOU JIANZHU QIANGSHI TUDIAN

间组合后的实用型布局更加复杂。小礼拜室造型上成龕状，所以外轮廓多为圆形。西面入口处钟塔的设置，是英国哥特式教堂的最大特点。哥特式教堂的中厅并不宽敞，而纵向却很长，层高也很高。法国巴黎圣母院就是最好例证，中厅宽12.5米，长127米，高度到拱脚25米，至拱顶约32米。挺拔的柱列，通过烛光照射的视觉导向，将信徒的视线引向耶稣基督的受难像，从而营造一种强烈的宗教情绪。随着建筑技术的进步，中厅的空间愈来愈高。柱头渐渐的消退，拱肋与柱子也连成整体，使屋顶的骨架券犹如从柱子中散射出去的枝干，挺拔有力，视觉上的艺术感受更加完美，心理上更加具有强烈升腾的神圣感。英国教堂的正厅很长，通常有二个横厅，钟楼一般在纵横于两个横厅交点的上空，设一个。东端一般多为方形，索尔兹堡大教堂就是英国哥特式教堂的典型代表。

整体建筑结构上的变化。哥特式建筑的结构，是一种比较先进的设计。它摆脱了对厚重的砖石的依赖，可以做成更高更富于变化的穹顶。这样一来，墙的空间便很自由，可以用雕塑、绘画或者加玻璃，借以教育纯真的礼拜者。于是，便创造出一种综合性更强的建筑艺术，由于结构和细部处理上的相互契合，更加鼓舞人们对于基本原理及其实现的追求。为确保砌体承重，结构上用它束柱、骨架券、十字拱与飞扶壁等工艺，将主体组成框架式，其维护结构均为填充，由此而来的结果，让室内空间变得更加宽敞，解脱了传统上粗柱厚墙的约束，透光门窗洞口比过去加大。德国科隆大教堂的中厅结构竟高达48米，实在令人惊叹；德国乌尔姆市教堂的钟塔高达161米，其高度也可称奇迹；巴黎艾菲尔铁塔未建成前，它一直居全世界建筑高度之最。哥特建筑的结构之所以纤细精巧，据史学家们分析，当时石材的主要产地仍为封建领主所控制，迫使城市教堂的修建，石料成为最昂贵的材

OUZHOU JIANZHU QIANGSHI TUDIAN

料，节约每一块石料，在石材强度上动脑筋，成为工匠最重要的职责。那些精雕细刻的每一个建筑构件，都成为工匠们艺术创作的作品，也成为哥特式建筑艺术成就的辉煌。夏特尔教堂就是法国早期哥特式建筑的古典范例。它的主体建筑最早建造为27年（从1194年到1221年），而塔的建造却长达几个世纪。13世纪在南面建造的塔只是简单的八角形，而约1507年在北面修的尖塔是煞费苦心的。然而，夏特尔教堂并不只是在塔上表现出古典特点，是典型的罗马风教堂，是一种由某个大修道院出资修建的，属于城市的哥特式大教堂。建造这类教堂，不仅是显示“上帝的荣耀”，而且还是城市的骄傲。如圣丹尼斯大教堂建造中的公益劳动，均为教区的居民，贵族和平民一律平等。农民拉车采石，商人和手艺人候车送料到工地。

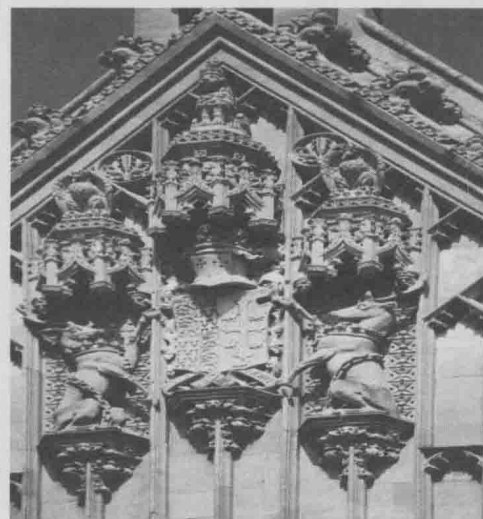
整体建筑形象上的变化。哥特式建筑由于整体建筑结构上的变化，墙雕盛饰的繁荣，促使了窗饰的发展。由于窗户面积增大，透光范围增多，教堂内部比拜占廷时期的建筑要更明亮一些。能工巧匠们借此大显身手，在大面积的窗子上，用彩色玻璃嵌出各种以新约故事为主题的精美图案，这些宗教图画作为“普通老百姓的圣经”，对文化层次较低的市民，起到了宗教知识的普及作用。而外窗的装饰上，回旋绕在窗上的图形，像是在秋风中摇荡的，或是在篝火中被火焰所舔蚀的树叶，许多窗饰上所采用的火焰式图形。其先由车轮式改为玫瑰花式，又由玫瑰花式改为火焰式图形。哥特式建筑窗饰的外表印象，也有向上飞腾的动势。早期双尖拱窗户的基本样式，是让一个圆圈均衡地处在两个拱的尖端之间，“两尖一圆”都被包在尖形的窗框之内。后来，这种形式在一个限定的图形内得到更自由地变化，像是向外伸长的植物叶蔓。当圆圈以旺盛的活力向外吐出花瓣或射出光线，这种图形成为法国哥特式窗饰，后来被起名为雷叶南特放射式

OUZHOU JIANZHU QIANGSHI TUDIAN

装饰。在英国同一时期的三叶形和树叶形图案，被称为戴克里特盛饰。格洛斯特大教堂东端清高与庄严的垂线式窗户上，所表现出为哥特式时期窗饰的顶峰。但是，在这典型的英国窗饰之前，盛饰阶段的曲线风格，已变得毫不节制。更为激奋的是多变的流动形式，其S形的窗饰和座位上的曲线形窗饰，已达到最盛阶段。甚至在纯粹的垂线窗饰上，所有的线条也都垂直向上，笔直地、光溜溜地附在一个垂直的长方形板上。轻巧的垂直线雕饰墙面和墙体、扶壁钟塔等，都是从底部至上部，划分越来越细，装饰越来越多，玲珑越来越精，而且顶部均有锋利的、直插云霄的小尖顶。门上的山花、龕上的华盖、门窗洞口的上部、扶墙的脊和所有建筑局部的顶端，无处不以尖形母体引伸出统一的、灿烂无比的哥特式建筑墙饰艺术。同时，窗雕的装饰图形更加生动活泼，飞禽走兽，植物花纹，都成为这一时期哥特式建筑的外墙窗饰表现。

哥特式建筑艺术上的变化。法国哥特式教堂的典型构图是一对塔楼夹着中厅的山墙，垂直的将立面划分为三个部分。山墙檐头上的栏杆、大门洞上一长列安置着犹太和以色列诸王雕像的龕，象两条带子将竖向三部分连成整体。中部二层正中直径10余米的玫瑰花窗，此窗被宗教寓为天堂，因此大都精雕细琢。三座门洞都用尖拱线脚围绕，层层后退，增加了深度感。作家巴尔扎克的名著《巴黎圣母院》中，作家对这种具有法国哥特式风格的教堂的描述留给人们深刻的印象。德国哥特式教堂不讲求立面上的水平划分，垂直划分却更密、更突出，显得森冷而压抑。英国哥特式教堂则比较重视水平划分，立面构图显得舒缓，且常常不建钟塔。这可能与英格兰人的性格趋于保守不无关系吧。西班牙哥特式教堂采用法国的型制和建筑风格。但是，西班牙的建筑主要是雇用阿拉伯能工巧匠建造。因此，不少伊斯兰建筑手法

OUZHOU JIANZHU QIANGSHI TUDIAN

渗透到西班牙的哥特式建筑里去，其特点是尖头券变成了马蹄形券，金属棂花窗变成了镂空石棂窗，并在表面施加了一些几何图形或花草图案。应该说，西班牙教堂的建筑形象是阿拉伯味和哥特式味（特称“穆达迦风格”）。建于1220至1500年的伯各斯主教堂，和建于1227至1493年的督莱多主教堂，是这种风格的典型代表。

意大利哥特式教堂受古罗马风格的影响较少，因而哥特式建筑得以生根。而在古罗马文明较发达的南部地区，从没有接受哥特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，严格地说，在意大利民族文化根深蒂固的南方地区，找不到“纯粹”的哥特式建筑。

意大利南方相当于哥特式时期的世俗建筑有很高的成就，特别是一些城市建筑和府邸，多建于市中心的主要广场上，外墙面多用粗石，敦厚庄重。主体建筑成为城市的标志。城市总体轮廓高低错落，有优美的天际线。威尼斯圣马可广场上的总督宫，被认为是意大利中世纪世俗建筑最美丽的杰作之一。该建筑平面简单，立面却借鉴哥特式风格十分丰富。在大面积淡红色花岗石墙面上，疏密有致的排列着有哥特式柱廊的府邸，大都临水而建，更增添了水乡轻快、静谧的气氛，成为举世闻名的威尼斯水乡的重要组成部分。黄金府邸是该时期著名的世俗建筑之一。

本图册是W.HY雪儿创作室（U.K.）通过欧洲诸国实地写真的艺术手法，集中展示欧洲古典建筑设计之辉煌，引导读者一起走进古典建筑艺术的顶峰世界系列创作之一。

编者 2007年3月

O U Z H O U J I A N Z H U Q I A N G S H I T U D I A N

墙饰石柱艺术

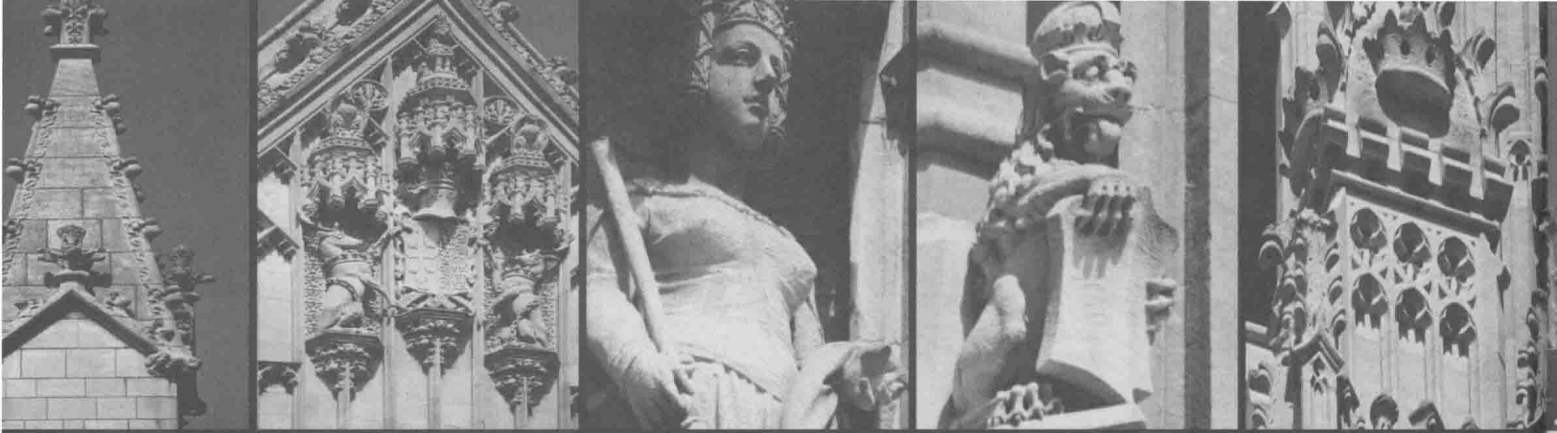
OUZHOU JIANZHU QIANGSHI TUDIAN

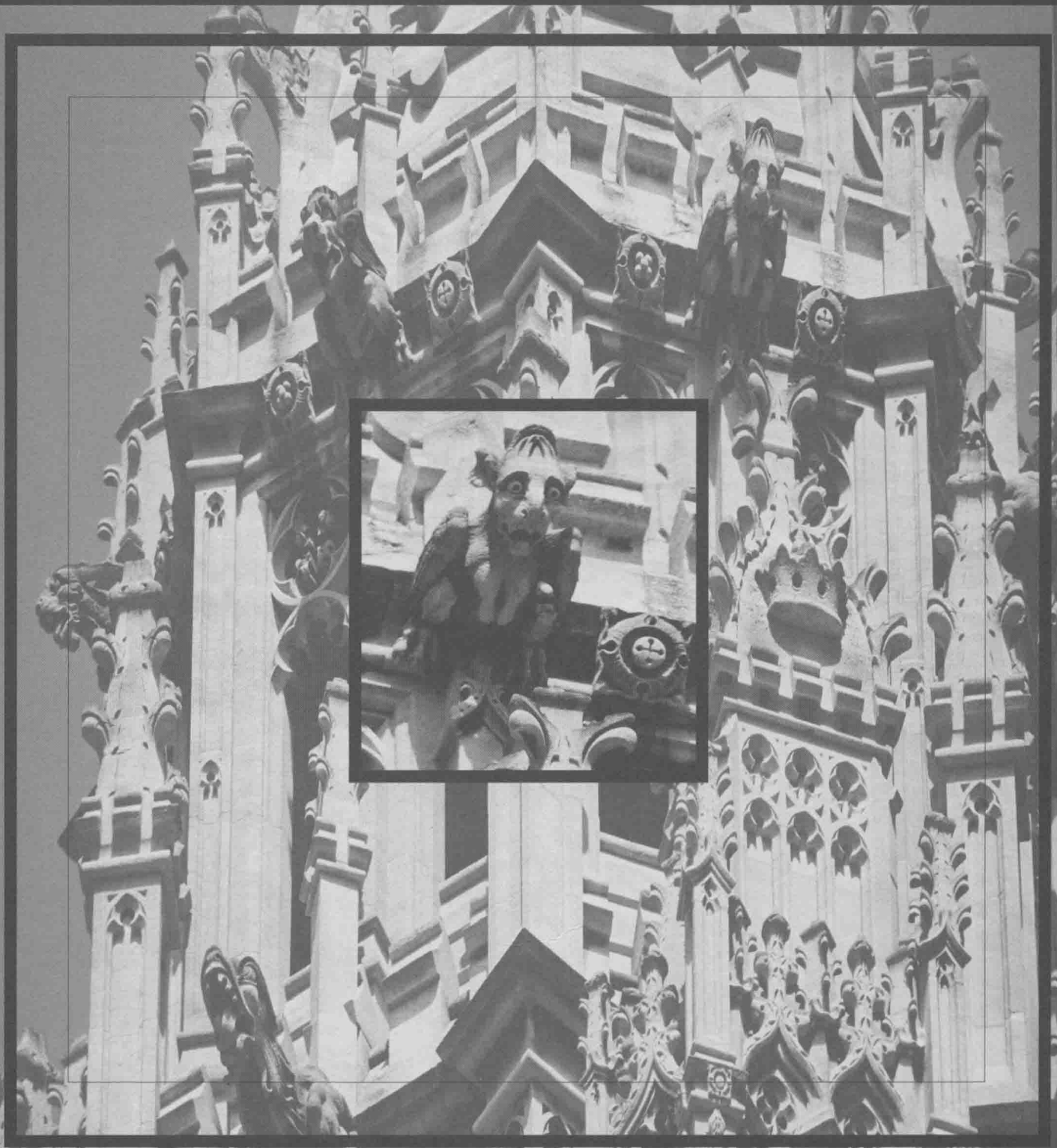

O U Z H O U J I A N Z H U Q I A N G S H I T U D I A N

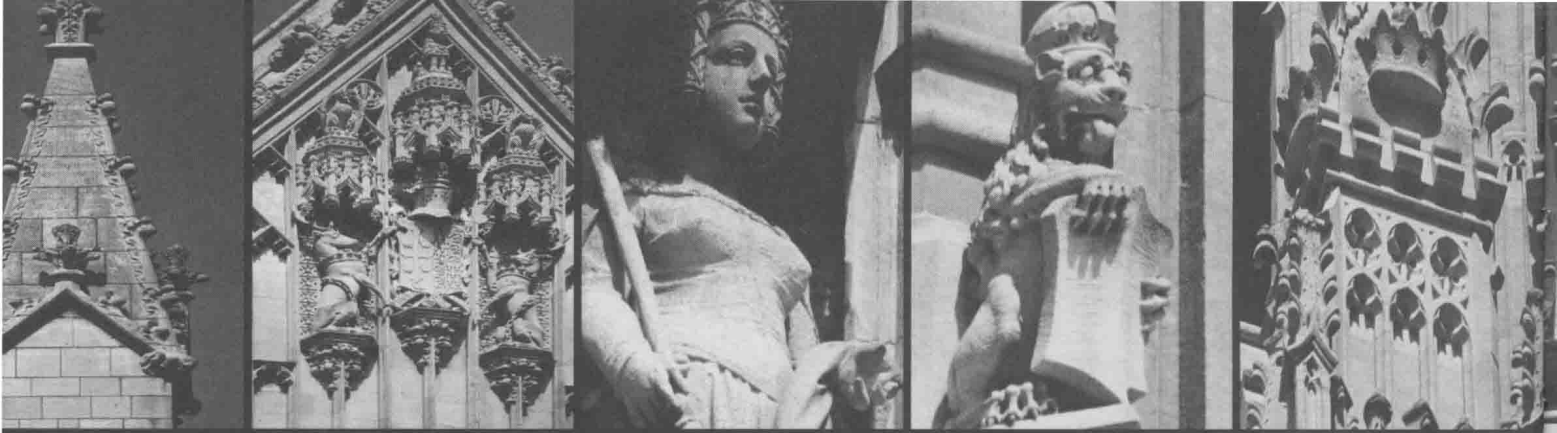
OUZHOU JIANZHU QIANGSHI TUDIAN

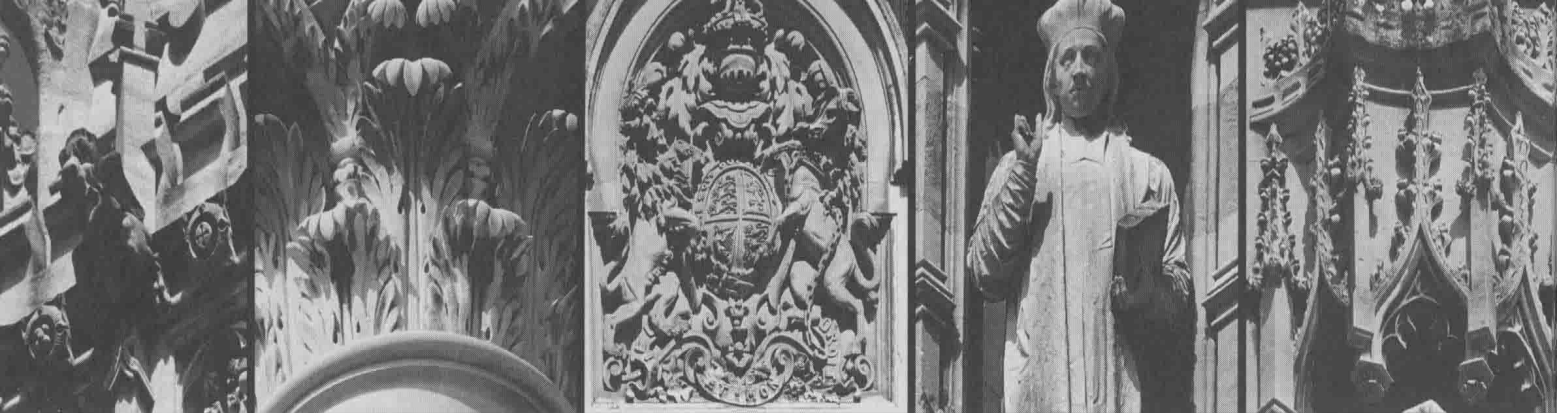
O U Z H O U J I A N Z H U Q I A N G S H I T U D I A N

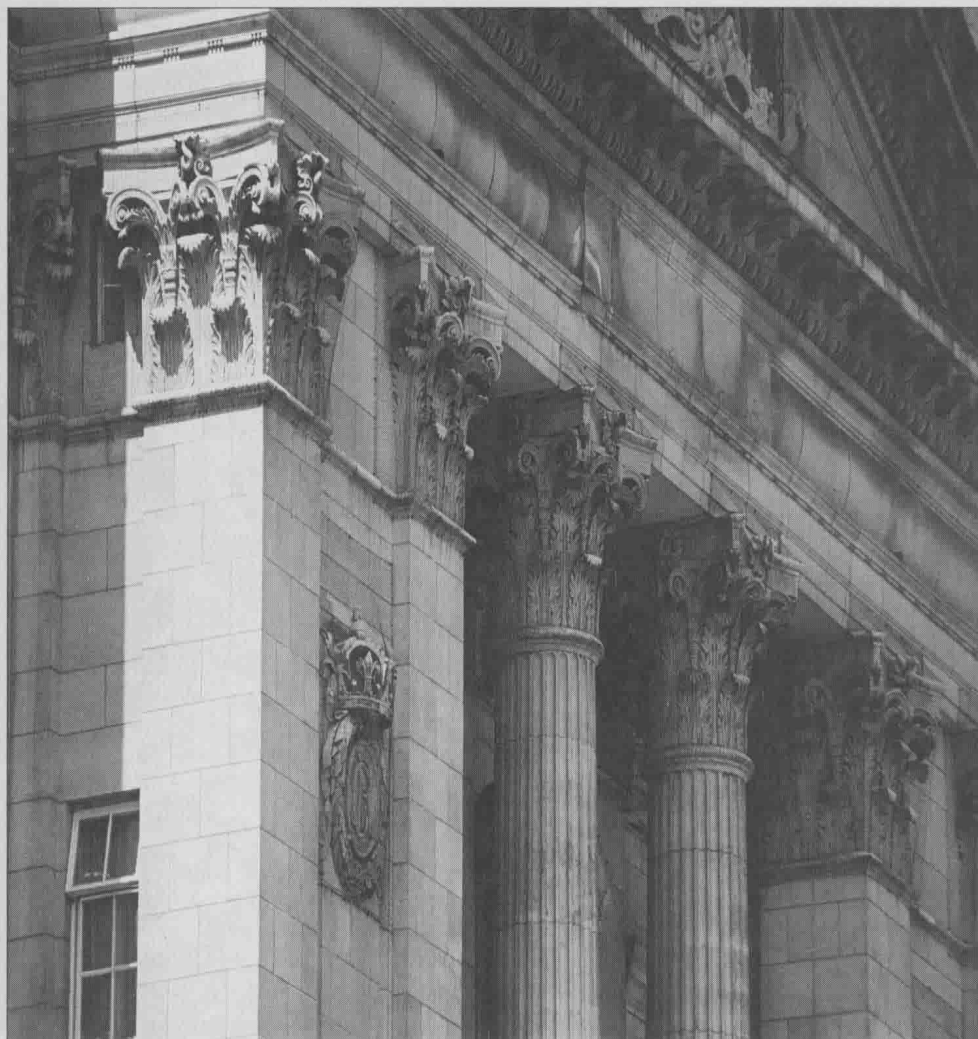

OUZHOU JIANZHU QIANGSHI TUDIAN

OUZHOU JIANZHU QIANGSHI TUDIAN

OUZHOU JIANZHU QIANGSHI TUDIAN

