

Antoni

安东尼·高迪

Salvador

萨尔瓦多·达利

LOFT Publications

陕西师范大学出版社

Antoni
Salvador
Dali
萨尔瓦多·达利
安托尼·高迪

LOFT Publications

陕西师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

达利与高迪 / (西) 帕科·阿森修 编著; 谢琨容译.

—西安: 陕西师范大学出版社, 2004.5

(双子座建筑艺术丛书)

ISBN 7-5613-2941-5

I. 达… II. ①帕… ②谢… III. ①油画—作品集—西班牙—现代

②建筑艺术—美国—图集 IV. J233 TU-881.551

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 030054 号

图书代号: SK4N0467

版权登记证号 / 陕版出图字: 25-2004-037 号

双子座丛书

总策划 / 黄利 万夏

图文编辑 / 刘晓燕

DUETS: Dalí-Gaudí

Copyright holder of the original edition:

2003 • LOFT Publications S.L.

Obra de Dalí, © Demart Pro Arte B.V., 2002

Photographs of Dalí and Dalí's works, foto Descharnes/Daliphoto.com

Photographs of Gaudí, © Pere Planells, excepto,

© Miquel Tres, pp. 13 (detalle Casa Vicens), 15

© Joana Furio, pp. 30 (fachada de la Catalunya), pp. 11

© Museu Comercial Salvador Vilaseca, Reus, pp. 6

© AZ Disseny S.L., pp. 65, 67

© BD ediciones de diseño S.A. pp. 68 Los muebles de Dalí los edita actualmente BD

Ilustraciones de las guardas, © Edgardo Minond

本书由 LOFT Publications 授权

在中国内地、香港和台湾地区独家出版发行中文简体字和繁体字版

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护。

本书中所有文字、图片和示意图等专用使用权为北京紫图图书有限公司所有,

未事先获得北京紫图图书有限公司书面许可,

本书的任何部分不得以图表、声像、电子、影印、缩拍、录音或其他任何手段进行复制和转载,

除非在一些重要的评论及文章中作简单的摘引。违者必究。

双子座建筑艺术丛书

达利与高迪

帕科·阿森修 / 编著 谢琨容 / 译

责任编辑 / 周宏

出版发行 / 陕西师范大学出版社

经销 / 新华书店

印刷 / 北京国彩印刷有限公司

版次 / 2004 年 5 月第 1 版

2004 年 5 月第 1 次印刷

开本 / 787 × 1092 毫米 1/16 36 印张

字数 / 130 千字

书号 / ISBN 7-5613-2941-5/J · 51

定价 / 228.00 元 (全六册)

4 萨尔瓦多·达利和安东尼·高迪：天才和鬼才

7 安东尼·高迪

8 生平

12 作品

31 安东尼·高迪与萨尔瓦多·达利

32 柔软的形式和坚硬的形式

38 碎片和变形

44 自然和人工

50 镂空的空间

56 敏感的现实

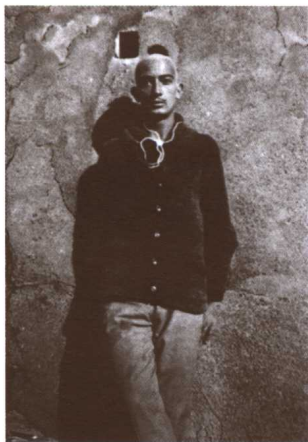
62 家具和设计

69 萨尔瓦多·达利

70 生平

74 作品

94 中西文对照及索引

萨尔瓦多·达利和安东尼·高迪：天才和鬼才

达利在这张照片中剃了一个光头，仅剩下头顶的一小撮头发，好像水手帽上的绒球。这张照片可以说是他与超现实主义者接触之前的一次早年宣言。这位来自安普尔达（Ampurda），即将彻底改变由安德烈·布列东组建的超现实主义团体的青年画家的性情和作风，在这张照片中可谓表露无遗。

由于高迪对拍照的厌恶，现存他的照片仅有两张。右图就是其中之一。时年高迪 35 岁，显得相当拘谨。奇怪的是，他的头发也剃光了。不管从他本人还是从照片拍摄的时期来看，这一点都很不寻常。

安东尼·高迪·伊·康奈特（Antoni Gaudí i Cornet）（1852~1926）与萨尔瓦多·达利·伊·多明尼克（Salvador Dalí i Domènech）（1904~1989）从未谋面。两人所处的时代不同，也没有经历过同样的艺术思潮，生活方式也截然不同。其中一个在人们的印象中是一名谦逊拘谨的单身汉，虔诚的教徒；另一个则是极度自我痴狂的疯子，我行我素的天才画家。达利四海为家，高迪则鲜少踏出加泰罗尼亚。然而这两位加泰罗尼亚艺术家的作品却有着明显的联系。我们只需要对比一下他们的作品，就可以找出两人的共通之处。

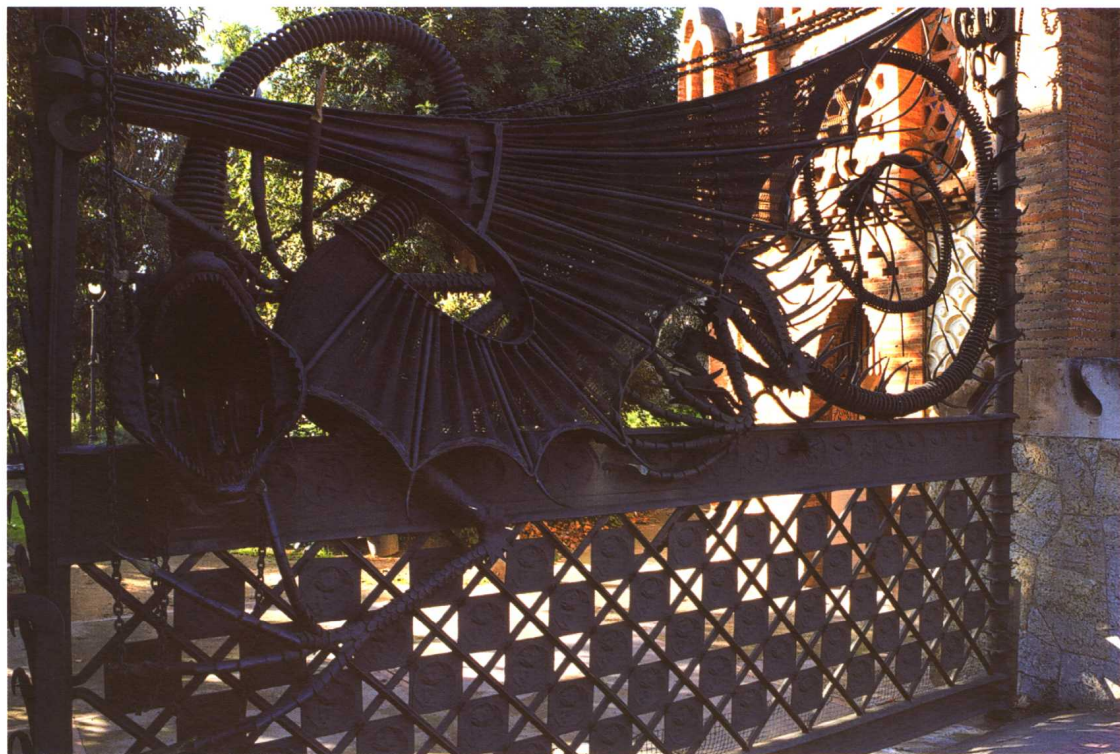
那么，他们的共通之处在哪里呢？以下这段达利在《高迪印象》（The Vision of Gaudí）一文中的文字给了我们部分的解释：“1929 年，在罗思德塞尔（Roussy De Sales）剧院那次值得纪念的会面中，勒·柯布西耶对我说，高迪是巴塞罗那城显著的耻辱。正是在同一次会面中，他问我对艺术的未来的看法，我

回答说，‘建筑将会是柔软而毛茸茸的’。然后我直截了当地告诉他建筑界的最后一个天才就是高迪。他的名字在加泰罗尼亚语言中意味着‘享受快乐’，就像达利的名字意味着‘欲望’一样。我解释说，快乐和欲望在天主教和地中海哥特式建筑中都再自然不过，但它们经过达利的再创造，被带入了一个巅峰。在他暮年，勒·柯布西耶的想法发生了改变，他终于承认高迪是一个富有创造力的鬼才。”

历经多年以后，高迪曾经一度遭到贬抑的作品不仅仅得到了勒·柯布西耶，进而是大众的认同。达利的作品也是一样，最初的不被理解将让位于被冠以天才和鬼才名义的仰慕。这已经成了他们的作品无法改变的标识。

天才是两位艺术家又一个共通之所在。他们能够打破常规，创造一个全新的世界，毫不介意人们喜欢与否。在 20 世纪，高迪和达利是两位被界定为天才的艺术家。这个世纪还有其他伟大的创造者会被人们记住，但被记住的方式却不一样。勒·柯布西耶和密斯·范德罗组成了现代主义运动“英雄”的一代，毕加索被称为“小戈雅”，杜尚则就是杜尚。但是在任何关于达利和高迪的文本中，天才这个词一定会出现在它的第一页。

他们都是天才，就像硬币的两面，虽然互不相同，但身处同一个整体。他们的世界都是既柔软又坚硬，都是超现实的、崇高的，都能抵达自然的最深处，又都惊人地美丽。

上：古尔公园（又称古尔亭——译注）的大门 下：《圣人萨尔瓦多和安东尼·高迪在圣母玛利亚的头顶打架》 1959年 布面油画

安东尼·高迪

安东尼·高迪

(Antoni Gaudí, 1852~1926)

安东尼·高迪·伊·康奈特出生在雷乌斯 (Reus) 一个卑微的制锅匠家庭。他是五个孩子中最小的也是惟一幸存的一个，其余4个孩子很早就纷纷夭折了。还在年幼时，高迪就被诊断出患上了关节炎。这一病痛从此陪伴了他一生。作为一个连走路都有问题的病怏怏的小孩，高迪终于还是进了费朗塞斯克·贝朗热 (Francesc Berenguer) 幼儿园，并在11岁的时候入读当地的小学。在学校里，高迪展现出了惊人的观察能力。这可能是因为视觉能力是他和世界互动的仅有方式吧！他性格内向，难以相处，成绩平平，但在绘画上却出类拔萃。正是这一才能使他能和同学一起合作，制作校刊。在年纪稍大，回忆自己默默无闻的过去时，他总是愉快地回想起这段学校生活和父亲的事业，正是得益于后者的支持，他才能成为一名经营空间的建筑师。

21岁那年，在经过一年的预科之后，高迪进了巴塞罗那的一家建筑学校学习。他不是一名出类拔萃的学生，而且在学业进行到一半时，因为家庭经济不稳定（他们在雷乌斯的房产已被出售），高迪不得不在建筑队打工以帮补家用。打工并没有影响到他的学业，反而使他养成了注重实践的职业习惯，而且他也由此认识了一些建筑师。甫一毕业，他即被这些建筑师推荐给了未来的客户。

在高迪求学期间，法国建筑师威尔勒·勒·度克的著作正风行一时。威尔勒·勒·度克是新哥特主义流派最有名望的倡导者。他同时也是率先使用混凝土来修复中世纪建筑的建筑师当中的一位。在法国的图卢兹就有这样一座经他修复的组合建筑。在某次少有的出国旅行中，高迪曾满怀热情地到此参观。尽管法国建筑师的年纪比高迪大了很多，但是当这座中世纪小镇的居民看见高迪全神贯注地用手抚摸墙面时，仍然把他当作了威尔勒·勒·度克本人。从这桩轶闻可以看出，这名年轻学生仍然和童年时代一样喜好观察。这一爱好，直至高迪成年，成为一名需要时时触摸建筑材料的建筑师以后，也并没有失去。

高迪作为建筑师最早接受的一个委任项目是“玛塔罗劳工合作社”（西班牙第一个劳工组织——译注），规划工人住宅区。建筑师对此饱含热情，但他的设计并没能完全变成现实。1878年，他的设计方案在巴黎世界博览会的西班牙展台展出，给尤

安东尼·高迪（右二）正随着礼拜的人群离开巴塞罗那大教堂。这是高迪仅存的两张照片之一，因此照片中的形象也就成为人们心目中高迪的形象。建筑师须雪白，目光深邃，沉静而又专注。巴塞罗那大教堂是最重要的南方哥特式建筑之一，同时也是高迪最欣赏的建筑之一。任何时候只要有可能，他都会步入教堂，欣赏其迷人的内部空间。

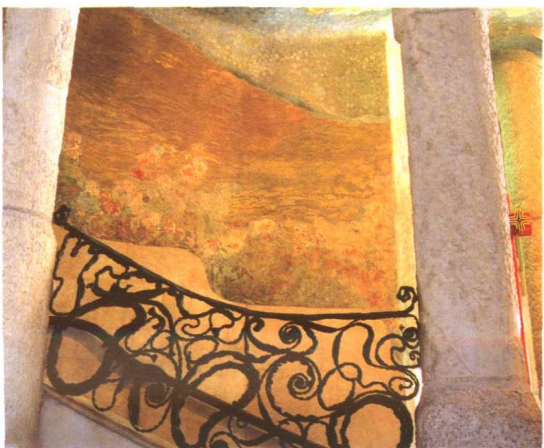
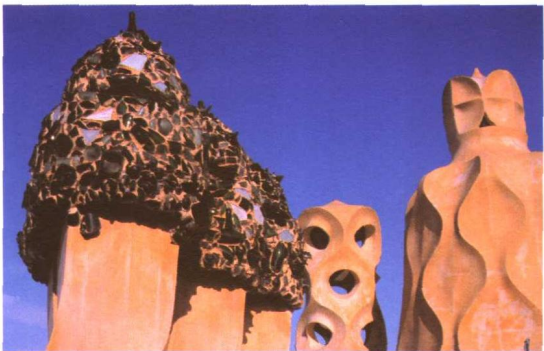
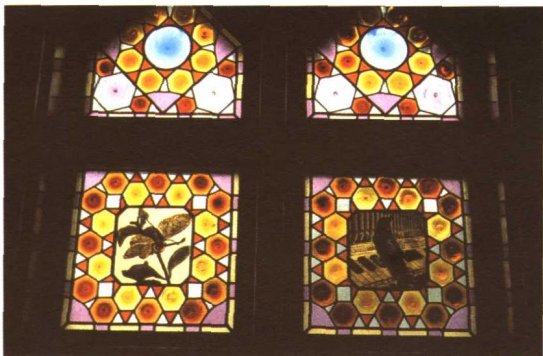
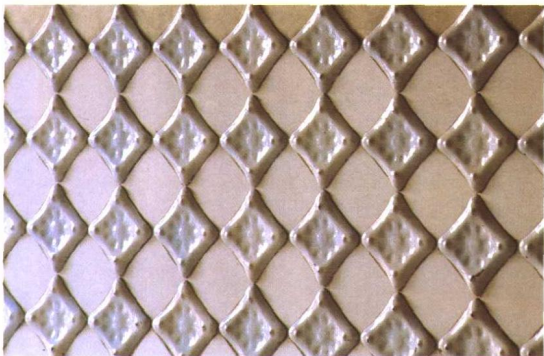
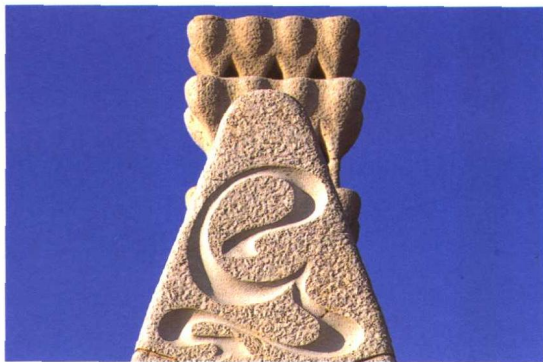
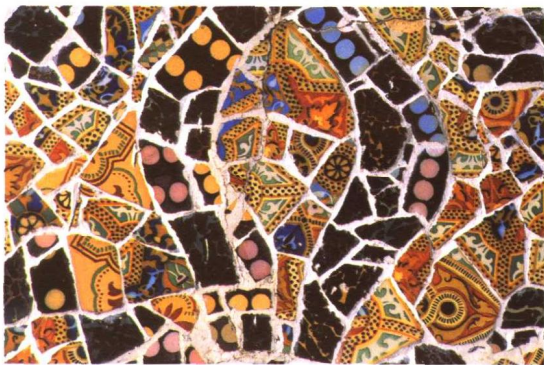
瑟比·古尔留下了深刻的印象。古尔是一位颇有名望的巴塞罗那商人，后来成为了高迪的良师益友。高迪当时是建筑师琼·马托雷尔的助手，后者引荐了两人见面。他们一见面便建立起亲密的友情，并让友情之花结出了累累硕果。除委托给高迪很多建筑项目之外，古尔还是当时少有的、能欣赏并理解高迪的建筑的人之一。尽管来自不同的社会阶层，两人却有着共同的社会和宗教理念，都有着很浓的爱国主义情绪，都信仰一个更加公正的社会，都受到理想中的英国城镇和拉斯金一类作家的影响。（拉斯金是一名思想家和设计师，曾将理想社区的想法付诸实践。）古尔手里有他的著作，毫无疑问也把这些著作借给高迪阅读过。高迪和古尔都拥有虔诚的宗教观，积极地捍卫加泰罗尼亚语言和文化，即使在遭到禁止的时候也一样。高迪甚至极端到拒绝和警察说西班牙语，即便这意味着会遭到拘捕，并被监禁两个晚上。弗朗赛斯克·皮若尔在他的《高迪的艺术和宗教观》（*La visión artística y religiosa de Gaudí*, 1927年）一文中写道，建筑师几乎完全听不懂也不知道怎么说西班牙语，以至于在出席国王参观圣家族大教堂的典礼时，竟必须使用翻译。

1883年，高迪开始建造被视为其处女作的奇想屋和维森斯公寓。与此同时，他还负责圣家族大教堂的建筑。未来的30年，在继续建筑这座教堂的同时，他还创造出大量的作品，成为世纪之交狂热的巴塞罗那上流社会的一员。他衣着入时，受到城内新崛起的中产阶级的追捧，博得了古怪离奇和才华横溢的名声。

1914年，他决心心无旁骛地投入到圣家族大教堂的建筑。显然正是在这期间，他的生活方式开始慢慢改变，变得越来越简朴。高迪丢弃了已经成为他的标志性风格的奢华礼服和礼帽，回归到童年的朴素之中。在他生命中的最后一段时间，他搬到教堂脚下居住，以便全力投入到工作之中。工作成为了他惟一重视的事情。

在夺走他生命的车祸发生当天，高迪的衣着如此简陋，以至在被电车撞倒之后，竟没有人认出来他的身份。人们误以为这个衣衫破裂、没有身份证件的老人是一名乞丐。两天以后，1926年6月9日，在将自己生命中的最后12年毫无保留地奉献给所谓的“穷人的教堂”之后，忠诚于信念、以至自甘微贱的安东尼·高迪在专门收容临时和穷困病人的圣十字架医院溘然长逝。

高迪的创造力永无止境。在他所有的作品中，即便是最小的细节都闪烁着创造力的光芒。他的才华和职业触觉使得他有能力驾驭任何材料。他对工艺美术技法了解广泛，喜欢和负责建筑施工的工人并肩工作。在许多建筑中，你都可以欣赏到这样一些精工细作，追求完美而且极其微妙的细节。

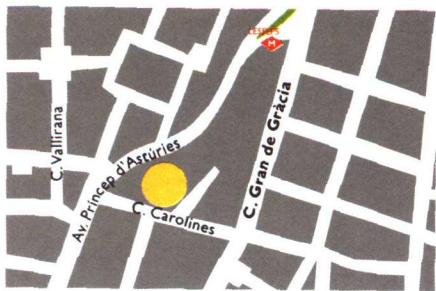

维森斯公寓

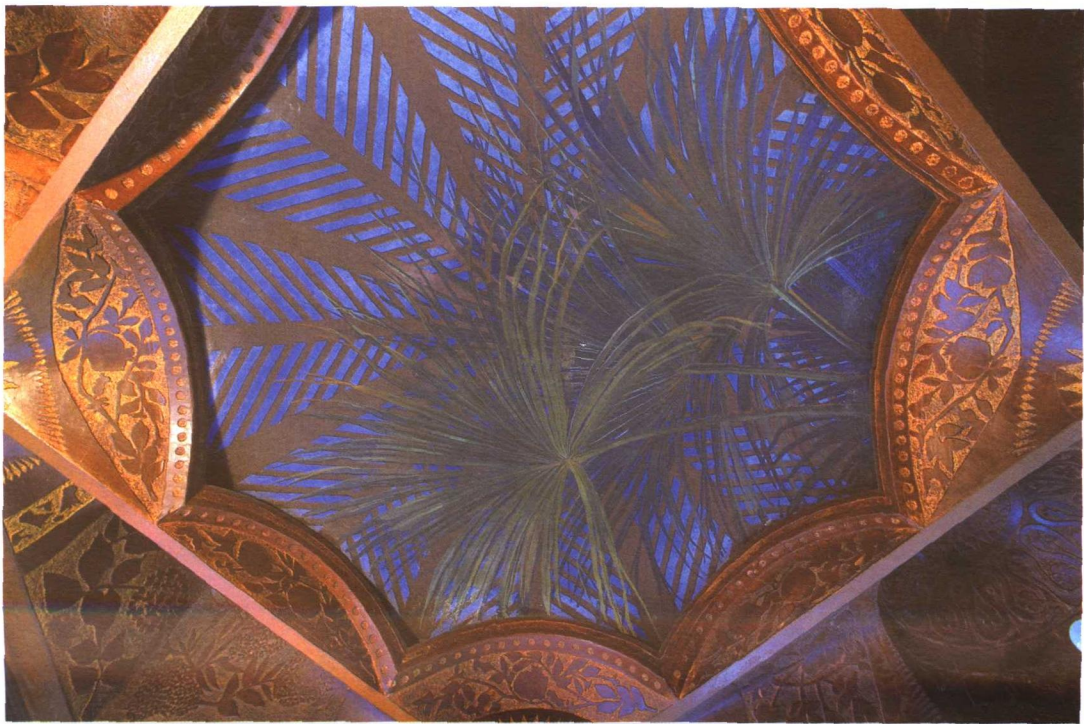
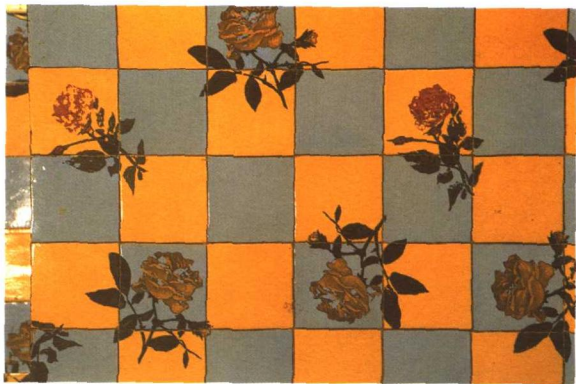
1883 - 1888 年

1883 年，年轻的高迪接受了他作为建筑师的首批委托项目之一。尽管是新手之作，维森斯公寓却展示出了一个富有创意的建筑师所应具备的丰富想像、敏锐感受和出色技能。这座建筑体量巨大，融合了受中世纪建筑影响的西班牙建筑造型和鲜明的阿拉伯图案。后者更多地契合了摩德哈尔艺术 (Mudejar art, 指混合了伊斯兰教和基督教风格的艺术——译注)，而不是跟从当时流行的法国学院派建筑风格。这个项目由一位名叫曼纽尔·维森斯的砖瓦制造商委托，主要的构想是修建一个带花园的夏日别墅。公寓需要修建在一块面积并不太大的场地上，而且要与周围的传统建筑结构协调一致。

高迪将维森斯公寓设计成了一个精妙的几何空间的组合体。建筑下部的横向带状花纹与上部衬托装饰性釉砖的垂直线条之间形成的和谐，可谓精彩绝伦。1925 年，建筑师 J.B. 赛拉·马丁内斯在尊重高迪所使用的造型和色彩的基础上，对公寓进行了扩建。

巴塞罗那卡罗琳斯大街 (Carolines) 24-26 号
(黄色圆点代表建筑位置，以下同)

圣家族大教堂

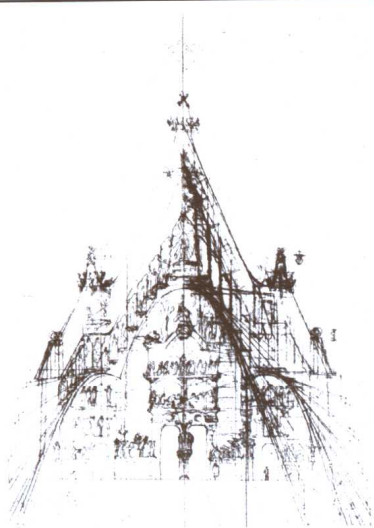
1883 - 1926 年

1877 年，由书商何赛·玛丽娅·玻卡贝拉领导的“圣约瑟祈祷者联盟”发起捐资兴建一座大教堂。建筑师弗朗西斯科·德·波拉·儒·维拉尔免费为教堂进行建筑设计，他的设计是一座新哥特式教堂：3 座正殿和一个位于建筑十字坐标轴下方的地下墓室。

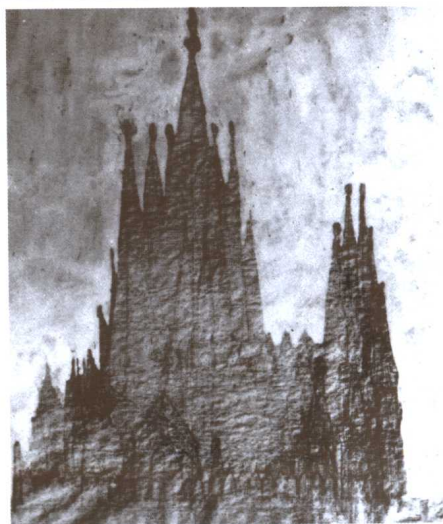
教堂于 1882 年 3 月 19 日奠基，一年以后维拉尔因为和预算委员会意见龃龉而退出。委员会主席琼·马多雷·蒙特尔推荐了当时年仅 31 岁的高迪接手这项工程。1884 年，他设计出自己的初稿，并于次年着手大教堂正立面和圣约瑟礼拜堂圣坛部分的建筑方案。与维拉尔的新哥特式设计不同，高迪在原墓室上方传统的十字架型布局的基础上，构思出一个充满变化、技术创新的教堂。在他的设计中，主祭坛被象征圣约瑟受难和原罪的 7 座礼拜堂所环绕。十字耳堂的两道门分别象征耶稣受难和基督诞生，面向马略卡大街的正门则象征基督的荣光。在教堂其余的 3 个侧面，每一面都建造了 4 座塔楼，一共 12 座，象征十二门徒。正中间矗立着一座象征基督的塔楼，由分别象征四福音书作者和圣母玛利亚的 5 座塔楼围绕。教堂内的雕塑均由建筑师亲自设计，由当时最有名气的工匠制作而成。

巴塞罗那圣家族广场 (Sagrada Família)

出口示意图

教堂详图

古尔宫

1886 - 1888 年

被联合国教科文组织宣布为“世界文化遗产”的古尔宫是高迪受尤瑟比·古尔委托的另一个项目,这个项目使他一举成名。高迪在设计这座住所时可以说是不吝工料,不计成本。他使用了最好的石料、铸铁和木工来建筑这所宅邸,也因而使它成为当时最昂贵的建筑之一。高迪为我们展示了一个独特的奢华典范,但建筑的正立面却是以朴实的石料构筑而成,丝毫看不出其内部的富丽堂皇。在建筑正立面敲定之前,高迪一共设计了25种方案,最终采纳的立面既具有历史主义风格的线条,又加上一点微妙的古典主义痕迹。两扇巨大的抛物线型拱门既可通行人流,也可容纳马车驶入。古尔宫共有4层,外加一个地下室和一个屋顶花园。地下室设有马厩和供马夫及门卫居住的房间。高迪设计了两条坡道,一条供仆从使用,另一条供马匹使用。古尔宫的底层和地面齐平,主楼梯位于门厅正中,两侧分别有两个前厅。该楼梯可直接通向夹层楼面、二楼大厅和阁楼。

巴塞罗那努·德·拉·蓝贝拉大道 (Nou de la Rambla) 3-5 号

