

世界艺术鉴赏译丛

哥特艺术鉴赏

[意] 玛利亚·克里斯蒂娜·高佐莉 著

北京大学出版社

世界艺术鉴赏译丛

哥特艺术鉴赏

〔意〕玛利亚·克里斯蒂娜·高佐莉 著

彭小樵 译 劳 陇 校

责任编辑：冯 荣

北京大学出版社出版

（北京大学校内）

北京新华彩印厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

800×1092毫米 32开本 2印张

1988年3月第一版 1988年3月第一次印刷

印数：00001~31000册

ISBN 7-301-00014-6/J-001 定价：4.65 元

世界艺术鉴赏译丛

哥特艺术鉴赏

[意] 玛利亚·克里斯蒂娜·高佐莉 著

彭小樵 译 劳陇 校

北京 大学 出版 社

目 录

导言.....	(3)
建筑.....	(6)
雕塑.....	(38)
应用美术.....	(42)
绘画.....	(54)

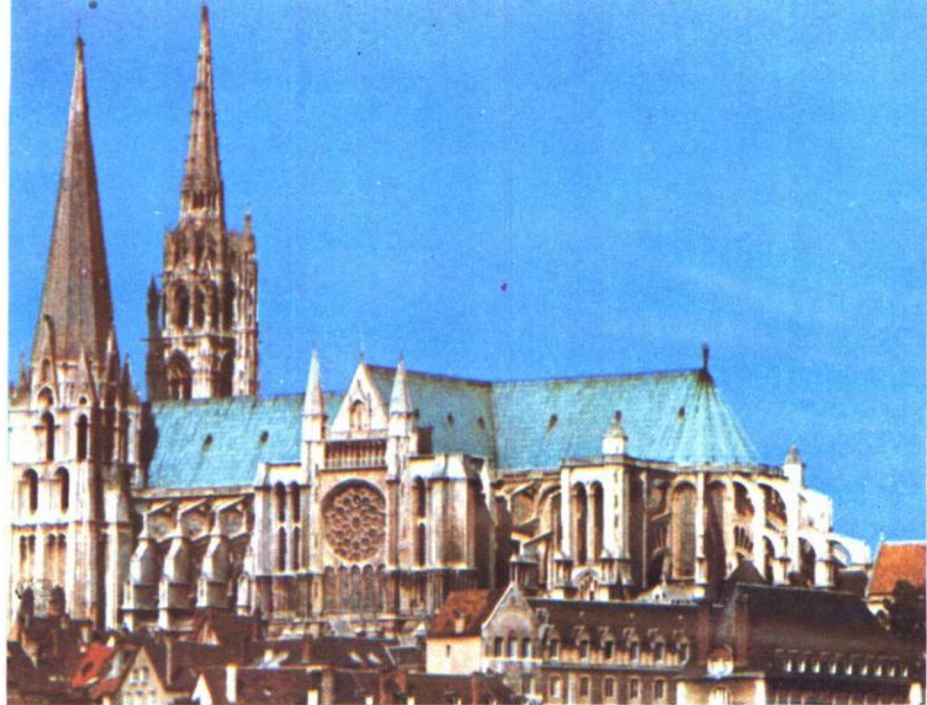
导 言

欧洲中世纪十二至十五世纪时期，是一个经济和社会深刻变革的时期。在统一于强大君主制下的那些稳定的国家中，手工业者、商人和银行家形成了新的社会等级，在不断扩展和繁荣的市镇中，这个新等级开始发展扩大起来。同时，教士亦极大地扩展其影响范围。在艺术方面，这个时期独特的风格就是哥特式风格。

很难说明“哥特式”这个形容词的根源所在。因为哥特人是来自斯堪的纳维亚的野蛮游牧部落，他们没有创造任何特别的建筑形式；由于是异教徒，他们也不建造教堂；而且在中世纪后期任何其他艺术形式中均找不出他们的显著影响。公元一世纪，他们从维斯杜拉河口向南迁徙，定居于多瑙河左岸。可是这个地区后来并未以哥特艺术的中心著称。因此，这个词看来也不是根据哥特式风格盛行的地区而确定的。一种可能的解释是：文艺复兴时期，意大利的人文主义者使用“哥特式”一词作为野蛮的同义语，他们认为凡是从阿尔卑斯山以北传来的东西都可以称之为“哥特式的”。

在建筑方面，第一批哥特式艺术的典型出现在巴黎北部的一个肥沃繁荣的地区——法兰西岛。那里有一种建筑用的石灰石，既耐久，又易于制作。1140年至1144年之间，一位不知名的建筑师重建了巴黎附近圣德尼教堂的唱诗坛。他可能就是哥特式艺术风格的创始人。从这以后，法国各个城市竞相建筑或重建具有这种风格的大教堂。

从法兰西岛开始，哥特式风格在欧洲得到广泛采用。法国桑斯的建筑师威廉于1174年开始设计坎特勃雷大教堂；林肯大教堂于1192年破土动工，1184年和1245年又分别建筑了威尔士大教堂和威斯敏斯特大教堂。在德国和其它德语国家，在斯堪的纳维亚和东欧，这种风格得到了继承和发展。但在

▲ 在夏尔特尔的圣母大教堂。建于1230年。座落在小山上，在旧城市的建筑中占主要地位，凌驾于附近所有的建筑之上。哥特式大教堂已成为城市生活不可分割的组成部分，它们常常建在住宅附近。

西班牙和意大利，这种风格虽然也得到采用，却失去了其本身所具有的最明显的特征，而逐渐与当地的建筑传统相融合。

哥特式艺术风格不仅因地而异，而且也因时而异。例如，英格兰的教堂建筑就经历过从早期和中期英格兰式到盛饰式再到垂直式这几个阶段的变化。雕刻、绘画、彩色玻璃制作、珠宝、挂毯、插图手抄本方面的发展也是变化不一的。然而，在这些艺术中，哥特艺术的独特的和密切相连的各种形式却始终真正国际性的。

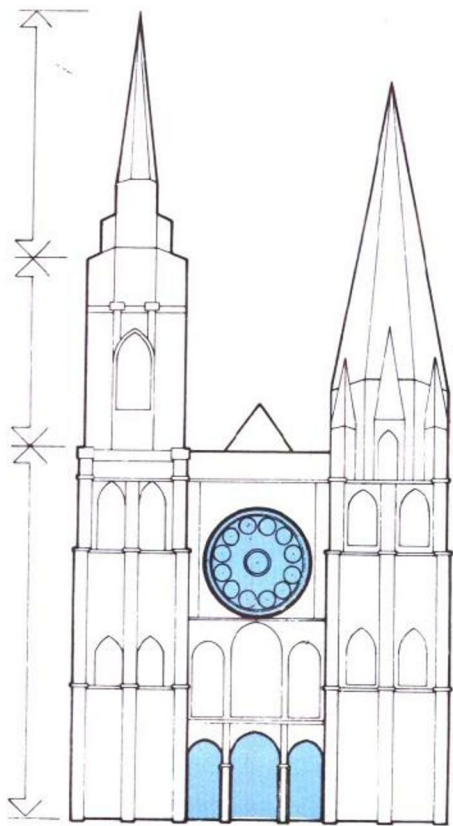
► 伦敦塔的一部分。建于1086年和1097年间。之后又在某些地方进行了几次扩建，照片上见到的即为扩建部分之一。这个塔是城堡建筑的典型范例。中心建筑连接有13个塔的围墙，其外围又建了一层带有8个塔的围墙，并有城壕环绕。

建筑

与奉行严格封建主义等级制度的社会不同，哥特艺术传统得以流行的社会是充满生气的。商人和手工业者组成的“市民阶级”是城市中的自由人，他们不必效忠于某个封建主。如象法国和英国这样的国家，权力集中在强有力的君主手中，这就意味着商业生活不会再受好战的贵族的破坏。因而，贸易日趋繁荣；这些新兴的城市于是意识到它们所能发

► 在大多数天主教的哥特式建筑中，西面的正门都比两旁的高。正视图的最上部分有一个巨大的圆花窗占据着显著地位。在高耸细长的塔楼与中间部分之间保持着精确完美和极为复杂的比例关系。

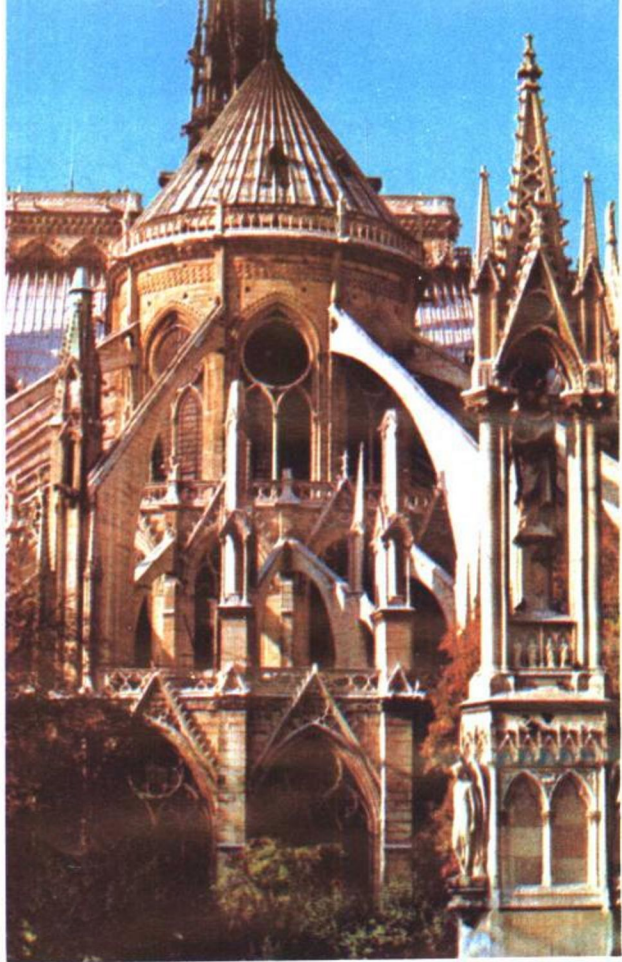
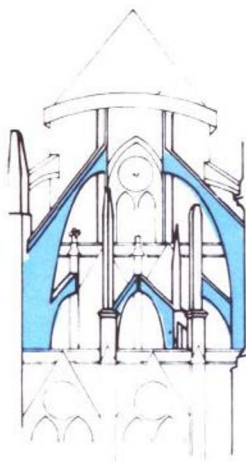
挥的影响。教士的力量也日益显著，因为那些主教、修道院长、牧师和修道士与当时的贵族不断发生冲突，他们企图在斗争中扩大对现世事物以及对教徒们灵魂的影响。在这一时期，冲突的主要根源在于授职权之争，即教会与国家争夺主教的任命权。

三种主要的影响促使哥特式大小教堂建筑气氛的形成。首先，是人们真诚地要荣耀上帝，宣布对基督教的信仰；其次，在强大的城市中，主教和富有的市民们感到有必要建筑高大的教堂，凌驾于普通的建筑之上，遥遥可见；他们为此深感自豪，因为这将使整个世界“为之震惊，为之倾倒”；

► 夏尔特尔大教堂的正西面。两旁的塔楼很高，但形状及比例不同。左边的北塔始建于1134年，16世纪时增建了一个装饰华丽的尖塔，使塔高增到115米，高耸入云。南塔始建于1145年，高106米，尖塔高45米。

► 巴黎圣母院的后殿。始建于1163年，十三世纪完成。细长的拱扶垛承担着穹窿内部向外的压力，构成了一个纵向上升的高耸形式。

▲ 尽管哥特式大教堂的外观飘逸自然，其拱扶垛却始终起着稳定教堂的作用。它们把交叉穹窿的横向压力转移到支撑它的扶垛上，然后转移到地面上。

此外，与上述世俗功利的观念不同，中世纪的哲学指出，要得到上帝的感召，不但可以通过虔诚的信念，而且可以通过理智的探索；通过复杂而精微，仪式严格而内涵丰富的努力思考，也能够得到上帝的感召。

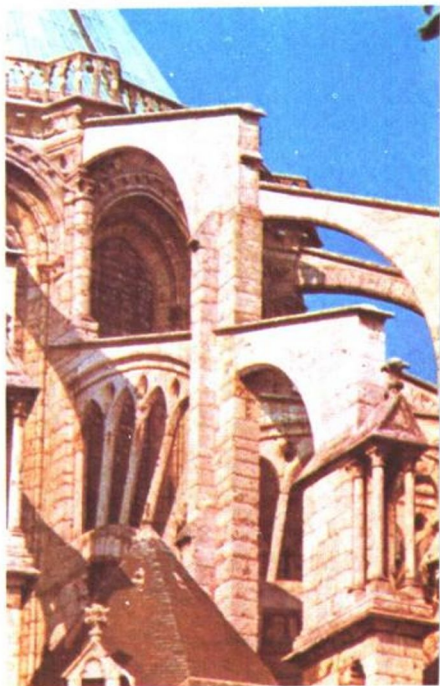
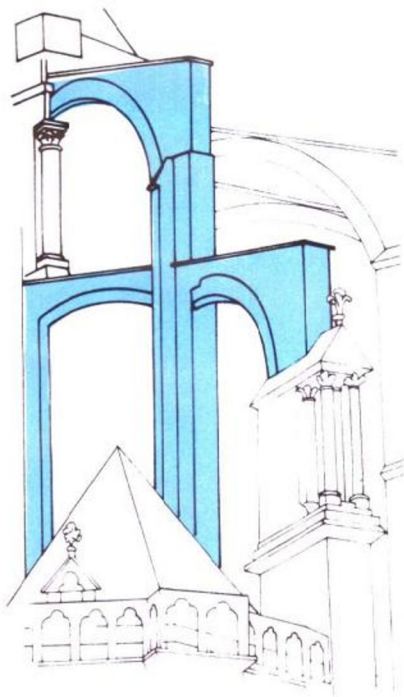
正是后面的这些观念对于哥特式教堂的建筑形式起了最大的启发作用。这种建筑的垂直形式可以看作是在地球上升入上帝的象征。在形式上，它们复杂而精致，外观虽然刻板，细微处却丰富多彩。为了使视觉上产生飞腾的效果，采取了一系列革新的技术手段。特别是使用了点顶交叉穹窿，以尖

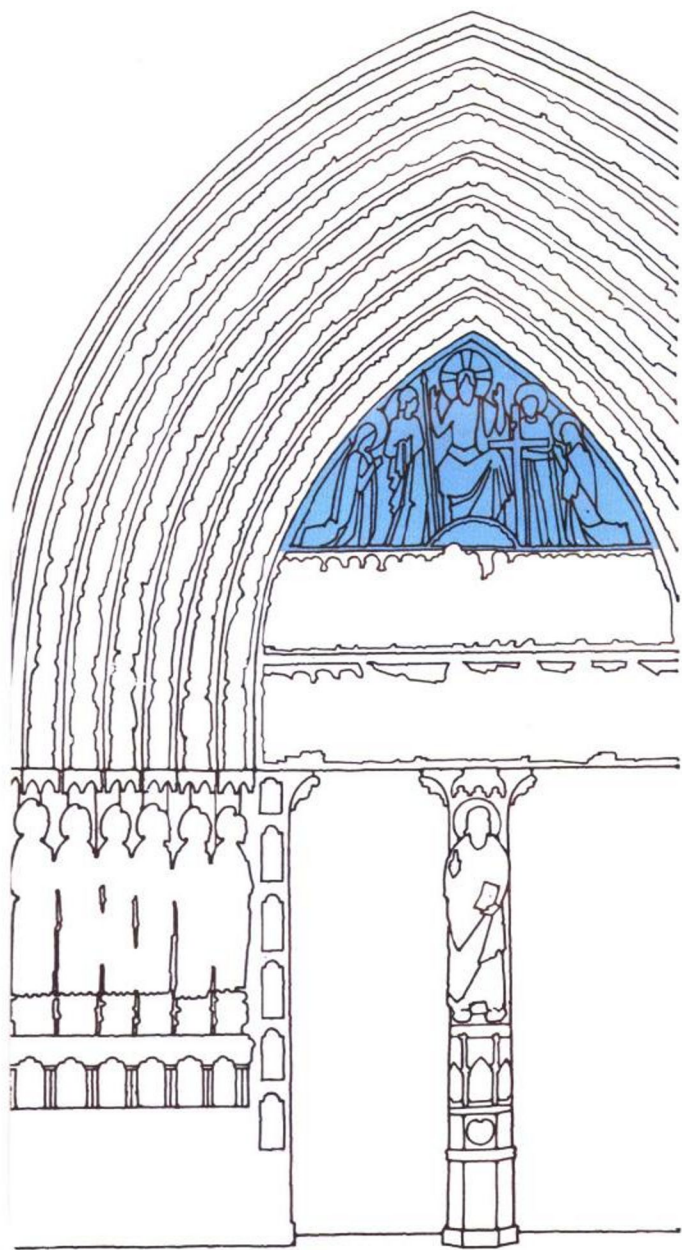
▼ 夏尔特尔大教堂的扶垛。拱扶垛好似空中桥梁，将建筑的主体与其下面垂直扶垛外部的支柱连接起来。一层层的拱扶垛有助于分散穹窿的横向压力。这种压力来自最高层的拱扶垛，一部分转移到与其相接的垂直扶垛上，一部分转移到其下面的拱扶垛上。

拱代替圆拱，并采用了拱扶垛。

要鉴赏交叉穹窿，可以设想两个圆柱体，把它们分别纵切成两半，然后摆在桌子上，样子很象隧道、枪筒或者拱道。然而，当把它们交叉起来摆时，就构成了交叉穹窿。这种结构在四个拱道交接时要求它们相切成尖角的轮廓线，这样才能使四者匀称地合为一体。构成轮廓线的脊条之间的部分称为梁腹，有时也叫剖面，或者间壁。而这些脊条本身则称为穹棱，穹棱在穹窿的顶端集合的那个点就叫拱心。

哥特式建筑师们为了提高建筑物的高度，采用更大的照明窗户，不满于穹棱穹窿的种种限制，而在探索新的途径。当时，交叉穹窿必须建在四方形开间（四根柱包括的平台空间。——译者注）上，从而使两条拱道交叉成为直角。其最大优点在于：穹棱可以将重量转移到穹窿四角的柱子上，使墙壁免受压力。后来，一位佚名的施工能手（当时人们以此来称呼

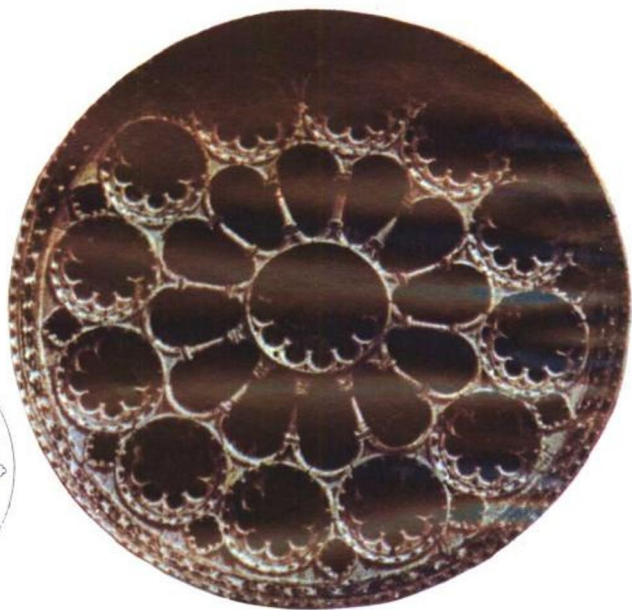
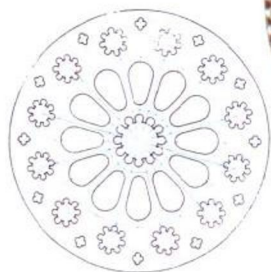

◀ 立于门楣中心的最高审判者耶稣基督人物像。基督坐在圣母玛利亚和圣约翰之间，周围是手持基督受难十字架的天使。实际上所有空间皆被占满，连中心分隔大门的立柱上也刻了一个人物雕像。

▶ 巴黎圣母院正西面的中门。根据门楣中心雕刻的人物（雕于1220年），称为“上帝最后审判处”之门。它的门廊提供了哥特式建筑与其雕塑和谐统一的典型。它分隔成许多切面，斜切于厚厚的砖石建筑中，上面满刻有许多雕像。拱门装饰的是来自天庭的天使和圣人，而底层则雕刻着引导人们进入天国的道德形象，以及带领人们走向地狱的邪恶形象。

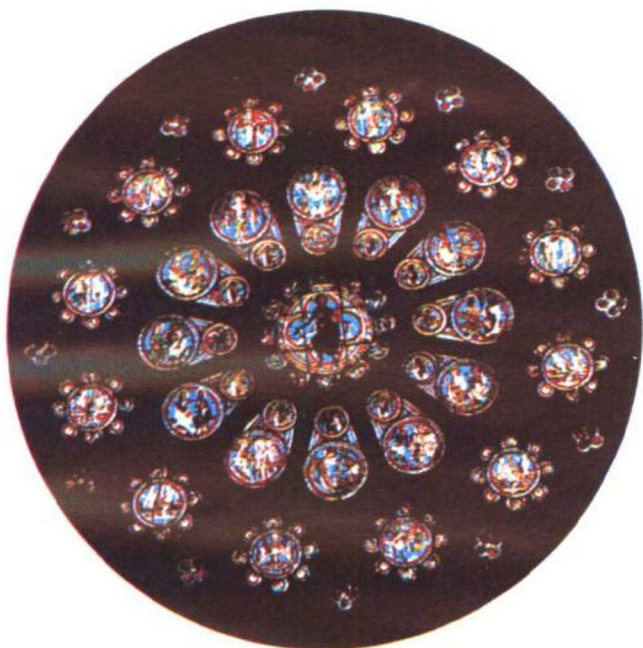
▼► 夏尔特尔大教堂西面圆花窗的外观。窗户由三层同心圆组成。中间的一个圆上饰有一个精细的石花窗格，外层的圆中镶着一些小圆。这个结构严格准确地遵循了几何法则。

建筑师)发现,如果在穹棱上建一个交叉肋,他就能填满中间的梁腹,而组成各种形状的开间了。他还发现,尖拱可以使穹窿的拱心石与拱上的拱心石高度相等,从而使表面更为平滑。肋条得到所有穹棱的力量,可以承担穹窿四角的重量。一个交叉穹窿,不但施加向下的压力(这部分力量由柱子承担),而且还要向侧面施加强大的压力;由于墙壁上尽是巨大的窗户,这些侧面的压力就只得由拱扶垛,即从穹窿基石到侧廊扶垛的外围拱来承担。这种结构保证了所有建筑元素的重量都从中堂穹窿的拱心石转移到建筑物的外部和它们的基础上。

拱、柱和梁向上延伸,而且又细又长,看起来就好像摆脱了地心吸力,飘然欲升。尤其因为在教堂里面的人无法注意,并且本来就不打算让他们认识教堂的实际建筑规律,就

► 从夏尔特尔大教堂内部看到的正西面圆花窗。外界的光线从彩色玻璃窗透入，形成绚丽夺目的画面。窗户是在大教堂1194年大火灾之后，于1210年到1220年间重建时修建的。

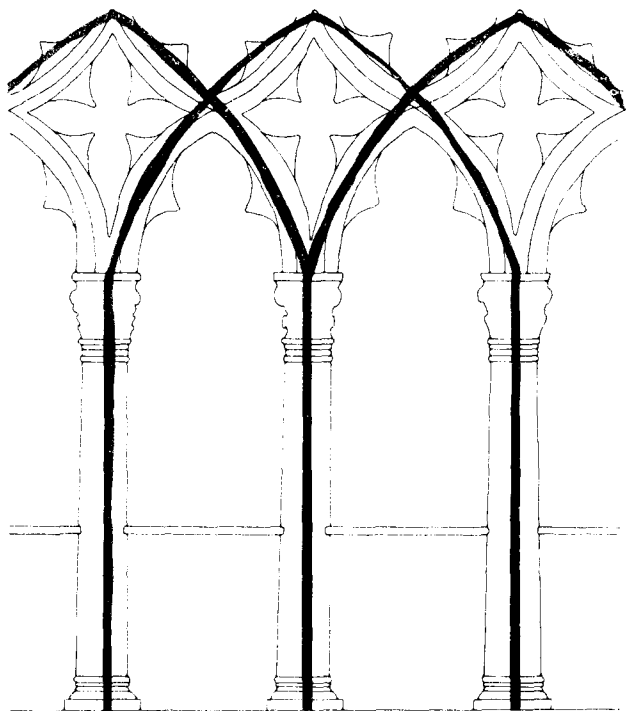
更加深了他们的这种上升的感觉。只有当你在教堂外漫步时，你才会领略到支撑着穹窿的拱扶垛以及其它扶垛所组成的那种奇妙无比的建筑结构。

那时候，兰斯、夏尔特尔、巴黎、亚眠、博韦以及欧洲各地的人民，为了建成这些辉煌的“上帝颂”，面临着重重困难和牺牲，也许更充分地考虑到这点，就能认识到，这些教堂的建筑几乎是一种奇迹。在当时，资金主要来源于数以千计不记名的公民捐款，许多人还自愿提供劳动力。在夏尔特尔，公民们换下了精疲力竭的马，自己用车推着建筑材料穿过狭窄的街道，前往教堂的建筑工地。为了建设一座教堂，全社会各个团体都承担义务。这样的例子真是不胜枚举，其成果真正令人难忘。

教堂标准的内部形式是拉丁十字形（纵长十字形。——

译者注)，东西走向，祭坛放在最东端——指向耶路撒冷。十字形的教堂又可细分为三部分：中间部分称为中堂。它比侧翼的走廊（有时多至四条）更高更宽。成行地支在细长柱与半柱群上的尖拱将中堂与走廊分开。从哥特式教堂的中堂看下去，会使人产生异常崇高的感觉，其原因之一是中堂本身就很高（巴黎圣母院的中堂高35米；兰斯教堂的中堂高38米；亚眠教堂则有一个42米高的中堂）；其次是由于中堂的高和宽的比例所造成。因为中堂的相对宽度必然是受限制

► 据说，威尼斯的卡特奥罗王宫的缭绕拱架及其所谓“伸长弓弦形”的建筑构思起源于东方，但它们那种优雅飘逸的效果则是典型哥特式的；即使承认意大利的哥特风格没有其它国家那么纯粹也无妨。

的。在夏尔特尔，其教堂中堂的宽与高之比为1:2.6；在巴黎圣母院，其比例为1:2.75，而科隆大教堂的比例则为1:3.8。在博韦，这种力求造成惊人的垂直效果的努力彻底失败了，因为圣彼得大教堂的建筑师在1272年建设拱顶时，达到了创纪录的高度47.5米，以致该教堂于1284年全部倒塌。

教堂内部十字形的较短部分，即袖廊部分，将中堂和唱诗班的席位与高大祭坛分开。袖廊又通常分为三条走廊，它的两边比教堂的纵长部分略微突出一些。

► 威尼斯的卡特奥罗王官凉廊上部的详图。由于至尊共和国与东方之间密切的贸易关系，这座威尼斯哥特式建筑无疑受到了伊斯兰艺术的影响，形式优美。这座建筑建于1121年至1136年间。

