

西方建筑史丛书

罗马式建筑

[意] 弗朗西斯卡·普利纳 著 周梦琪 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

西方建筑史丛书

罗马式建筑

[意] 弗朗西斯卡·普利纳 著 周梦琪 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2011 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia
© 2018 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia
(Beijing) Co., Ltd.
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title Storia dell'architettura Romanica
Text by Francesca Prina

图书在版编目 (CIP) 数据

罗马式建筑 / (意) 弗朗西斯卡·普利纳著 ; 周梦琪译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2019. 2
(西方建筑史丛书)
ISBN 978-7-5592-0199-7

I. ①罗… II. ①弗… ②周… III. ①罗马式建筑史—欧洲 IV. ①TU-098. 2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第239204号

北京市版权局著作权合同登记号 : 01-2015-4552

责任编辑 : 耿苏萌
助理编辑 : 刘慧玲
责任印制 : 彭军芳

西方建筑史丛书

罗马式建筑

LUOMASHI JIANZHU

[意] 弗朗西斯卡·普利纳 著
周梦琪 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路 6 号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 鸿博昊天科技有限公司
版印次 2019 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 9
字 数 180 千字
书 号 ISBN 978-7-5592-0199-7
审图号 GS (2018) 4517 号
定 价 99.00 元
如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目录

5	引言	92	杰出作品 维罗纳圣柴诺大教堂
12	一种欧洲风格	94	威尼托潟湖
34	罗马式建筑初期	96	杰出作品 威尼斯圣马可大教堂
38	神圣罗马帝国的领土	98	意大利中部
42	杰出作品 施派尔大教堂	102	杰出作品 比萨奇迹广场
44	意大利北部	104	杰出作品 圣安蒂莫修道院
46	法国和加泰罗尼亚	106	罗马，教皇之城
50	杰出作品 图尔尼圣菲利贝尔教堂	108	普利亚大区的罗马式建筑
52	罗马式建筑盛期	110	阿拉伯-诺曼底统治时期的西西里岛
68	圣地亚哥朝圣之路	112	杰出作品 蒙雷阿莱大教堂
72	杰出作品 圣地亚哥-德孔波斯特拉大教堂	114	神圣罗马帝国的德意志土地
74	盎格鲁-诺曼底式建筑	118	罗马式建筑中的砖瓦材料
76	杰出作品 达勒姆大教堂	120	斯堪的纳维亚地区
78	勃艮第和法国南部	122	罗马式与哥特式之间
80	杰出作品 韦兹莱玛德莲教堂	130	德国的罗马式后期建筑
82	杰出作品 阿尔勒圣特罗菲姆教堂	132	杰出作品 沃尔姆斯大教堂
84	伊比利亚半岛	134	杰出作品 美因茨大教堂
86	帕达尼亚-伦巴第地区	136	挪威木条教堂
88	杰出作品 米兰圣安布罗斯大教堂	138	意大利
90	杰出作品 摩德纳大教堂	140	贝内德托·安特拉米
		142	图片版权

西方建筑史丛书

罗马式建筑

[意] 弗朗西斯卡·普利纳 著 周梦琪 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2011 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia
© 2018 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia
(Beijing) Co., Ltd.
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title Storia dell'architettura Romanica
Text by Francesca Prina

图书在版编目 (CIP) 数据

罗马式建筑 / (意) 弗朗西斯卡·普利纳著 ; 周梦琪译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2019. 2
(西方建筑史丛书)
ISBN 978-7-5592-0199-7

I. ①罗… II. ①弗… ②周… III. ①罗马式建筑史—欧洲 IV. ①TU-098. 2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第239204号

北京市版权局著作权合同登记号 : 01-2015-4552

责任编辑 : 耿苏萌
助理编辑 : 刘慧玲
责任印制 : 彭军芳

西方建筑史丛书

罗马式建筑

LUOMASHI JIANZHU

[意] 弗朗西斯卡·普利纳 著
周梦琪 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路 6 号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 鸿博昊天科技有限公司
版印次 2019 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 9
字 数 180 千字
书 号 ISBN 978-7-5592-0199-7
审图号 GS (2018) 4517 号
定 价 99.00 元
如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目录

5	引言	92	杰出作品 维罗纳圣柴诺大教堂
12	一种欧洲风格	94	威尼斯潟湖
34	罗马式建筑初期	96	杰出作品 威尼斯圣马可大教堂
38	神圣罗马帝国的领土	98	意大利中部
42	杰出作品 施派尔大教堂	102	杰出作品 比萨奇迹广场
44	意大利北部	104	杰出作品 圣安蒂莫修道院
46	法国和加泰罗尼亚	106	罗马，教皇之城
50	杰出作品 图尔尼圣菲利贝尔教堂	108	普利亚大区的罗马式建筑
52	罗马式建筑盛期	110	阿拉伯-诺曼底统治时期的西西里岛
68	圣地亚哥朝圣之路	112	杰出作品 蒙雷阿莱大教堂
72	杰出作品 圣地亚哥-德孔波斯特拉大教堂	114	神圣罗马帝国的德意志土地
74	盎格鲁-诺曼底式建筑	118	罗马式建筑中的砖瓦材料
76	杰出作品 达勒姆大教堂	120	斯堪的纳维亚地区
78	勃艮第和法国南部	122	罗马式与哥特式之间
80	杰出作品 韦兹莱玛德莲教堂	130	德国的罗马式后期建筑
82	杰出作品 阿尔勒圣特罗菲姆教堂	132	杰出作品 沃尔姆斯大教堂
84	伊比利亚半岛	134	杰出作品 美因茨大教堂
86	帕达尼亚-伦巴第地区	136	挪威木条教堂
88	杰出作品 米兰圣安布罗斯大教堂	138	意大利
90	杰出作品 摩德纳大教堂	140	贝内德托·安特拉米
		142	图片版权

引言

11 世纪和 12 世纪上半叶是欧洲历史上充满激进变革和狂热活动的时代。经历了 1000 年的焦急等待和对人类历史命运终结的忧虑，欧洲大陆在交流联系和经济文化方面都呈现出蓄势待发的革新气息。坚定不移的现代化进程不仅推动了农业发展（得益于农具和三年轮作系统的根本改善，耕地得到了良好利用，耕地面积也显著扩张），也促进了城市居民区的发展。居民人口随之增加，新的政治和社会秩序逐渐确立。与此同时，各个国家在建筑方面呈现出具有相似特质的罗马式艺术风格。经历了几个世纪的分裂和战争，西欧中部各国再次达成整合统一的共识。1000 年的伊斯兰教国家，科学技术和生活条件都达到了先进水平，超越了当时的西欧众国，其影响力也逐渐蔓延至包括西西里岛和西班牙在内的地中海地区。此外，西欧合力共识的达成还受到其他因素的影响：1054 年罗马教会和东正教会的分裂，陆路货物流通和思想交流的恢复，以及随着第一批大学建立（最早始于博洛尼亚大学）而复兴的世俗公共文化等。一种普遍而简单的观点认为，罗马式是乡村小教堂的理想风格，就是那种石头堆砌的简单而无修饰、神秘而孤独的小教堂。而事实恰恰相反，欧洲范围内的罗马式建筑大多是高大华丽、结构复杂的楼宇，从英国到德国，从西班牙到法国，从意大利各个大区到遥远的斯堪的纳维亚半岛，皆是如此。基于坚固材料和远古技术建造而成的罗马式建筑首先给人的是一种稳定、安全和力量的印象。随着时间的推移，罗马式建筑逐渐倾向于具体化表现欧洲历史新千年的三大中心理念：帝国、教会和城邦。

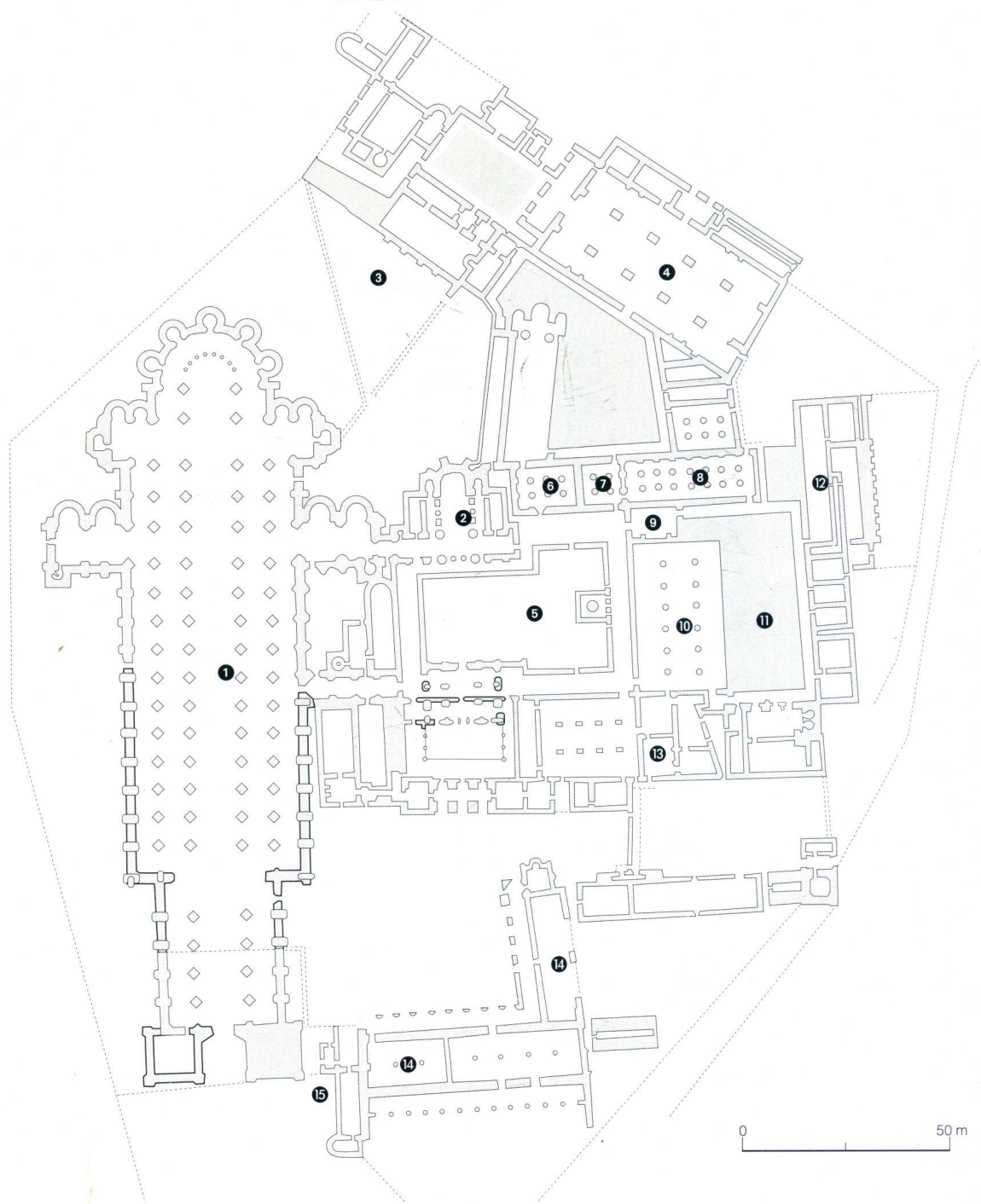
9 世纪初，查理曼大帝创立神圣罗马帝国，欧洲大陆的政治格局基本形成。之后几代德意志皇帝再次复兴帝国，逐渐使之成为强大的西方基督教的行政架构。德意志帝国大教堂的结构就是所谓的“双头平面图”，设有两个相对的唱诗台，分别预留给宗教权威（主教）和国家权威（皇帝）。

为了与帝权统治相抗衡，教会的神权和政权都得到了极大的推崇，罗马教皇获得极高的地位，主教廷及修道院也在领土范围内密集分布。由于基督

4 页图

圣母院教堂内部，约 1015 年，贝尔奈，法国

最早的罗马式建筑之一，位于法国诺曼底地区，虽然长时间未受重视，但因其独树一帜的创新性，教堂的大部分建筑特征都得以保留，势必会形成盎格鲁-诺曼底的罗马式建筑的独有风格。

法国克吕尼修道院平面图

- ①第三教堂（克吕尼三世）
- ②第二教堂（克吕尼二世）后殿
- ③墓室
- ④医务室
- ⑤庭院
- ⑥参事会堂
- ⑦会客室

- ⑧僧徒宿舍
- ⑨取暖房
- ⑩饭厅
- ⑪见习修士庭院
- ⑫浴室
- ⑬厨房
- ⑭招待所
- ⑮大门

法国克吕尼修道院，1157年的平面图

整个修道院，除了教堂外还包括一大片排列不甚有序的屋宇，一部分供僧人们居住和生活，另一部分作为农业生产的活动区域。经过几个世纪的演变，这片房屋在法国大革命中先后被拆毁：摇摇欲坠的克吕尼修道院就是旧的社会秩序走向灭亡的例证。修道院经历了三次重建，如今在博物馆中仅存有少量的建筑遗迹和雕塑作品，其中包括一些唱诗台的柱顶。第三教堂（克吕尼三世教堂）的平面图中设有五大殿，为增加容量而建的双耳堂，带有半圆形教堂式回廊的唱诗台，宽敞的前廊（基督教古代礼仪中慕道者和忏悔者站立的拱廊，一般建于教堂入口处）和各种各样的塔楼。

教会是根据支持主教和修道的“改革派”思想而重建的，这就直接引起了修道会的不断壮大：自12世纪初起，西多会新会谨遵本笃会传统教规（以“祈祷与劳作”的箴言为核心），取得了前所未有的成功。这些规模较大的修道院逐步成为欧洲中世纪时期最主要的经济政治中心：它们受到较好的保护，成为民众赖以生存的栖息地。人们围绕着修道院进行生产活动，逐渐形成一个个自给自足的小城市。修道院院长则管理着广袤的土地和丰厚的收益：在此基础上，修道院又得以不断地扩张和壮大，直至达到空前宏伟的规模。修道院教堂的正大门、回廊的柱顶、唱诗台座位、祭礼用品、各类贵重物品和珍宝文物便构成了欧洲罗马式艺术特有的风貌。其中最著名的就是法国克吕尼修道院，曾经一度发展到令世人惊叹的规模：如今留存下来的虽然只是其中一部分，但它仍然是罗马式建筑辉煌和威严的最好证明。

随着1000年之后的贸易复苏，众多城市的住房和城市发展都发生了巨大的变化，尤其是解除了市场关税和税款的城市。一些重要城市因而要求获得皇权统治之外的一定的自治权，与此同时，各地的主教名义上臣服于教皇，实际上也都纷纷开始建立当地的宗教权威。

罗马式、“浪漫”和古罗马：新的时代与古代的记忆

“罗马式”一词最初是由19世纪法国研究中世纪的历史学者和考古学家所创造的，用来定义11世纪和12世纪在西欧涌现出的一种新的造型艺术风格，区别于之前加洛林王朝和奥托王朝时期（8—10世纪）帝国艺术推动下的“复兴”风格和后期兴起的“哥特”风格。

“罗马式”与“浪漫”来源于同一个拉丁语词根，因此“罗马式”一词的出现也同样推动了“浪漫”式的语言和文学的同步发展，突出了罗马式建筑风格的主要特点之一：地区与地区间建筑表现形式虽各不相同，但同样都是以古罗马时期的建筑模型和建筑方法作为参照。尽管这一时期主要省份的罗马式建筑都带有一定的地方色彩，但他们在古罗马技术和古代建材再利用方面的探索和研究却是极其一致的。这里需要区分两种不同的建筑方法，一种是“掠夺式”的（di spoglio），也就是直接把古代建筑材料搬移到新位置重新建造，另一种则是运用新材料建造，但是参照的是古罗马时期的风格、图样和主题。

在中世纪前期，回收利用古代建材的基本目的主要是省工省时，到了罗马式建筑时期，材料的再利用更多是出于有意选择。“掠夺式”建材由于它的艺术品质和政治意义，一般都被置于相对重要的位置。综观中世纪时期的建筑艺术，很多宗教建筑在结构（如圆柱）和装饰等建筑部位上，都重复使用了古罗马时期的大理石：这样的一种复用不仅有现实方面的原因，也有意识形态的因素，是希望借此恢复和重建一种“古典式”的环境，一种对罗马帝国时代的延续。圆柱和柱头由于易于搜罗、运输和重置而最常被回收利用，是这一时期建材复用的典型范例。在罗马式建筑时期，从古建筑上拆

上图

科林斯式柱顶，摩德纳大教堂，11—13世纪

11世纪末期的大型罗马式雕塑作品中几乎随处可见科林斯式柱顶的运用。在其后相当长的一段时期内，掀起了模仿古典科林斯式的浪潮，早期完美模仿的范例就是摩德纳大教堂大殿中的巨型柱顶，雕塑作品出自中世纪工匠作坊，很多元素都可以看出效仿科林斯雕塑的特点。

左图

圣乔万尼洗礼堂，约1070—1230年，佛罗伦萨，意大利

当时意大利中部的建筑师广泛接触到古罗马建筑的遗址和遗迹，大大促进了古老建筑模型的复兴。佛罗伦萨的洗礼堂就是受到古老建筑模型的启发，外墙装饰由几何图案拼接，由三层结构叠加而成。

下来的圆柱大多被再次利用于建造教堂、宫殿、钟楼、庭院回廊的尽头、门窗的框架以及诸如壁龛和檐棚的室内装饰。这种现象很常见，尤其是在深受罗马文化影响的国家和地区，比如意大利、法国和西班牙。对他们而言，对这些古代建材的利用就象征着他们与罗马之间的联系。罗马这座具有多重历史意义的城市，是罗马帝国时代的中心，是古典文明的缩影。

建筑工地和建筑师

城市化进程的推进和不断新建的主教教堂是建筑师、委托人、建筑工人和其他建筑相关专业人员通过复杂的集体劳动共同完成的结果。罗马式建筑时期的工地施工呈现出高度结构化的特点：各项工作的组织和分配，材料的研究和运输，根据气候季节变化合理安排的时间进度以及各个施工阶段间的相互关联在这一时期都得到了充分的发展。

罗马式建筑就是由这些施工团队的工匠们共同完成的，体现了集体的经济投入和社会理想，而实际上，这些罗马式建筑的施工团队都是没有具体名字记载的。尽管如此，我们还是可以透过建筑作品本身看到这些团队中能工巧匠们的精湛技艺。

其中比较著名的是一个由工人、泥瓦匠和雕塑家组成的施工团队，他们在欧洲范围内建造了不少罗马式大教堂及其他大型建筑和装饰，被人们称为

“科马西尼工匠”。他们中的大多数成员来自位于意大利和瑞士交界的山谷处的科莫湖和卢加诺湖，早在7世纪就远近闻名。团队拥有最先进的技术装备和完美的分工协作，能够独立开展和进行大规模的建筑作业。工匠们的施工活动都是基于统一的建筑风格，因而他们在意大利建造的罗马式大教堂和在其他国家建造的大教堂之间也有一定的同质性，比如他们最杰出的作品——米兰圣安布罗斯大教堂。最具特色的就是教堂正面的三角顶（所谓的“坡屋顶”）和装饰在顶部的齿形小拱，如果登上教堂一旁的钟楼，越往高处走，能看到的齿形开口就越多。1000年，在工匠们的辛勤努力下，罗马式建筑风格在世界各地传播开来，逐渐形成了独树一帜的建筑风格。不同的国家与国家之间，无论是复杂的修道院建筑，还是主教城市的大教堂，都呈现出极其相似的建筑特征。

在分工协作管理模式下的建筑工地，建筑师的作用类似于施工组长，重视施工实践多过理论设计。尽管他们中有些人会读书写字，也熟悉几何的规则，但是在实际工作中，他们还是通过口头传达来分配其他成员的工作。随着城市资产阶级的出现，建筑活动指挥者的角色——史料中记载的大师、建筑师或工匠——发生了改变，更倾向于一种创造性和社会性的身份。因此，在11世纪末期，正处在城市国家时期的意大利，建筑师行业开始慢慢崛起，出现了一些关键性的历史人物，如摩德纳大教堂的设计师兰弗兰科和比萨大教堂的设计师布斯凯托。

下图

《兰弗兰科指挥工匠建造摩德纳大教堂》，羊皮纸袖珍画，12世纪，教会图书馆，摩德纳，意大利

在12世纪时期的碑文和手稿记载中，兰弗兰科被尊称为“mirabilis artifex, mirificus aedificator”（“非凡的工匠，卓越的建筑师”）。

当时的资料中没有任何对兰弗兰科作为建筑师的声望和作用产生怀疑的记载。他的建筑风格在伦巴第传统建筑和法国、德国建造方法间自由切换——在摩德纳大教堂的建造中表现了绝对的自主性和独创性。建筑师在这幅袖珍画中的形象体现了当时社会对他的赞许和认可：兰弗兰科，穿着优雅的华服，肩着披风，手握权杖，正在指挥工匠劳动，与工匠们形成鲜明对比。工匠的身份从碑文的内容和服饰也可以看出（碑文文字：operarii e artifices，意为劳工和工匠）。

艺术赞助

在罗马式建筑时期，视觉艺术的表现形式有着不同水平的差异，从博大精深的优秀作品到形式简化的艺术传播，而教堂本身就好像是一本巨大的插图，信徒从其中聆听神父的布道（9世纪兴起的俗语布道），由此来“阅读”书中对时代文化的真实总结。早期基督教会等级制度的重要性由此也可见一斑。中世纪前期的赞助人和教会一起制作的艺术作品，作为一种教化人们的图像工具，直观地诠释建造大教堂的意义。

左图

《巴别塔的建造》，法国《圣经》，13世纪初，约翰·兰兹图书馆（第5章，第16页），曼彻斯特，英国

这幅图生动真实地描绘了中世纪大型建筑工地施工的不同阶段。采购建筑材料——考虑到运输的困难，往往是就近取材，不要忘记可以“掠夺”的天然“采石场”，那些可以直接利用的古老建筑遗迹为施工建设奠定了基础，接着就是石匠、泥瓦匠、雕塑家、灰泥匠、木匠和其他工匠的工作。从这幅袖珍画上可以看出当时已经开始使用固定在顶部和建筑物外层的可以踩踏的架子，随着施工过程的推进不断被拆卸，不断加高定位，而直到14世纪才出现类似现代脚手架的木结构的架子，他们还使用坡道和带滑轮的篮子向高处楼层运送建筑材料。

随着11世纪经济活动的快速增长，城市范围内出现了赞助艺术创作的新形式，商人和手工业主纷纷赞助教堂兴建，教堂的意义已经不局限在基督教会内部的自我肯定，也标志着城市商业和手工业活动的觉醒。如果大型修道院在一开始起到了推进文化发展的作用，那么城市，这个政治权力和经济生活的新中心，将会成为新文化诞生的热土：社会的需求推动着世俗权力和宗教权力的分离，社会中市民阶级的集体感得到了一定的增强，在他们的联合组织里，兴起了一种赞助艺术创作的浪潮，这种赞助一定程度上促进了文化艺术产业的发展，当然城市本身充满活力的竞争也为这种浪潮提供了有力的刺激。在这些城市中，主教权力和世俗权力的分离也同样存在，造成了一个有活力的、生机勃勃的竞争局面。与之相对比的是中世纪前期，受到基督教会和帝国赞助的艺术创作则相对缺乏（有限）得多。

在城市中心，中央广场上矗立着具有极强象征意义的市政教堂和市政大楼，在这些建筑里，主教和城市议员们分别承担着教会和市民行政的职责。

不仅如此，城市的地位也直接影响到周边地区，具有传播社会意识形态的政治作用，正如基亚拉瓦莱修道院里关于庆祝主题的壁画，创作于修道院建成后的几个世纪里。

此外，从古代一直以来，建造楼宇都是秩序和繁荣的象征。有着共同经济利益的城市形成统一的政治商业联盟，自由城市时期的政治版图渐渐向僭主政治过渡。

左下图

蒙特卡西诺学校，《手持修道院教堂模型的德西德里奥神父》，福尔米圣安吉洛教堂后殿的壁画，11世纪，卡普阿城，卡塞塔省，意大利

11世纪末期，蒙特卡西诺修道院院长德西德里奥，非常热衷于古文化的复兴，特地从君士坦丁堡（伊斯坦布尔）请来工匠装修自己的修道院。图中的这一幕是他在向上帝展示修道院教堂的模型：他既是教堂装修的订购者，也是装修设计者，他的想法贯穿了教堂施工的整个过程。

右下图

弗拉德里·德拉·罗韦尔，《曼弗雷多·阿尔吉多将土地捐赠给基亚拉瓦莱的圣伯尔纳铎用来修建修道院及修道院教堂》，17世纪上半叶，基亚拉瓦莱，米兰，意大利

贵族曼弗雷多·阿尔吉多是圣伯尔纳铎修道院的赞助者，提供了基亚拉瓦莱的新修道院所需要的土地。

一种欧洲风格

在扩张野心的驱使之下，西欧走上了战争的漫长道路。与此同时，艺术领域的大量投资和建筑活动的不断开展也成为罗马式建筑时期的重要标志，其现象规模之大、持续时间之长、影响范围之广都达到了令世人惊叹的地步：根据克吕尼修道院的修道士鲁道夫·依勒·格拉布罗的比喻，1000年以后的欧洲大陆，就像是被包裹在一件“由众多教堂构成的白色斗篷”里。教堂建筑是现实与象征的统一体，体现了时代文化价值的方方面面。教堂的装饰就是一本形象的百科全书，其中不仅有宗教意义的故事，也有异教神话的主题、富有寓意的形象和日常生活的场景，它是一座每个人都能看懂和理解的艺术宝库。罗马式艺术运用这些行之有效的体系来表明，它不仅体现了全欧洲在建筑艺术领域的共鸣，以及对造型艺术中所描绘的场景和人物的普遍认同，同时它也成为众多欧洲国家历史命运中的一部分。尽管当时在欧洲各地都形成了不同的国家语言，拉丁语还是作为通用语言在欧洲教会和文化领域广泛使用。很少可以听到欧洲人使用西塞罗时期的语言，而且几乎所有中世纪时期的著作，从袖珍画稿到教会墓碑，都用拉丁语撰写而成。

下图

圣米迦勒山修道院风景，法国

