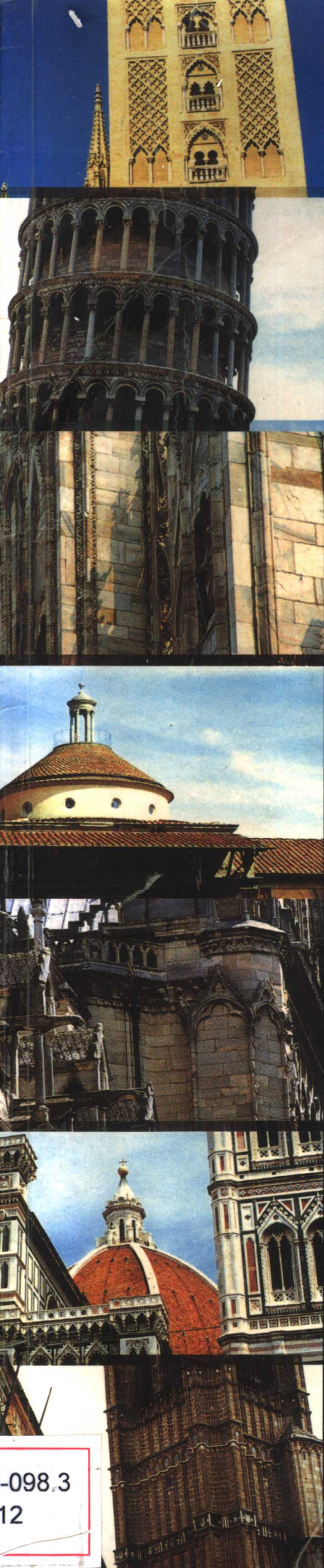

艺术欣赏

西欧古典教堂选例

张宏 编著

东南大学出版社

-098.3
12

TU-098.3
Z112

艺术构成教程

——西欧古典教堂选例

张宏
编著

东南大学出版社

1032993

内 容 简 介

本书以西欧基督教教堂建筑风格的演变为线索,较详细地介绍了从早期基督教到古典主义教堂的重要作品。书中有黑白插图 25 张、彩色照片 280 张。本书有较广泛的实用价值,可作为西方建筑和文化研究者、建筑院校师生、实用美术工作者、旅游爱好者和广大对西方文化有兴趣的市民的参考书和实用资料。

图书在版编目(CIP)数据

艺术的殿堂——西欧古典教堂选例/张宏著.
—南京:东南大学出版社,2000.12
ISBN 7-81050-721-4

I. 艺… II. 张… III. 教堂-建筑艺术-西欧
IV. TU-098.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 81814 号

出 版 人 宋增民

出版发行 东南大学出版社

地 址 南京四牌楼 2 号

邮编 210096

E-mail: Bianwu@seu.edu.cn

江苏省新华书店经销

照排 南京方正彩印中心

印刷 上海界龙印刷装订厂

开本 880mm×1230mm 1/16

印张 7

字数 215 千字

版次 2001 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1~3000

定价 45.00 元

前言

在欧洲传统建筑中,教堂、城堡、府邸、王宫都是建筑类型研究的重点,尤其是教堂,它占有十分重要的地位。特别是在欧洲,教堂不仅是信徒、信仰者集聚的场所,而且成为各个城市的主要标志物之一。自有教堂建筑以来,教堂的建造,综合了当时建筑学、建筑术、结构、材料和施工的最新成果,教堂是信仰的物化,雕塑、绘画、建筑上的天花、地坪、地板,建筑的内、外饰等等都带上了人们思念、信仰的印记,它集时代艺术的精华,是人类情感和智慧的结晶,随着历史的发展,社会文明的进步,艺术水平的提高,大大丰富了教堂建筑的整体艺术。

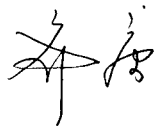
教堂在历史的发展过程中产生了相对固定的型制,加上有的教堂不断改建和扩建产生新的形式,或原有形式有了变异。欧洲中世纪的城市是相对自然形成的,教堂是城市的主要标志,它控制了(Dominate)整个城市。尔后城邦制的衰败,政教分开,作为城市的主导建筑,不只是教堂,而且还有政府职能建筑。中世纪教堂的外部环境,由于“自然”呈不规则性,有三边为空间广场的,有两边为空间广场的,这些对我们今天研究城市界面有重要的意义,特别是城市中基本上采用步行系统,那种如画的,惊世的空间艺术,至今仍有研究的价值。

教堂的室内空间设计,除传教布道外,时至今日又增加了旅游参观的功能。教堂内部空间,从门券、圣坛、神龛、扶壁、圣像、群雕、壁画、油画、石棺、坟墓、纪念物以及空间中建筑上的用材,都能体现出教堂的艺术性。

教堂建筑的造型,特别是中世纪的教堂,在表现上都具有历史、艺术、文化、技术上的研究意义和价值。内部空间上的二次空间组合(如视觉、造型、技艺等),对空间的统一和空间视觉的层次分割都具有实用和借鉴的价值。我们要用历史的视野来看待中世纪十分灿烂、辉煌的教堂建筑。

张宏是我的学生和助手,他学习踏实,教学认真。特别是他协助我,参与了许多重要工程的设计和实施,有丰富的工程经验。去年他到欧洲苏黎士高等工业大学,做访问学者时,参观考察了欧洲一些国家的城市规划和建筑。作为有心人,他选择了“教堂”这个主题,重点地作了调查研究,又借助于书籍和参考资料写成《艺术的殿堂》这本书,此书虽不能完全概括欧洲教堂建筑的全貌,但书中介绍的若干代表性的教堂,为我们了解、分析和研究这类建筑提供了资料,对建筑艺术研究有重要参考价值,也丰富了欧洲古代建筑的研究资料,使读者对欧洲传统建筑知识的理解有所加深。

本书即将出版,我期盼此书的出版能达到好的效果。

2000.11.1

概 述

欧洲封建时代,主要的意识形态是基督教。基督教在中世纪分为两大派,西欧是天主教,东欧是正教,它们分别建立了集中统一的教会,天主教首府在罗马,正教的首府在君士坦丁堡。在当时封建分裂状态下,宗教的世界观统治着一切。教会不仅震慑与统治着人们的精神世界,甚至介入与控制着人们生活的一切方面,诸如生死、病老、嫁娶、教育、诉讼等等。教会的统治对当时建筑发展产生了重要的影响。教堂建筑历经演变,其艺术和建造技术达到了很高的水平,往往是当时、当地建筑的最高代表,进而象征着一座座城市和村镇。

天主教堂和正教教堂在型制、结构和艺术上各有特色,一般认为是两个建筑体系。在东欧,主要发展了古罗马的穹顶结构和集中式的平面型制;在西欧,主要发展了古罗马的拱顶结构和巴西利卡型制。本文的选例主要是西欧的教堂。

一、教堂的平面型制

1. 巴西利卡式:巴西利卡通常是一长方形的大厅,传统上是公众集会和贸易的场所,也有认为与供当时国王使用的某种空间有关,教会选中它作为教堂的空间使用。巴西利卡长方形的大厅被几排柱子纵向分割成几个长条空间,后来一般大多为三条或五条,主堂的中央大厅比两侧的廊宽,而且空间也高,便于在中央大厅上空屋顶下两侧开高侧窗采光。

2. 集中式和十字平面式:东正教不像天主教那样重视圣坛上的神秘仪式,集中式型制的教堂较多。集中式平面有圆形和多边形,中央为穹窿顶;十字式平面教堂,中央有穹窿,有时教堂四翼上也有。而由中央穹顶和四面的筒形拱形成等臂的十字式有时也称希腊十字式平面,它是相对于拉丁十字式平面而言的。

3. 拉丁十字平面式:在中央大厅和侧廊的巴西利卡的基础上,为适应宗教仪式日趋复杂的需要,后来在祭坛前增建一道横向的空间,大一点的也分中厅和侧廊,高度和宽度与正面的正厅对应相等,有时也有小一些的情况,这就形成了一个东西向的纵厅长、南北向的横厅短的平面形式,称为拉丁十字平面式(根据教会规定,教堂的圣坛必须在东端,大门因而向西)。由于拉丁十字象征着基督受难,并且较适合于教堂内活动及仪式的需要,所以天主教会一直把它当作最正统的教堂平面型制,流行于中世纪的西欧各地。

二、西欧古典教堂的时代与风格

西方古典教堂的时间跨度一般认为始于古罗马帝国分裂的公元 395 年, 终至西方工业革命之前。但是, 有证据表明确切时间应始自公元 313 年, 罗马帝国于公元 313 年颁布米兰敕令, 米兰敕令由罗马帝国皇帝君士坦丁一世于公元 313 年在米兰发布, 原本已失传; 据文献记载, 敕令宣布帝国内宗教信仰自由政策, 结束对基督教的迫害, 初次确定基督教的合法地位。此后在当政者的倡导下, 大量的基督教堂得以公开兴建。西方古典教堂的发展经历了欧洲的早期基督教时期、拜占庭时期、中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典主义时期。因此, 西欧现存的古典教堂的风格主要有: 早期基督教风格、拜占庭风格、罗马风式风格、哥特式风格、文艺复兴风格、巴洛克式风格、古典主义风格以及由于文化交流而产生的某些混合样式和风格。

早期基督教式: 早期基督教教堂, 其实并没有统一的风格。米兰敕令发布之前, 基督教受迫害不可能在公共大建筑中传教, 这时的教堂与墓葬和住宅结合是必然的; 米兰敕令发布之后基督教取得合法地位, 开始建设教堂, 教会开始选择了巴西利卡型制。公元 395 年罗马帝国迁都君士坦丁堡, 早期基督教堂在西欧继续发展。

拜占庭式: 分裂后的东罗马帝国建都君士坦丁堡, 后来称为拜占庭帝国。拜占庭式风格是拜占庭帝国控制或受拜占庭文化影响地区的一种建筑风格。而西罗马帝国在公元 479 年被一些当时比较落后的民族灭亡, 经过一个相当漫长的战乱时期, 西欧建立了封建制度。在地域上和文化上, 两个地区有时有交叉现象, 如意大利的威尼斯地区曾经在一段时期内受到拜占庭文化的影响。拜占庭式教堂是东正教的。

罗马风式: 罗马风式是西欧封建社会初期的一种建筑风格。在艺术上继承了古罗马的半圆形拱券结构, 从形式上看, 有某些古罗马遗风, 所以被称作罗马风式建筑。罗马风式教堂是天主教的。

哥特式: 哥特式是西欧封建社会盛期的一种建筑风格, 哥特建筑是西欧封建城市经济占主导地位时期的建筑, 以教堂建筑为主。哥特式教堂大都是天主教的, 哥特式教堂结构和造型上的主要特点是:

- (1) 使用了骨架券作为拱顶的承重构件, 十字拱作成了框架式;
- (2) 使用独立的飞券(也称飞扶壁)在主堂大厅外侧凌空越过侧廊上方, 在中厅每面十字拱四角的侧脚处抵住它的侧推力;
- (3) 使用二圆心的尖券和尖拱, 采用坡度大的两坡屋面, 特别是在教堂中设置了高耸入云的钟楼; 另外, 束柱、花窗棂也是构成其形式特征的因素。

文艺复兴式: 文艺复兴式最初形成于 15 世纪的意大利佛罗伦萨, 其主要特点是: 运用古典柱式、半圆形券、厚空墙、圆形或椭圆形水平向的厚檐等等造型因素, 创造了所谓合乎理性的建筑语言。文艺复兴式教堂大都是天主教的, 也有各种新教的。

巴洛克式: 巴洛克式风格, 有人认为是文艺复兴式的支流, 也有人认为其价值观与文艺复兴不同, 是一个新的发展阶段, 本书较倾向后一种观点。巴洛克式教堂的特点是利用透视的幻觉来增加层次和夸张距离感; 用波浪形曲线与曲面, 断折的檐部与山花、柱子的疏密排列来加强立面与空间的凹凸起伏的运动感; 用大面积的壁画、天顶画与大量的雕像和堆砌的装饰来产生特殊的空间气氛。这种建筑设计的手法, 对后代产生一定的影响。

古典主义式:这是在法国与巴洛克并行的一种样式。其特点是柱式恪守古罗马的规范,建筑平面与立面造型中强调轴线对称、主从关系,从而突出中心和规则的几何形体。古典主义式教堂外型强调端庄、雄伟,内部则极尽奢侈与豪华之能事,在空间效果与装饰上常带有强烈的巴洛克特征。

三、西欧教堂建筑功能和风格的历史演变

早期基督教于公元1~2世纪开始流传,历经地下墓窟时期、拉丁墨洛温王朝及加洛林王朝时期(罗丹著,啸声译:法国大教堂,1993.85~86)。最初的场所是为死者建的地下坟墓,在日后举行悼念活动。基督教早期的建筑活动在叙利亚的杜拉欧罗普斯城可寻,公元165年至190年,25年间这个边疆贸易城镇由罗马人守卫,后来他们弃城离去。杜拉欧罗普斯基督教堂,也是至今各地遗存中最早的一座,这是一座贫民区的普通私人住宅,四周的房屋环绕着一个中心庭院,其中有两间屋子是连通的,形成了一个能容纳50人的会堂。另一间绘有壁画的屋子内设有一个洗礼盆,顶上有一个华盖,用于一切重要的洗礼仪式。楼上的一间或许是为举行圣餐仪式而设的,在基督徒们遭受迫害的岁月里,信徒们往往在这样的建筑里聚集。人们称它为 domus ecclesiae,这是从拉丁语的“私人房子”和希腊语中的“集合”两个词演变而来的。罗马帝国于公元313年颁布米兰敕令后,基督教取得了合法地位。一开始所建的教堂仍保持从前建筑外部的简朴,在建筑式样上与从前相同的仅仅是门廊,只是得到了扩大,以作为前院。然而,为了能容纳不断递增的集会人数,建筑就需要有更加宽敞的空间。传统的罗马庙宇几乎都不能给朝拜者提供足够的神龛空间和集会大空间。由于这个原因以及为了有别于异教,传统庙宇的形式并没有被基督徒采用。从公开修建教堂之时起,教会就从长方形的被称为巴西利卡的大厅中找到了合适的空间形式。什么是巴西利卡建筑?有不同的见解。有的指宗教建筑,也有的指裁判所、用于集会的贸易大厅等世俗建筑,有廊的大空间是其主要的特征。然而,从其语意来源上来说,“Basileus”即意味着“王”,原本大概指国王的住所,其端头作半圆状突出,并设有统治者的席位,这种巴西利卡的方式,被采用在教堂上时,皇帝的席位便成为支配教会的主教席。而更重要的是在祭室和主堂中间,设置了祭坛,这成了在典礼仪式上基督的神位,并用华盖覆盖着。这样一来,形成一个有屋顶覆盖的宽敞空间,主祭者及信徒在里面各得其所,一起举行宗教仪式。这一建筑物最初的各种用途,已经按照一种型制及一定尺寸把自己划分开来。教会人士几乎把整个主堂留给信徒们,而仅为自己保留下半圆形后堂;半圆形后堂后来变成唱诗堂,并从主堂的最后几个跨度处拓宽。在半圆形后堂前端,又建起祭台;祭台下面,挖了告解座,圣徒们的遗骸就藏在那里,但从4世纪起,又变成了教堂地下墓室。在加洛林王朝时期,在半圆形后堂和主堂之间又根据需要增设了侧堂,从而赋予长方形教堂以十字架的形状,使它庄严地基督教化了。后来,教堂内部标准的空间安排是:圣坛是半圆形的,用半穹顶覆盖,圣坛之前是祭坛,祭坛之前又是唱诗班的席位,叫歌坛。这些早期教堂大部分有侧堂,而且有时还是双侧堂,侧堂上造廊台。教会还取法于公共浴室的建筑型制建造了自己的圣洗堂。

有些教堂保留了古代住宅的中庭,有些在教堂入口外侧设置前廊(Narthex)和前庭,其目的是为了区别信徒、志愿者和未信者不同的阶层,在理念上建立了俗界与圣域的距离和层次,或许也是对进入神圣殿堂的人,促进心理上的准备吧。中庭前有前廊,可通长方形的教堂主堂大

厅,或有门廊,通向外部世界。

早期基督教的地下墓窟时期,对基督教堂后来的发展有着重要的影响和作用,这一点常常被人们忽视。夏尔·莫里斯(Charles Morice)在《法国大教堂》一书的绪论中述及教堂镶嵌壁画时说,亚当与夏娃、挪亚、亚伯拉罕与以撒、摩西、多比亚司、约伯、大卫、以利亚、希伯莱三青年、苏撒拿、狮穴中的但以理、约拿与巨鱼,然后是耶稣、圣母、天主羔羊、基督主要圣迹、诸圣事,凡此种种,无不由地下墓窟逐一储备下虔诚的形象及象征。以后,西方便在这些素材中阐述、演绎,但万变不离其宗。自教会凯旋、米兰敕令颁布,长方形教堂的豪华装饰,特别是镶嵌画,便把地下墓窟里杜撰的题材推而广之。而且,也是在地下墓窟里,后来由拜占庭时代到文艺复兴时期之间的基督教艺术家们施展才华所创造的煌煌大作,也已经确定下了基本轮廓。

除此之外,早期基督教地下墓窟时期,宗教活动同死亡和墓葬有着不可分割的联系。基督教把死亡变成思考的主要对象。在伟大而神圣的死亡发生后,基督教便在地下墓窟给殉教者们以荣誉,并在他们的坟墓上筑起祭台。帝王们倒也没有使基督教缺少过殉教者的骨骼。可是,基督教度过受迫害时期之后,仍然保留下这个习惯,只不过用一张小石桌取代真正的圣徒石棺;所谓小石桌,也就是墓盖板而已,这便是祭台了。祭台在精神上,不就是教堂的中心,教堂的基石吗?所以,确切地说,未来的大教堂是在地下墓窟里获得生命的。

另一方面,教堂建造者创造出了一个重要的部分,这个部分使它与众不同,标新立异,建筑外观为之大变,这就是:塔楼,也就是钟楼。教会需要钟楼,是为了召唤信徒们前来参加宗教仪式。随着教会势力的扩大,钟楼的物质重要性也不断增长。钟楼出现后,我们便可以从钟楼上看到基督教建筑所特有的线条——垂直线。应该讲,无论是塔楼还是钟楼在古罗马系统的建筑里并不存在,它是墨洛温王朝特有的东西,据推测可能是从日耳曼人的瞭望楼发展而来的。

由发现于瑞士圣加仑的公元820年的一张修道院平面图,以及对其发掘调查可大致了解加洛林王朝教堂的基本形态特征:东、西两祭室(复合教堂)、塔(伴随中央塔和圆楼梯塔的巨大西正面)、已发展的地下教堂和围廊等等,除祭室外覆盖着木造天花结构,通常还设有楼上迴廊和侧廊。但这些特征多数已在墨洛温王朝出现过,更进一步的可在东方各地找到其原型。

另外,加洛林王朝时期有些教堂的西端发展地下室为墓室,上部有楼座式的迴廊小教堂,上、下用方形的塔楼和圆形的楼梯塔联系,这样就发展形成了一个既相对独立,又能与主堂融为一体的教堂构造,到了10世纪以后,这个构造逐渐被简化,地下墓室消失,其独立为教堂的性格逐渐变得薄弱。然而这种构造和做法的变体在后世的某些教堂中还有反映,如瑞士圣玛丽亚城教堂,维也纳主教堂等等。

那么,加洛林王朝时期为何会出现这种相对独立的构造?根据某些研究表明:这一时期主要的修道院和教会,与宫廷之间的关系密切,国王频频来访,教堂西侧楼上的迴廊安排为国王的座位,所以当时教堂西端修建得特别壮丽。这种空间设置的典型立体构成是在一层(不是在地下室)设墓室,二层楼上为祭室(国王教堂),其上就是所说的塔。在楼上教堂的东侧设有拱廊和栏杆,从那里可俯视到整个教堂内部和东祭室。上述这种以西祭室为中心的空间构成,也说明了当时教会的某些重要典礼是在西祭室举行的。

公元1000年前后,宏伟的教堂数量上建造得最多的地方是北意大利伦巴底地区,以及奥图王朝统治下的日耳曼尼亚地区。这些教堂有强烈的加洛林建筑传统,即由东、西两个祭室构成的平面,木造的上部结构,以及由圆形楼梯塔和高耸的中央钟塔组合成的西立面等形式特征,有

些教堂已经发展得有了罗马风式建筑的意味。

不同于加洛林王朝时期的教堂艺术的相对一致性,罗马风式教堂结合各公国各地方的特点,产生了许多地方风格。而在这多样化的风格中,又能突出它们的共性。从总体上看,罗马风式教堂一方面继承了墨洛温王朝、加洛林王朝的艺术传统,同时将它们融合起来,创造了适合于西欧中世纪生活的艺术,因而各地有种种创新的尝试。一开始往往以简洁的形式为基础,此为罗马风式教堂早期的现象。到了12世纪,其表现形式自由灵活,使罗马风式教堂艺术达到了巅峰期。一般来说,罗马风式教堂艺术可分为两类:其一是加洛林王朝传统较强的德国、法国北部、诺曼底及英国等北方系统;其二是受东方影响较大的意大利北部、加泰隆尼亚、西班牙北部及法国南部等南方系统。但它们之间亦相互交流,彼此融合。

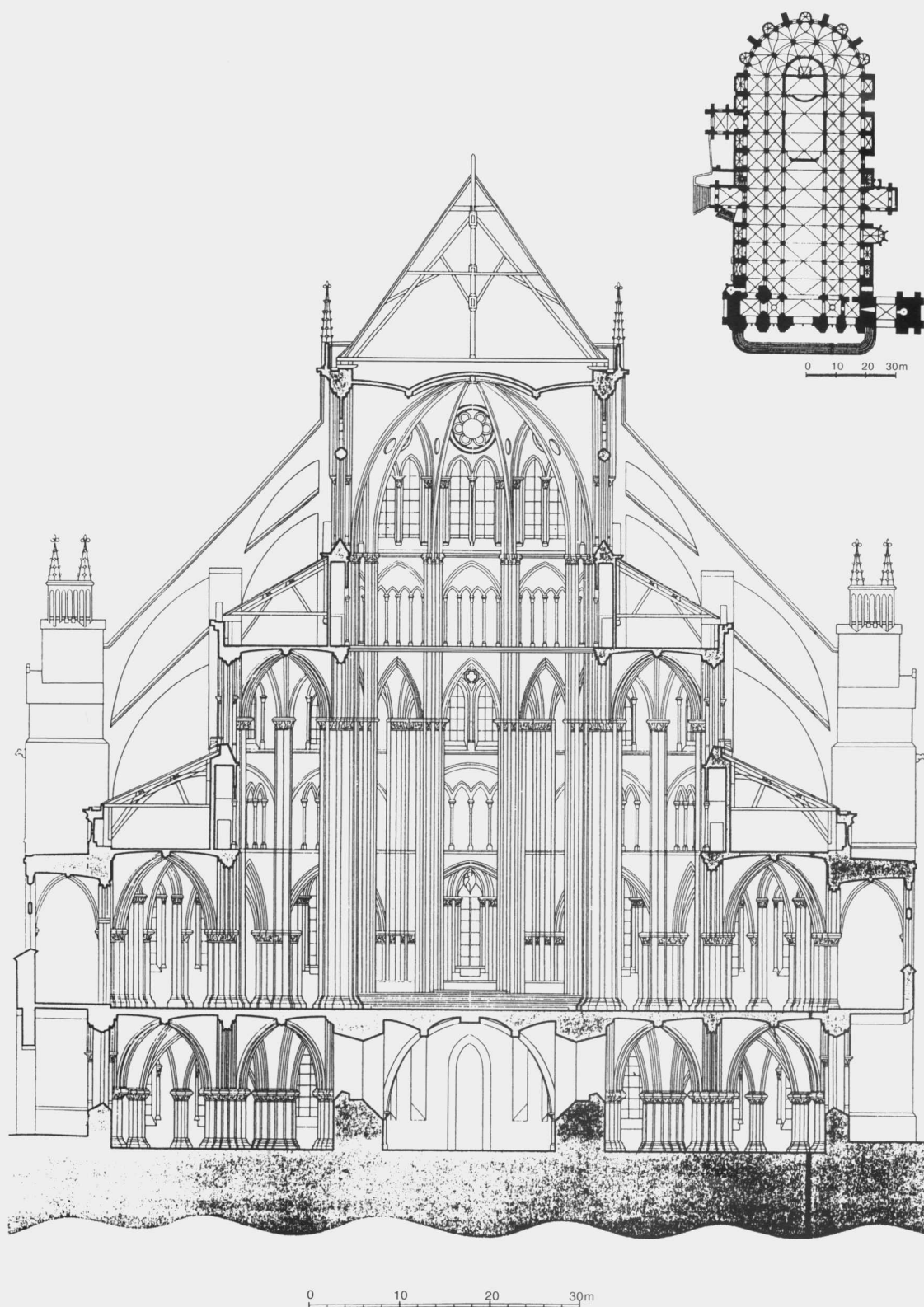
罗马风式教堂结构的演变为其后的哥特式教堂奠定了基础。就设计而言,主堂一般使用三廊式巴西利卡,大规模的教堂再加上翼廊,扩大内堂部分,前方置以前廊或钟塔,祭室除了设置东西两个外,又有许多复杂的变化。主堂侧壁有拱廊与楼廊的拱券所形成的两层结构,或者再在上面加高窗,变成三层结构,这样一来教堂建筑的内部空间与外观都较以前显得复杂而丰富。

公元11世纪至15世纪,通常被划分为中世纪初期到后期,除了古老的主教都市之外,现存的欧洲都市几乎都是在公元11世纪至15世纪之间形成的。中世纪欧洲又可称为都市文化的时代。农业技术的巨大进步是都市建立的背景,当然商业、贸易等也是促成都市形成的原因。都市的产生以及人口聚居规模的增大,客观上促进教堂规模的扩大,城市的空间结构一般以大教堂及其周围环境为中心,结合自然地形和历史遗存,形成了中世纪都市空间的基本特征。这时已有的空间意识和时间意识也产生了大的变革。因此,可以说近代欧洲的城市空间骨架是在这一时代完成的。大教堂的建造在这一过程中起到了很大的作用,大教堂不仅是城市景观的焦点,而且往往是所在城市的象征。

另一方面,中世纪人们的认识能力有限,似乎是生活在浓密的云雾之中。无论是生老病死,自然灾害等现象,对当时的人而言,都是属于来自黑暗世界无法了解的突然袭击。对这种事情,只有奉献供物,以镇抚神怒,方能消灾灭害,所以,供神的形式颇受重视。中世纪初期的国王可以说是具有实行这种供神的特殊能力的人,广大民众的命运系于国王的供奉。因此,国王的力量来自于神。而教会建筑也逐渐具有确立国王权威的象征意义。另外集市多设在教堂前面,教会领地又成为国王收入的来源。教会在传道之中,人们改变了过去作为对死者的赠与或为保佑自己的幸运而埋藏财宝的习俗,并转而捐与教会。这是对神的捐献,回赠则通过神父和牧师的祈祷,而在天国得到福报。国王建造的大教堂,也成为国王为了民众和贫民,奉献赠物给神的形式,大教堂在提高国王的权威上成为无与伦比的纪念物。往后的发展是随着商业贸易的发达,由于不必回礼的捐赠而使教会愈来愈富,建设大教堂的费用除了主教领地的住民本身的负担之外,主要来自于各种各样的捐赠。促成这一转变的理论背景是新约圣经。

根据教会规定,教堂的圣坛必须在东端,大厅因而朝西,为了适应宗教仪式日趋复杂以及适应当时社会生活发展的需要,在12世纪至13世纪,形成了哥特式的教堂。其大致情况是:12世纪时,西欧工商业城市获得不同程度的自治权,出现了哥特式建筑。哥特式建筑以教堂为主,也有城市广场、市政厅等建筑,风格独特。哥特式教堂承继罗马风式教堂的某些特点,并发扬光大。西欧各国不同的民族文化,也形成了哥特式建筑不同的地方特色。

哥特式教堂外表向上的动势很强,轻灵的垂直线条统治着全身。扶壁、墙垣和钟塔都是越往

布尔兹大教堂剖面图、平面图

上分划越细,越多装饰,越玲珑剔透,而且顶上都有锋利的、直刺苍穹的小尖顶。所有的拱券都是尖的,门上的山花、龕上的华盖、扶壁的脊饰,总之,所有建筑局部和细节的上端也都是尖的(图 02-01)。因此,整个教堂处处充满着向上的冲劲。凌空飞券,腾越侧廊的屋顶,夹住主堂中厅,似乎要把教堂弹射出去。而西面的钟塔,集中了整个建筑物的向上的冲劲,增强了向天升腾的力量。

艺术家、文学家、评论家和历史学家,从各自的角度,对中世纪西欧教堂建筑有精彩的描写,对教堂建筑的性质和特征有深刻的理解:他们曾经把大教堂比作一个双臂伸向天空的跪地女子。这一形象并非专为他们所有,凡是谈及哥特建筑的作家,无一不遇见她。这是因为,这一形象是完全正确的。通过想象使人们看到,这个女人形象最初从地下墓窟走出,尔后在长方形教堂时期作痛苦之状,半跪于地,仅伸一臂,通体不高。罗马风大教堂已经保障并解决了这一姿态,那位女子依然跪在那里。但她敛衽屏息,低首匍匐,几伏于地。随着哥特大教堂出现,她挺直上身,伸直的双臂显示出无限的虔诚,同时也显示出祈祷的无上权威。这不再是那位衣着寒伦的卑微女子,而是天上那位伟大的夫人,是圣母玛利亚本人,她身穿王后的袍服,用光编织的飘带从腰际垂于地面。

哥特大教堂以升腾取胜,而罗马风大教堂则以庄严见长。罗马风建筑主要表现基督教信仰最庄重的感情,是一种向内凝聚的艺术;作为开放扩张的艺术,哥特建筑则主要表现善良、温柔,甚至喜悦。哥特建筑在令人震惊的大胆抒情情节中,依然保持着分寸感、适应性,以及对比例与秩序的崇尚——这三者使西欧的 13 世纪成为美的历史中最伟大的时期之一。

在比较印象主义绘画与哥特教堂艺术对阳光等自然因素的运用时有如下描述:

这两者都靠光及其无穷变化而生。哥特艺术把自己的作品交给光来渲染;印象主义则把光倾泄到画布上。哥特艺术向光开出越来越大的窗户,而玻璃工匠便以彩色镶嵌玻璃窗上的各种单纯颜色奉献给光,以便在建筑内部谱出一曲斑斓陆离的交响乐。印象主义同样迷恋外光,同样分离原色,一心关注着“从邻色对抗中得出的效果。”巨大的棂窗射进了阳光,神学家们说,阳光灿烂的、明朗的教堂更像天堂。

这两者都崇拜自然:“再无它物能比大教堂更多地提供自然的印象了。”哥特艺术家和印象派画家都赞成到地理环境和社会环境中去借用有表现力的成份……在过去的艺术家与现在的艺术家之间,有了一种更为鲜明、更为肯定的一致:乡土之音。

教堂同神庙相比较,能更清楚地看出教堂建筑性质:教堂不象神庙,并没有为自己保留一个举行秘密祭祀的密室,以阻止人们闯进去亵渎神灵。在教堂里,祭礼是采取表明人与神交往的圣事这一具体形式的。这种人与上帝的交往,可以说是平等的,是在上帝与人分享的屋顶下边进行的:上帝在四壁围起的阴影里倾听人的诉说;人在有顶的十字路口同上帝约会。教堂里的一切安排,都是为了使这一交往得以自由地、深入地、亲切地举行。所以,基督教教堂是属于民众的。基督教教堂与多神教神庙不同。在神庙里,除了神及神的祭司之外,几乎没有其他人的位置。

另外,教堂不仅是教育场所、祈祷场所,而且还是会商的地方,举行诸如婚丧嫁娶等非宗教性集会,乃至举行民间节庆活动的地方。教堂及其前面广场和周围的道路成了城市公共生活的中心,当时当地形成的市民文化因此更多地渗透到教堂建筑中去。不但如此,个人还可以在大教堂里享受避难权,幸亏这种避难权,使许多人的自由和生命获救。

到了 15 世纪,由于城市商品经济的进一步发展,资本主义关系已在欧洲封建社会制度内部逐渐形成,文化上也开始反映新兴资产阶级的利益和要求。人文主义成为当时的主要思潮,在

宗教、政治、思想、文化各个领域向封建制度发动了猛烈的冲击。这一运动是从意大利的佛罗伦萨开始的,逐步扩展到了德、法、英、荷等欧洲其它国家。

恩格斯说:“拜占庭灭亡时抢救出来的手抄本,罗马废墟中发掘出来的古代雕像,在惊讶的西方面前展示了一个新世界——希腊的古代;在它的光辉的形象面前,中世纪的幽灵消逝了;意大利出现了前所未见的艺术繁荣,这种艺术繁荣好像是古典古代的反照,以后再也不曾达到了。”这就是西方的“文艺复兴”运动。文艺复兴同大航海探知新大陆和马丁路德的宗教改革一起,被称为欧洲的三个革命的时代。

文艺复兴建筑的第一朵报春花,恰恰是公元1431年建成的意大利佛罗伦萨主教堂的穹顶。文艺复兴建筑最明显的特征是扬弃中世纪时期的哥特式建筑风格,重新采用古希腊罗马时期的柱式构图要素,因为古典柱式构图体现着和谐和理性,并且同人体美有相通之处。而教堂建筑在文艺复兴建筑中占有重要地位,标志着文艺复兴建筑的发展进程,有些教堂建筑是当时西欧建筑艺术和技术的最高代表。

文艺复兴时期涌现出了一批杰出的建筑师和建筑理论家,真可谓群星灿烂。其中有伯鲁涅列斯基、帕拉第奥、米开朗基罗、阿尔伯蒂等等。建筑的代表作也极多,盛期的有圣彼得大教堂等,晚期有圆厅别墅等。文艺复兴建筑由意大利兴起,影响到法国、英国、德国、西班牙以及整个欧洲。各国的文艺复兴式教堂建筑各有特色。

巴洛克(Baroque)这个词,可能是源于意大利文的(Barocco),含有“奇怪”的意思,虽然现在我们已经习惯于将“巴洛克文化”一词当作是对17世纪欧洲文化的形容词,但在18世纪末叶的法国艺术家和建筑家把“巴洛克”当成“不端正”,以及“不雅致”的代用词。那时所谓“巴洛克”建筑,以当时的古典主义的建筑家的标准来看,是表示极为轻视侮辱的一种说法。直到公元1880年,才被肯定其价值——巴洛克艺术也应有它独特的地位,它与古典艺术和文艺复兴艺术有完全不同的价值观。从此逐渐确立了它的艺术形式的特性及时代范围,并扩展到其它艺术领域。

巴洛克风格的特点是外形自由,追求动感,喜好富丽的装饰和雕刻,色彩强烈,常用穿插的曲面和椭圆形空间。至于巴洛克教堂建筑具有动感的美和豪华的倾向之外,另有明暗对比、量感与空间的错综复杂关系的艺术表现,建筑的总体特色富于绘画性之美,并非全部注重于构成之美。

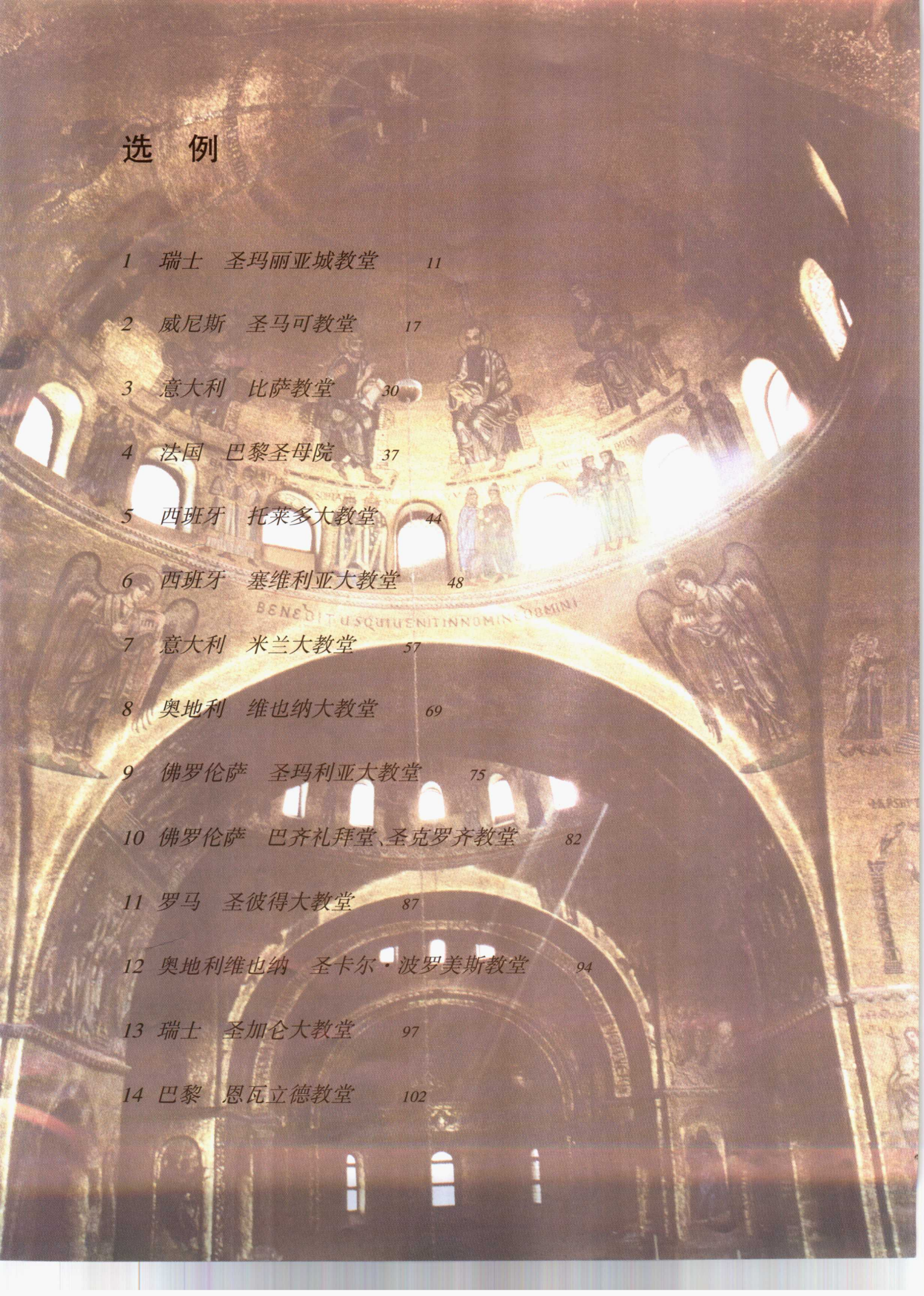
巴洛克风格反映了向往自由的世俗思想,其富丽堂皇的风格也能造成强烈的神秘气氛,符合天主教会追求神秘感的要求,所以,巴洛克式教堂不久即传遍欧洲各地。

17世纪下半叶,法国文化艺术的主导潮流是古典主义,法国为了巩固君主专制,鼓吹绝对君权和唯理主义。所以,法国路易十四时代的建筑样式称为古典主义。也有另外一种观点存在,认为法国古典主义是巴洛克式的古典主义,强调了巴洛克时代的延续性,因为真正的近代世界观可以说是始于巴洛克时代,从对本书巴洛克式教堂选例中的建造时间作比较,也能看出这种观点的某种合理性。当然18世纪上半叶,欧洲在一定的范围内还流行过一种被称为“洛可可”的风格。从巴洛克时代延续性的观点来看,它们之间不能说没有一定的关系。

古典主义建筑以古典柱式为构图基础,突出轴线,强调对称,注重比例,讲究主从关系,为君主制国家所推崇。古典主义式教堂代表作是巴黎的恩瓦立德教堂。

以上仅仅是对西欧教堂建筑在功能与风格演变上的一个简要历史回顾。一座座的教堂恰恰是这一历程的物质记载,最具客观性和说服力。笔者以此为线索,选择了西欧教堂建筑各个发展时期的代表作,让我们循着由外到内,由整体到细部的张张图片,作一番美的巡礼。

选 例

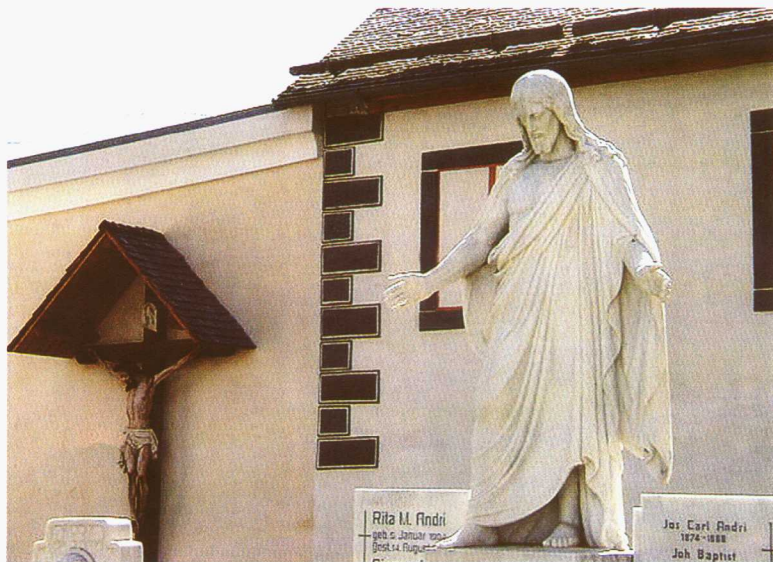
-
- 1 瑞士 圣玛丽亚城教堂 11
- 2 威尼斯 圣马可教堂 17
- 3 意大利 比萨教堂 30
- 4 法国 巴黎圣母院 37
- 5 西班牙 托莱多大教堂 44
- 6 西班牙 塞维利亚大教堂 48
- 7 意大利 米兰大教堂 57
- 8 奥地利 维也纳大教堂 69
- 9 佛罗伦萨 圣玛利亚大教堂 75
- 10 佛罗伦萨 巴齐礼拜堂、圣克罗齐教堂 82
- 11 罗马 圣彼得大教堂 87
- 12 奥地利维也纳 圣卡尔·波罗美斯教堂 94
- 13 瑞士 圣加仑大教堂 97
- 14 巴黎 恩瓦立德教堂 102

1 瑞士 圣玛丽亚城教堂

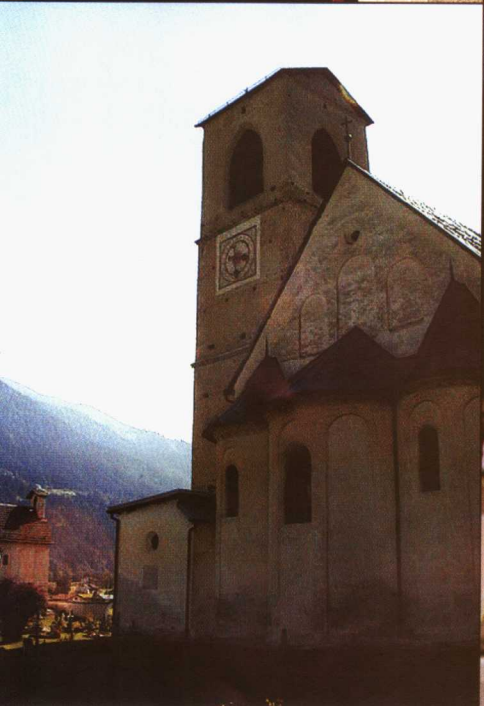
圣玛丽亚城教堂位于瑞士东南部山区的圣玛丽亚城,该城紧邻意大利北部。圣玛丽亚城教堂由小教堂、大教堂和墓地三部分组成,周围环以围墙。教堂建筑群建于不同的时期,而且历经修建,才呈现如今的面貌。小教堂建于公元8世纪,很朴素,类似当地民居,只是教堂的背面有三个圆弧形的柱体空间,内部是圣坛,正立面山花上升起一块墙面突出坡屋顶,作为钟塔之用,小教堂有明显的早期基督教风格。

大教堂入口一侧有一高耸的钟塔,塔体呈方形,以当地的石材砌筑。教堂的入口没有设在西面,而是从南侧进入教堂,这可能是因地制宜的改变。教堂主堂大厅的屋顶是很陡的二坡顶,而室内天顶却是拱结构,所以,在结构上,教堂的屋顶内外两层结构并无关系。教堂立面简洁,无多余的装饰,只是在教堂的一端圣坛处,凸出了三个半圆结构,在外观上教堂呈现出早期基督教教堂平实的风格。教堂的平面呈长方形,两排圆形石柱将教堂主堂大厅分割成三条,顶部为拱顶,拱肋呈现美丽的图案,拱顶和墙面均有彩绘壁画和文字,主堂大厅周边有高窗采光。教堂主堂大厅的后部有夹层祭室,为双祭室空间结构,整个教堂内部空间气氛神秘。

教堂外部有大片的墓地环绕,墓碑林立,体现了早期基督教与墓葬相结合的遗风。

教堂前耶稣像

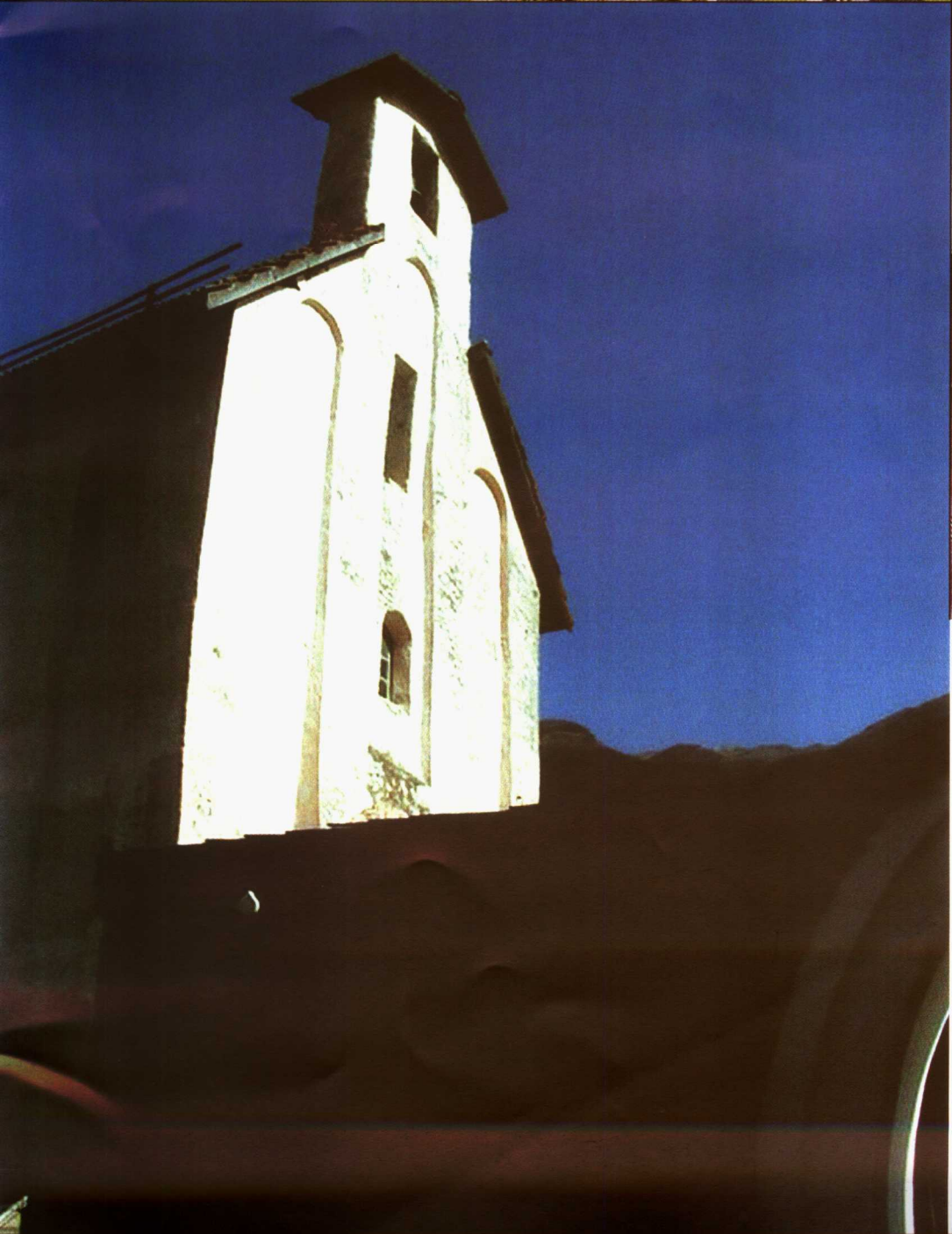
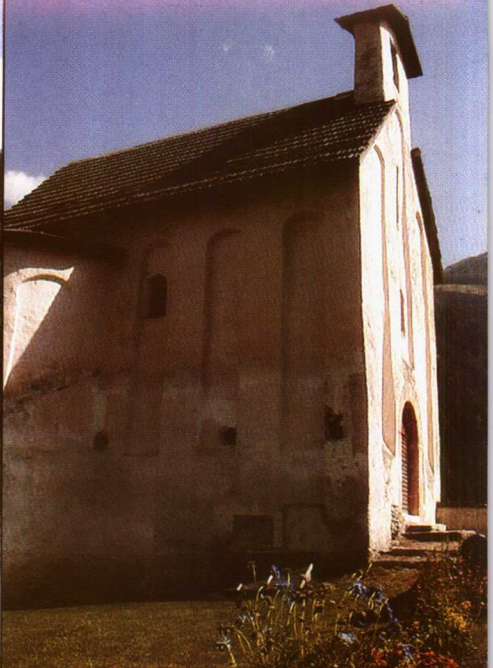
2	1
4	3
5	

L01-01 圣玛丽亚城教堂处于群山之中，为一建筑群。钟塔为方形，是建筑群的制高点，起到了控制整个群体的作用
L01-02 入口门拱及钟塔

L01-03 前为小教堂，中为钟塔，后为大教堂，造型、用材朴实无华，但粗糙的表面在阳光下光影强烈

L01-04 大教堂东立面

L01-05 从大教堂门口望小教堂

6	7
8	9

L01-06 大教堂周围环境、各种元素揉合成一个和谐的整体

L01-07 小教堂外观

L01-08 小教堂西立面，山花冲出双坡顶屋背，中置一口钟

L01-09 大教堂内部天顶，上绘有壁画