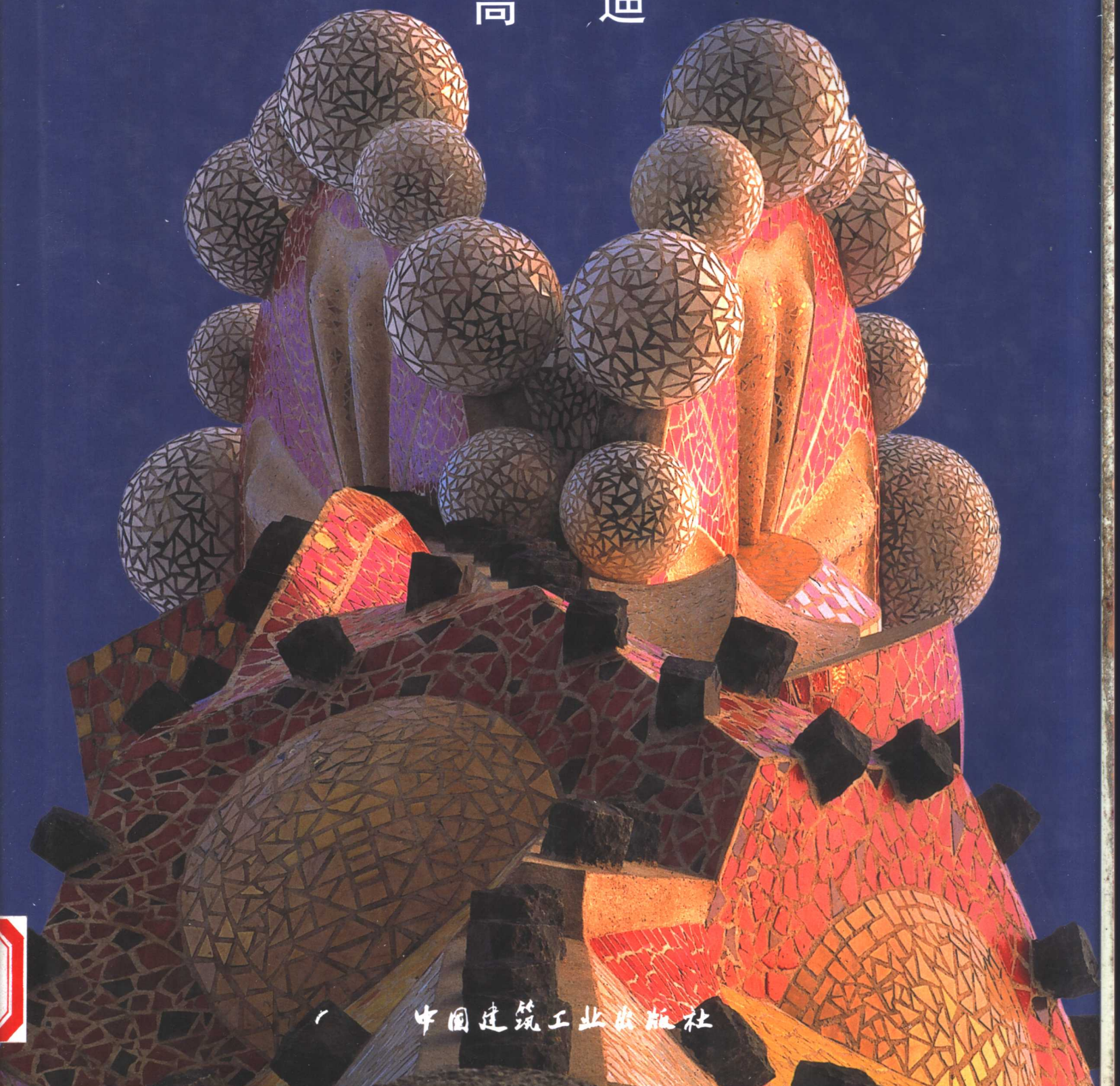

ARCHITECT MONOGRAPH 丛书

Complete works
Gaudí

高 迪

中国建筑工业出版社

ARCHITECT MONOGRAPH 丛书

Complete works
Gaudí

高 迪

[西] 奥 罗 拉·翠 特 编
克里斯蒂娜·蒙特斯
林 源 译

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2000-2021 号

图书在版编目 (CIP) 数据

高迪 / (西) 翠特等编; 林源译. —北京: 中国建筑工业出版社, 2003
(ARCHITECT MONOGRAPH 丛书)
ISBN 7-112-04968-7

I.高... II.①翠... ②林... III.建筑设计—作品集—西班牙—现代
IV.TU206

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 040214 号

Copyright © H Kliczkowski-Onlybook, S.L. 2002

本书由西班牙 H Kliczkowski-Onlybook, S.L. 出版公司授权翻译出版

责任编辑: 马鸿杰 丁洪良

ARCHITECT MONOGRAPH 丛书

高迪

[西] 奥罗拉·翠特 编
克里斯蒂娜·蒙特斯
林源译

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

东莞新扬印刷有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/10

2003 年 10 月第一版 2003 年 10 月第一次印刷

定价: 260.00 元

ISBN 7-112-04968-7

TU · 4430 (10471)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

高迪 Gaudí

Complete Works

6 高迪现象

12 高迪：自然，技术与艺术

18 高迪的一生

28 建成作品

30 比森斯住宅

40 基哈诺别墅

48 居埃尔庄园

56 圣家族大教堂

68 居埃尔府邸

78 阿斯托加主教宫

88 特雷萨学校

94 博蒂内斯住宅

104 居埃尔酒窖

110 卡尔韦特公寓

118 居埃尔住宅区教堂的地下室

124 贝尔－埃斯加德别墅

134 居埃尔公园

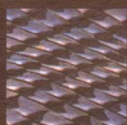
146 米拉列斯庄园

152 马略卡岛帕尔马大教堂修复

160 巴蒂洛住宅

170 米拉公寓

182 阿蒂加斯花园

186 未建成作品

192 细部与家具

216 夜晚景象

224 诗意景象

232 年表

236 参考文献

高迪现象

高迪：自然，技术与艺术

高迪现象

在高迪诞辰 150 年之际，他的作品受到越来越多的、普遍的认可，这在建筑界十分罕见，对此我陷入了沉思。高迪的成功并不表现在建成作品的数量，因为他仅仅指导过大约 20 个重要的工程；也不在于他的建筑分布广泛，因为它们绝大多数都集中在巴塞罗那；他的声望不是来自于他对自己作品与风格的极力维护，因为他只不过是把自己同那些会干扰他工作的事情隔离开；也不是来自于他的同时代人对他的方案的热烈推崇，而实际上他们对这些方案心怀不满。所以，要想为高迪目前的声名显赫和 1926 年他去世之前所经受的冷遇漠视找到一些理由充分的解释并不是件容易的事。

高迪的秘诀可能在于他知道如何不带艺术或是技术上的偏见，以一种清晰的思路来进行建筑创作。他在建筑行业 and 营造方面的知识使得他在这一领域出类拔萃。他实践着一种调和了 19 世纪的原则、新浪漫主义 [the neo-Romantic] 和现代主义的巴洛克风格 [baroque tastes of Modernism] 的折中式建筑。高迪同当时的建筑大师多米尼奇·蒙塔内尔和普伊赫·卡达法^①齐名。也同 V·霍尔塔、H·居马德、C.R. 麦金托什、O·瓦格纳、J·奥别列去^②这些欧洲一流的、形成有个人风格并因

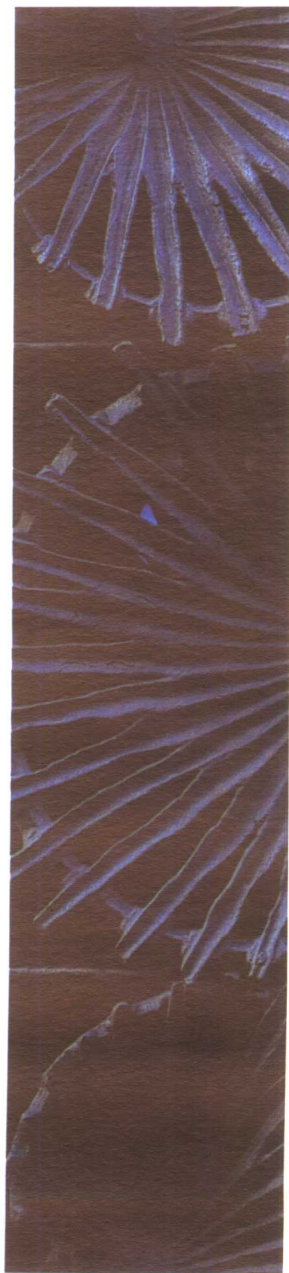
① 译者注：Domènech i Montaner 和 Puig i Cadafalch，西班牙现代建筑运动的重要建筑师，他们的几个重要作品同高迪的米拉公寓、巴蒂洛住宅共同建在巴塞罗那市中心区的格拉西亚大街 [Paseo de Gracia] 上，使这条街成为现代建筑运动中富有代表性的地点。

② 译者注：Victor Horta(1861-1947)，比利时建筑师；Hector Guimard(1867-1942)，法国建筑师；Charles Rennie Mackintosh(1868-1928)，英国建筑师；Otto Wagner(1841-1918)，奥地利建筑师；Joseph Maria Olbrich(1867-1908)，德国建筑师。

此在艺术与建筑史上占据了重要篇章的建筑师们享有同样的盛誉。不仅如此，高迪还是一个有气概的、了不起的人物，能够带着对历史风格的忠实和使20世纪初的资产阶级心满意足的决心去打破传统。他重新树立了建筑的本质，并对风格和材料、工序、技术、计算体系、几何功能等等重新进行了思考。这并不表明他要从头开始——而是要通过控制建筑的本源，在风格上或是技术上去做个人的探险。这种探险的基础正是使他能够自由、创造性地进行创作的快乐的直觉。尽管有人宣称高迪是个幻想家，该推论来自于高迪所用的符号系统的神秘性，但是没有人能够证实。在19世纪到20世纪的转折时期，高迪是拥有最杰出头脑的人物之一，他意识到必须去终止当时遍布欧洲的新中世纪式的浪漫主义风潮，因为世界正在改变，建筑自身必然要引入另外一种有活力的表达体系。

1878年，在巴塞罗那的高等建筑技术学校 [Escuela Técnica Superior de Arquitectura]，高迪获得了建筑师称号。他的学习过程是在雷乌斯城 [Reus] 同父亲一起，在巴塞罗那最好的工作室里，同运用建筑语言与材料的、富有艺术性的专业工作结合在一起的。这帮助他经过努力、品尝了失败，最终创作出带有新哥特 [neo-Gothic] 与阿拉伯风格的第一批设计方案。高迪的创作生涯在设计巴塞罗那比森斯住宅时进入了高峰期，今天我们可以肯定正是他在这个设计中所采用的构造方式，形成了那种以翘曲表面、抛物线型与双曲线型、螺旋式韵律和火焰式彩饰为显著特征的建筑语汇。该语汇同以往的任何一种风格都相去甚远，它从属于无流派建筑，从属于一种正如高迪的追随者马丁内尔 [Martinell] 所说的、我们只能称之为“高迪主义”的建筑。

在高迪创作的成熟期，他奉行一种经验主义的工作哲学，这意味着他依赖经验、并接受那些在18世纪时最为时兴的事物。他对事物的喜好也可能来自于塔拉戈纳[Tarragona]乡村居民的常识。他们是务实的人，努力工作、从不虚耗生命。而当高迪将他的建筑构想付诸实践时，他到达了事业的新起点。他把自己的工作间变成了实验室，利用各种实验模型进行工作，同时寻找耐受性能好的材料（如花岗岩、玄武岩、斑岩等等）。他尝试做波浪形的墙和顶棚、选用斜柱，并且对光线和建筑物的通风饶有兴趣。他对那些高架悬索拱的结构进行精心的思考，他还运用镜像、摄影术和非欧几何学去设计建筑物的体量。大多数人对高迪的大胆惊讶不已，只有少数人才能够理解他。而正是他的大胆不羁造就了居埃尔住宅区教堂的地下室、米拉公寓、居埃尔公园和圣家族大教堂这些令人难忘的建筑物。这些作品很快就招致了公众和多家新闻媒体的批评，然而它们非同一般的影响力却总是使人震惊。弗朗塞斯科·蒲豪斯[Fransesc Pujols]，当时一位著名的哲学家、高迪的朋友，这样评价说：“伟大的高迪所有的作品都有相同的遭遇，那就是没有人喜欢它们，也没有人敢当面告诉他这一点，因为他坚持自己的风格，不愿取悦他人。”在今天看来他的说法不够恰当，因为高迪的作品不但继续引发人们的惊叹，而且已经被大多数人当作时尚来接受了。

我们在这里看到的高迪的现存作品，其中部分建筑已经被联合国教科文组织列为历史—艺术文物[Historic—Artistic Monuments]和“世界遗产”中的文化遗产。这些建筑大部分被修复了，并且大多已由私人所有变成了公共财产。高迪曾经提起米拉公寓[Casa Milà]，更多人把它

叫做“采石场”[the Pedrera]，说它最终会成为一座大型旅馆或者议会大厦。这一预想在1996年变成了现实，一个财团将它改作了文化中心。米拉公寓并不是惟一个改变用途的建筑，居埃尔庄园中的马房今天是皇家高迪研究室的总部，从属于巴塞罗那高等建筑技术学校。居埃尔府邸（高迪的赞助人的住宅）、居埃尔公园、圣家族大教堂和居埃尔住宅区教堂的地下室如今都向公众开放。卡尔韦特公寓[Casa Calvet]的一层现在是一个餐厅，建筑的原样仍然保持着。巴蒂洛住宅[Casa Batlló]作了会议中心，部分地向公众开放。前面还说过米拉公寓现在是作为文化中心使用，包括一个展厅、一个报告厅、一套现代的公寓和一个位于阁楼及顶楼露台上的叫做“埃斯派高迪”的空间。阿斯托加主教宫成为了博物馆，在莱昂的博蒂内斯住宅中设有某集团的总部和一个永久性的展厅，还有科米拉斯的基哈诺别墅中也容纳了一家餐馆。

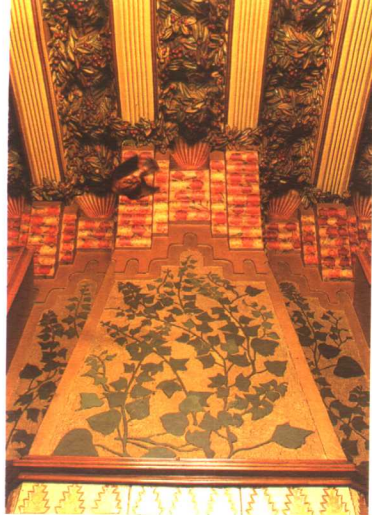
这些高迪的建筑能够向世人开放得益于它们独特的个性，尽管它们已经改变了使用性质，但是高迪风格依然存在。去了解高迪的作品、去亲身感受高迪的建筑是我们向这位伟大的建筑师和艺术家表达敬意的最好方式，只有这样我们才能真正懂得存在于高迪的结构系统、居住空间、建筑物的立面和屋顶中的强烈的整体性。因为高迪风格是不可分割的，它是富于逻辑性的形式，它飞扬着艺术的激情。

丹尼尔·希拉尔特·米拉克莱（Daniel Giralte-Miracle）

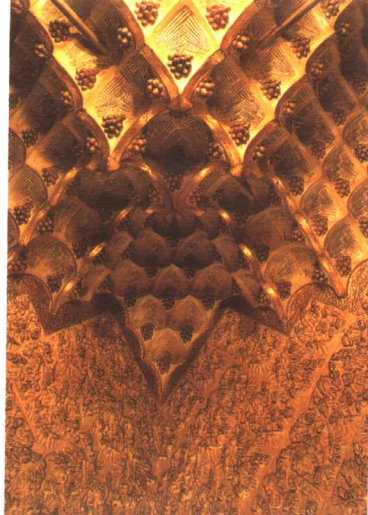
艺术史学家、评论家

“世界高迪年”主席

1

2

3

高迪：自然，技术与艺术

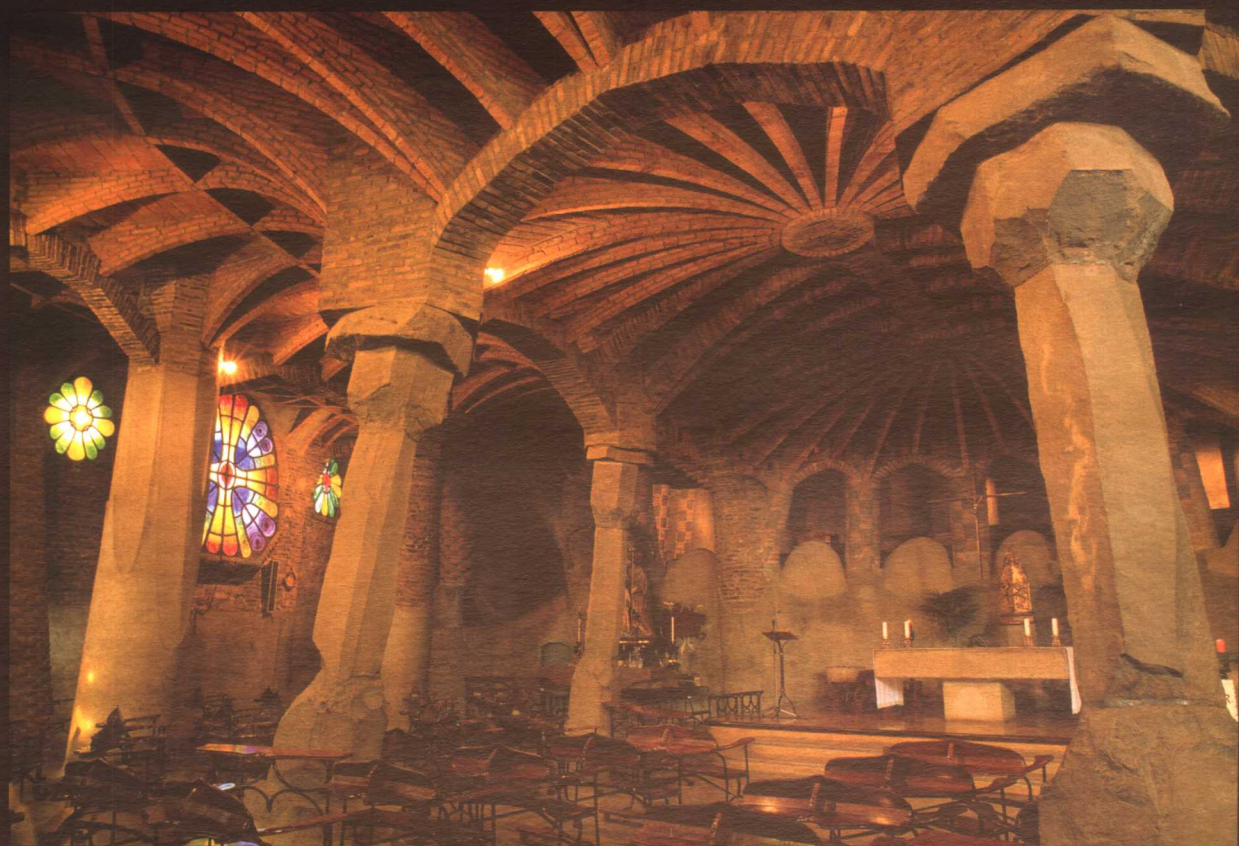
高迪成长于塔拉戈纳的乡野，这是一个多石的地区，种植着葡萄、橄榄和角豆树，小小的村庄和岩石构成的山丘散布其间。童年时代感受自然景物的能力给了高迪观察这个世界的特别的目光，他周围的事物，那些动物、植物，使他懂得了建筑师造房子时需要掌握的结构与构造的法则。

高迪才华横溢的头脑在大自然中获得了知识与灵感。比如，他在房屋顶部架设的拱券就像脊椎动物的骨架，圣家族大教堂的柱子则仿佛是一片枝条纵横的树丛(图5)。他的那些弯曲的表面、阳台和墙体描绘了波浪起伏的海面或是微风拂过的草地。高迪用他的所有建筑对控制世间万物的那些标准重新进行了解释，把建筑师的角色比做了造物者。由于看待自己职业的这种特殊的观点，高迪忽略了周围的社会、家庭与文化生活而将创作视为生命中的惟一。

虽然现代主义的建筑师们经常复制植物母题，但是高迪在作品中运用的自然形式(图11、12)胜过了现代主义装饰所用的抽象图形，这反映了一种普遍的观点。在同时代的国际建筑舞台上，由威廉·莫里斯领导的英国工艺美术运动正在把对自然的深切尊重灌输到艺术中去。

高迪凭借大自然的朴素与直接来处理建筑上的问题。他不相信复杂精确的计算而代之以经验主义的验证，用数量可观的实验去推算某个结构的荷载或者某种装饰的最终形式。最理想的工具就是按比例制作的模型，他在设计的各个阶段都使用，例如他利用模型调整巴蒂洛住宅的烟囱的灰泥形状和圣家族大教堂的雕塑造型。

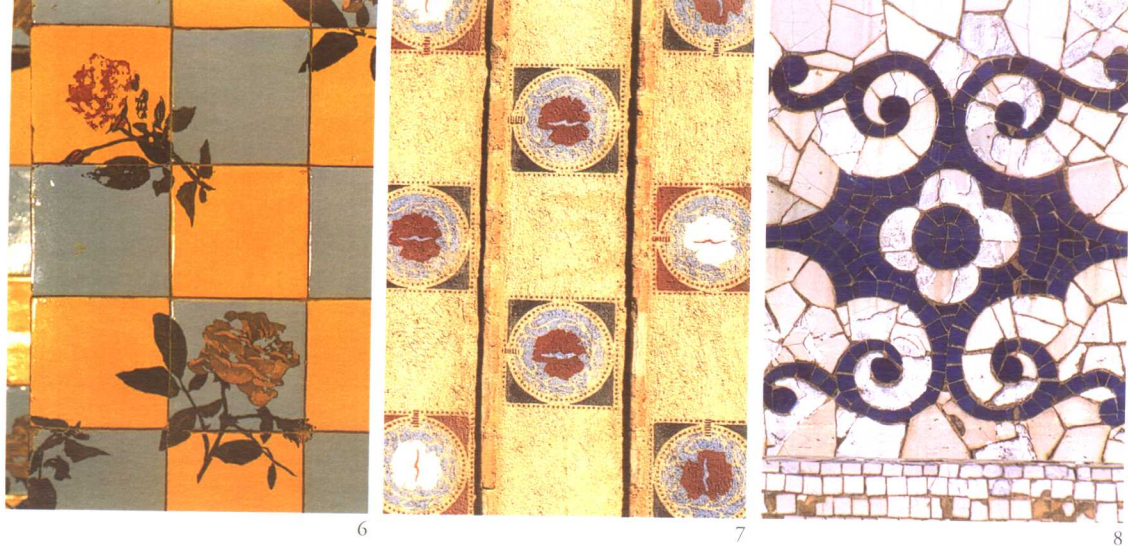
当高迪要改进设计的时候，仅有建筑物模型还不能满足需要，他就发明新的实验模型。他最有创新性的模型是由一个用绳子编成的框架和悬吊在绳子上的几袋子

4

5

弹球组成的，金属弹球的重量与建筑物须负担的荷重成比例，因此，通过观察绳子的形状他能够草拟出柱子和拱券的布置。在居埃尔住宅区教堂的地下室（图4）的设计中高迪成功地运用了这种方式，他把曾使用过的模型按照真实比例建造了起来。高迪对有机结构的钟爱正说明了为什么他的建筑很少用钢和钢筋混凝土，这类材料只有经过精确的计算才可以利用，而高迪出色的结构思想只能由木材、石材、熟铁这样的材料化为现实。所以他将自己置身于专门使用这些材料的艺术家和工匠中间。

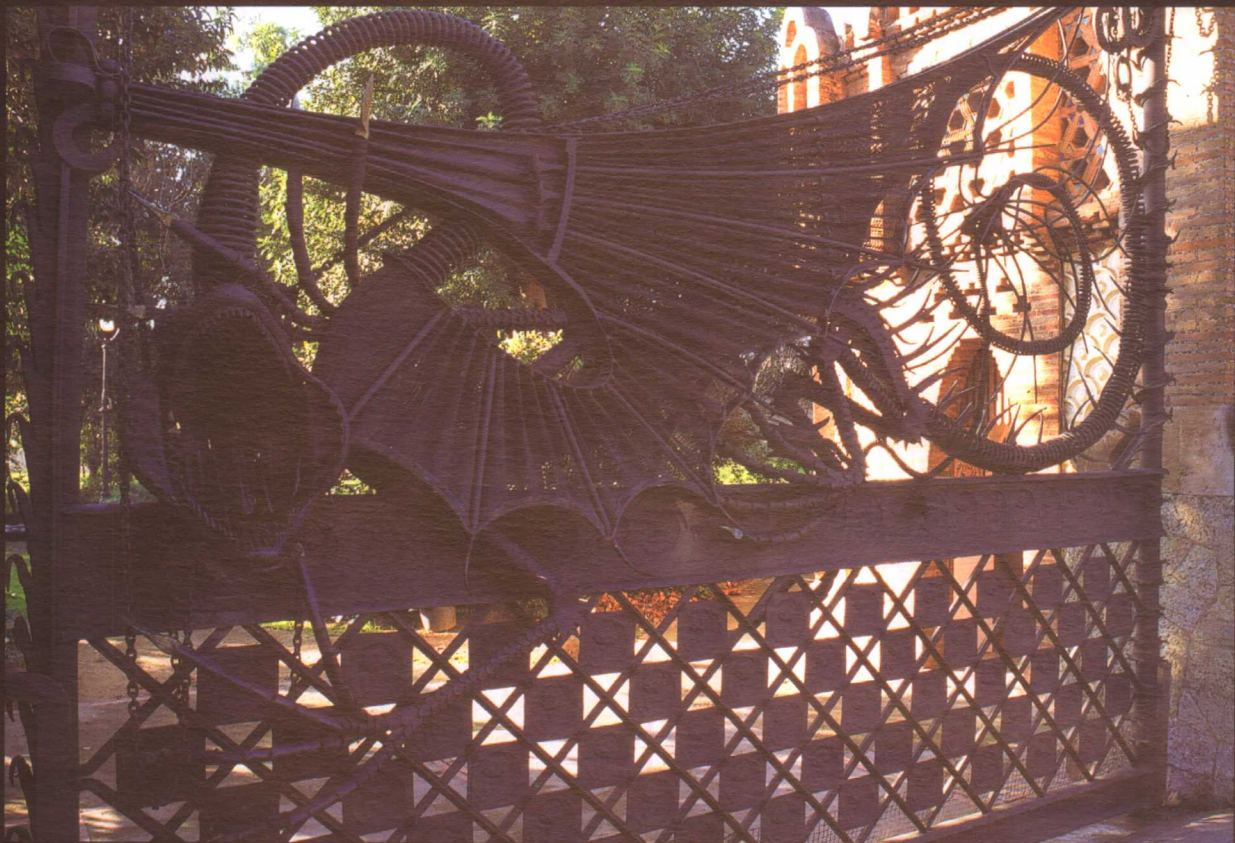
采用陶瓷制品（图6、7、8）是著名的巴塞罗那陶瓷艺术家马奈尔·比森斯·蒙塔内尔 [Manel Vicens i Montaner] 给高迪提出的宝贵建议，他委托高迪为他建造住宅，房子的室内和室外都用了大量有复杂浮雕的陶瓷饰带。在高迪为多个项目设计的镶嵌艺术品中我们可以感受到他对这些经过烧制和绘画的黏土的精湛运用。他还自如地利用瓷砖的色彩去解决巴蒂洛住宅室内庭院的采光问题，通过对瓷砖釉面的蓝色深浅的细致分级，成功地把光线均匀地传布在整个空间中。

金银丝花边镶嵌的熟铁出现在高迪的许多作品中（图9），在巴莱特·比克 [Vallet Piqué] 的工作间中制作的居埃尔庄园的门（图10）是最具代表性的例子。在其他一些工程中他用铁来制作阳台、栏杆和灯具，凭着感觉处理这种工业化的原材料，将它们转化成有活力的、精致的形式。高迪对木材的运用依赖于当时的一批工匠，他们能把他的设计构想变为现实。其中做得特别好的有巴蒂洛住宅的那些门和隔板（图3），它们是卡萨－巴尔德斯 [Casa y Bardés] 制作的。还有比森斯住宅的顶棚，洒满了植物图样（图1、2）。

高迪和他的合作者们也运用其他材料，如灰泥、石块、砖和玻璃创造了杰出的作品。这些材料的创新用法、生动形式和新功能没有那些能工巧匠的参与是不可能实现的。高迪和著名雕塑家卡莱斯·马尼 [Carles Mani]、何塞普·利蒙纳 [Josep Llimona]、洛伦克·马塔马拉 [Llorenç Matamala] 等人的友谊促成了技术与艺术的辉煌结合。

9

10

