

安东尼·高迪的建筑风格探究

On Antony Gaudy's architectural style

□ 陈娟

(商丘师范学院 美术学院, 河南 商丘 476000)

[摘要] 安东尼·高迪的建筑风格融合了多种元素,体现着有机形式和曲线的特征。他的建筑理念来源甚广,勒·杜克的新建筑思想、强烈的民族主义情绪、阿拉伯摩尔风格、19世纪自然主义有机形态的热潮,都对其风格的形成有一定的影响。其主要靠模型推敲的研究型设计具有无限的创造力和想象力。

[关键词] 安东尼·高迪;新建筑思想;摩尔风格;自然主义;研究型设计

[中图分类号] J59 **[文献标志码]** A

[文章编号] 1009-3729(2011)02-0039-04

一、安东尼·高迪的建筑风格

安东尼·高迪是西班牙的天才建筑师,他的建筑理念与风格被认为是现代建筑艺术的代表。他的建筑风格既不是纯粹的哥特式,也不是罗马式或混合式,而是一种融合了东方伊斯兰风格、现代主义、自然主义等诸多元素的“高迪化”了的艺术风格。他拒绝在建筑物上使用直线,认为直线是人为的,曲线才是自然的。高迪所处的历史时代正是新艺术运动盛行的时期。新艺术运动风格最重要的特征就是波浪形流动线条的运用,使传统的装饰焕发出新的活力。新艺术运动影响下的建筑设计积极倡导运用有机的自然元素作为其创作灵感,从而代替历史衍生和维多利亚风格的结构形式或写实自然主义的装饰风格。作为新艺术运动的代表之一,高迪的许多建筑作品都体现出有机形式和曲线的特征。高迪最偏爱的几何形体是圆形、双曲面和螺旋面,他摒弃了彻头彻尾的直线设计,用不同于一般欧陆风格

的建筑使巴塞罗那成为一座梦幻之城。出自高迪之手的米拉之家、巴特罗公寓、居里公园,以及他未完成的作品——神圣家族大教堂,无不展现出西班牙人敢想敢为、豪放大胆的民族特性。他的原创精神正是他的名言“创作就是回归自然”的真实写照。

繁复的细节与装饰是高迪作品最让人着迷的地方,这样的姿态似乎与现代建筑运动追求的风格截然相反。我们今天到处可见“极少主义”风格的现代建筑,听到的是建筑界的所谓名言,诸如“装饰就是罪恶”、“少就是多”等。然而在高迪手里,装饰不是罪恶,装饰是建筑师天才的显现,“多”同样是简洁的新符号。高迪的作品构成了现代建筑运动之外的另一条脉络。他吸收了哥特式建筑、新艺术建筑等各家精华,用自己的想象力将它们改造成为风格奇特的建筑结构。

二、高迪建筑风格形成的因素

高迪一生的创作涉及私人别墅、学校建筑、

居民楼、公园式住宅、教堂等众多建筑类型,体现了东方风格、哥特风格、现代主义风格、自然主义风格等不同风格特征,为20世纪留下了最富创新性的建筑作品。影响其建筑理念和建筑风格形成的因素主要有以下4点。

1. 勒·杜克新建筑思想的影响

高迪的青年时代正是欧洲建筑设计革命的年代,设计师们都在寻找新的形式来代表新的时代风格,这种风气自然也影响到了高迪。高迪的设计灵感多来自他广泛阅读的书籍,其中法国建筑师勒·杜克的作品对他影响相当大。

法国建筑师勒·杜克是新建筑思想的先驱之一,他主张在建筑上采用新技术,建筑形式按照需求发展,不必拘泥于传统。从建筑史的角度来看,杜克被视为理性主义建筑思想的奠基人。他强调建筑设计理性至上、功能第一原则,认为墨守成规的建筑是没有希望的、落后的、代表死亡和过去的,建筑家应该向前看。探索和创造是杜克建筑思想的出发点。他认为建筑设计的中心问题是建筑能否达到真实的目的,即建筑功能与装饰合理性的统一、建筑功能与建筑形式的统一。高迪十分推崇杜克的思想:不要毫无选择地吸取过去的风格。高迪反对简单的复古,这也是日后高迪逐渐摆脱单纯哥特风格的影响、逐步形成自己风格特色的主要原因。

2. 民族主义情绪的影响

高迪青年时期在加塔兰地区的巴塞罗那学习建筑。巴塞罗那是西班牙的经济中心,也是艺术设计中心,高迪一生绝大多数的设计都是在这个城市中进行的。巴塞罗那市颇具自由主义思想气氛,高迪自然受到这种气氛的影响。高迪的设计思想当时还没有完全成熟,他仍然在探索自己的风格。在这一过程中,他受到当时流行的风格特别是新哥特风格的影响很大。

巴塞罗那和加塔兰地区具有相当悠久的历史。19世纪的哥特风格是一种国际运动,具有强烈的怀旧情绪。民族主义情绪是哥特风格复兴的核心。高迪也完全被这种民族主义情绪所吸引。高迪向来以讲加塔兰语言为荣,他在晚年甚至拒绝在法庭上用西班牙语回答问题。青年高迪参加了一个民族主义的青年组织——行动

中心,并为巴塞罗那和加塔兰灿烂过去感到自豪,怀有振兴昔日辉煌的决心和梦想。所以哥特风格对于高迪来说具有特殊的意义。平民性是哥特建筑的一个重要特点,也是哥特建筑的核心品质。高迪的第一个设计项目就是给工人设计的住宅——玛塔罗工人集体住宅。

3. 阿拉伯摩尔风格的影响

高迪对于阿拉伯摩尔人占领西班牙时期留下的阿拉伯建筑也十分感兴趣。高迪建筑设计的早期阶段正是所谓的摩尔风格阶段,这个时期他的作品大多具有强烈的阿拉伯摩尔风格,但并不是单纯的复古,而是通过折中处理特别是各种材料的混合应用展现自己的特色。这个时期比较典型的设计便是文森公寓,其墙面设计大量采用釉面瓷砖作镶嵌装饰,这种手法成为高迪建筑风格中最典型的装饰特征之一。再如对古埃尔公园的设计,其中蜿蜒的蛇椅(见图1)上装饰着有意打碎的上釉拼贴图案,整个空间充满了非凡的张力和极强的吸引力。他的地面镶嵌设计具有巴塞罗那艺术大师胡安·米罗的绘画特色,装饰风格充满了儿童式的想象。摩尔风格对高迪建筑风格有着重要影响。

4. 自然主义的影响

植物的叶子、花和茎被大量运用于19世纪的装饰图案,自然主义成为当时设计师所追逐的一种风潮。艺术家提供了一种兼具分析性和认知性的画法,这些画法是建立在当时的科学方法之上的,其目的是为了表现植物的理想化形式,也表现出一些植物的构造原则,而设计师是可以

图1 古埃尔公园蛇椅

从这些构造原则中借鉴设计原则的。这种对植物构造的研究在当时引导着新艺术的形成,并最终在高迪的米拉公寓、巴塞罗那神圣家族大教堂等建筑中得到了充分表现,那些最初只是被构思为具有装饰意图的特征进而变成了主要的结构概念。

高迪设计的米拉公寓(见图2)完全采用有机主义形式,是新艺术运动发展到极致的作品。无论外表还是内部,包括家具在内,他都尽量避免采用直线和平面。整座建筑采用混凝土模具成形,是一个完全有机的形态,好像一个融化的冰淇淋,富有动感。米拉公寓的平面布置也非同一般,墙线曲折弯扭,房间的平面形状也全是四方遁圆,没有一处是方正的矩形,内部的家具、门窗、装饰部件也全部是模仿植物、动物形态的造型。公寓屋顶上有6个大尖顶和若干小的突出物体,其造型有的如神话中的怪兽,有的如螺旋体,有的如无名的花蕾,有的如天外来客。新艺术运动对于机械的强烈反感、对于工业化的强烈挑战情绪、对于维多利亚风格过分装饰的厌恶,巴塞罗那人对于形式的大胆探索、对于新风格的高度包容,及加塔兰人丰富的想象力和创造力,都在这个建筑中得到了体现。它有效的自然通风系统使所有形式的空调装置都成为多余,公寓内可以移动的墙壁适应户内重组,所有的走廊里都有自然光。米拉公寓被认为是所有现代建筑中最具代表性也最有独创性的建筑,是20世纪世界上最重要的建筑之一。

神圣家族大教堂(见图3)是高迪一生中最重要的、最辉煌的作品,170 m高的沙雕似的建筑样式、五颜六色的马赛克装饰、栩栩如生的雕像、变化多

样的石制植物装饰,无不展现出建筑师奇特的思维。高迪接手这一设计任务后首先研究了教堂与城市总体规划的关系。1883—1893年高迪主要在原有平面上修改,不敢做太大变动。从1891年至20世纪初,由于米拉公寓、古埃公园的设计成功,高迪开始大胆修改教学设计,特别是教堂的内部结构。从束柱到肋拱,高迪把对植物构造的形容创造性地应用在了建筑结构中,使其具有独特的结构美感,结构与空间及装饰高度融合的创作技巧、开放的结构构造体系以及对精神诉求的表达,都深刻地启发了后来者。虽然教学设计最终没有完成,但已成为建筑艺术史上的里程碑。

(1)公寓外观

(2)公寓屋顶

图2 米拉公寓

(1)教堂外观

(2)教堂内部

图3 神圣家族大教堂

三、高迪后期的个性创作

从中年开始,高迪逐渐摆脱了单纯哥特风格的影响,开始走出自己的风格道路。他的新风格具有有机的特征,同时又具有神秘的、传奇的色彩。不少装饰图案有着很强烈的象征性。1904—1906年,他设计了巴塞罗那一个重要的公寓建筑——巴特罗公寓(见图4),他在这个项目中进一步发展了之前设计上的想象力,房屋的外型象征海洋和海生动物。这个建筑标志着他个人风格的形成。龙形的屋顶、骨骼状的阳台、饰件的圆弧形形状,使整个建筑富于流动感。高迪在这里表现了他对于外墙色彩和装饰的理解,也表现了他丰富的想象力以及他对于不同颜色和材料的驾驭能力。

高迪的早期作品都有精心绘制的图纸,后来仅画草图,主要靠模型推敲设计,在漫长的设计周期中反复推敲、精益求精,追求艺术上的完美,其设计是名副其实的研究型设计。高迪的建筑艺术让我们领略了执着信念背后无限的创造力和想象力。在后现代主义风起云涌的时期,高迪的风格一度被新一代的设计师作为一种可以与国际主义、现代主义抗衡的符号来借鉴。研究他的设计对于今天设计的发展仍具有现实意义。在设计风格多元化发展的今天,我们对于多种风格的理解和认识是必要的,不仅要理解这些风格的表面特征,更重要的是深入认识到背后的设计思想。如果只追求表面的技巧和形式,终究无法产生有价值的新创造。勇于探索,不断尝试,才

图4 巴特罗公寓

会具有无限的生命力。

[参 考 文 献]

- [1] 徐芬兰. 高迪的房子[M]. 石家庄:河北教育出版社,2003.
- [2] 王受之. 世界现代建筑史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1999.
- [3] [英]大卫·布莱特. 装饰新思维——视觉艺术中的愉悦和意识形态[M]. 张惠,田丽娟,王春辰,译. 南京:江苏美术出版社,2006:6.
- [4] 方晓风. 哥特建筑的力量——平民性与整体性[J]. 装饰,2009(11):14.

[作者简介] 陈娟(1983—),女,河南省永城市人,商丘师范学院助教,主要研究方向:装饰艺术设计。