

建筑的传教士

——高迪和圣家族教堂

The Missionary of Architecture —— Gaudi and Sagrada Family

镇列评

Zhen Lieping

摘要 加泰罗尼亚的地域环境和宗教环境对高迪具有强烈的精神影响，对宗教和大自然的热爱贯穿于他一生的建筑活动中。圣家族教堂是高迪最伟大的宗教作品，概述了圣家族教堂的建造背景、丰富的细节设计及独特的结构形式，以及高迪创造性的模型工作方法及其对圣家族教堂的宗教热情。

关键词 高迪 圣家族教堂 加泰罗尼亚 宗教信仰 圣经 工作方法

ABSTRACT Summarizing Catalonia geographical environment and religious environment's impact on the spirit of Gaudi, Gaudi's religious beliefs and life, Project background of the Sagrada Family, Interpretation to the architecture design and rich detail of the Sagrada Family, Gaudi's creative methods of work and his religious fervor to the Sagrada Family.

KEY WORDS Gaudi, Sagrada Family, Catalan, religion beliefs, Bible, working method

中图分类号 TU252 **文献标识码** E **文章编号** 1000-3959 (2008) 02-0105-07

在西班牙加泰罗尼亚的巴塞罗那，一座气势磅礴的教堂令这个城市光芒万丈。它有着一种令人动容的宗教力量，史诗般矗立着，散发着强烈的气息，传达着超然遗世的美感（图1）。它的设计者是高迪，一个虔诚的基督徒，一个建筑的传教士（图2）。他用建筑表达自己的信仰并成为圣家族教堂的殉道者，而这个建筑本身也如同它的建筑传教士一样绽放出信仰的光芒。

一 加泰罗尼亚的精神气候

加泰罗尼亚被地中海的暖风吹拂了2000多年，接受了各种文化的熏陶。中世纪的罗马人及阿拉伯的摩尔人800年间留下的文化遗产，使这个地区独具魅力并充满孕育艺术的空气，而加泰罗尼亚对人类最大的贡献就是盛产天才，高迪、达利、米罗、毕加索……这些人在精神上如出一辙，都被视为富有天才且被某种疯狂折磨着的创造者。他们的心灵沉溺于潜意识引起的幻觉之中，既单纯、天真，又极具魔幻色彩，浑身洋溢着无比才情。而他们的不同在于，当达利、毕加索把巴黎作为自己艺术的殖民地时，高迪却用自己的建筑构筑巴塞罗那的财库。他的一生只与巴塞罗那有关，他在这个城市中完成了他所有18件作品。高迪的想象力和创造力令这个城市脱胎换骨。圣家

族教堂是他最伟大的宗教作品，1984年被列为联合国教科文组织世界文化遗产。

二 高迪与宗教

1852年6月25日高迪生于加泰罗尼亚省的雷乌斯。高迪自幼便与圣家族教会建立了密切的宗教联系，他对宗教的贡献一直十分积极，随着年龄的增长，他的宗教信仰愈发根深蒂固。他不断把宗教意念带到他的作品中去，甚至将十字架放进自己的签名中以表示他的信仰。在他所有的作品中都表现有天主教的象征物，运用十分自然，就像在日常生活中反映他的虔诚感情一样。

高迪把圣家族教堂作为献给上帝的礼物，那四根玉米状的钟楼上有许多精美的马赛克装饰，顶端饰以十字架、和平鸽以及赞美上帝的话语，如果不靠近根本看不到。有人问高迪何以在人们看不到的地方花费如此大的心血，高迪回答：“因为天使看得见！”（图3）

三 高迪的生活

他过着清教徒的生活，离群索居，终生未娶，只对建造及与建筑有关的精神世界发生兴趣。由于摆脱了外界的一切干扰，他能够一心一意地从事他真正喜欢的事情，他的住处即使在最整洁的

2 高迪像

- 1 圣家族教堂
- 3 钟楼顶端的装饰
- 4 蒙特塞拉特山——灵感来源
- 5 博卡贝里亚像
- 6 教堂在巴塞罗那所处位置
- 7 教堂平面呈拉丁十字型
- 8 耶稣诞生墙——从右到左的三扇小门上的故事分别为信仰、仁慈和希望

时候，也像一场龙卷风刚刚横扫而过，但他总能迅速找到他所需要的东西。虽然从表面看他的生活杂乱无序，但实际上他控制着自己的全部生活。

建筑圣家族教堂的后10年，他始终以工地为家。可以说，高迪把自己的生命都献给圣家族教堂了。他每天从古尔公园步行十几公里到圣家族教堂工作，直到最后因年迈不得不离开古尔公园的住处而住进圣家族教堂的工作室里。在那里他每天工作、祈祷、做礼拜，很少出门。如果出门，那也是为圣家族教堂建筑工程募款。

四 圣家族教堂

1 灵感来源

巴塞罗那西北60 km处有座宗教隐修场所蒙特塞拉特山(Monsterra)(图4)，加泰罗尼亚宗教圣地蒙特塞拉特修道院就位于群山的怀抱中，显得格外宁静和崇高。它是加泰罗尼亚人精神和灵魂的守护者。这里自中世纪起就是人们的朝圣之地，现在还有大约80个僧侣在这里过着与世隔绝的清修生活。当高迪还是一名建筑学院的学生时就和建筑师琼·马特雷尔合作设计了蒙特塞拉特修道院的一个小礼拜堂^[1]。

蒙特塞拉特山由大量岩石和锥形石组成，坚

硬的砾岩被风霜和流水侵蚀成奇异的形状。山上处处可见裸露的层层圆筒形巨岩，显示了饱受岁月侵蚀的痕迹。高迪当时就是看到这座山峦后，得到修建圣家族教堂的灵感。

2 背景

这座教堂的新建应归功于一个人。1865年，巴塞罗那书商朱塞佩·玛丽亚·博卡贝里亚(图5)建立了一个加泰罗尼亚劳动者的保护神——圣徒约瑟夫崇教会，1874年博卡贝里亚和他的神甫梅塞达提出修建一座纪念圣家族的教堂，目的是巩固巴塞罗那日渐式微的天主教地位，该提议受到罗马教廷梵蒂冈的赞颂，该会会员纷纷为此慷慨解囊。1881年筹集好资金后崇教会在巴塞罗那买下了一块地皮(图6)，聘请了该教区建筑师保拉维尔设计并主持建造，1882年圣徒约瑟夫纪念日那天教堂举行奠基仪式，但开工不久保拉维尔因与崇教会的矛盾而辞职，1883年高迪接受主持修建大教堂工作，这年他31岁^[1]。

高迪是个虔诚的基督徒，对他来说，这正是他希望为宗教效劳的机会。高迪自1883年开始主持该工程，直至1926年去世。为修建大教堂工作了43年，用传教士般的热情和信仰为上帝工作，耗尽了毕生的精力。在生前的最后12年，他完全谢

绝了其他工程，专心致志于这一教堂的建筑。

大教堂迄今没有完工，原因之一是资金问题，修建大教堂的经费全部来自西班牙和世界各地的教徒提供的捐助。为了筹集资金，高迪生前曾亲自在街头托钵募捐；直到现在，秉承宗教奉献的精神，工程资金也只来源于门票和捐助。在每一份自由取阅的介绍折页上都印有个人捐赠表格。目前，圣家族教堂的最大资助者来自日本。日本人热衷于艺术和考古，通过赞助工程建设，大批优秀的日本青年建筑师被派来“实习”。他们可以亲手整理大遗留下来的手稿和模型。

3 平面

教堂平面呈拉丁十字型，包括5个殿堂，可容纳13000人，其中最大的一个长90m，宽15m，高45m(图7)。此外，还有一间半圆形后殿，由此可以通往各个祭堂。高迪的教堂摒弃了以往的俗规，林立的石柱，抛物线形的拱顶，耳堂及神甫住宅上方的穹顶，非古典式非拜占庭式结构，还有基督、圣母和各位福音传道士雕像，一扫哥特教堂的刻板之气。

4 雕刻艺术

圣家族是指基督、圣母和圣约瑟夫家族。教堂立面辉煌繁复的雕刻故事来自《圣经》。读懂教

堂首先要读懂《圣经》。

他为圣家族教堂设计了三个宏伟的正门，分别象征耶稣诞生、受难和复活。每个门上方安置4座尖塔，教堂的每一面都计划建造一座有三扇小门的大门。东面代表基督诞生，称为圣诞之塔，西面代表基督受难及死亡，称为世难之塔，南面则象征上帝的荣耀，称为天福之塔。计划共修建18个塔。其中17座分别代表耶稣的12门徒、4位福

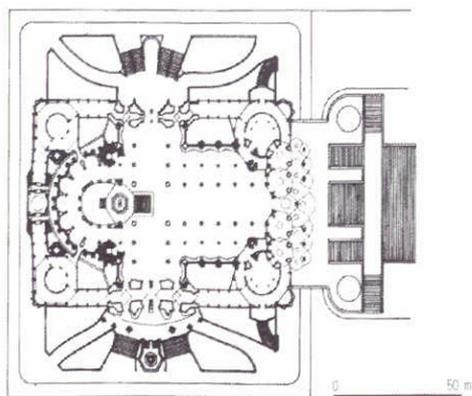
音传教士马太、马可、路加、约翰及圣母玛利亚，中央最大的一座则代表耶稣基督。

(1) 基督诞生墙。高迪在世时只完成了东面的基督诞生墙(图8)。清晨当它被曙光照亮时便象征耶稣降生人世。整座教堂的墙面以大量的洞穴、山脉、动植物形象作为装饰，表现出强烈的地方特色和神秘气息。基督诞生立面两边的塔上刻着铭文“Sanctus, Sanctus, Sanctus”，是“救教

我，救救我”的意思，这句话来自圣经末卷，记载圣约翰所得之天启。

东面从右到左的三扇小门上的故事分别为信仰、仁慈和希望。

信仰之门描述圣约瑟得到天启的故事(图9)，上面刻着圣母玛利亚的名字、木匠约瑟夫正干木活、圣母无原罪^①、三博士报佳音^②和来自巴勒斯坦的植物。

9 信仰之门雕塑故事——
木匠约瑟夫正干木活（左）、
圣母无原罪（中）、
三博士报佳音（右）

仁慈之门描述耶稣诞生，上面刻着耶稣的名字 Jesus，小天使报警故事，耶稣诞生像²，伯利恒星飞过²，圣母加冕，圣餐仪式，混沌世界，矿物和植物世界，这些图案位于门徒西门和犹太雕像上。可以看到处女玛利亚从摇篮里抱出耶稣。摇篮的两旁伸出两个马头，这个出生在马厩的穷苦孩子以后要拯救世人。一颗彗星从他们头顶跃起，天界的各路神仙吹拉弹唱不亦乐乎，为上帝的儿子欢呼（图 10）。两塔间的陶瓷镶嵌着长青丝柏树，是基督的标志，12 只和平鸽代表同在天堂中的 12 个门徒。传说耶稣被钉在十字架上之后，过了几天，那个十字架的木头的根部

长出小芽，并迅速往上孜孜不倦地抽芽缠绕，直通天堂……（图 11）

希望之门讲的是耶稣成长的历程，上面刻有圣约瑟夫（St Joseph）的名字、处女圣母和圣约瑟夫的婚礼、出埃及记³、希律王杀婴³（图 12），以及来自埃及的植物：纸莎草、棕榈树、茉莉花（图 13）和约书亚树⁴。门顶上是耶稣的两个门徒巴多罗买和西门，还有蒙特塞拉特山的图案。

（2）耶稣受难墙（图 14）。西面的耶稣受难墙朝向日落方向，象征死亡，是在高迪死后 30 年的 1956 年才开始修建的。雕刻由萨比拉（J. M. Subirachs）创作。接手这个工程是吃力不讨好的，

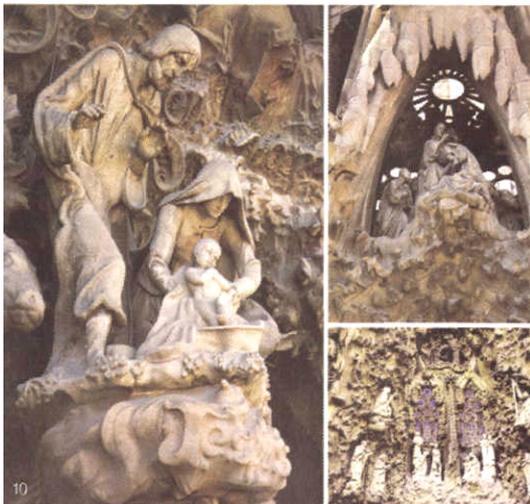
因为高迪无法超越。建筑师索性不管不顾，非常大胆地用现代抽象手法来表示“死亡”的主题。其中负责刑事的士兵模仿了米拉公寓屋顶的人形烟囱。这个立面与诞生墙面的雕塑相比，立刻显现出艺术上的差距和建设资金上的捉襟见肘。

墙面上还安置了一方神秘的魔方石板，上面有 4 组 16 个数字组成的奇特矩阵，把这个矩阵上的数字横竖交叉分别相加，得数都是 33（图 15）。旁边是耶稣和出卖他的犹太，这个数字指耶稣 33 岁被钉死在十字架上。

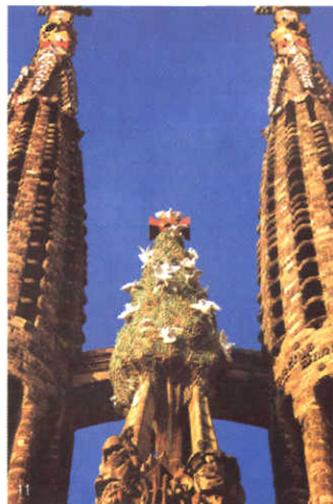
5 塔冠

象征主教标志的权仗，披肩、戒指、十字架

10 仁慈之门雕塑故事——
耶稣诞生（左）、
圣母加冕（右上）、
圣母加冕（右下）

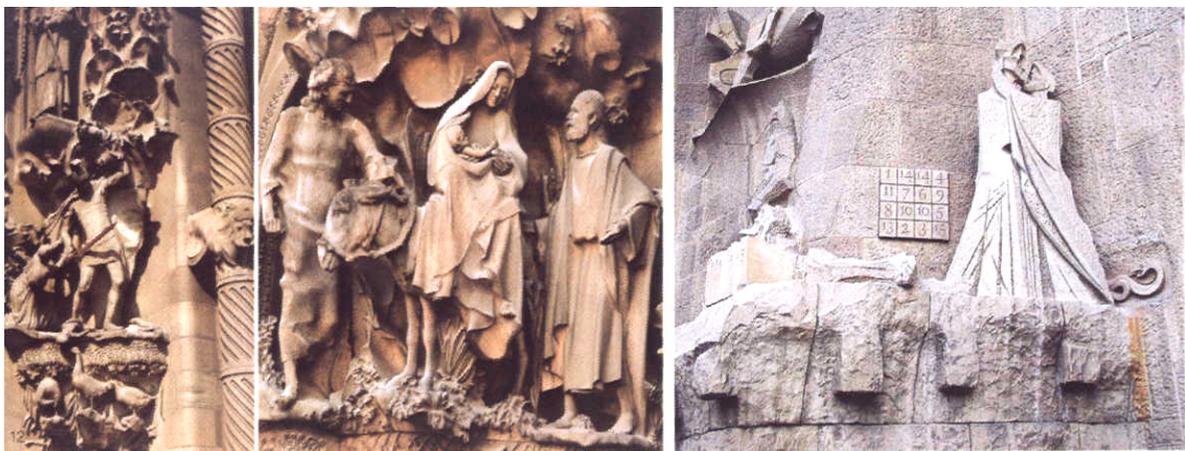

11 两塔间陶瓷镶嵌的长青丝柏树是基督的标志

12 希望之门雕塑故事——希律王杀婴（左）、出埃及记（右）
13 希望之门——塔顶来自埃及的植物

14 耶稣受难墙
15 神秘的石板（基督和犹太）

和主教教冠被高迪巧妙地以抽象斑斓的图案装饰在塔冠上，建筑的各个部位都被淋漓尽致和创造性地利用起来（图3）。

十字架作为一种刑具，由横竖两根木棍组成，过去把犯人钉在上面。罗马人从东方取之并广泛应用。在基督教里，它意味着耻辱和耶稣之死。十字架在其他很多文明中和基督前的宗教中被当做宇宙的象征，它代表宇宙的要素——光、生育和其他许多东西的力量。圣家族教堂的高塔上总有两只十字交叉的十字架，四角正对东南西北四个方向，显然除了宗教意义外，高迪也把它当做方向仪使用（图16）。

6 细节

这个宗教建筑充满智慧，并不时透露出令人不觉莞尔的细节，反映了高迪的幽默和对自然的热爱。

墙面上蜗牛、青蛙、蜥蜴缓缓登上天堂之路。诞生之塔的石柱下面安排了一组海龟驮柱（图17）。柱底龟是古老东方象征物，在中国龟是万寿和忍辱负重的美德载体，在中世纪的伊斯兰，常见到在一只乌龟背上驮有一座塔楼，代表耶路撒冷城，是神圣的标志。而高迪的圣家族教堂的柱底龟则是东方乌龟的现代翻版，它被看做混世中秩序的象征，或为宗教复兴者的象征。

通向塔顶的楼梯模仿了蜗牛壳（图18）。塔身上的蘑菇状花饰和塔顶的尖叶柿花饰是伊比利亚半岛食物和花饰的主要元素（图19）。

7 结构与方法

高迪的灵感来自于生物和自然界的形态，但是他所有的作品都暗含了严格的公式、计算，将艺术与技术完美地结合在一起。

大教堂结构的灵感来自树林，树木本身就是支撑结构，高迪认为人类要创造的一切大自然早就放在那儿了，于是这个教堂里出现了一个“树枝分叉”式的结构，支撑穹顶的石柱在穹顶的起点处如树枝一样分叉开来（图20），这样就有了双

重的效果：从视觉效果上看，顶部的空间被巧妙地分成了小块；从技术角度来看，则有效地分担了重量。每个主干在“关节”处分出若干枝干。经测算，所有枝干的截面积之和等于主干。这是一种非常先进的承力结构，而100多年前高迪已经在运用了^[2]。圣家族教堂内部给人的感觉就像是一片广袤而茂密的乔木林，石柱间的空隙使光线均匀地分散开来，这片“乔木林”立刻就生动了起来，然而这光线又是神秘的，让人看不清它的来源。

当时，教堂的结构数据几乎无法计算，而高迪采用了一种十分天才又极为简便的所谓静态立体模型工作方法——悬链拱模型。这个方法是使用链条制作出悬空模型，由此计算出弧线的形状和承受力，再利用镜子倒映过来，形成一个拱券形，在教堂内殿模型中采用了这种方法（图21）。

高迪的特殊性在于其无人超越的想象力以及把想象变为现实的能力。他始终没有停止发展新构想，他的拉丁气质和活力使他把对宗教和大自然的热情倾注到建筑的每个缝隙。他抓住自然界和有机世界的各种模式，并从这些无限变化的形状中选择出能够转化为建筑的形状，而他所采用的奇思妙想的形状总是伴以合理的计算和对负载、动势等结构问题的完美解决^[3]。

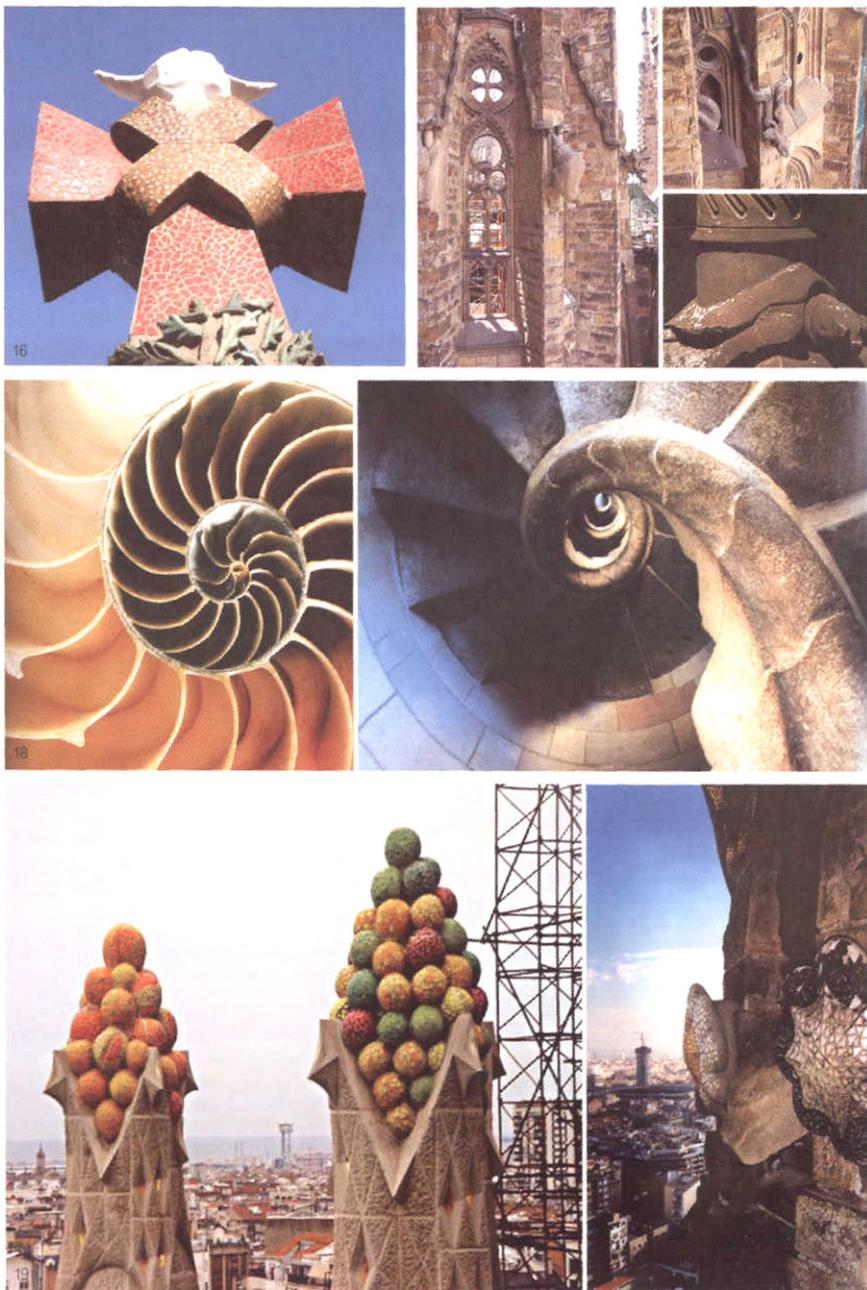
高迪被安葬在圣家族大教堂的地下墓室（图22），这使他在天堂里也能看见教堂。这座大教堂至今尚未完全竣工。现在的建设者已经是第五代了。由于资金匮乏，工程进展缓慢。工程平均每年耗资300万美元，即使在资金供应很稳定的情况下，恐怕至少也还得建65年。实际上，谁也不准究竟还得建多少年。高迪知道，这项工程开工时没有他，完工时（如果能完工的话）也不会有他。

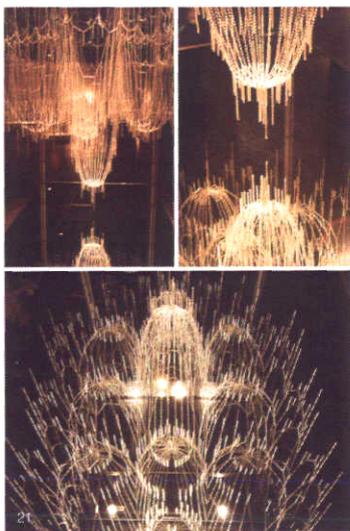
高迪不仅生前为人类创造了天才作品，甚至在离世后也从未停止过对后人的启迪并持续创造着价值。他的建筑作品有17项被西班牙列为国家级文物，3项被联合国教科文组织列为世界文化遗产，已经成为20世纪艺术和建筑历史的重要篇章。他的雅俗共赏连同他的信仰和智慧构成了独一无二的人格，使他最终成为一个艺术圣徒。他向人们昭示：一个建筑师可以在怎样的程度上超越自我而修炼成为一个深邃的智者。

1998年，巴塞罗那红衣主教基于高迪对宗教信仰的深刻和虔诚，而封其为圣徒。□

图片来源：① J. B. Nonell, *Antonio Gaudi*, 2000；② R. Zerbst, *Antoni Gaudi*, 1985；③ L. Permanyer, *Gaudi of Barcelona*, 1997。

- 16 十字架也作方向仪使用
- 17 通向天堂之路——蜗牛、青蛙、蜥蜴缓缓登上天堂之路，海龟驮柱（右下）
- 18 通向塔顶的蜗牛状楼梯
- 19 塔身上的蘑菇状花饰
- 20 结构
- 21 悬链拱模型
- 22 高迪被安葬在教堂的地下墓室

注释

- ① 圣母无原罪 (immaculate conception)。谓耶稣之母玛利亚自怀耶稣之始就不再受亚当的罪即原罪的影响。
- ② 耶稣诞生；三博士报佳音；伯利恒星（此段包含三个故事）。据《圣经》记载，上帝决定让其独子耶稣基督投生人间，找个母亲，然后在人间生活，以便人们能更好地了解上帝、学习热爱上帝和更好地相互热爱。玛利亚已和木匠约瑟夫订婚。但在他们结婚之前，约瑟夫发现玛利亚已怀孕。约瑟夫是个正派的人，又不想把这件事说出去让她丢脸，他正在考虑这事时，上帝的天使出现在他的梦中，向他显灵说：“大卫的子孙约瑟，你不用害怕，只管把玛利亚娶进门。她是从圣灵怀的孕。她将生个儿子，你要给他起名叫耶稣（救世主），因为他将把自己的人民从罪恶中解救出来。”当玛利亚快要临盆的时候，罗马政府下了命令，全体公民务必到伯利恒申报户籍。约瑟和玛利亚只好遵命。他们到达伯利恒时，天色已晚，无奈两人未能找到旅馆住宿，只有一个马槽可以暂住。就在这时，耶稣要出生了，玛利亚只好在马槽上生下耶稣。这时，一颗耀眼的新星出现在伯利恒上空，东方的三个博士沿着星星的指引来到，向睡在马槽里的

耶稣鞠躬至膝顶礼膜拜，并赠予礼物。第二天，他们回国发布了这个喜讯。

- ③ 希律王杀婴及出埃及记。耶稣降生于犹太的伯利恒，当时是希律王当政。他出生后，几个占星学家从东方来到耶路撒冷，说：“那个生下来要做犹太人之王的孩子的在哪里？我们看到他的星宿升起，特赶来拜谒他。”希律王听后异常惊恐，耶路撒冷的全城居民也感到非常不安。希律王问祭司和犹太人的法学家：“基督要降生在何处？”他们答道：“在犹太的伯利恒。先知预言：从这里将产生一位君王来带领我们以色列人民。”希律王私下派占星学家到伯利恒去仔细打听那孩子的下落。占星学家们遵照希律王的命令起程去查访。他们看到那颗升起的一直在他们前边移动，到了那孩子所在的地方的上空就停住了。他们看到这情况十分高兴。进屋后，他们看到那孩子正和他母亲玛利亚在一起，便伏地拜见他；然后打开宝盒，把带来的黄金、乳香和没药等礼品献给他。占星学家们因为在梦中得到指示说不要再回去见希律王，就从别的路径返回家去。他们走后，主的一个使者便在梦中向约瑟显灵，对他说：“快起来，带着孩子和他母亲一起逃往埃及去吧。因为希律王要寻找这孩子，要置

他于死地。”约瑟醒来马上起床，连夜带着母子俩逃往埃及。在那儿一直住到希律王死去。

当希律王得知自己受了占星学家的欺骗后，怒不可遏地下令：按占星学家们指出的时间，凡是伯利恒城或其周围地区的两岁以内的孩子，全都杀掉。

- ④ 约书亚树 (Joshua tree)。约书亚树是一种生长在美国西南部加利福尼亚、亚利桑那、犹他和内华达的本土植物，其实是种百合。约书亚树的名字是由一群19世纪中叶横跨犹他莫哈维沙漠的摩门教徒 (Mormons, 基督复兴教) 起的，因为树的独特形状让他们想起《圣经》中约书亚伸手就触摸到天空的故事。

参考文献

- [1] Thiebaut P. 高迪 富于幻想的建筑师. 田妮娜, 吉春译. 上海: 上海人民出版社, 2005.
- [2] 卡梅尔 A. J. 安东尼·高迪 张帆译. 北京: 中国轻工业出版社, 2002.
- [3] 镇列评. 解读高迪. 世界建筑, 2000 (12): 65-71.

收稿日期 2007-09-10