

文化之旅 Culture

巴塞罗那，一个有着多种面貌的城市，它将古典与现代、文化与自然如此流畅地水乳交融。海边的长堤上飘来西班牙吉他的旋律，阳光海滩、棕榈椰风，处处文化古迹和美景名胜，风格迥异的建筑让人叹为观止。青石铺成的道路蜿蜒曲折地延伸入带有文化气息的狭窄小巷，现代派的离奇建筑与古典风格的高雅楼宇交相辉映，那些杰出的建筑和不朽的文化遗迹，已被联合国教科文组织列为人类文化遗产。

巴塞罗那自建立 2000 年来，先后经历过罗马、阿拉伯和基督教的丰富多样的文化熏陶，这些影响贯穿整个城市的历史。漫步于旧城迷宫般的街道，可以了解和欣赏巴塞罗那不同的历史时期的风貌和痕迹。它拥有超过 50 个博物馆，展示着最具代表性的古典和当代的作品。鳞次栉比的艺廊，富丽堂皇的大剧院和音乐厅，还有一年四季举行的节庆活动，或闹或静，声色具佳，文化的气氛就这样点点滴滴在城市弥漫开来。

巴塞罗那，一座人杰地灵、名人辈出的城市，一座欧洲最富于创新的都市，这里曾经诞生数位艺术大师：现代主义建筑师安东尼奥·高迪(Antonio Gaudí)，艺术大师巴布罗·毕加索 (Pablo Ruiz Picasso)，胡安·米罗(Joan Miró).....他们都与巴塞罗那有着不解之缘，在这块神奇的土地上，创造出令世人震撼的作品。米罗和毕加索的惊世艺术作品让你惊异不已，怪诞天才高迪设计的建筑物更会让信步街头的感到视觉的震撼。西班牙最伟大的建筑家高迪和毕加索、米罗一起，让这座城市在美丽的风光之中蕴涵着神奇的艺术韵味。

巴塞罗那文化三剑客

毕加索，在忧伤与快乐中徘徊

Picasso, between Happiness and Sadness

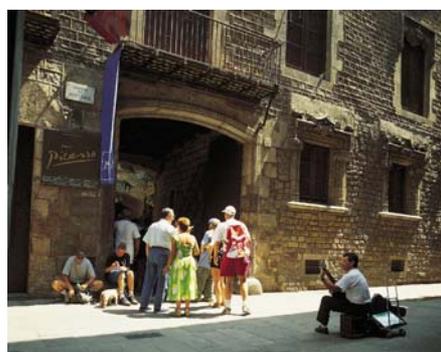
1895 年，毕加索一家来到巴塞罗那，小毕加索进入他父亲任教的美术学校(Escola de Belles Arts de la Llotja)学习，很早就显示出了超常的艺术天分。他早期的作品素材多为自己熟悉的人物、景物和活动场所，自几、家人、朋友，常去的港口、常呆的咖啡厅，都是他练习的对象。1900 年，毕加索在经常出入的“四只猫”咖啡厅 (Els Quatre Gats) 结识了好朋友卡萨吉玛斯 (Carles

Casegamas)，后两人共同前往巴黎接受艺术的熏陶。未料，卡萨吉玛斯在巴黎由于被所爱的女人拒绝而为情自杀。好友的死极大的触动了毕加索，他心情十分忧郁的说：“当意识到卡萨吉玛斯已死，我就开始用蓝色作画”。

1900年至1905年这一段时期，毕加索沉浸在对好友早逝的悲痛情绪之中，重新拿起西班牙最珍视的题材——贫穷、孤独、悲哀，进入了被称为“蓝色时期”的创作阶段。在近乎单色的油画中，他使用一种神秘的、深夜一般忧伤的蓝色基调。毕加索当时的生活也十分穷困潦倒，木片，有时甚至是信手拈来的一张小破纸，都是他作画的材料，为了取暖，他还曾烧掉过一批素描作品。他当时关心的对象是社会上的边缘人物，穷人、病人、乞丐、妓女和吉普赛人。在一幅名为《绝望》的油画里，饥饿的母亲绝望的抱着手中的孩子，眼神中流露着无助和无奈，让观者为之心动。由于画作中溶入了深刻的情感，毕加索的作品在这一时期达到了更高的艺术水平，也正是从这时起，他开始用 **Picasso** 代替以前常用的 **Pablo Ruiz Picasso** 署名。

1904年，毕加索在回西班牙呆了短期时间后，决定在巴黎定居。这次在巴黎他圈子内的朋友不再仅限于画家，而是出现了许多作家，演员，音乐家和诗人等。他们聚集在一起探讨现代主义的新流派，慢慢的将他从前两年失友的痛苦与压抑中解放出来。大约在1905年左右，对女人和艺术都具有极大激情的毕加索认识并爱上了一个名叫奥丽维雅 (**Fernande Olivier**) 的模特儿，她与毕加索共度了七年的美好时光。那时有个马戏团离毕加索的画室不远，奥丽维雅和毕加索频频跑去看马戏表演。毕加索慢慢的痴迷于马戏，同时受前面提到的那些现代派诗人的影响，他认为四处漂泊的马戏小丑实际上是代表了一种无根的文化，而与他自己的处境有某种相似之处，他也因此画了好几幅以马戏为题材的画。爱与市俗的安定生活使得毕加索对世上之事的看法有了转变，光明的一面慢慢占了主导地位。马戏团玫瑰色的大帐篷和里面穿红色为主调的演出服装的小丑开始出现在毕加索的画中，这就是所谓的采用

亮丽的色调来作画的“玫瑰色时期”。爱情和对美好生活的重新发现在画家这个时期的画中得到了充分地表现，主题轻松愉快甚至是很诙谐幽默，画中的笔触与线条也是轻快与多变的。在这时期的代表作之一——《灵兔酒吧》 (**Au Lapin Agile**) 中，毕加索甚至将自己画成了一个在酒吧中喝酒的小丑。画家作品中所占据人物也以年轻、漂亮的马戏演员、街头歌手，代替了瘦弱的乞丐、失明的盲人。玫瑰色时期创作中的变化与漂亮的奥丽维埃相恋有很大的关系，由

于这位女人进入了毕加索的生活，恋爱中的毕加索觉得眼中的一切都是浪漫的粉色，画风也变的柔和。1906年毕加索结识了马蒂斯，其时他的经济已好转，生活比前轻松多了。

毕加索，这位尽情的用颜色表达着自己的心情的大师，也是个不断变化艺术手法的探求者。他受到过法国印象派，德国表现主义的影响；他后期趋向于野兽派，滑稽的现代派，画中的人物往往带有幽默夸张的成分；他寻求简洁的艺术手法，开创了只保留必要线条的立体派。毕加索用不断变化的画风对传统保守的艺术世界提出了挑战，他认为，以前的人们画像寻求写实主义，越像越好，可是，既然现在有照相机出现了，画家的风格也应有所改变。正如他自己所宣称的：“人们不能光画所见的，要画所知的”。

米罗，用符号语言诉说 Miró, Talking in Sign Language

二十世纪绘画大师，超现实主义绘画的伟大天才之一米罗（Joan Miró）1893年出生于西班牙巴塞罗那，从小就酷爱画画，后来进入隆哈美术学校(Escuela de Belles Arts de la Llotja)就读,大约10年前毕加索也在该校。1912年，米罗进入巴塞罗那加里艺术学院接受自由派的艺术教育，并接触了梵高、塞尚的作品，也深受野兽派及立体主义的影响。他努力把梵高的表现色彩及塞尚的坚实结构组合起来，当时的作品带有极为精雅的色彩和线条的运动。

1921年米罗来到了大艺术家麇集的巴黎，投入了当时最先进的艺术风潮。1924年后，与超现实主义诗人群体的邂逅对于米罗而言是毕生重要的大事，他开始追求作品的造型秩序、单纯色彩及介于梦幻与现实之间的内心表现，尝试着表现出非眼见的自然，画家的灵魂所捕捉的诗的意象。然而这一意象并非产生于游离现实的梦境，而是从现实的深刻观察后所整理、沉淀出的结果。他开始实验自动性的画法，把刷子沾上汽油后随意的泼洒在画纸上。米罗自己说：“这些画纸表面的污点给我以灵感，在我脑中引发了对人、动物、天空、月亮、星星、太阳等形状的联想。”

1930年后，他开始实验更新的艺术表达方式，为芭蕾舞剧设计布景和服装，也扩大到使用画布以外的素材和运用拼贴技巧进行创作：把从报纸上撕下来的真实细部贴到纸板上，

母题有工具、家具、碟子和玻璃器皿，抽象的有机形状，有时是指面部或人体。这些绘画的意图是以抽象为主体，对既有的美学造成反动。这时的米罗发展出一种对于结构、型态之间的均衡，色彩的充实与诗意的展现。

经历了西班牙内战和第二次世界大战的影响，米罗躲进了自己的精神世界，他的作画源泉来自于音乐与自然。1940~1941年的“星座”系列，是米罗风格的一大确立，具体世界的事物，已然成为他内心特有的符号语言。这些星座系列画作，于1945年在纽约的皮埃·马蒂斯美术馆展出，并促成了美国抽象表现主义画家的出现。在其他作品中常见的女人和鸟，宇宙中的星星、月亮、太阳，自此在他的内心之中，早已幻化成蘸满浓郁颜料的一点一画，并以诗意的、幽默的方式表达出来，有着类似童谣般的玲珑音乐性。1956年，米罗又重新开始重新精心描绘自己的“自画像”，用大胆、带点卡通意味的笔触将自己精心描绘成了一个红圈中伸出的一只眼，从中可以看出米罗已将真实世界的形象脱离，蜕化成简单的造型，而逐步形成米罗特有的符号世界。但是正如米罗自己所说：“在我眼里没有什么是纯抽象的，它们总是代表了什么。”

米罗一生对于绘画与自然、梦幻及诗意的融合非常注重，但并非如超现实主义艺术家只着重描写潜意识的反射，而是更加透彻地审视自身的内心世界，透过华丽的色彩和纤细的线条营造出微妙的空间感，画里色块与线条就像在跳舞、在狂欢、在拥抱、在放纵、在逃遁……现实的景象已经不再重要，重要的是感觉，是色块与线条相爱的倾诉，是错乱的秩序融入了画家的情感，使你看着看着仿佛坠入了他独特的梦幻超现实的世界。

多产的米罗，画风始终如一而又多样变化。一生的作品无数，除绘画外更有雕塑、陶瓷、石版画、挂毯、海报等，其风格的一致性及无可取代的梦幻符号世界，在20世纪美术史上占有一席之地。除了米罗基金会(Fundació Joan Miró)，在巴塞罗那市各处都可以看到烙有鲜明印记的米罗作品。在米罗公园(Parc Joan Miró)的雕塑《女人和鸟》(Dona i Ocell) (1982)，位于市政厅院子中心的青铜雕塑《多娜》(Dona)(1983)，即“女人”的意思；在机场候机厅外的陶瓷壁画和博盖利亚小广场(Plaça de la Boqueria)中央的地面上的彩色马赛克地砖都是他的代表作品。

建筑魔术师高迪和其代表作

Magical Architect Gaudí and His Representative Buildings

安东尼·高迪（Antoni Gaudí），现代派运动中最出名，最具创造力、最伟大的建筑大师，作品奇特而又美轮美奂。他对色彩、材料以及各种曲线的运用精妙娴熟，创造出了世界上最奇妙、最富观感的建筑，为西班牙巴塞罗那城注入了独特的韵味，也为 20 世纪建筑史写下了辉煌的一页。他设计的建筑物矗立在巴塞罗那的角角落落，时至今日，这些建筑物已成为巴塞罗那的象征。因他的杰出成就，巴塞罗那也被誉为“高迪之城”。

高迪作为建筑师创业之时正逢 19 世纪末巴塞罗那蓬勃发展之际，商人们的财富催生了深受新艺术和新哥特潮流影响的崭新的城市规划，越来越多的文艺资助人热衷于大手笔制作。正是在这股崇尚艺术的热潮中，高迪完成了其职业生涯中的 18 件无人媲美的杰作，高迪第一件著名的作品是文森斯之家（Casa Vicens），建于 1883~1888 年之间，奢华瑰丽、巧夺天工的居埃尔宫（Palau Güell, 1884-1887）是为他终生的朋友和资助人居埃尔而建，其他像圣家赎罪堂（Temple Expiatori de la Sagrada Família, 1883）、居埃尔公园（Park Güell, 1900-1911）、巴特里奥之家（Casa Batlló, 1904-1906）和米拉之家（Casa Milà / La Pedrera, 1906-1910）等都是高迪最重要的代表作品。

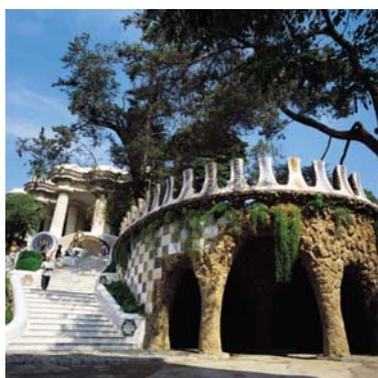
曲线是高迪的建筑风格之一，这与他的宗教信仰有关，他坚信直线是人为的，是属于人类的，而曲线是自然的，是属于神的，这在高迪建造巴特里奥公寓时被发挥到极致：“尖锐的角会消失，所有的物体都会显露饱满的曲线，阳光从四面八方射入，仿若天堂美景。”米拉公寓也同样以其内外流动的曲线而闻名。

色彩和光线是高迪在建筑中永远考虑的必要因素，居埃尔公园蛇形长凳上色彩艳丽的马赛克，巴特里奥之家呈梦幻色彩的波浪式屋顶和五彩斑斓的墙身，米拉之家露天内院的大小和光线射入量的计算，体现出他对色彩和光线运用的登峰造极。

极其虔诚的高迪总是在建筑上运用各种独特造型的十字架高高的指向天空，表达他想接近上帝的愿望。而他那倾心 40 余载修建的圣家赎罪堂，已经成为了用石头筑成的《圣经》，参差错落的笋状尖塔、塔身上象征教义的字符、螺旋形的楼梯、形状奇怪的十字架、宛如从墙上冒出来的栩栩如生的人物雕像……给人一种离奇古怪的诡谲之感，仿佛走进了充满了圣经故事的建筑圣殿。

石头砌成的建筑本是凝固的音乐，高迪的建筑是未完成的交响乐，巴塞罗那到处有着他消逝不散的音符，那波浪形的建筑曲线和绚烂的颜色是极美的旋律，那精美的雕刻和炫目的十字架是高亢嘹亮的圣歌。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。作为加泰罗尼亚的民族英雄和巴塞罗那最受公众爱戴和敬仰的城市设计师，他的名字将永远放射出璀璨的光芒！

❖ 居埃尔公园 Park Güell

这座英国式公园是根据出资兴建并将之捐赠给城市的居埃尔家族而命名的。居埃尔 19 世纪从古巴回来，开始把资金投资于巴塞罗那的建筑和房地产，并在这里遇到了高迪，成为了他一生的仰慕者和资助人。高迪为居埃尔建了一系列的建筑，其中，居埃尔公园建于 1900~1914 年。居埃尔先是买下了带有森林的小山上两块相连的地皮，然后对高迪提出了要求：“我想在这里建一个有 60 个房子的花园小区，每间房子周围都要建有公园、公路、市场、广场，60 个房子各自独立，整体却又连在一起……”而后又委派高迪专门负责入口处亭子、市场、连接各房子和各公共区域道路的修建。

高迪和他的建筑师朋友们立刻聚集到这里开始动工兴建，但是由于地区偏远，没有更多的资助者投资在这么规模庞大的工程中，并没过多久，到了 1918 年，随着居埃尔的去世，投资停止了。到这时，60 个房间只建完了其中的两间。1922 年，他的后代把这里捐给了巴塞罗那市，使之成为了公众都可游览欣赏的公园。

建成的两座房子都是典型的现代主义风格，石头、砖、多彩的马赛克是主要的材料。其中一间是建筑师贝伦格尔（Berenguer）所建，这第一间房子也成为了修建其他房子的一个模版。房子建成后被高迪买下，他作了部分改造，并在这里度过了人生中的最后 20 年岁月。如今这里是高迪博物馆(Casa-Museu Gaudí)，里面有高迪设计的家具和一些个人物品，围绕着房子的花园内还有高迪用废铁制成的铁花，十分精致。另一间建好的房子在山顶上的森林中，被居埃尔的律师买下，现在他的后人还居住在那里。当初他们选择了这个幽静的地方，怕是也不愿被人打扰吧！

由高迪负责设计的公园内的入口处的亭子、市场、广场、道路与拱洞等，浑然象是建筑

梦幻曲，又各具实用功能，达到了视觉上和功能上的完美统一。

因为当时考虑要给富人居住，高迪修建了两个入口，除了正门入口外，还有一个入口直接连着停车场。在正门入口处的两个有奇怪外形的屋顶、闪亮多彩的屋身的塔楼，一看就是高迪所建。左边的塔楼是以前的门房，顶部的烟囱像个蘑菇，又像是个长咖啡杯。右边的房子以前是接待室，现在里面出售所有和高迪有关的纪念品。两个塔楼顶部的十字架十分奇特，结构复杂，高高的通向天空，表明了高迪虔诚的把心交给上帝的愿望。

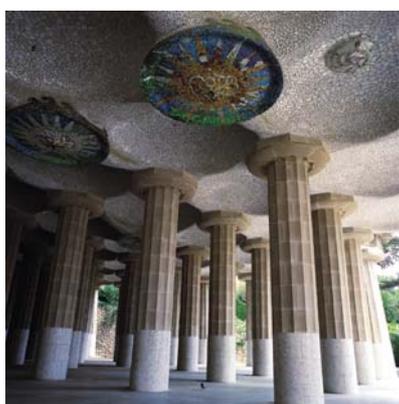
在入口后是一段长长的阶梯，向上直通向“百柱大厅”。巴塞罗那最可爱的多彩龙（颇像蜥蜴）造型原物就在这里，它被设计成喷泉状，将楼梯分成了几段。当时高迪考虑下雨时要将高处聚集的水流到下面，而平时看起来又要十分美观，不能象一般的排水管，就想出了这个将水从龙嘴里流出，再流入池塘内的设计。当然，现在从龙嘴里不断流出的只是自来水了。

楼梯最上方著名的“百柱大厅” (Sala de les Cent Columnes)是以前的市场，由于当时没什么摊位光临，被居埃尔改为了小型音乐厅。86 根陶立克式圆柱支撑着波浪形状的天花板，这些圆柱的一个作用是支撑屋顶，另一个绝妙的用途是排水：当下雨的时候，雨水会从顶部顺着这些空心的柱子流入地下再到阶梯扶手处。而顶部设计为几个大圆形拱顶交叠而成的波浪状也是为了能把水顺着拱面集中在相对位置较低的柱子处。用彩色石镶嵌的天花板，有的用绿琥珀，有的用装香水的碎瓶子装饰，大多为蓝色或绿色的圆形背景上加色彩斑斓的太阳图案，闪闪发光，十分漂亮。高迪考虑到当时市场的功能，在圆柱的最下方装了白色马赛克，是为了便于清洁用的。

“百柱大厅”的顶部同时也是居埃尔广场的地面，这里是高迪当初设计为 60 户人家举行聚会的地方，人们可以在这个自然的沙浴场内休息闲聊，举办各种活动。广场周围环绕着装饰精美、象蛇一样弯曲的长凳(Banc de Trencadís)，这又是美观和实用结合的范例之一。一方面，高迪偏爱曲线的设计。另一方面，曲线的座椅延伸了长度，具有可以让更多的人入座的实用功能。凳背上色彩艳丽奇特的图案是由破碎的瓦片和彩釉陶瓷碎片拼成的马赛克。

这种粉碎的陶瓷色彩多变鲜艳，又特别适合曲线的设计，十分引人注目。随着一天光线的变化，马赛克的色彩也闪耀着不同的光泽，看上去真像赋予了生命的巨蛇或是巨龙。由于广场是露天的，高迪同时也考虑到了排水问题，每隔一段在长凳上有一个小洞，下雨时雨水从洞流到外面的渠里，再由装饰漂亮的排水管排出。

高迪十分尊重自然，自然是启发他一切灵感的源泉。他保留了山坡和地表原有的形状和

高度，未做任何改动。连接各个高低不同地方的桥建成绿色的，就像是隐约期间的树木。各个以倾斜圆柱支撑，造型各异的拱洞和多层散步区也是根据本来地势的高低而建，材料均采用当地的石材。当你走在这些拱洞里抬头向上望时，你会发现犬牙交错的由一块块的石头垒成的洞顶，石头间的缝隙都很大，之间也不似有粘结物，使人不禁担心是否会有石块落下。然而，近一个世纪过去了，从

来也没有发生过这样的情况。

居埃尔公园是高迪建造设计的最贴近自然的工程，他对石材的运用不露任何刀斧痕迹，使人为的建筑宛若天成，难怪此公园在 1984 年已被联合国教科文组织指定为世界级的文化遗产。自 1995 年，政府已经花费了几百万比塞塔来修复它，曾经暗淡的马赛克又重新散发出耀眼的光芒。

❖ 巴特里奥之家 Casa Batlló

巴特里奥之家建就有被称为是莱艾塔人于 1904~1906 年。受当时一个富有的纺织业制造商巴特里奥 (Josep Batlló) 的委托，高迪在一座原有的 19 世纪建筑上进行了全面的翻新。改建后的建筑焕然一新，完全是高迪建筑风格的体现。

建筑物采用了高迪一贯喜好的曲线风格，从里到外都找不到直线构成的边边角角的痕迹。从外墙面看，高迪摒弃了其常用的砖材而采用了蒙杰伊克山的石材作为建筑材料，但给人的感觉却好象是由柔软顺滑的皮革做成的。尤其是二层带弧形波纹状大窗户的平台，那圆滑的表面仿佛是用软陶土捏成的雕塑，又像是天然形成的岩洞。上面几层造型怪异的小阳台的铸铁栏杆被高迪用石膏封起，增加了视觉上的柔软度和流动感。据说，这些阳台栏杆的含义是象征被巨龙吞噬的受难者的“骨头”。从整体上看，它们就像是依附在悬崖壁上的几个“鸟巢”。整个屋顶的设计据说是以加泰罗尼亚保护神圣乔治 (Sant Jordi) 斗恶龙的故事为背景：

鱼鳞状小瓦片呈自然的曲线排列在一起，代表在波浪中起伏的巨龙的身躯，面向街面的一侧还呈现出迷人的蓝色和粉色等梦幻般的颜色。令人称奇的是，就连这些罗列在一起的小小瓦片，竟也没有一块是直边直角的！流线型屋脊则像是起伏的恶龙的脊背，而圣乔治就从粗圆柱中高高跃起，将代表长矛的球根状十字架猛刺在龙的脊背上。后部长而尖，头顶小圆球的烟囱则代表恶龙被刺中后最后挣扎时摆动的尾巴。整体看上去，屋顶又像是插着一根羽毛的帽子，扣在建筑物上面。

走进内部，柔和的曲线美依然渗透在每个细节中。通向主楼层的流线型楼梯扶手就有如从楼上铺下来的一条蜿蜒小溪。各具功能的各内室之间，用流线型木制或镶玻璃的门相隔，线条十分流畅，达利 (Dali) 就曾经赞称这些门为“软牛皮做的门”。有的房间的屋顶呈旋涡状，就像意大利冰淇淋一样，墙壁的衔接处也都被砌成圆圆的曲线，好似一条条皮肤光滑的海蛇穿行期间。屋内屋外的柱廊、家具、壁炉，小到盆景等摆设都似一个个流动的曲线音符，装点着整个建筑乐章。

高迪的建筑除了给人感官上的享受外，也很具有实用功能。空间的扩大、光线的射入和与周围环境的相符是高迪在设计时始终关注的几个方面。通过一些艺术技巧，高迪总是能让建筑显得很雄伟壮观。巴特里奥之家底部空间本来十分窄小，高迪在入口处建了粗粗的象腿一样的廊柱，延展了观者视觉的空间。在内部，他在一层和二层之间又修建一个中层，在最上部又加了两个房间，增加了实用性。在墙壁饰以深蓝色瓷砖的内院，考虑到光线反射的关系，从上到下蓝色逐渐变淡，到最底部几乎以白色为主。墙壁上不同尺寸形状的窗户也因考虑到了光线射入院子的多少而设计形状大小，充分的利用窗户而处理自然光线是高迪天才建筑头脑的又一体现。最有意思的是，高迪在巴特里奥之家的屋顶上留了一个洞，除了透光，他还可以随时观察到神圣家族教堂的进程。巴特里奥之家的建筑高度是参考了两侧建筑的高度而设定的。宽度自下而上逐渐变细，曲线形的屋顶最高处凝聚到了高迪建筑的标志物——水平球形十字架，而这一设计也和左边的山形墙建筑十分相符，体现了高迪兼顾整体的全局感。

虽然巴特里奥之家建成后并未得到雇主巴特里奥的赏识，但高迪的名声却因此而得以扩大传播。

❖ 米拉之家 Casa Milà (La Pedrera)

巴塞罗那显要的成功商人皮尔·米拉(Pere Milà i Camps) 和他的新婚妻子，一位漂亮富有的寡妇准备在格拉西亚大道(Passeig de Gràcia)上共筑爱巢，刚刚设计完巴特里奥之家的高迪吸引了他们的注意，最终决定聘请这位当时最有名的设计师为他们设计新家。

米拉之家于 1906 年开始动工、共费时 4 年建成。他是高迪在设计神圣家族教堂之前的建造的最后一栋世俗建筑，其中汇聚了高迪得以闻名于世的诸多建筑要素，自然主义、曲线设计、奇形怪状的烟囱、粗大的圆柱等，堪称他最成熟的作品，也是当之无愧的现代主义建筑代表作，1984 年被列为世界文化遗产。

“米拉之家”占地面积约 9000 多平方米，地面以上共有六层，俨如一个怪异的庞然大物位于街道的转角地带。刚刚建成后，它就遭到了漫画家们的嘲讽，有的把它画为太空飞行器的大本营，有的描绘为软塌塌的大奶油蛋糕……可是谁也不能否认，它立刻成为了众人的焦点。建筑物的造型仿佛是一座被海水长期侵蚀又经风化布满孔洞的岩体，墙体本身也像波纹荡漾的海面，富有动感。外墙墙面的圆角圆滑的几乎看不出角度，以至于从外面看上去更像是一段圆弧而不是三角形的两个边。凹凸不平、蜿蜒起伏的墙身是高迪不知经过多少次突起和凹进的角度改动才达到的自然效果。屋檐和屋脊有高有低，呈蛇形的曲线，小阳台栏杆由扭曲回绕的铁条和铁板构成，挂在墙面上，如同海中的一簇簇杂乱的海草，诱惑着水下的生物。高迪还曾想过在墙面修建抱着耶稣的圣母像，米拉考虑到当时 1909 年对宗教建筑的破坏活动而劝说他放弃，极其宗教化的高迪对此不满，和雇主的关系开始僵化。但对他来说，这种放弃也未尝不是好事，未曾用在米拉之家的宗教元素正好可以更合适的用在紧接着的圣家赎罪教堂的设计中。

和每座高迪建筑一样，它总是含有让后人争向模仿的天才创意。考虑到建筑物存在一定的角度，高迪通过两个露天的内院把整体划分为两个区域，而内部的公寓就围绕着这两个庭院而建。高迪的创新在于摒弃了以往惯用的方形内院设计而改为圆形，将之设计成上边缘突出去的圆塔。从高空看去，这两个边缘伸出的内院就像是两个大漏斗，企图将周围的一切阳光和空气吸入。内院的周长设计得尽可能的大，以便让更多的阳光照进环绕四周的公寓，但由于公寓的墙壁呈环形，射进去的阳光就像是在圆塔中跳舞，在墙壁和窗户上交替的变换着明于暗的步调。房间的形状也几乎全是“离方遁圆”，天花板、走廊、窗户、没有一处是方

正的矩形。一首滑稽诗记述了高迪和 1911 年第一批住户之间有意思的谈话：一名住户抱怨这里的房间根本就没有地方放她的钢琴，高迪回应她说：“我看你还是改拉小提琴吧。”

现在，“米拉之家”归加泰罗尼亚储蓄基金会(Fundació Caixa de Catalunya)所有，它们修建了一个模仿 1911 年刚建成时的典型公寓，从带有彩饰花卉图案的优雅卧房，小到门把手，体现了高迪精心设计的每个细节。入口处的一个小的展览空间描述了公寓建造的历史背景。大部分“米拉之家”还保持着原来的样子，现代化设备，电话、私人浴室、煤气灶被高迪应用于房间中，原来巴塞罗那的第一个地下停车场，现在已改建为一个音乐厅，顶楼还设有一个高迪建筑展览室，非常值得大家入内参观。

“米拉之家”的最吸引人之处在它的天台。沿着螺旋形的楼梯登上屋顶之后，从两个中空的内院向下望，四周墙壁、铁柱和缓和优美的曲线更完美无遗的展现在眼前。另外，屋顶上有趣的烟囱让整个空间变得很梦幻，这几个有大有小、形态各异的突出物体，其造型有的像一个个带着头盔的武士，有的像神话中的怪兽，有的如螺旋体，有的如无名的花蕾，有的如天外来客……难以想象，这样出色的设计也曾在当时因为建筑高度超出限制而险些被市政府的建筑部门取消。

被高迪称为“用自然主义手法在建筑上体现浪漫主义和反传统精神最有说服力的作品”的米拉之家，在当时似乎并没有受到米拉家族的赞许，据说米拉家族嫌整栋建筑物耗资巨大，为此还和高迪起了争执。值得庆幸的是，即便当年出钱的米拉家族不满意这个作品，米拉之家还是完好的建成并保留至今，接受着亿万双眼睛评判和赞赏的目光。

夏天，在天台上还举办露天音乐会和现场演出，内部也常举办临时性的文化展览，在入口旁有一个纪念品店，卖一些“现代派”风格的小工艺品和小摆设。

❖ 圣家赎罪堂 Sagrada Família

圣家赎罪堂估计将是世界近代建筑史上修建时间最长的教堂，也是西班牙伟大的建筑家安东尼·高迪的遗作。它的起源开始于一个叫约瑟芬 (Josephines) 的组织，他们不满于现代社会的颓废，打算建一个赎罪教堂让信徒们来这里祈祷，为有罪的人们求得宽恕。1882 年，在建筑师维拉斯 (Villars) 的指挥下圣家赎罪堂开始动工，但他只建了部分地下室就退出了。1883 年，高迪开始正式接手，直到 43 年后他遇车祸死亡，一直在这里工作。他去世时留下了许多宝贵的资料、设计稿和模型，但是在西班牙内战时大多被无政府主义者毁坏，而工

程也停顿到 1952 年才再次动工。现在的建筑师们由于缺乏设计的详细记录，只好推测设想高迪当时的想法，他们把破碎的模型又粘在一起，研究以前的照片和早期设计图后借助计算机等现代化设备辅助完成。然而，一向以事先不做太多设计，而在修建时不断修改图稿的高迪，所留下的早期设计图实在是没什么大用处。目前，整个建筑完成了将近 60%，但真正竣工恐怕要等到 2026 年高迪逝世百周年纪念时，这还要依捐款数目而定。资金来源主要靠公司和游客的捐赠以及门票收入，日本企业是目前最大的捐助者，捐款的多少直接影响到工程进度的快慢。

包括高迪本人在内，没有人能想到教堂的建造要花费这么长的时间。1883 年，当 31 岁的高迪被任命建造教堂时，他一直对工程的完工时间报着乐观的想法。1886 年时，他曾预计只要保证每年给他 36 万比塞塔（约合 2100 多欧元）的资金，他就可以在 10 年内完工。然而，由于建的是赎罪教堂，资金的来源主要靠捐款，高迪要求的数目根本无法保证。在一次世界大战期间，高迪甚至挨家挨户的去筹集资金。到他去世前，街上的人都躲着这个穿着破烂衣服，飘动着白胡须，一幅穷困潦倒样子的老头。

1926 年 6 月，高迪不幸被一辆电车撞倒，无人能识，直到他去世两年后，上万名哀悼者才聚集在他的灵柩前，悼念这位不朽的旷世奇才，建筑巨匠。

从高迪设计了这样一座繁复且施工难度极高的建筑来看，不难看出他本身对于宗教信仰的高度虔诚与敬意，接手圣家赎罪堂的建造之后，高迪将他全部的心力都投注其中，没有再设计任何其他建筑。对于高迪来说，圣家赎罪堂不只是为上帝而建的房子，一个礼拜之地，它更是每个来访者都可以读到的一本书——教义问答手册，《圣经》中的各个场景在整个建筑中如同图画一样逐幅展现，栩栩如生。

建筑的立面无疑是最能体现这些宗教场景的舞台。教堂共设有三座宏伟的立面：诞生、死亡和荣耀，每个立面的主题都代表了耶稣神职的一个方面：作为地球上的一个人，作为人类的救世主，作为在最后审判日判决生死的法官。在高迪去世的时候，东方表现耶稣作为地球人的诞生立面已经基本完工，极其繁复细致的装饰和雕刻布满了墙面，多以圣经中的人物和场景为题材，显示出无以伦比的高超建筑技巧。在高迪世俗建筑中起到非常重要作用的光线在这里有了象征的意义，东方是太阳升起的地方，也是人们接受第一缕阳光和象征获得拯救的起始点。立面共有三个入口，中部最大的入口是“爱之门” (La Caritat)，描述耶稣的诞生。最上方有带象征意义的绿柏树和白色和平鸽，顶端有一个“T”形十字架，寓意神带来

的和平。树下方的三角形洞口内雕刻的是耶稣为圣母玛利亚戴冠，圣约瑟手握木拐跪在一侧的神圣家族群像场景。“爱之门”的最底端由一根分隔柱分为两个入口，随着分隔柱向上延伸，最终顶端化成一颗彗星，上方的洞口描述的是天使报喜的场景。围绕着分隔柱，一群天真无邪的天使立在两扇哥特式玫瑰窗前，窗下峥嵘怪异，刻有葡萄枝叶的墙面中央是刚刚诞生的耶稣、圣母玛利亚和圣约瑟，侧面有从伯利恒而来的东方三博士向着神圣家族顶礼膜拜。竖在“爱之门”两侧的竟是两颗插在龟背上的形若棕榈树的石柱，除了有烘托中部的作用外，高迪对自然主义的融会贯通可见一斑。“爱之门”右边是“信仰之门”(La Fe)，描述圣约翰得到天启的场景。因为当时提议建立教堂的 **Josephines** 组织是圣约瑟的崇拜者，在“信仰之门”墙面上还有许多有关耶稣母亲玛利亚的丈夫圣约瑟的场景，其中耶稣仿效圣约瑟手拿凿子作木匠的雕塑栩栩如生。“爱之门”左边是“希望之门”(L'Esperança)，以耶稣的成长为主题，描述了“希律杀婴”、“逃往埃及”、“圣约瑟驾舟”等圣经场景，在石船上象征圣山的叠石上还有“拯救我们”的文字。这些入口门上雕刻的圣经故事场景和有象征意义的典故细致生动，给人留下了强有力的印象，也显示出在高迪通常的怪诞设计背后存在的传统的、根深蒂固的、虔诚的宗教思想。

在这三个入口之上，高耸着 4 座 107 米高、装饰着彩色马赛克的尖塔楼，每一座塔的四周都雕梁画栋，极为精美。塔身四周有许多方形或椭圆形的窟窿，在塔楼的中间部位，可以看“**Sanctus, Sanctus**”的字样，这些闪闪发亮的字母有时字母顺序是颠倒的，代表赞美上帝的宗教信条。尖塔最顶部的彩色装饰就像是主教的法冠，而整个尖塔又像是主教手持的法杖……通过这一切元素，高迪把圣家赎罪堂的宗教意义淋漓尽致的体现了出来。

和东立面相对的是表现基督受难与死亡的西立面，它是后来的建筑师根据高迪的设计底稿建造的，现已基本完成。教堂初建时许多人劝说高迪先从当时离居民区近并能吸引更多居民前来的西立面开始修建，可高迪觉得代表耶稣受难和死亡的西面一定会把居民吓跑，而选择先建东面。事实证明高迪的顾虑确有道理，整个立面本身缺乏表达主题的装饰性元素，只能通过增加情感表现显示出震撼力。高迪本想“砍倒柱子，断裂拱门”来获取表现死亡的血腥和残忍的灵感，但是，由约瑟夫·苏维拉特(Josep Subirachs)于 1998 完成的立面由于建材由自然生动的石材改为光滑生硬的钢筋混凝土，耶稣被钉在十字架、耶稣赴刑场、耶稣死亡等场景的雕塑看上去生硬呆板，线条僵直，现不出雕刻者面对耶稣受难场景所应溶入到雕

塑中的愤怒和痛苦，缺乏活力和感情。与高迪修建的诞生立面相比，显得有点苍白无力，很难融为一体。有人说，高迪之后的续建是狗尾续貂。不过，也有些加泰罗尼亚的青年为他抱不平，毕竟，最终还要靠这些后人将圣家赎罪教堂完整地奉献给世人。

南面象征上帝的荣耀的立面是三个立面中最大的一个，目前还没有建立。高迪设想在每个立面上都建 4 座尖塔，代表耶稣的十二个门徒。中心还要建一个顶端带十字架的最高最大，直冲云霄的尖塔，代表耶稣本人，目前也还尚无踪影。这个尖塔建成后会有 170 米高，将成为巴塞罗那市最高的建筑。环绕着尖塔四周的是，一座高 125 米代表圣母玛利亚的副塔和另外高度较低的代表撰写四福音的 4 位圣者的 4 个塔。高迪还打算从 12 门徒的尖塔处设聚光灯将光线汇聚在代表耶稣的高塔上，意味着“上帝就是光明”。在教堂一层有一幅高迪为完工的教堂画的草图，看上去耸立的塔林在夕阳余辉的照耀下金碧辉煌，气势十分宏伟。

大自然是高迪最受益非浅的老师。高迪主张一切尽求和自然一致，建筑物上常有动植物造型，如猫头鹰代表智慧，火鸡象征虚荣，海鸥意指援助，猫表示灵魂得到拯救等。最明显的是教堂内支撑顶部的柱子，就和森林中的大树一样，柱子上还有如同树干上一样的节，而柱子的顶部被雕成树叶一样的形状布满天花板。如果你可以看到教堂内一张真的树林和这片柱廊的对比照片，你一定会不禁对高迪再现大自然的能力发出由衷的赞叹。

教堂其他部分值得一看的有：内部高迪曾工作过的小工作室和展示高迪的设计图、照片和模型的房间，许多模型还有在西班牙内战时被火烧过的痕迹；存放有高迪坟墓的地下室。高迪曾将地下室如飞机舷窗样的小窗户扩大，并增加了拱顶的高度，吸收了更多的阳光，使地下室不像以前那样阴暗压抑；地下室上半圆形的后殿，内有精美绝伦的圣坛。最后，千万不要忘记登上塔楼内的螺旋形楼梯，在塔顶鸟瞰四周，饱览扩建区有趣整齐的格子街区。

建筑怪才高迪其人 *Story of Gaudí*

高迪作为西班牙建筑界的灵魂，他一生几乎没有离开过巴塞罗那，加泰隆尼亚地方孕育出来的独创思想，使他为巴塞罗那留下了许多造型优美独特的建筑。米拉之家诡异的蜂巢式设计；居埃尔公园将雕塑融于山川继而融于建筑的新艺术主义；圣家赎罪堂把对宗教的信仰化为对自然的皈依……这些令人叹为观止的大手笔、大制作使高迪成为被建筑界顶礼膜拜的“上帝”！

圣家赎罪堂是高迪最伟大的作品，他把生命中最后的 43 年都贡献在这里。1926 年 6 月 7 日的黄昏，像往常一样，高迪完成当天的工作从圣家赎罪堂到市中心的教堂礼拜，他漠然于繁华的街道，脑海中仍在构建壮丽的教堂——就在一刹那，一辆电车驶过，撞倒了这位憔悴的老人。当时他衣衫寒酸，没有一个路人认得出他来，最后他被送到了急救站，从那里转到圣克鲁斯医院后，当天就去世了。直到 5 天后葬礼的举行，高迪才得到了他应该获得的最高级别的待遇。送葬的队伍从圣克鲁斯医院一直缓缓的延伸到了圣家赎罪堂，有几百米之长。成千上万的人们聚集在街道两旁等着向建筑界的奇才高迪作最后的致敬和告别。高迪，这位出身贫寒的建筑巨匠，最终被公众和政府誉为杰出人物，在他未完成的圣家赎罪堂地下得以安息。

高迪出生在一个手艺人世家，也许是遗传基因使他天生具有良好的空间解构能力与雕塑感觉。还在很小的时候，由于患有风湿病而不能和其他小朋友一起玩耍，只能一人独处。风湿病困扰了高迪一生的时间，医生为他制定了严格的食谱和适当的锻炼计划，其中包括就定期步行去教堂礼拜。虽然小高迪不能自由的活动，但是他的眼睛和思想却不受任何束缚。他思想的早熟，惊人的洞察力，常令他年长的人们吃惊不已。一次一位老师指出鸟能飞是因为它们有翅膀，高迪立刻指出他看见鸡也有翅膀，可它们只会走路。确实，高迪总是对细节有极其敏锐的洞察力，并总能从身边的日常生活中学到东西，这种习惯在他以后各个作品中都得以充分体现。1870 年高迪进入巴塞罗那建筑学校 (Col·legi dels Arquitectes) 就读。在校的头两年，因家里的灾难接踵而至不得不一边学习，一边赚钱养家糊口。

应当说，渴望从事建筑的高迪生逢其时——就在他出生前不久，国王刚签署了全面改建巴塞罗那的诏令。他正处在这样一个时代，那是封建贵族开始没落的时代，一个工业资本崛起和发展的时代，没落的贵族们仍想延宕往日的荣耀，新兴的工业巨子和商界的富豪们想建立新的社会模式，他们纷纷斥巨资投入巴塞罗那的改建工程，在营造新的建筑时都喜欢别出心裁，争奇斗胜。那时，建筑师的职业十分吃香，人们趋之若鹜。

1878 年是高迪职业生涯中最为关键的一年。这年，他不仅获得了建筑师的称号，更主要的是结识了欧塞维奥·居埃尔(Eusebi Güell)——这位后来成为他的保护人和同盟者的朋友。居埃尔既不介意高迪那落落寡合的性格，也不在意他那乖张古怪的脾气，因为他深信，

站在他面前的是一位建筑天才。高迪的每一个新奇的构思，在旁人看来都可能是绝对疯狂的想法，但在居埃尔那里总能引起欣喜若狂的反应。由高迪设计和居埃尔出资建筑的居埃尔公园、墓室、殿堂、宅邸、亭台等，都成了属于西班牙和全世界的建筑艺术杰作。高迪在此中得到的是每个创作者所渴望的东西：充分地表现自我，而不必后顾之忧。他继承了文艺复兴的精神，一反欧洲建筑物设计的肃穆，融进大量色彩，体现现代主义的流线与不规则结构，出奇制胜，博得大多数崇尚现代主义的商贾贵族的支持。

高迪终生未娶，他与女人似乎是无缘的。除了工作，高迪没有任何别的爱好和需求。在生活上他显得不拘小节和精神痴狂，常年留着大胡子，成天是一副阴沉沉、让人捉摸不透的表情。除了居埃尔，他没有别的朋友。他只会说加泰罗尼亚语(Català)，对工人有什么交代就得通过翻译。他的朋友曾评价高迪为“最具加泰罗尼亚性格的加泰罗尼亚人”，更被誉为加泰罗尼亚的民族英雄。

西班牙最伟大的建筑师安东尼奥·高迪留下这样一幅作品：高迪的巴塞罗那！