

高迪的现代建筑美学

色彩与曲线

安东尼·高迪

- 现代主义建筑之父。
 - 自然主义建筑师，曲线
 - 他是达利、毕加索、米罗最为推崇的前辈；他的17项作品成为西班牙国宝，7项被列为“世界遗产”。
-
- “只有疯子才会试图去描绘世界上不存在的东西。”
 - 高迪毕生在硬梆梆的建筑上构筑着他浪漫的梦想。

高迪与古埃尔

- 没有欧塞维奥·古埃尔，很难想象高迪能达到如此高的成就。
- 古埃尔是高迪的保护人和同盟者。他们都是幻想家、理想主义者。
- 古埃尔深信高迪是一位建筑学天才，不介意他落落寡合的性格和乖张古怪的脾气。高迪得以充分地表现自我，而不必后顾财力之忧。
- 古埃尔：“正常人往往没有什么才气，而天才却常常像个疯子。”

高迪与达利

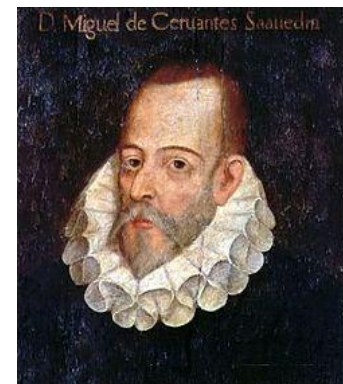
- 加泰罗尼亚居民分两类：严肃、平衡，举止得体；冲动、易怒、脾气急躁、任性、顽强。
- 高迪和达利属于后者，精神自由，有创造性和想象力；被视为天才，被疯狂所折磨，内心为潜意识某种形式的错觉所攫取。
- 名字预言一生。高迪(**Gaudi**)：享受钻研感兴趣的问题；达利(**Dali**)：被强烈的欲望和冲动所推动。

——达尼埃尔·吉特拉

BARCELONA

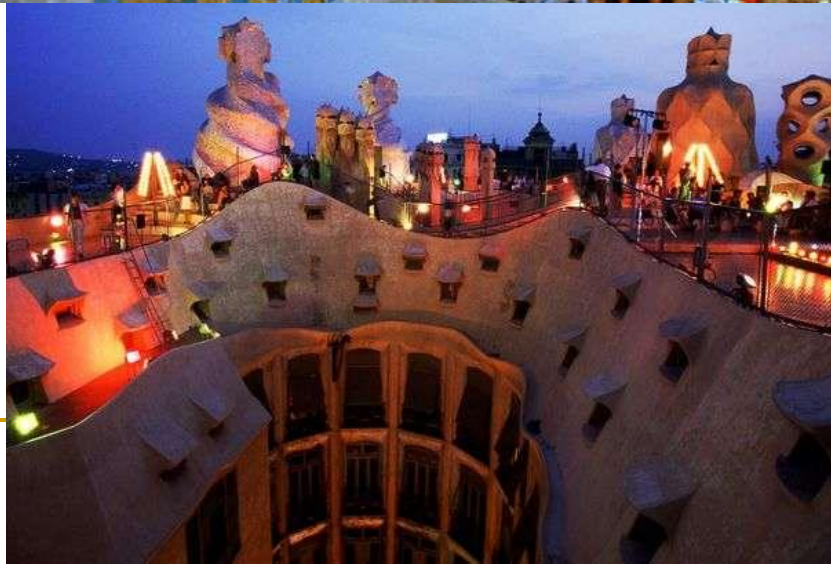
巴塞罗那

- 塞万提斯：巴塞罗那是西班牙的骄傲和世界上最美丽的城市。
- 没有哪一座城市因为一个人而如此闪耀，没有哪一座城市让人们向往她的理由如此一致，在巴塞罗那的上空，永远回响着这个名字：安东尼·高迪——如同圣家族教堂的钟声，激荡心魂，如同地中海的涛声，延绵不绝。

高迪之城——巴塞罗那

高迪的建筑

巴特约之家

米拉之家

奎尔公园

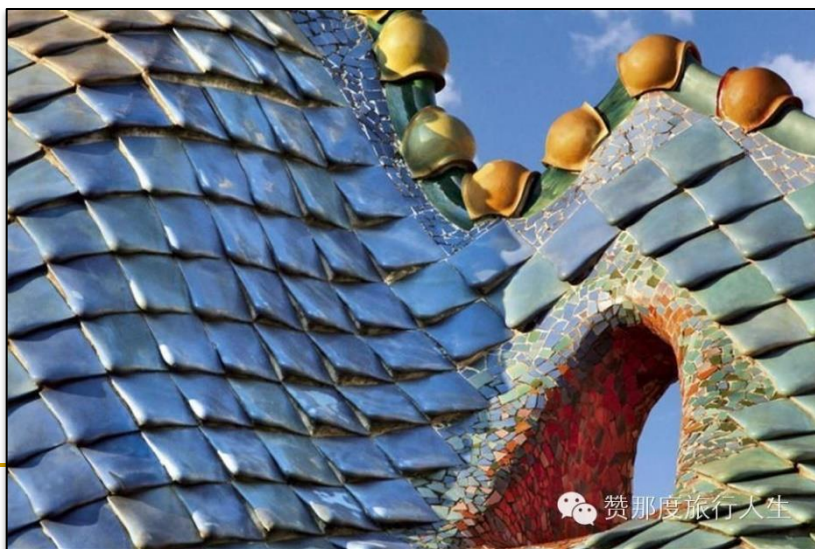
圣家族大教堂

巴特约之家

设计灵感：圣乔治屠龙救公主的民间故事

- 落窗和外柱：巨龙的牙齿
- 外部瓦顶：多鳞巨龙龙身
- 拱起的屋顶：巨龙的脊背
- 屋顶上高耸的十字型塔：插入龙身的圣剑

来自大自然的灵感

- 通往屋顶的螺形楼梯，是高迪偏爱的自然韵律的曲线造型。

细节

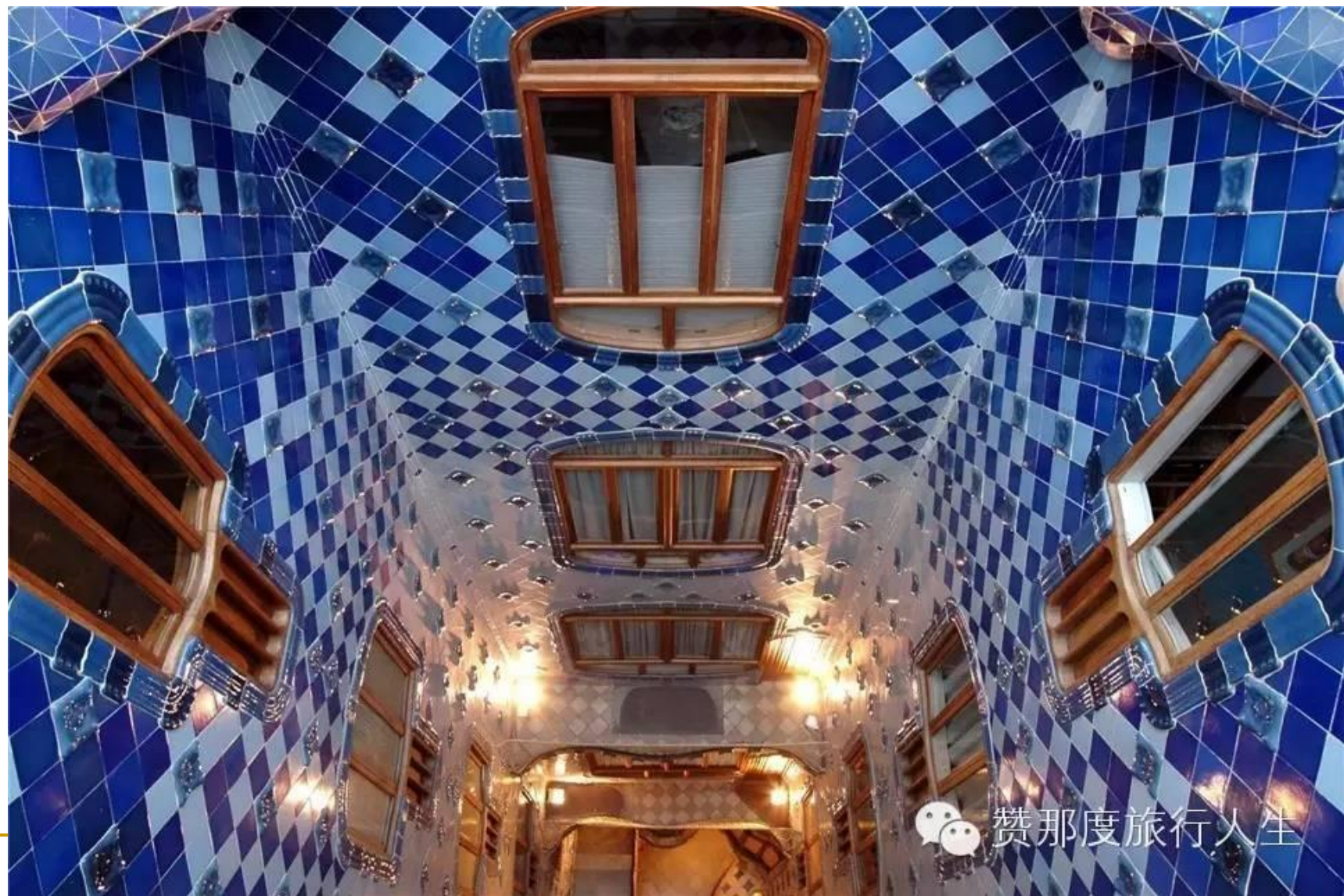

阁楼

- 阁楼的墙面采用了纯白色调，以悬链式拱形结构为基本建筑架构，让人联想起巨型动物的胸腔与肋骨，同时还具有整幢建筑的温度调节功能。

天井

二楼的窗与灯

微信：chupenghec

微博@楚鹏

烟囱和通风道

- 由碎瓷马赛克拼贴装饰，是高迪独创的艺术风格。

米拉之家——高迪最后的私宅作品

自然主义

eLong 旅游指南

<http://lvyou.elong.com/289096/>

optacoda tuberculata

eLong 旅游指南

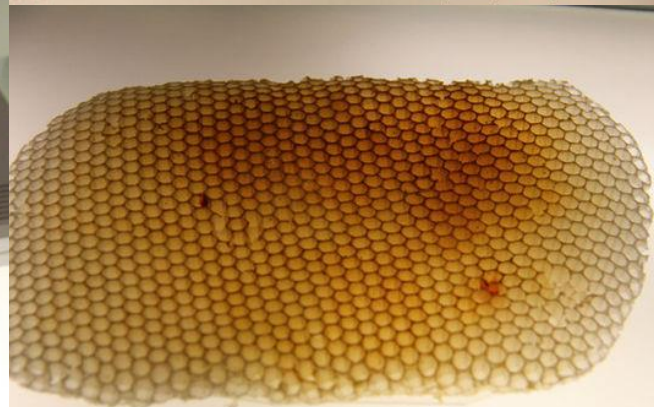
<http://lvyou.elong.com/289096/>

Longi mori
Caracal marino
Sep

eLong 旅游指南

<http://lvyou.elong.com/289096/>

eLong 旅游指南

<http://lvyou.elong.com/289096/>

eLong 旅游指南

eLong 旅游指南

<http://lvyou.elong.com/289096/>

赞那度旅行人生

大门

- 泡泡一样形状的铁艺大门，如此可爱又调皮。

内庭

- 内屋顶模拟大海的波浪面，通过一定的高度和立体感给人们造成海浪漩涡的感觉。

天台

- 天台仿佛变得柔软，通过内院的空隙与阁楼的墙壁融为一体。

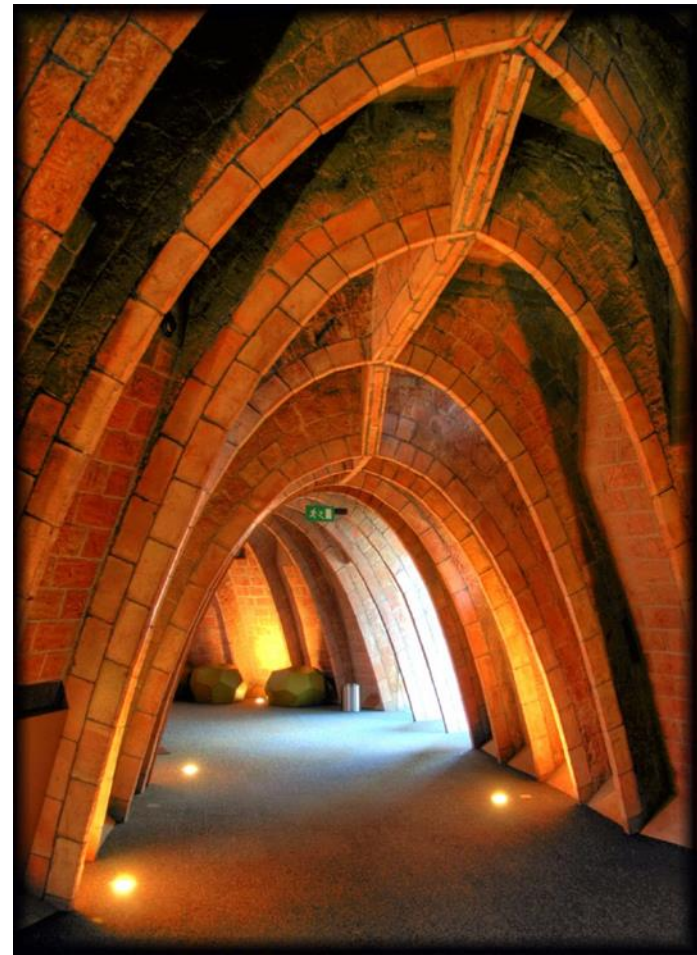
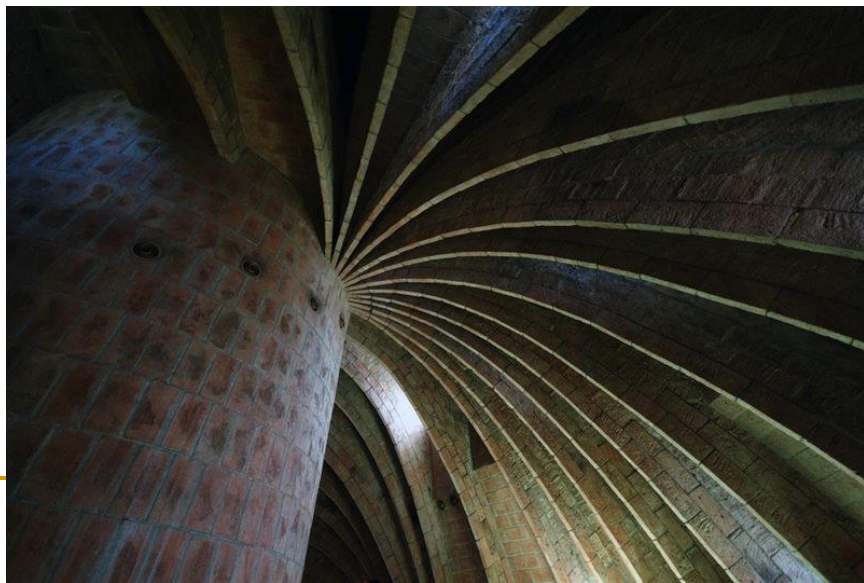
戴头盔的士兵造型的烟囱

阁楼

- 高迪的杰出设计。
- **270**个分割的链状的高低各异的拱形结构行程波浪蜿蜒的效果。
- 当时是洗衣晾衣的场所。

轶事

- 一般将米拉之家归入高迪作品，其实它的主要建筑师是乔杰尔。
- 高迪因自己参与设计的圣母玛利亚雕像被拒绝放置在屋顶上而辞去了这项工作。

古埃尔公园

- 两个人的理想国，童话般的“伊甸园”。

自然与建筑的完美结合

- 这里的一切——小桥、道路和镶嵌着彩色瓷片的长椅，蜿蜒曲折，漂荡流动着，构成诗一般的意境。

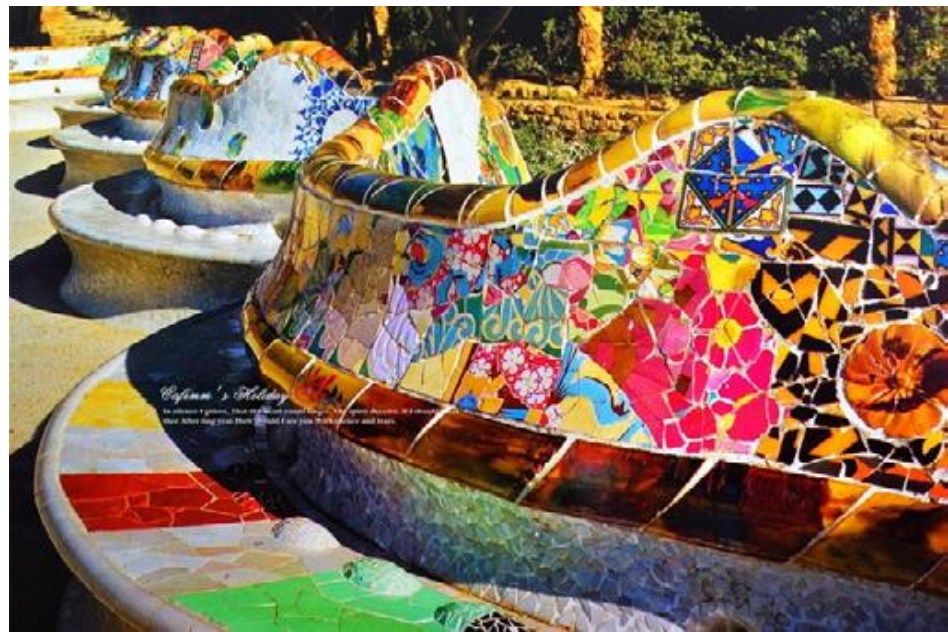
新艺术运动 (Art Nouveau)

新艺术主义体现

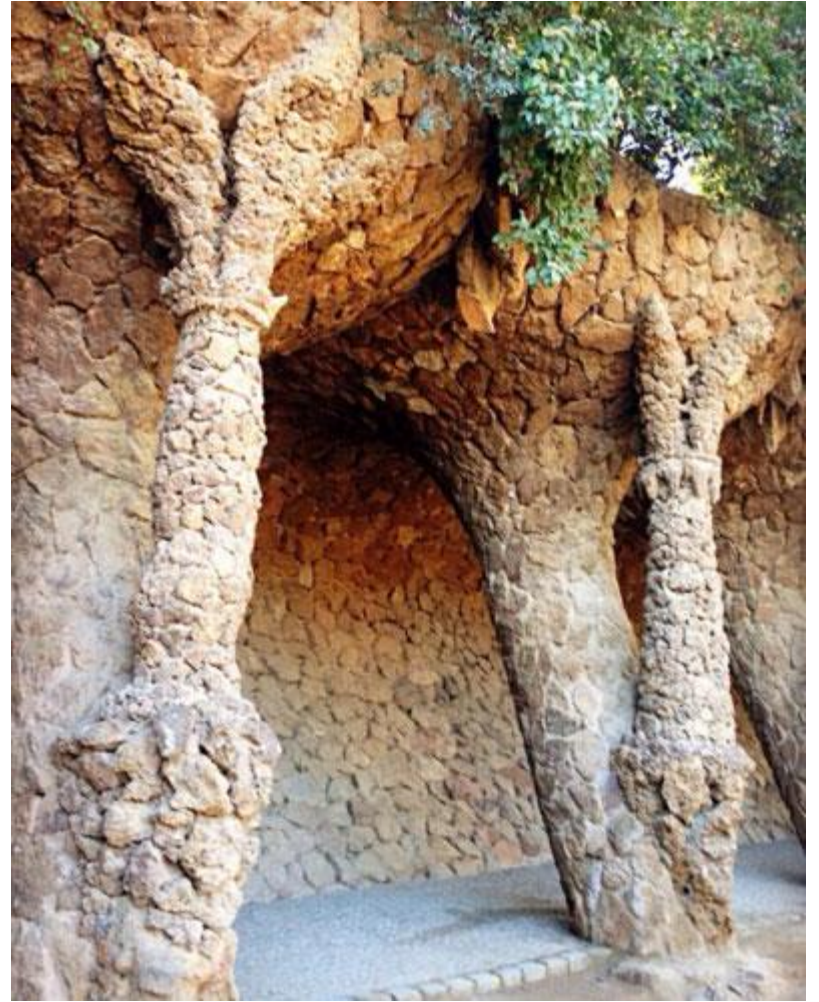

蛇形长凳

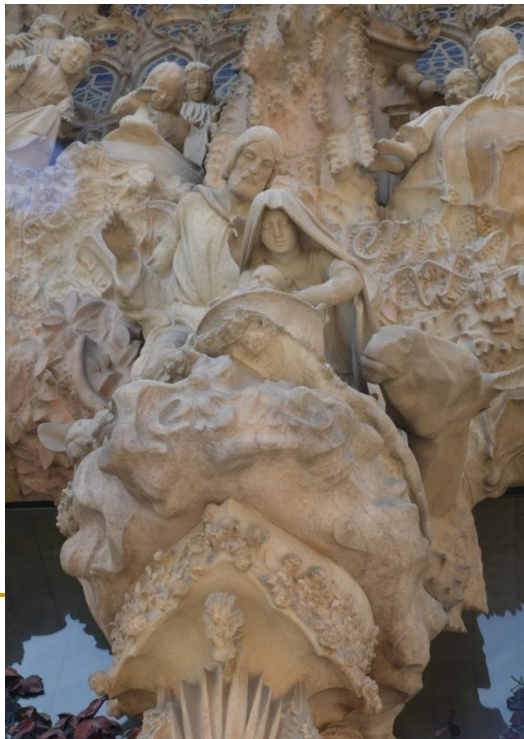
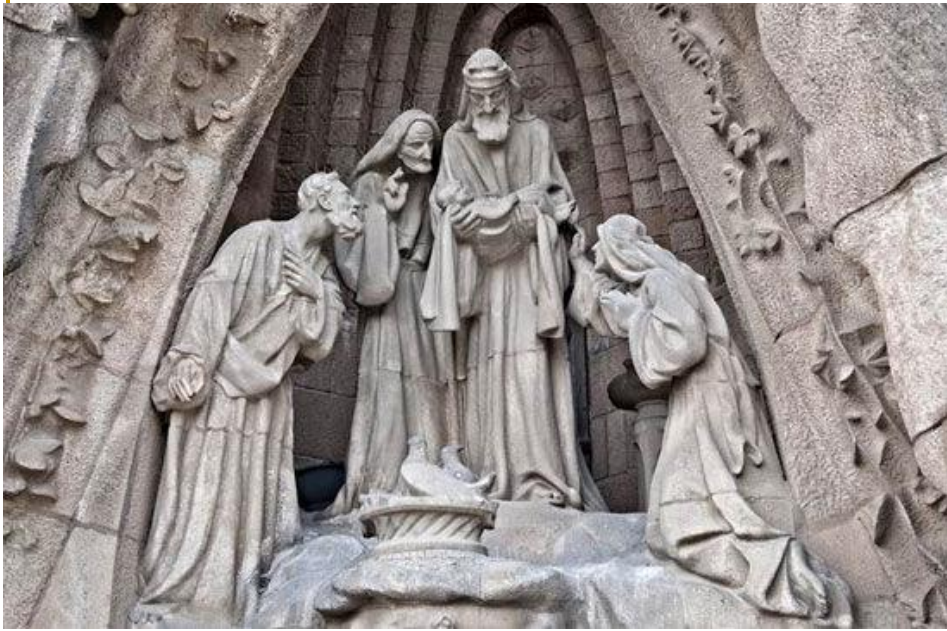

圣家族大教堂

- **1883-1926年**，在生前的最后**12年**，高迪专注于这座教堂。这是他一生中最主要的作品、最伟大的建筑，是他心血的结晶、荣誉的象征。

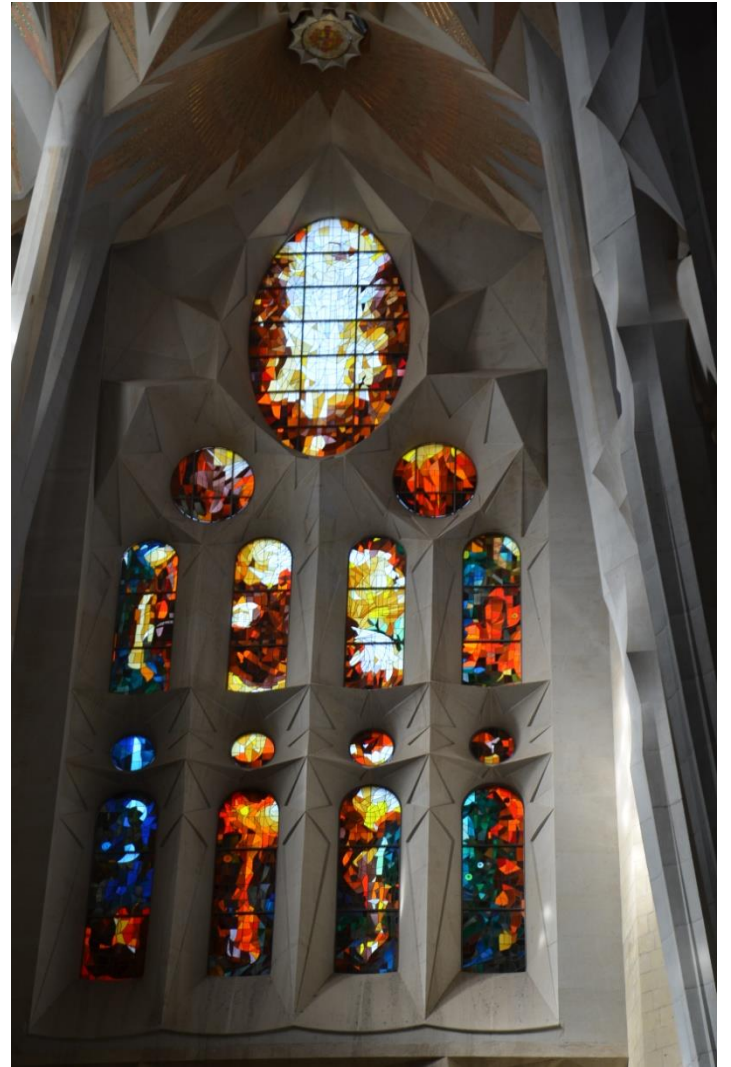

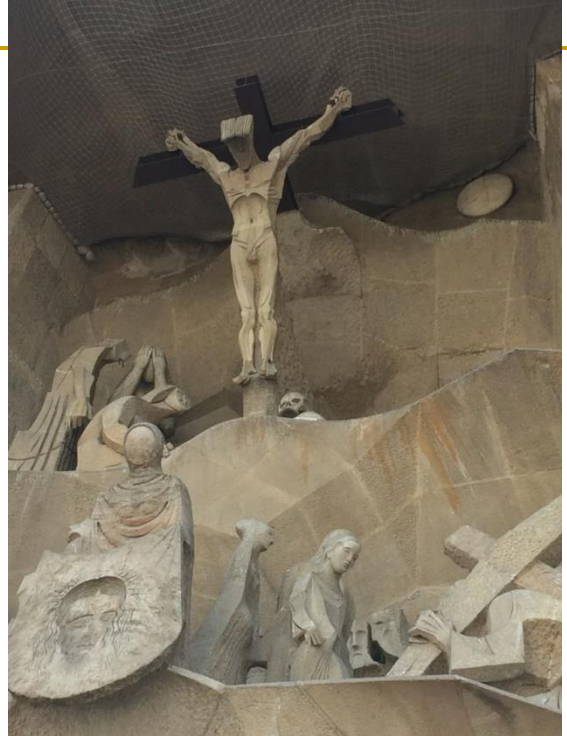
赞那度旅行人生

唯一仍在施工的世界文化遗产

- 大教堂经历了**5代**建设者，至今尚未竣工。
- 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，至少也还得建**65**年。
- 这项工程开工时没有他，完工时也不会有他。使这座教堂成为一个永恒的建筑工程，成为像大自然一样永恒的过程，也许是高迪留给世人的礼物，也是高迪的初衷！

高迪之死

- **1926年6月10日**，巴塞罗那举行有轨电车通车典礼，全城喜气洋洋。……突然，电车把一位老人撞倒了！
- 他穿着寒酸，形容枯槁，如老乞丐。他被送到医院后不久就断了气。
- 他是巴塞罗那最伟大的建筑师和最杰出的公民**安东尼奥·高迪**，整个西班牙的骄傲啊！
- 高迪安葬在圣家族大教堂的地下墓室。出殡那天，巴塞罗那万人空巷，全城为他送葬致哀！

参考文献

- 纪录片：巴塞罗那：高迪之城
- 电影：《安东尼奥·高迪》
- [西]帕科·阿森修《达利与高迪》
- [西]埃斯特万·马丁 / 安德鲁·卡兰萨《高迪密码》
- 网页：<http://travel.sina.com.cn/z/enjoy1/>

高迪曲线建筑美学思想

- 高迪的建筑作品多以曲线形式呈现。
- “直线是人为的，只有曲线才是天赐的”，“自然界没有直线存在，如果有，也是一大堆弯曲线造型转换而成的”。
- 这种对曲线的迷恋源于高迪对自然的崇拜。
- 自然就是美，但自然美不是刻意的美，而是有效用的、实用的美。他的建筑流动着**自然的曲线、绚丽的色彩和生动的形象**。

高迪的曲线造型

- 高迪的曲线造型应用于建筑的整体设计构想之中，建筑装饰大量采用对自然模仿。
- 建筑的所有立面、构件几乎均以曲线构成，从而赋予了建筑的“生命感”和“生态性”。
- 高迪摆脱了当时欧洲传统的审美思维，一改方正、平直、严谨的传统建筑形象，代之以富有流动感的自由、浪漫、欢快特征。

可持续发展美学

- 把自然、生态、社会作为一个完整的系统，将人与自然的相互依存相互和谐作为审美理想，追求满足人类生存需要，又创造良好的生态环境的美学价值。
-

高技美学

- 强调高技术的应用，讲究文化情感的表述，注重建筑灵活性和多样性，努力表现地方性与历史文化的内涵。
-

生态美学

- 以自然生态的完整、稳定、和谐为审美标准，在建筑师追求建筑美的同时，借助其生态观念、科学技术和结构手段，对建筑进行加工和改造，达到自然美与人工美的完美结合。

反形式美学

- 提倡“冲突破碎”，通过拓展美的反面，要求采用冲突、对抗、滑稽、幽默等方式与手法来提高建筑的表现力。它是对古典美学追求和谐统一的挑战，是现代主义美学的对立面，也是迄今为止备受争议的美学理论。

整体性

- 现代主义建筑美学认为建筑的美首先还是在于其整体性是否足够。高迪的建筑中总体与局部相互从属，互为补充。同时为了追求一种自然特性，建筑使用天然的材料。另一方面，高迪建筑尽管充满了变化，但整体上始终保持着严整和谐。并在如曲线运用等一系列的创作手法下很好地控制了建筑的整体性。

比例尺度

- 现代主义建筑美学非常讲究建筑中比例尺度，追求一种比例尺度上的和谐统一。认为建筑要形成视觉上的美感，首先要具备一定的比例关系，同时要满足建筑与周围环境的和谐，就要把握好一定的尺度关系。作为受过传统高等建筑学教育的高迪对建筑比例尺度的注重是早在学生时期就形成了。在他的建筑作品中，比例尺度把握得都很完美。

色彩

- 建筑的色彩如同人的衣服一样，是美感的一种重要表现。现代主义建筑美学对色彩的运用原则是以达到和谐有序为目的，在适当的地方应有变化，来寻求趣味的对比和张力。高迪在遵循和谐原则的基础上大胆创新，采用几乎所有的纯色进行搭配组合，创造出一座座“彩色的建筑”，色彩的绚丽形成了强烈视觉张力，突显出强烈的建筑个性。

环境

- 建筑的环境包括建筑自身环境以及与建筑相关的自然、社会环境。高迪的建筑既有曲线构成的流动性的室内空间，也形成很好的社会效果。因其独树一帜建筑之美，在大量的“国际主义”建筑之中显得弥足珍贵，巴塞罗那甚至被称为“高迪之城”。

具象与抽象

- 具象是指明确、不笼统的形象。抽象是指“从许多事物中，舍弃个别的、非本质的属性，抽出共同的、本质的属性”，是“形成概念的必要手段”。具象与抽象之间的区别有时候并不明确，在高迪的建筑作品中大量采用对自然界动物、植物、海洋、洞穴等自然形态的模仿。这种看似具象的模仿，在一定程度上也经过了高迪的抽象的艺术再加工，最终形成自己独特的建筑之美。

逻辑

- 逻辑的本义不仅仅是指推理规则，而且是指必然推理规则。在建筑审美上的逻辑反映在比例与尺度以及结构的合理性上。现代主义美学体现着逻辑思想，而“反形式美学”是一种反逻辑表现。高迪的建筑在功能、比例尺度、结构方面都反映着严密的逻辑性，在感性的背后充满了理性。无怪乎近建筑史将高迪定义为现代主义建筑的大师。