

築夢踏實的建築藝術家—— 安東尼奧·高第

The Practical Dream Builder -
Architect Antonio Gaudi

葉淑芳 Su-fang YEh

桃園縣立桃園國中美術教師

1888年巴塞隆納舉辦世界展覽會，高第當時
36歲的個別照照片。

· 圖文：J. Català-Roca GAUDI Rizzoli
International Publications, Inc. (New York, 1984)

一、前言

巨大的多彩蘑菇、彎曲似長龍的特異屋頂、如糖果屋的門房、化石般的斜柱、海浪形石牆……矗立在巴塞隆納的街頭，像是被頑皮天使打落人間的天上城堡。世紀末早春筆者親身沐浴在此絢爛、迷離的景象，彷彿夢境般一場美麗的盛宴。

如此令人驚奇、鬼斧神上的作品，正是西班牙建築家——高第（Gaudi）的心血結晶，高第不僅受到世人的推崇，更在藝術史上佔有一席之地。因為高第的作品獨樹一幟，不是古典形式、也非理性的現代建築，完全個人風格的表現，他勇於突破建築語彙，將教堂的十字架安在一般的建物；運用平易的動植物圖案裝飾；就地取材；不破壞原有地形；將古希臘、拜占庭的藝術特色注入新思想；及重視本土文化之創作手法，在現代眼光看來確是一位大智過人的先知藝術家。本文旨在探討其繼承並創建本土加泰隆尼亞（Catalonia）文化之藝術精神；及其革命性美學與同時代的歐洲藝術運動，似有異曲同工之妙；並歷經一生努力奮鬥，方產生如此不尋常的作品。

二、熱愛建築的高第及其養成背景

（一）高第生平

一八五二年六月二十五日生於巴塞隆納近郊的雷羅斯（Reus），為鑄鋼世家。少年時期即有志於建築，大約十五歲加入波勒特（Poblet）修道院的修復工程，求學期間因籌措學費，從事建築師的製圖員並且學習，其中大師丰特賽雷（Jose Fontserè）的工作室，更使他在鑄鐵與石膏模型技術，有所助益。一八七八年獲得巴塞隆納大學建築學位，一八八〇年擔任修復巴塞隆納市區建築物、及加泰隆尼亞保護建築物的負責人。一八八二年開始為紡織、船業鉅子奎爾（Fusebio Guell B.）伯爵設計宅邸，此後四十年在贊助者奎爾全力支持下，高第自由揮灑、竭盡所能地展露才華。高第一生熱愛建築，奉獻宗教，尤其晚年全心全力投入聖家堂（Temple de la Sagrada Familia）的建造，一九二六年六月十日車禍喪生，高第穿著破舊的工作服，被誤認為流浪漢。出殯時，巴塞隆納幾乎是全市市民為他送葬。

(二)歷史背景

高第的建築，絕大多數興建在巴塞隆納，這個濱地中海的港埠自九世紀即為加泰隆尼亞的首府。十世紀時，加泰隆尼亞早在西班牙國家形成前脫離佛朗哥王國，成為獨立自主邦國，以基督教立國，並驅除境內的回教徒，產生地方語文，而形成強烈向心性的國家意識。加泰隆尼亞有其獨特的文化傳統，是發自中世紀基督教信仰的一種地方性傳統，非常具有浪漫的格調，加上集希臘、羅馬、哥德、阿拉伯等文化遺產，人文薈萃，與學院建築的結構理性主義是大不相同。高第受此有機、豐富的多元文化薰陶自然含英咀華，融合個人才能、毅力，嘔心創造自己獨特的建築王國。

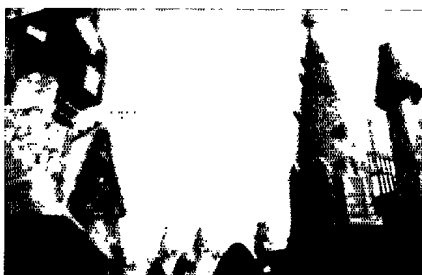

圖1 奎爾宅邸屋頂上，裝飾著各種造形的煙囪與通風口。(葉淑芳攝)

圖2 巴由之家正面屋簷呈現聖高治屠龍，牆面以彩瓷表示海浪背景，左側階梯式山牆為Amatller之家。(葉淑芳攝)

圖3 奎爾公園大門旁的房子設計成管理員的住所，螺旋狀的塔頂安放十字架。(葉淑芳攝)

(三)加泰隆現代主義運動

(Catalan Modernismo Movement)

一八八〇到一九二九年，在西班牙展開「加泰隆現代主義運動」是一項建築藝術運動，主要議題是藉建築的思潮和式樣的變新，來創建加泰隆尼亞自己的文化。當時西班牙其他城市也有類似的文化運動，但在建築史上佔有一席之地，並造成影響力，只有加泰隆尼亞的巴塞隆納市。

部分藝術評論者，偏向將「加泰隆現代主義運動」併到同時期的新藝術運動 (Art Nouveau)，因有某些裝飾風格上的巧合，與創造個人主義的精神一致。其實加泰隆現代主義的中心思想根植於當地政治、社會，是難以抹殺的本上及民俗本質，呈現其獨特的地域民族性，所以區分二者運動是非常重要的史觀態度。

(四)十九世紀的歐洲藝術運動

1. 美術與工藝運動

(Arts and Crafts movement 十九世紀後半段)

由於十八世紀興起的工業革命以機器取代手工，引發歐洲一群藝術家強烈反彈，於是發動「美術與工藝運動」，積極推動者為羅斯金 (John Ruskin) 與莫理司 (William Morris)，鼓吹民俗工藝及中世紀工匠技藝精神為號召，源自英國，逐漸

影響至歐洲，包括繪畫、工藝和建築，並與學院派相對立。尋求有生命的活潑的造形，運用自然界的花鳥、動植物為圖案形式，本質上是一種浪漫主義運動，尊崇個人與自然的精神。日後成為新藝術的風格來源，也間接促成德國設計學院包浩斯（Bauhaus）的創立。

2. 新藝術運動

盛行於十九世紀末二十世紀前十年的藝術運動，起源於倫敦，但以法國為主要活動舞台，其思想遍及美術、建築、文學、建築與工藝，精神訴求在改變傳統裝飾手法為創新、合時代風潮，企圖將藝術擴及日常生活領域，對十九世紀末學院「歷史主義」（Academic historicism）的反動。取材自非對稱火焰造形，受日本浮世繪影響，作品特別強調自然花草；誇張流暢曲線及柔性的美感，不受傳統束縛，是一種優雅的浪漫風格。學者舒謬茲勒（Robert Schmutzler）指出這種風格主要為「長的、敏感的、彎曲的線條，好像海草、蔓藤一般。」

（五）高第的藝術精神

一八七八年蒙達尼爾在〈追求國民的建築〉一文中表示：「積極採用近代文明所生產的新素材——鋼鐵與玻璃，兼顧加泰隆尼亞固有的建築式樣——哥德式與新回教建築形式，並藉傳統匠人的技術來追求新的建築式樣。」這種以本土為基礎，應用地方技術作折衷整合的折衷主義理論，是加泰隆現代主義運動主要的建築思想，深深影響成長於那片土地的高第，初期作品充滿傳統工藝技術與回教建築的裝飾性，廣泛嘗試彩色磁磚、鑲鐵圖案，利用希臘神話的暗喻表現。此時法國建築理論大師杜克（Violet-le Duc）主張回歸地區性建築的思想，讓高第心有戚戚焉，因此復興本土建築的使命感，與創造全新造形的渴望，頻頻在作品中交互出現。

藝術史學者認為中年以後的高第，作品更成熟，他掌握一個要素，就是自然，覺悟到真正有生命的圖案，只存在自然界中，於是走向自然，將自然的力學原理、動植物的骨幹結構帶入作品中。他還利用自然曲線造成統一的韻律，自古以來，建築都是直線發展，曲線則為圓形或圓弧。高第可以說是第一個創造連續自然曲線的建築。他說：「大自然是偉大的參考書，他人的作品是印刷成的一本書。」

嵌畫(Mosaic)是一種古老且耐久的牆壁裝飾形式，蘇美人（3200-2000B C）最先使用在建築物上的鑲嵌，中世紀地下墓窟的鑲嵌藝術，把嵌畫發展到最高點，十六世紀後就被寫實的壁畫及其他形式所取代，而逐漸式微。直到十九世紀末，高第開始將嵌畫融入建築設計，用一種全新的處理方法製作嵌片，碎瓶子、碎盤子、大塊的陶瓷和玻璃磚，而不像過去切割完整的嵌片，隨意形式卻樹立成功的典範。

高第的藝術不僅止於建築物，與建築相關的窗、門、家具、路燈……等都包含在其領域，更令人欽佩的是每座建築都是獨一無二的整體。韓國的 Kang-byung-joong (1997) 說：「高第的作品不能以傳統的結構歸類，或將之定位於某種固有風格之狹窄領域，也不是某一位大師之前衛弟子，他的作品傳達了他成長背景之風格與時代。」高第這種注重手工藝及自然造形的精神，與十九世紀末的歐洲藝術運動實有不謀而合之處，姑且不論是高第受其影響或是潮流帶動藝術家，由此可知英雄所見略同，崇尚自然，天人合一是一類共同追求。

三、高第代表作

奎爾宅邸 (Palau Guell 1886-1889)

這是企業家也是贊助人奎爾伯爵在巴塞隆納的官邸，現為戲劇博物館，高第早期寫實風格代表。第一次使用拋物線拱形設計大門，可以讓訪客駕著馬車進入，是當時知識份子的朝聖地，工藝運動推手羅斯金與音樂家華格納（R. Wagner）皆是座上客。拱門上以彎曲鑄鐵做成豐富裝飾，與新藝術有相同的見解，另有加泰隆尼亞的徽章及奎爾名字的縮寫，天花板是類似東方建築的斗拱木作，而樑柱的調和建造亦具有伊斯蘭（Islam）的自然元素，精雕細琢的木刻花草圖案，令人聯想起西班牙南部格瑞那達（Granada）中古時期，阿拉伯人建造的宮殿「阿蘭布拉」（Alhambra）。屋頂更讓他釋放無限的想像力，造形獨特的煙囪和通風口（圖1），猶如超現實主義的雕塑，更像是一座兒童樂園。

巴由之家 (Casa Batlo 1904-1906) (圖2)

屬於私人產業，無法進入參觀。恢復古老的嵌畫為建築裝

圖4 建造奎爾公園以不破壞原有自然為原則，步道中間的老樹仍被保留。（葉淑芳攝）

圖5 石頭陽台搭配精細鑄鐵欄杆，造成波浪律動的門面。（葉淑芳攝）

圖6 起伏的壁面、陽台與武士造形煙囪，有如夢幻景象。（葉淑芳攝）

飾元素，重整舊房子的外表，使得牆壁立面，有著波光粼粼的律動，尤其在旭日東升時，光線經由牆上五顏六色的彩瓷反射，更為絢麗，宛如童話中的城堡。有人批評像這樣的建築一如新藝術般，同樣忽略實用機能，例如：尖頭鑄鐵欄杆恐會刺傷人等等。

後現代建築運動的倡導者詹克士 (Charles Jencks)，將巴由之家視為現代建築中表達記號最為成功的例子，也是後現代建築最好的典範。理由是建築構件除了以圖像記號表達各種意義，例如：屋頂之龍形、陽台之骷髏面具、牆上之水泡，另外以隱喻表現聖喬治屠龍記的故事，其實是象徵巴塞隆納的民族意識。因為加泰隆尼亞雖是西班牙的一省，但曾是獨立國家，也有自己完整的語言、文化，所以人民殷殷期盼能獨立建國，然這股爭取獨立自由的風氣，迫使西班牙當局更加高壓統治，嚴禁使用方言。如今加泰隆尼亞尚未獨立，但巴塞隆納處處可見，「加泰隆」之始終列在西班牙文之前。

奎爾公園 (Park Güell 1900-1914)

奎爾原始構想是將這片人稱不毛之地的山坡，建成六十戶花園住宅，配合市場、公園和學校等公共設施，最後只完成中央公園、三戶住家及門房(圖3)。一九一八年奎爾去世後，其子捐獻給市政府，成為市立公園，一九八四年聯合國教科文組織宣佈奎爾公園是人類的藝術財產。

高第融合自然主義與風景藝術的表現，以原有地形結構來建設，儘量不破壞自然，蓋高架走廊，而不重新翻造原有地形，石材也是就地取材。公園本身是曲折蜿蜒的步道，偶有飛扶壁支撐，造形如樹幹化石(圖4)；希臘多利克 (Doric) 列柱支撐一個鑲有瓷磚畫，且成波浪狀的天花板商場；屋頂燦爛貼瓷長龍座的露天劇場，亮麗、愉悅的色彩，顯得繽紛活潑。設計用盡巧思，塑造如富麗的陶瓷花園，構成一幅烏托邦的景致。

米拉公寓 (Casa Milà 1906-1912) (圖5)

由山中開挖的石塊堆砌，避免一切平面、直線的安排，因此整個建築看起來像是柔軟的波浪，沒有一處直角。但事實上，堅硬雕打過的石塊琢磨成似水的曲線，如傳統複雜的手工藝傑作正似「美術與工藝運動」講究工匠技藝的精神。當

令人驚呼米拉公寓稱「大石頭」，壓倒性的重量如巨獸，公寓屋頂上最膾炙人口的羅馬武士造形煙囪；枝葉形狀的鑄鐵陽台；類似山崖、海浪的牆面（圖6），再度傳達高第崇尚自然的態度。

聖家堂 (Sagrada Famillia 1883-) (圖7)

聖家堂是高第最後的遺作，也是他投入至心精神的建築物，更代表高第主藝術的演變史。在基本精神上，這是一座哥德式教堂，但它是一座二十世紀的哥德教堂。按高第的設計，聖家堂共有十八座高塔，中間最高 (170公尺) 象徵耶穌，後兩次高 (140公尺) 獻給聖母，周圍分別代表十二門徒、和四位傳教士的鐘塔。

聖家堂既有工程已歷經一八八年，目前只完成八座塔，前面四座是誕生門，後面四座是受難門，「誕生立面」的自然表現主義才是真正的高第手法，如哥德式樣分二個門，但中間「基督之愛」門卻拔地拉高，以凸顯其重要性，門上還有一棵「生命之樹」。建築內容完全是聖經故事，技法寫實為了向大眾傳教，並且充滿隱喻，竟然援引中國人象徵長壽的烏龜，作為耶穌永生的譬喻。文字也扮演著重要角色，高塔上有嵌片拼出「讚美上帝」（圖8），門的兩側有拉丁文書寫讚美神……等文字。

「受難立面」由接手高第工作的史巴奇斯（Josep Maria Subbrachs）繼續建造，但史巴奇斯的雕刻風格強調平面與硬邊，更嚴重是建材改為鋼筋混凝土，原本石材的自然主義被光滑的混凝土所取代，兩者作風完全不同。

達利 (Salvador Dalí) 說：「除非出現另一個高第，否則聖家堂永遠無法完成」；再說高第的部分手稿在一次不經意的火

災中燒毀，是今後工程上的致命難題。雖如此，聖家堂已成為巴塞隆納的地標，各路建築界的英雄好漢，紛紛投入這項偉大工程，現在領軍的是一位日裔西籍的建築家。

四、結語

高第的建築，是人類藝術史上不可多得的奇葩，在歐陸強勢文化的夾縫中，仍堅定凝聚加泰隆尼亞的藝術精髓，融合民族主義與藝術創作，而創出自主的本土文化，尋求建築孕育的根源。他的藝術主要表現在幾個方向：（1）古酒新瓶：擅長使用古希臘羅馬的神殿、中世紀的鑲嵌瓷磚，重新注入新生命成為自己的藝術養分；（2）寫真自然：常見的動植物圖案蓋成建築裝飾，挪用骨骼、山形以自然建材重現於作品，寫實技法是為親近普羅大眾；（3）童話世界：運用多采多姿的城堡造形，營造童話中歡愉的境地，並將民俗傳說的「屠龍」故事大量表現在建築物內外體。

高第富有詩意且充滿想像力的建築，穿越時空二百年，來自世界各地的觀光客，帶著朝聖的心情湧向巴塞隆納，感受高第光熱赤忱的心靈，高第是巴塞隆納的代名詞。十九世紀末的美國建築家路易·沙利文看過「聖家堂」的照片後，讚嘆地說：「這是石頭製成的心靈標的。」高第勇於嘗試新造形與新材料，為建築界開拓另一片天，他何其有德！不僅實現自己的夢想，也為世人圓一個綺麗的大夢。作家奈秋雨原不知高第為何人？不久前，驚見其建築，直覺地認為是一群孩童、天使和大師的傑作，對於率真執著的安東尼奧·高第，不啻是中肯的注解。■

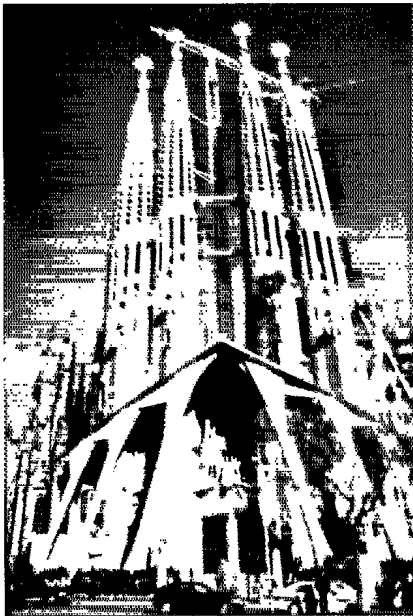

圖1 競爭高第建築師高第的史巴奇斯，於1988年完成西側的「受難立面」。(吳明修攝)

註釋

- 1 李寶儀 (1988)。為家人築夢的高第。高第在台北。高第建築藝術展。國立歷史博物館，p.12。
- 2 吳明修 (1988.10)。高第建築的文化意義。歷史文物。p.44。
- 3 同註2，p.44。
- 4 郭藤輝 (1988.8)。「長」出來的建築—高第的建築藝術。歷史文物，p.10。
- 5 Sant Jordi是加泰隆尼亞的守護神，傳說他屠龍拯救蒼生。
- 6 張世 (1988)。後現代主義建築探微。行政院文建會。同註4，p.14。

參考文獻

- Leonardo Benevolo著，鄧德儀譯 (1999)。現代建築史。巴爾城市文化。
- Kenneth Frampton著，蔡新芳譯 (1999)。現代建築史。地景企業。
- 范泰利著，葛廣芳譯 (1980)。建築中的複雜與矛盾。尚林出版。
- 高第著 (1998)。高第在台北。高第建築藝術展。國立歷史博物館。
- 林俊成著 (1993)。續敘藝術。馬賽克。藝術家出版。
- 張世著 (1988)。後現代主義建築探微。行政院文建會。
- 后德千著 (1994)。巴塞隆納新公共藝術運動。藝術家出版。
- 陳佩周著 (1993)。乾杯。西班牙陽光。聯經出版。
- 吳明修著 (1988.10)。高第建築的文化意義。歷史文物。國立歷史博物館，p.42-44。
- 郭藤輝著 (1988.8)。「長」出來的建築。歷史文物。國立歷史博物館，p.8-14。
- 姜健敏著 (1998)。建築詩人高第只有曲線沒有直角。MOOK自遊自在'98-'99西班牙 (初版)，p.25-37。台北。墨刻出版股份有限公司。

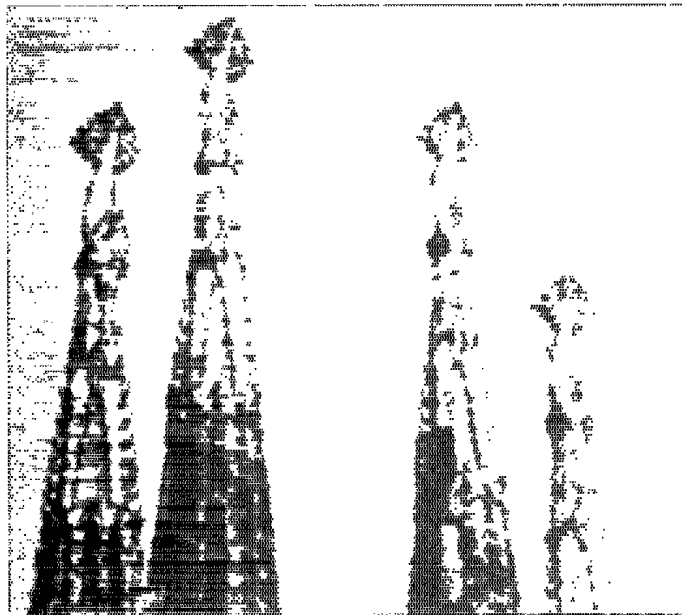

圖2 高第將四個鐘塔獻給四位聖者傳教士，分別是Barnabas、Peter、Joaue 和Matthew。(圖取自G. Catala-Roca, G.AUDI, Rizzoli International Publications, Inc. New York, 1984)