

神圣的空间

——教堂建筑中“光、暗空间”的建筑美学解析

陈牧川

(华东交通大学 土木建筑学院,江西 南昌 330013)

摘要:随着美学自身研究方法的多样性与革新,美学领域形成了人文主义美学和科学主义美学两大思潮。运用两大思潮中在建筑美学方面最具代表性的理论(黑格尔和罗杰·斯克鲁顿的理论),对基督教建筑的光影空间进行了建筑美学解析,认为神圣空间中光影的“建筑美”是客观存在的,且由于宗教想象力的原因使其具有了真实运用的价值。

关键词:建筑美学;教堂建筑;光;影;黑格尔;罗杰·斯克鲁顿

中图分类号:TU-026 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-2909(2011)02-0005-04

《圣经》说:“太初,上帝创造天地。大地混沌,还没有成形。深渊一片黑暗;上帝的灵运行在水面上。上帝命令:‘要有光。’光就出现。上帝看光是好的,就把光和暗分开,称光为‘昼’,称暗为‘夜’。晚间过去,清晨来临;这是第一天”^[1]。在基督教的世界中,上帝在第一天创造了“光”,光是万物的初始,同时,他们也认为神的国也是光的国,所以“光”在基督教的教义中代表着神恩、庇佑、救赎等含义。然而,光与暗是辩证统一的关系,没有暗的衬托就没有光的明亮。光有光的救赎,暗有暗的守护。

一、人与神对话的空间

基督教建筑的历史与整个欧洲的社会发展史和哲学史紧密相联,与西方的思想文化关系很深。宗教对于建筑艺术的发展起着相当重要的作用。它作为一种功能因素,不仅历史地留下了建筑艺术实体,更主要的是那些当时旨在为宗教服务的建筑艺术手法,至今还在影响着人们对建筑艺术的感受和理解,影响着建筑的创作。黑格尔说过,艺术到了最高阶段与宗教是直接相联系的。

随着宗教本身的发展基督教建筑不断地改变着自身的形式,从最初的巴西里卡式到中世纪哥特式再到18世纪的文艺复兴式,直到当代的现代主义建筑风格,尽管建筑形式不断的变化,但是它基本的宗教要求并没有发生变化,都是利用教堂外部的建筑形式及内部的环境来创造一个人与神对话的空间。这些基督教建筑以中世纪的哥特式教堂(如:法国的亚眠主教堂、英国的索尔兹伯里主教堂、德国的科隆主教堂等),以及当代大师设计的经典教堂建筑(如:柯布西耶的郎香教堂、安藤忠雄的教堂三部曲等)为代表。哥特式教堂的外部以轻

收稿日期:2010-12-19

基金项目:教育部人文社会科学青年基金项目“江西省宗教建筑文化研究”(10YJCZH013)

作者简介:陈牧川(1974-),男,华东交通大学土木建筑学院讲师,主要从事建筑文化、建筑设计及其理论研究,(E-mail)charlescmc@126.com。

灵的线条统治全身,扶壁、墙柱越往上越细,也越多装饰,而且顶端都有锋利的、直刺苍穹的小尖顶,这就造成了教堂充满着向上升腾的动势,体现了基督教弃绝尘寰的宗教情绪。内部空间则在教堂的顶部设置高窗,象征着神的世界和人的世界的联系。透过高窗射入柔和的光线照亮空阔的内部,有一种宗教的宁谧气息。

勒·柯布西耶的朗香教堂是在建筑内成功引入光线的经典范例。他利用窗洞的剖面性质,在解决视觉舒适度的同时创造出一种神圣的照明体验。墙体上小而深的凹进式窗洞强调了神圣空间与世俗区域之间的对比关系。一些窗洞向室外开放,在立面上创造出很多阴影的斑痕,而其他的一些窗户则向室内开敞,捕捉光线与黑暗的墙壁形成对比。墙体的厚实感、窗洞的深度感,以及窗洞的剖面形式结合在一起,共同创造出一幅丰富多变的光影图画,更重要的是光线奇妙的效果创造出人神共处的对话空间。自然光在现代建筑上的成功运用莫过于日本建筑师安藤忠雄的光之教堂,光之教堂的魅力不在于外部,而是在里面,就像朗香教堂一样,光影交叠所带来的心灵的震撼力,朗香教堂带来的是内心的宁静,而光教堂带来的却是强烈震动。坚实厚硬的清水混凝土绝对的围合,创造出一片黑暗空间,让进去的人瞬间感觉到与外界隔绝,而阳光则从墙体的水平垂直交错开口里倾泻进来,这便是著名的“光之十字”——神圣、清澈、纯净、震撼。这是光与建筑碰撞产生的美学范畴,涵盖了宗教文化的审美境界。

对美学研究,大体可以分为两种思路:一种人文主义的方法,对美“自上而下”的思辨性的、形而上学的探讨,以德国古典主义美学鲍姆嘉通、康德、黑格尔等为代表;另一种是以“自下而上”的科学主义的方法,把由对美的形而上学的探讨转向对审美经验,以及各种美学和艺术问题的横向研究。英国美学家罗杰·斯克鲁顿运用美学理论,从审美的角度论述了建筑具有实用性、地区性、技术性、总效性、公共性等基本特征,被认为是建筑美学的创始人。

二、德国古典主义美学集大成者:黑格尔(从上而下)

(一)黑格尔:“美就是理念的感性显现”

黑格尔(Hegel)是德国古典唯心主义哲学和美学的集大成者。他建立了庞大的客观唯心主义哲学体系,他认为感性世界是由理性世界(绝对理念)推演、

发展而来的,整个过程含有正、反、合三步,充满了辩证法的合理内核。黑格尔的美学原则建筑在其客观唯心主义哲学和辩证法的基础之上。他的著名的美的定义是“美就是理念的感性显现”^[2]。黑格尔的这种理性与感性统一说在美学史上是带有进步性的。

黑格尔认为,理念由低级到高级不断地运行,在不同阶段呈现出不同的形式。在艺术方面,首先体现为象征型的(以建筑为代表),其次是古典型的(以雕刻为代表),最后是浪漫型的(以绘画、音乐和诗为代表)。对于宗教建筑,在《美学》中有专门的论述:“在浪漫型建筑中最突出的是宗教建筑”^[3]。黑格尔认为,宗教建筑已经上升到浪漫型艺术的高度,理念内容压倒物质形式,绝对精神得到更自由的表现。例如,哥特式教堂建筑风格虽来源于宗教功能要求(如大规模的祈祷活动),但实际上又远远超越了实用功能,主导设计思想为体现上帝的光辉。哥特式建筑又充分发挥了象征作用,使得理念向前飞跃,成为更高层次的象征——浪漫型的艺术。

(二)暗有暗的守护

总所周知,基督教的基本教义主要为:三位一体、神创论、信原罪、信救赎和信天堂地狱等。信原罪,这是基督教伦理道德观的基础,认为人类的祖先亚当和夏娃因偷食禁果犯的罪传给了后代子孙,成为人类一切罪恶的根源。人生来就有这种原罪,此外还有违背上帝意志而犯种种“本罪”,人不能自我拯救,而要靠耶稣基督的救赎,因而,原罪说以后逐渐发展为西方的“罪感文化”,对欧美人的心理及价值观念影响深远。所以,基督教教众的精神是“自省”的,他们通过祈祷向“主”忏悔和感恩,来达到自我的救赎。教堂建筑作为宗教精神的物化表现,也就是黑格尔的理念的外在感性的显现,必然要体现出这一主题。“正如基督教的精神集中到内心生活方面,建筑物也是在四方面都划消界限的场所,供基督教团体的集会和收敛心神之用”^[4]。“收敛心神”是指教众对自身心灵的拷问和对原罪的忏悔,这种心灵的虔诚使得基督教具有了超越世俗事物的独特意义。这需要教堂建筑提供一个“暗空间”,只有相对封闭的空间才能隔绝尘世,才能很好的达到这一宗教精神的要求。早期的巴西利卡式以及后来的哥特式的教堂建筑都提供了这种“暗空间”。例如:各种封闭的忏悔室、集会大厅等,这使得基督教教堂的内部空间具有了内敛的,超越世俗的建筑美学气质。

(三) 光有光的救赎

基督教义中信救赎是指：“人类因有原罪和本罪而无法自救，要靠上帝派遣其独生子耶稣基督降世为人做牺牲，成为‘赎价’，作了人类偿还上帝的债项，从而拯救了全人类”^[5]。光与暗（影）是相互依存，辩证统一的关系。在宗教心理中“暗”隐喻了原罪和忏悔，在教堂的宗教空间中有“暗空间”来实现忏悔的宗教需求。而“光”在基督教中也有着特殊的含义，它是万物的初始，代表了神恩和救赎，是宗教体验——原罪、忏悔、救赎到升华的最后一步，所以，在教堂的宗教空间中必须有一个“光空间”来完成宗教活动的这一关键部分。在中世纪哥特式教堂和现代的经典教堂建筑中，就有很多精彩的空间演绎。

自然光在建筑空间中会呈现出明暗、强弱、扬抑、对比、层次、韵律等，不同的光学形态，从而引发开敞感、压抑感、神圣感、恐惧感等心理感受，应用光的这些表现力可创造出特定的宗教气氛。哥特式教堂在外观上高耸空灵，直指苍穹，好似可以到达天国。教堂内部空间，下部光影暗淡，四周封闭，近乎黑暗，让人沉思，在这样一个“暗空间”中，一切凡尘杂念皆被摒弃。当见从高高的天窗直泄下来的阳光恰似“主”的召唤，有一种不可抗拒的神圣的力量，把人们的心灵引向天国。同时，四周玫瑰花窗的高侧窗，从彩色玻璃透进飘渺的色光，黑暗中令人顿感美妙奇幻，人神交融，好似在梦境中。哥特式教堂里的玫瑰花形的窗子，代表《圣经》所描述的“永恒的玫瑰”，在上帝身边发出不断的芬芳。安藤忠雄的燃烧的“光之十字架”更代表在基督替世人赎罪所受的苦难。这样一些光影语言，充分象征和隐喻基督教的精神，令人不自觉的对上帝敬服、崇拜和感到神秘。

三、建筑美学的创始人：罗杰·斯克鲁顿（从下而上）

罗杰·斯克鲁顿将建筑的“美学理解”定义为理性、自觉的活动。他认为，很多当代建筑理论误解了建筑的本质，因此，必须回归其第一要则。他发展了一种美学判断理论，并确定了该理论对建筑和实物宏观理论的地位。

（一）罗杰·斯克鲁顿：“我认为在建筑感受中正是这种想象力占有优势”

罗杰·斯克鲁顿在他的著作《建筑美学》中拒绝“建筑美”做出明确定义（这符合现代美学流派在方法论上“自下而上”的思路），但是，他在对建筑的

感受上作了明确的解释，总结并介绍了建筑美学中最重要的一个感念，想象力的概念。他把对建筑的感受和纯粹感觉上的感受区别开来，说明建筑感受是由思想或概念来表达并赋予活力的，但是在感受与概念之间的结合有二种方式：实际感觉的方式和想象感觉的方式。“我认为在建筑感受中正是这种想象力占有优势”^[6]。接受这一理论，使得现代建筑理论中建筑的美是抽象的美的概念有了理论上的支持。现代主义建筑先驱奥地利建筑家阿道夫·路斯认为“装饰即罪恶”，建筑没有装饰才能突出强烈的精神。路斯认为，装饰妨碍了人们对建筑在美的感受上想象力的发挥。由于对建筑的感受是富有想象力的，因此，建筑艺术的正确与否才能够得到判断，同时，由于进行了审美的鉴别，使得建筑想象力获得了它的美学价值和含义。

（二）对光影的想象增强了神圣空间的美学价值

“设计空间就是设计光亮”^[7]。建筑大师路易·康把光作为基本的设计元素来使用，光是空间表达的一个元素，它可以对空间、材料、色彩、形体等进行再塑造、再创作。空间，从简单的物理意义上来讲，是由建筑本身的结构体围和组织而成，它限制了人的物理行为，但对于人精神活动层次的影响远远不如光的作用，原因就是光和影给人以想象的空间。

在西方教堂建筑中，常常会感受到崇高、神圣的美，崇高代表了一种气势和力量。当建筑内部，飘渺的光线从建筑的顶部散射下来时，“光之十字架”在黑暗中燃烧时，都会给人一种神秘、庄严、神圣的感觉，这种感觉的产生和光的存在有着不可分割的关系。根据罗杰·斯克鲁顿的理论，对建筑的感觉中混合着两种成分：实际的感觉和想象的感觉。如：光能以多种方式照射，透射、反射、散射、衍射等，能让人体体验到强烈、柔和、明暗、流动等实际感觉，但这种生理上的感觉对形成建筑美学上的“建筑感”贡献并不大，真正起作用的是由此而引起的想象力的感觉。由此可见，“光”对基督教来说具有极大的象征意义，世界是在一片光中被创造出来，代表着神恩和救赎，光被用来营造、庄严、崇高、乃至神秘的意境。教堂建筑的神圣空间中一般光明与黑暗的对比十分强烈，目的就是为了激发教众的想象，营造来自天国的召唤的这种感觉，头顶穹顶采光是比较常见的设计手法，而教堂四周黑暗，使得头顶的光线感更加强烈。

四、结语

随着19世纪下半叶人文主义和科学主义两大思潮的日益发展,以及美学自身研究方法的多样性与革新,美学领域形成了人文主义美学和科学主义美学两大思潮分立的局面。人文主义美学一般主要采取自上而下的、思辨的、历史文化的研究方法,而科学主义美学则主要采取自下而上的、自然科学的、分析的方法,强调对各种美学和艺术问题的横向研究。运用这两大思潮中在建筑美学方面最具代表性的理论(黑格尔和罗杰·斯克鲁顿的理论),对基督教建筑的光影空间进行了建筑美学分析,认为神圣空间中光影的“建筑美”是客观存在的,且由于宗教想象力的原因使其具有了真实运用的价值。

自然光总是在不停地变化着,可以使建筑富于各种特征,在空间和光影的相互作用下,可以创造出戏剧性。光影的这种美学特质其实早就被建筑师发现和利用,建筑史上各种经典建筑充分证明了这一点,对光影的建筑美学分析使得这种设计手法有了

美学理论上的支持。建筑应是使用功能和精神功能的综合体,而宗教建筑更加强调的是创造精神的内涵,给人以情感的归属和灵魂的庇护,光与影的建筑美学价值有助于创造这样的宗教空间。

参考文献:

- [1] 中国基督教两会. 圣经(现代中文译本)[M]. 北京:中国基督教两会,1997.
- [2] 黑格尔. 美学(第1卷)[M]. 北京:商务印书馆,1969.
- [3] 黑格尔. 美学(第3卷上册)[M]. 朱光潜译. 北京:商务印书馆,1979.
- [4] 黑格尔. 美学(第3卷上册)[M]. 朱光潜译. 北京:商务印书馆,1979.
- [5] 穆斯林. 基督教的教义是什么?[EB/OL]. (2007-02-07) [2010-07-31]. <http://zhidao.baidu.com/question/19744516.html>.
- [6] 罗杰·斯克鲁顿. 建筑美学[M]. 刘先觉译. 北京:中国建筑工业出版社,2003.
- [7] 李大夏. 路易·康[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1993.

Sacred space: the analysis of architectural aesthetics about “light, dark space” in church construction

CHEN Mu-chuan

(School of Civil Engineering and Architecture, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, P. R. China)

Abstract: With the multiplicity and innovation of esthetics research method, the ideological trend of humanism esthetics and scientific principle esthetics has formed in esthetics domain. With the application of the most representative theory (the theory of Hegel and Roger Scruton) in construction esthetics, the paper analyzed the light shade space in Christianity constructs. The architectural beauty of light and shadow is the objective existence in the sacred space, and it has the real utilization value because of the religious imagination.

Keywords: the aesthetics of architecture; church architecture; light; shadow; Hegel; Roger Scruton

(编辑 梁远华)