

陶瓷艺术在圣彼得堡城市建筑中应用

茱莉亚·列宾娜（俄罗斯）

与地球上其他城市一样，圣彼得堡市也有其独特的风格鲜明的城市景观和精神灵魂。在这以引入注目建筑和气势宏伟教堂为主的城市景观中，正是装饰艺术的运用使得这个城市光芒四射，富丽堂皇。琉璃砖瓦、马爵利卡陶瓷（锡釉陶瓷）、铁艺嵌饰栏杆与门窗的应用在提升城市独特时空属性方面均扮演了重要作用。

在此，我将展示一些我个人认为有意义的装饰陶瓷艺术作品。作为一名出生在圣彼得堡市的人，这座城市对我艺术家品味的养成起了潜移默化的作用。我认为这些作品必定会向你展示这座城市的另外一个侧面。

陶瓷艺术在俄罗斯建筑上的应用实际上远早于欧洲建筑内饰和外观设计风格传入俄罗斯的时间。在发掘某些俄罗斯年代久远教堂的时候，考古学家学家们发现了制作精美的陶瓷瓦片。这些瓦片釉彩鲜艳，色彩缤纷，展示了穿着不同时期服饰的人们、花鸟和其他各式装饰图案。

瓷瓦——17~18世纪

瓷瓦——17~18世纪

古代所建教堂通常是按拜占庭风格建造，使用杂赤铁土作为原料。琉璃壁画砖瓦的使用也是莫斯科东北部千年古城雅罗斯拉夫尔市和其他城市16和17世纪的建筑特点。圣彼得堡市建于1703年，相对很晚，我们可以肯定的是这里的教堂建筑沿袭了当时的传统。然而，在与传统建筑艺术碰撞后，便形成了自己完全原创的风格。

圣彼得堡市装饰陶瓷艺术折射出俄罗斯丰富艺术传统与来自欧洲建筑遗产的完美有机融合。

显而易见，由于篇幅所限，不能将所有值得大家关注的陶瓷艺术作品呈现出来。本文仅向大家展示那些我认为最有意义的作品，并希望大家对圣彼得堡市感兴趣，为以后来这里游览时提供某些视觉景观线索。

让我们回顾18世纪时期的圣彼得堡市。那时，彼得大帝兴起了建筑热潮并在10年间取得了第一批建筑成果。这个时期最具建筑和美学意义的建筑之一就是缅什科夫宫，由沙皇亲信亚历山大·缅什科夫亲王主持建造。彼得大帝试图在圣彼得堡这座涅瓦河畔的新城所要展示的政权和皇权气势，在该宫殿建筑风格上也得到诠释。

缅什科夫宫——18世纪

这座宫殿由欧洲建筑师设计，如：乔凡尼·丰塔纳和戈特弗里德·斯德格尔。建筑轮廓清晰明朗，富有皇家宫殿的雍容典雅，具有早期圣彼得巴洛克建筑风格特点。这种建筑风格的**最大特点是外观的简朴与内部绚丽华美的丰富内饰形成了巨大反差，此特点是在同时期欧洲建筑中所不具有。用钴蓝色砖瓦砌成的非常经典的火炉，白釉蓝花的荷兰代尔夫特风格陶瓷砖瓦也用来贴饰整面墙壁和天花板，而同期的荷兰仅在插件和镶板中使用这种代尔夫特风格砖瓦。

如今，缅什科夫宫中四间房屋的陶瓷装饰墙壁和天花板仍保存完好，27,810片白釉蓝花陶瓷砖瓦分别按照8个主题有序排列。这些砖瓦根据不同的主题，在墙壁和天花板上变换着排列组合方式和放置外置。

缅什科夫亲王从荷兰订购建筑所需陶瓷砖瓦，位于圣彼得堡市郊的几家砖厂的陶瓷车间也为这座建筑提供了琉璃壁画瓦。

代尔夫特风格砖瓦源于法国。当路易14营造大特里亚农宫时，一座位于凡尔赛宫的西北部的庄园，这座庄园的外观全部采用代尔夫特砖瓦装饰。

圣彼得堡市的建筑第一次使用琉璃瓦内饰大约始于1710年。到1720年时，琉璃瓦就被广泛采用来装饰彼得大帝冬宫和夏宫的内部空间，同时使用这种建筑方法的还有彼得大帝的乡村休养地和其他宫廷贵族的宅邸。

数种原因导致了琉璃瓦用量的突然增加。人们希望其建筑的居室装饰漂亮，功能实用，同时当时的人们认可琉璃瓦能够有效阻止圣彼得堡地区潮湿、阴冷气候侵袭的功能。但其中最重要原因的是，琉璃瓦外观色彩绚丽、富于时尚。

通过镀金细节、金钉卯榫于天花板、帖饰衬托大扇窗户与镜子以及琥珀明亮的方式，蓝白相间代尔夫特砖瓦的优雅光泽营造出明快、洁净的内部居室环境，这反映当时人们对舒适与卫生的关注，对富丽与精美的渴求。

许多圣彼得堡市的最宏伟的宫殿、教堂和其他建筑是在19世纪上半叶按照帝国风格建造的。即便今天，你会发现绝大多数城市居民对那个时代的著名建筑师耳熟能详，如：罗西、扎哈罗夫、斯塔索夫和夸伦吉。在那个时期，建筑师还负责建筑的内部装饰布局，包括家具、灯具和壁炉。

在19世纪，大理石取代了砖瓦在建筑中的主流地位，但是陶瓷继续在俄罗斯特色建筑中扮演着重要角色。考古学的新发现向设计师展示了具有中世纪建筑学和装饰艺术的特色作品，包括宗教装饰、琉璃砖瓦和深蓝色玻璃马赛克。考古学的发现成果对俄罗斯特色装饰建筑风格的发展影响巨大。由建筑师阿尔弗雷德·巴尔兰德设计并于1907年完工的滴血大教堂就是一个很好的例子。

缅什科夫宫

缅什科夫宫

缅什科夫宫

滴血大教堂——20世纪

亚历山大二世之子沙皇亚历山大三世为了纪念父皇，在其父遇刺地点修建这座教堂，并希望该建筑能够体现17世纪时的俄罗斯建筑风格。

作为一个出生在俄罗斯的英国人，巴尔兰德通过华丽装饰、对复杂空间结构精雕细琢和巧妙精致装修使得“莫斯科风格作品”得到再现。

审视这座教堂，你仿佛进入一座童话王国般的宫殿。它是由俄罗斯能工巧匠所制作的数以万计马赛克编制而成的。

除了绚丽的色彩外，滴血大教堂的琉璃瓦还具有令人赞叹的可塑性。每个花瓶、花瓣和羽毛的线条鲜明，中间凸出并向周边扩展，这种装饰技法使得图案看上去更具立体感。艳丽的色调与对空间的雕塑立体处理结合，使得马爵利卡陶瓷重新展现活力，图案逼真生动。

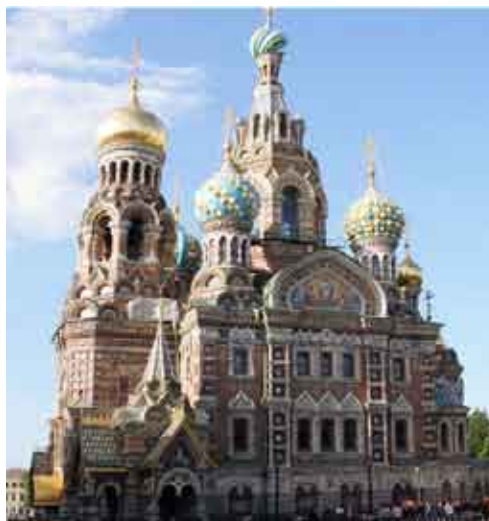
教堂中所有的马爵利卡陶瓷砖瓦均用作装饰。这些砖瓦与环绕中心主题的图案完美交织在一起，在每块单独砖瓦上产生了独立装饰效果，而非重复的主题。

20世纪初在历史主义和现代主义的影响下，陶瓷艺术繁荣发展。工业革命也发挥了一定作用，因为工业大亨通常是艺术界的赞助人。每一个富裕的俄罗斯阶层甚至中产阶层的家中建有砖瓦窑炉。与此同时，陶瓷艺术不再局限于室内的设计和装潢，开始在建筑外面应用。

20世纪是一个装饰艺术在建筑领域得以应用的复兴时期。作为俄罗斯最年轻的城市，圣彼得堡市，在宗教建筑与在世俗的建筑中都能发现马爵利卡陶瓷的身影，并呈现着各种不同的艺术风格和流派。

虽然在20世纪初各种新潮建筑风格受到了关注和应用，当观察圣彼得堡市整体景观时，你会体察到宗教建筑仍以拜占庭风格为主。一旦把拜占庭风格和现代风格完美有机结合应用，建筑物就会展现出一种既古色古香又有现代感的俄罗斯风韵。

作为这两种风格结合后最壮观的作品或许当数科特林岛上的喀琅施塔得海军大教堂，它临近圣彼得堡市，建于1903—1913年。

滴血大教堂

滴血大教堂

科特林岛上的喀琅施塔得海军大教堂——20世纪

科特林岛上的喀琅施塔得海军大教堂——20世纪

驻足教堂前，用作装饰美化的马爵利卡陶瓷砖瓦以艺术的手法覆在教堂等距的基座上，给人以风格鲜明、工艺精湛之感。

建于1907—1914年喀山圣母教堂是新圣女修道院的再版，位于圣彼得堡市，是另外一座具有改良拜占庭风格的精美作品。

喀山圣母教堂——20世纪

喀山圣母教堂——20世纪

与海军大教堂相比，这种新式、具有改良拜占庭建筑装饰风格在喀山圣母教堂上表现的更为明显。教堂内部的装饰富于动感韵律、细腻优雅，是一种近乎新艺术运动风格的改良拜占庭风格。

虽然教堂装饰从根本上看明显是具有拜占庭风格的，仍可以感受到那种新艺术运动的精美表现力。传统基督教形象与新艺术图案以及自然色调元素的融合，创造出一个独具现代感、协调稳定、富有生气的空间。

在一个本已富有标识性建筑的城市里，圣彼得堡市有一处非常独具特色而又恢宏的建筑，它以其超凡脱俗的美另许多参观者流连忘返。我喜欢把它看成在新艺术运动的脉管中，以非常浪漫的手法去恢复伊斯兰建筑的辉煌壮丽。它就是清真教堂，建于1908—1913。

清真教堂——20世纪

清真教堂——20世纪

这座清真教堂仿照位于乌兹别克斯坦撒马尔罕处的古尔·埃米尔清真寺建造，15世纪时古尔·埃米尔清真寺是帖木儿帝国的开国皇帝帖木儿陵寝。

把马爵利卡陶瓷作为建筑的结构元素来使用，使得清真教堂设计建筑师能够取得一种强烈的、有机的整体艺术效果。教堂的大型中央穹顶和教堂顶端的小尖塔由马爵利卡陶瓷砖瓦构建，教堂的北门和南门也是如此。

圣彼得堡的艺术家们在阿拉伯风格装饰的基础上发展了数种用于清真教堂的马爵利卡陶瓷，而不是停留在复制已有的款式上。

清真教堂的设计工作由才华横溢的艺术家和陶瓷师彼得·沃琳领衔，他的作品对19世纪之交的圣彼得堡市内的马爵利卡陶瓷装饰艺术增添赋予了新的内涵。沃琳工作室负责建造的唯一新俄罗斯陶瓷艺术风格的宏伟作品仍然在圣彼得堡市留存，即俄罗斯实验医学研究所图书馆的大门。

俄罗斯实验医学研究所图书馆——20世纪

俄罗斯实验医学研究所图书馆——20世纪

这是马爵利卡陶瓷用作建筑主要构件的又一范例，远非仅用作装饰，这赋予了该图书馆非常特别而又独特的外观。

我设法将圣彼得堡市在装饰和陶瓷雕塑艺术上的美感展示出来，虽然只是一小部分样品的展示，我希望对大家有所启发，从而能从我所在城市的艺术传统获取更多知识。