

追求神聖的光與影

建築概論與手法的演變
如何回應歷史進程對神聖空間的追求？

Melody Chen (Apr,2024)

神聖的空間——教堂建築中“光、暗空間”的建築美學解析
-- 陈牧川

太初，上帝創造天地。大地混沌，還沒有成形。深淵一片黑暗，上帝的靈運行在水面上。上帝命令：‘要有光。’光就出現。

“光與暗是辯證統一的关系，沒有暗的襯托就沒有光的明亮。光有光的救贖，暗有暗的守護。”

建築概論與手法的演變

黑格尔：“美就是理念的感性显现”

“暗有暗的守护”：“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。”

--> “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。”

“光有光的救赎”：“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。”

→ “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

“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。**”

哥特式教堂的外部以轻灵线条统治全身，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。**

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”

阿道夫·路斯：“装饰即罪恶”

建筑大师路易·康：“设计空间就是设计光亮”

“建筑本身的结构体围和组织而成，它限定了人的物理行为，但对于人精神活动层次的影响远远不如光的作用，光能以多种方式照射，透射、反射、散射、衍射等，能让人体验到强烈、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**。”

“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原因就是光和影给人以想象的空间。**

安藤忠雄的光之教堂

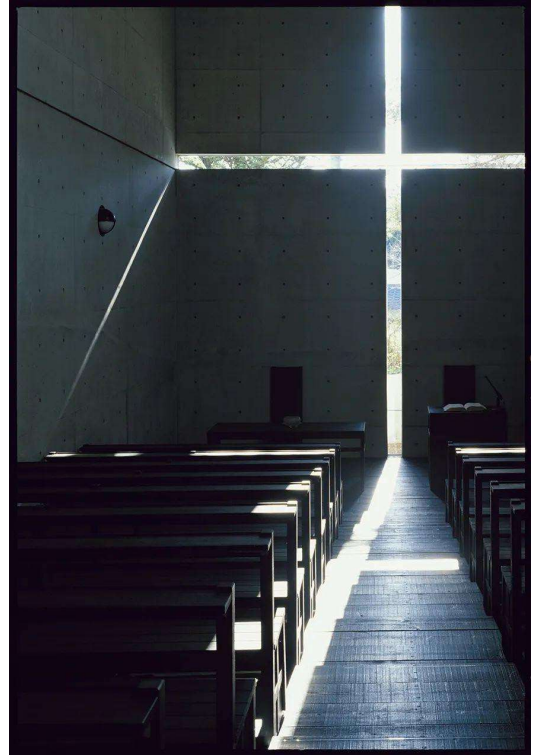
“光影交叠所带来的心灵的震撼力...光教堂带来的却是强烈震动。”

“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。”

““**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。”

“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。”

勒·柯布西耶的郎香教堂

“勒·柯布西耶的郎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**。”

歷史進程的神聖追求

工藝社會到現代都市...

從物質的裝潢工藝到自然的表現巧思 -- 從物質的匱乏到自然的稀缺 (natural)

從巴哈的規矩走向德布希的詩意 -- 從格式走向**流動** (fluid)

神聖威嚴到神聖對話 -- 從階級走向平等 (equality)

從受器物引導的教化到由**個體**驅動的感化 -- 從理論走向感知 (feelings)

從歷史地域特色到去歷史化的地球村 (boundless)

從高聳到低矮 -- 棄絕塵寰的避世到植根日常的入世 (inclusiveness)

馬丁·布伯：獻祭不在空間裡

“禱告不在時間裡，而是時間在禱告裡，**獻祭不在空間裡，而是空間在獻祭裡**，任何人顛倒了這個情況，就是揚棄了真實”

“我們一再把永恆的「你」變成「它」，變成「某物」，把神變成事物”

人們棲止於他所信仰的一個「它」，再也沒有心志專一以及走出來的不斷重覆的存有行動。鬥士知道神既在遠方又在眼前，不管怎麼樣都要信任祂，可是這個信任漸漸變成了投機客對他的平安保證，因為他相信有個神會讓他平安無事。

“在宗教裡越來越難以憑著完整而無分別的存有說「你」，為了重拾這個能力，人終究必須捨棄那虛妄的安全感而勇敢走向那無限者，捨棄那頭上只有神殿圓頂而看不到穹蒼的團契，走向終極的孤獨。”

耶穌的神聖空間

耶穌回答他們說：「你們拆毀這座聖殿，三天之內，我要把它重建起來。猶太人就說：「這座聖殿建築了四十六年，你在三天之內就會重建起它來嗎？但耶穌所提的聖所，是指他自己的身體。

「我是道路、真理、生命，除非經過我，誰也不能到父那裏去。」

基督徒的神聖空間

"The imitation of Christ is the true medicine for healing the wounds caused by the imitation of Adam's sins." (On the Imitation of Christ, Book I) Augustine

“在有仇恨的地方，讓我播撒愛。在有傷害的地方，寬恕。在有懷疑的地方，播撒信仰 - 聖方濟各透過愛和同情的力量積極將消極轉化為積極。

“當神在差遣你的時候，祂一直是對你臨現的；因著差遣而到處流浪的人，一直有神在他前方：他越是忠實地實踐，就越加堅定而恆久地接近祂” 馬丁·布伯

in Jn 1:14, "The Word became flesh and dwelt among us" → In original Greek, it is ἐν ἡμῖν which is "in us", giving a locative sense in Greek. So Christ the Word is "inside us"

個人拙思

本文全面概述了從古代/古典時代到當代現代的建築哲學和神聖空間設計的演變。然而我認為，從視覺上精雕細琢的哥特式教堂到現代教堂粗獷主義的簡約的轉變，將光與影的有機和自然相互作用發揮至極緻的純粹，不僅僅是建築理論發展的結果，也反映了歷史洪流中人類不斷變化的宗教需求和對靈性的理解。

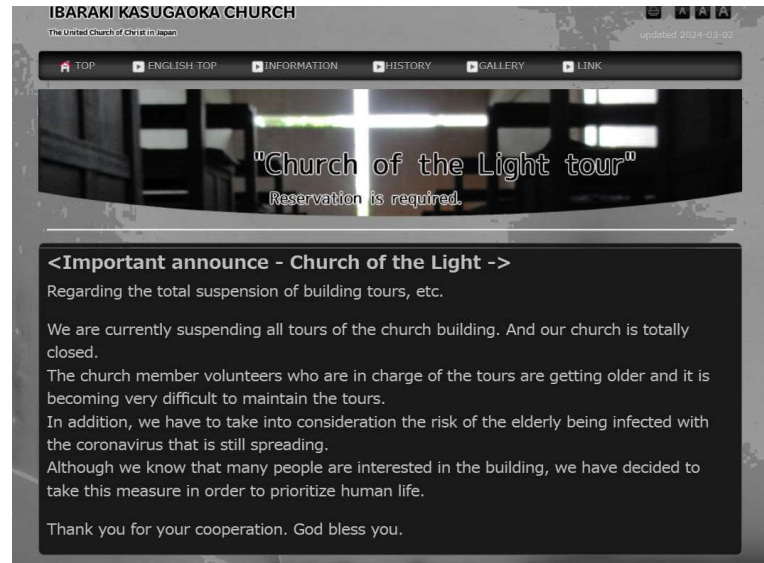
這種轉變可以歸因於當今社會上過剩的產能與物質、信息和雜音。因此，在建造神聖空間時使用的建築詞彙也發生了變化。這標誌著對宗教實踐中對心靈和內省的渴求，更和追求更合符個體真實性的宗教體驗。

通過擁抱簡單，增強自然採光，並創造有利於內省和個人與神的聯繫的空間，現代教會回應了當今複雜世界中個人不斷變化的屬靈需求。這種建築方法允許更親密和真實的宗教體驗，重點從外部裝飾轉移到內部沉思和培養與神聖存在的個人聯繫。因此，神聖空間建築設計的轉變不僅源於不斷發展的理論，也反映了人類不斷變化的宗教需求。

我認為這種發展是一種進步 - 是耶穌基督精神的更恰當的體現。耶穌基督的神聖空間的概念是流動的和內在的，而不是客觀化和物化的。現代教堂裏，神聖存在於個人及其與神的個人關係中，而不是僅僅依靠外在的象徵和宏偉的建築表現。

安藤忠雄名作「光之教堂」不堪觀光公害 宣布全面停止參觀

由於安藤忠雄的名氣，讓「光之教堂」茨木春日丘教會成為熱門景點，吸引全球旅人造訪、參觀。不過，伴隨而來的問題，讓教會無預警宣布：「建築參觀活動已全面暫停，我們正處於一個非常艱難的階段，因為負責本教會參觀服務的教會成員志工們正在逐漸老去，有的正在家中休養，有的已經離開人世。」

神聖空間的未來？

環保/碳排放/碳足跡、土地資源/寸金尺土、勞動力減少、宗教團體力量...

未來，我們的教堂會不會進一步走向虛擬？打破物理與地理的教堂，會不會是神聖空間的未來？

The collage consists of three panels. The left panel is titled "VR MMO Church" and shows a character in a purple shirt and a character in a brown coat. The middle panel is titled "Weekend Services" and shows a group of characters in a virtual church setting. The right panel is titled "Volunteer" and shows a character in a suit and a character in a yellow shirt. Below the images is a list of events:

- Join the raid every Sunday at 1pm
- 1pm EST - VR Church
- 2pm EST - Love Clan
- 3pm EST - VR Church
- 4pm EST - Cornerstone
- 5pm EST - Master Black

At the bottom of the collage, there is a text box that reads: "Come, join us as you are in the metaverse, whether it's in Rec Room, VRChat, Final Fantasy XIV or even on Twitch. It doesn't matter where, what or who you are, you are welcome to our gatherings. If you need help getting into VR, check out our VR Guide."