

巴洛克在 17-18 世纪欧洲艺术的主导风格

董颀熙 曾文惠 高华胜

广东理工学院, 广东省肇庆市, 526100;

摘要: 巴洛克时期是世界艺术文化发展史上最辉煌的时期之一。几乎出现在所有类型的艺术中, 他的风格成为 17-18 世纪大量艺术家、建筑师和音乐家创作的的决定性因素。巴洛克风格是在矛盾的历史和社会条件下形成的, 受到了当时哲学和宗教假设的影响, 这尤其影响了这种艺术风格的意象和主题细节以及表达手段。巴洛克时代是世界艺术史上最辉煌的时代之一。它因其戏剧性、强度、动态性、对比以及和谐、完整性和统一性而活跃。这一时期培养了音乐艺术领域的天才, 如: I. S. 巴赫、F. 亨德尔、A. 维瓦尔第, 他们设法揭示了风格的不同方面。

关键词: 巴洛克; 风格; 特征

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 11. 020

1 巴洛克早期的特征

世纪没有艺术理论。这个词本身是后来出现的。该术语的起源有几个版本:

来自意大利 “baruecco” ——形状不规则的珍珠;

来自法语 “barocco” ——粗鲁、笨拙、虚假。

在十八世纪, 这个词获得了负面审美评价的含义。

巴洛克式代表了一切不自然、任意、夸张的东西。

世纪 50 年代。巴洛克风格开始被视为一种历史风格, 是文艺复兴晚期艺术发展的一个自然阶段。19 世纪 80 年代。巴洛克风格的真正 “发现” 正在发生: 如在 K. Gurlit、G. Welflin、I. G. G. 的作品中。对于巴洛克来说, 生存权被认为是一种特殊的艺术现象。在 20 世纪 20 年代。资本主义世界观出现了危机。人们对巴洛克风格的地方和国家变体产生了兴趣。给出了分期, 设定了历史界限。

在世界艺术史上, 巴洛克与罗马的建筑群、伦勃朗·范·雷因、L·贝尔尼雕塑联系在一起。巴洛克时代精神氛围的产物是 A. 斯卡拉蒂、D. 斯卡拉蒂、J. 弗雷斯科巴尔迪、K. 蒙特威尔第、I. 帕赫尔贝尔、A. 维瓦尔第、G. F. 的音乐。亨德尔, I. S. 巴哈。如果我们从 “历史远方” 看巴洛克时代, 它的内在圆润、完整、的意义不禁令人惊叹。

西欧进入了经济和政治关系的新阶段, 带来了一种新文化。这一阶段的主要特点是封建关系和资本主义关系的发展和斗争, 导致两种阶级世界观的冲突。国家权

力集中, 在专制主义政权的基础上形成了新的阶段。十七世纪, 整个历史上最宏伟的时代之一, 所有欧洲国家都朝着同一个方向发展, 从封建主义到资本主义, 这场运动采取了尖锐的戏剧性形式, 发展的性质本身是极其不平衡的, 比方说: 资产阶级关系已经在荷兰形成; 在英国资产阶级革命; 在法国专制主义的鼎盛; 在意大利反宗教改革; 德国封建分裂依然存在, 三十年战争 (1618-1648) 正在进行; 西班牙是最落后的郊区之一。

资产阶级、土地贵族和农民成为主导社会阶层。但正是从 17 世纪开始。一个单一的世界文化和历史进程的轮廓正在勾勒出来。这不仅仅是从文艺复兴 (14-16 世纪) 到启蒙时代 (17 世纪) 的过渡时期, 而是世界文化发展中一个重要的独立阶段。因此, 尽管各国的运动参差不齐 (这将决定精神生活的民族特征的建立), 但人们非常重视共同的时刻。

2 巴洛克在社会中的主要矛盾

新的思想基础是宗教精神文化和精神力量的削弱, 教会 (新教徒和天主教徒) 的分裂, 反映不同阶级利益的各种信仰的斗争: 天主教表现封建倾向, 新教表现资产阶级倾向。与此同时, 国家获得了更大的作用, 宗教和世俗原则之间的斗争相应地发生了。科学也在发展 (地球 (南极洲除外) 的地理知识、光学的发展、笛卡尔的光折射定律、牛顿对色谱的分解 (这对绘画非常重要), 热力学的发展)。

在这样一个复杂、动态、戏剧性的环境中, 一种新

的风格、新文化正在发展。它是在生活条件相对稳定的情况下建立的。这要么是国家和教会暴力政策的结果，要么是平静取代了社会动荡的结果。但随着生活条件的稳定，社会矛盾并没有消失。

公众意识记录了它所触及的任何情况的尖锐矛盾：社会关系、政治、经济，这并非巧合。十七世纪人文主义意识形态公众意识的转折点，对积极的生活原则不可避免的胜利的信心正在消失，悲剧性的矛盾感正在加剧，怀疑论和二元论是舆论和公众意识的主要特征。在十六至十七世纪之交。形成了所谓的“悲剧人文主义”意识到人类在社会和世界中的悲剧，是它们和自己的斗争。人被“分层”为私人的和一般的、个人的和阶级的、经验的和抽象的普遍的。这些冲突无论是日常的、哲学的自我意识还是艺术思维，对那个时代的公众意识产生了巨大的影响。

3 新艺术形式下的巴洛克

在十七世纪。一种新型的态度正在占主导地位，对这种态度来说，存在是动态的、变化的、冲突的、戏剧性的。这种思维在事物的基础上看到了矛盾、撕裂、冲突，而不是文艺复兴时期特有的统一、和谐。这是对中世纪宗教意识二元论的著名回归，世界是在物质和精神、自然和神圣、情感和理性的对立中被感知的。人们开始思考一个或另一个原则的首要性，一个原则对另一个原则的支配。结果，哲学中爆发了截然相反的哲学教义和原则的对抗：形而上学（R. 笛卡尔）和唯物主义（T. 霍布斯、D. 洛克、F. 培根），即。本体论上的唯心主义和唯物主义方法、方法论上的感性主义和理性主义、认知的归纳和演绎方法的斗争。最终，哲学思想朝这个方向的发展导致了 E. 康德的二律背反和 G. V. F. 的辩证思维的形成。

与此同时，巴洛克是一种艺术体系，反映了后文艺复兴时期人们的世界观，他们在矛盾中看到了生活的主要秩序，并相信没有什么是没有对立的。

巴洛克风格的特点是感知和反映世界的二律背反，感官和智力的张力。禁欲主义的呼吁与享乐主义相结合，精致与粗糙相结合，抽象的象征与对细节的自然主义解释相结合。巴洛克风格是一种充满活力、情感的风格，其特点是戏剧性、魅力和幻觉。巴洛克吸收和加工各种

艺术传统，包括在民族风格的发展中。这种风格的特点是渴望不同艺术形式（歌剧）的互动，将诗歌理解为有声的绘画，将绘画理解为无声的诗歌，热衷于象征和寓言。巴洛克以经院哲学和修辞为基础，发展复杂的隐喻和类比，继承了中世纪和文艺复兴时期最具表现力的艺术形式，将古代图像与基督教图像相结合。巴洛克的修辞理性主义使他更容易通过早期启蒙运动的思想来表达。巴洛克在浪漫主义和最新的现代主义运动中，是值得注意的。

4 巴洛克时代艺术的综合表现

在建筑、视觉和装饰艺术中，巴洛克风格是 16 世纪末至 18 世纪中叶的主要风格方向之一。巴洛克艺术与君主制、贵族和教会密切相关，旨在颂扬和促进他们的权力。然而，它反映了关于世界的统一性、无限性和多样性、其戏剧性的复杂性和永恒的可变性以及对环境、人类环境和自然元素的兴趣的新想法。

巴洛克取代了文艺复兴时期的艺术文化和矫揉造作的主观主义艺术。巴洛克美学放弃了古典文艺复兴文化固有的和谐与严格的存在模式、人、意志和理性的无限可能性的观念，建立在人与世界、理想与感性原则、理性与非理性力量的对立之上。巴洛克艺术中的人不再是宇宙的中心，而是一个多面的人，有着复杂的经验世界，卷入了环境的循环和冲突。巴洛克艺术还受到反封建农民和平民运动以及资产阶级革命的影响，这些革命给巴洛克艺术带来了民主反叛愿望。巴洛克艺术的特点是宏伟、华丽和动感、可悲的隆起、强烈的感觉、沉迷于壮观的景象、虚幻与真实的结合、尺度与节奏、材料与纹理、光影的强烈对比。

艺术形式形成了庄严的纪念性和装饰性的统一，其规模令人惊叹。城市综合体、街道、广场、公园、庄园开始被理解为在空间中发展的有组织整体，当观众移动时以多种方式展现在观众面前。巴洛克风格的宫殿和教堂，由于外墙的奢华、异想天开的塑料、光影的不安发挥、看似流动的形式融合、复杂的曲线平面和轮廓，获得了风景如画和动感，仿佛融入了周围的空间。在室内，建筑与多色雕塑、雕刻、融为一体；镜子和壁画虚幻地扩大了空间，天花板绘画创造了拱顶打开的错觉。

巴洛克美术以宗教、神话或寓言性质的精湛装饰作

品、强调一个人特权社版本：

来自意大利“baruecco”——形状不规则的珍珠；

来自法语“barocco”——粗鲁、笨拙、虚假。

在十八世纪，这个词获得了负面审美评价的含义。

巴洛克式代表了一切不自然、任意、夸张的东西。

世纪50年代。巴洛克风格开始被视为一种历史风格，是文艺复兴晚期艺术发展的一个自然阶段。19世纪80年代。巴洛克风格的真正“发现”正在发生：如在K. Gurlit、G. Welflin、I. G. G. 的作品中。对于巴洛克来说，生存权被认为是一种特殊的艺术现象。在20世纪20年代。资本主义世界观出现了危机。人们对巴洛克风格的地方和国家变体产生了兴趣。给出了分期，设定了历史界限。

在世界艺术史上，巴洛克与罗马的建筑群、伦勃朗·范·雷因、L·贝尔尼雕塑联系在一起。巴洛克时代精神氛围的产物是A. 斯卡拉蒂、D. 斯卡拉蒂、J. 弗雷斯科巴尔迪、K. 蒙特威尔第、I. 帕赫尔贝尔、A. 维瓦尔第、G. F. 的音乐。亨德尔，I. S. 巴哈。如果我们从“历史远方”看巴洛克时代，它的内在圆润、完整、的意义不禁令人惊叹。

西欧进入了经济和政治关系的新阶段，带来了一种新文化。这一阶段的主要特点是封建关系和资本主义关系的发展和斗争，导致两种阶级世界观的冲突。国家权力集中，在专制主义政权的基础上形成了新的阶段。十七世纪，整个历史上最宏伟的时代之一，所有欧洲国家都朝着同一个方向发展，从封建主义到资本主义，这场运动采取了尖锐的戏剧性形式，发展的性质本身是极其不平衡的，比方说：资产阶级关系已经在荷兰形成；在英国资产阶级革命；在法国专制主义的鼎盛；在意大利反宗教改革；德国封建分裂依然存在，三十年战争（1618-1648）正在进行；西班牙是最落后的郊区之一。

资产阶级、土地贵族和农民成为主导社会阶层。但正是从17世纪开始。一个单一的世界文化和历史进程的轮廓正在勾勒出来。这不仅仅是从文艺复兴（14-16世纪）到启蒙时代（17世纪）的过渡时期，而是世界文化发展中一个重要的独立阶段。因此，尽管各国的运动参差不齐（这将决定精神生活的民族特征的建立），但人们非常重视共同的时刻。

争：天主教表现封建倾向，新教表现资产阶级倾向。与此同时，国家获得了更大的作用，宗教和世俗原则之间的斗争相应地发生了。科学也在发展（地球（南极洲除外）的地理知识、光学的发展、笛卡尔的光折射定律、牛顿对色谱的分解（这对绘画非常重要），热力学的发展）。

在这样一个复杂、动态、戏剧性的环境中，一种新的风格、新文化正在发展。它是在生活条件相对稳定的情况下建立的。这要会矛盾并没有消失。

公众意识记录了它所触及的任何情况的尖锐矛盾：社会关系、政治、经济，这并非巧合。十七世纪人文主义意识形态公众意识的转折点，对积极的生活原则不可避免的胜利的信心正在消失，悲剧性的矛盾感正在加剧，怀疑论和二元论族和教会密切相关，旨在颂扬和促进他们的权力。然而，它反映了关于世界的统一性、无限性和多样性、其戏剧性的复杂性和永恒的可变性以及对环境、人类环境和自然元素的兴趣的新想法。

巴洛克取代了文艺复兴时期的艺术文化和矫揉造作的主观主义艺术。巴洛克美学放弃了古典文艺复兴文化固有的和谐与严格的存在模式、人、意志和理性的无限可能性的观念，建立在人与世界、理想与感性原则、理性与非理性力量的对立之上。巴洛克艺术中的人不再是宇宙的中心，而是一个多面的人，有着复杂的经验世界，卷入了环境的循环和冲突。巴洛克艺术还受到反封建农民和平民运动以及资产阶级革命的影响，这些革命给巴洛克艺术带来了民主反叛愿望。巴洛克艺术的特点是宏伟、华丽和动感、可悲的隆起、强烈的感觉、沉迷于壮观的景象、虚幻与真实的结合、尺度与节奏、材料与纹理、光影的强烈对比。

艺术形式形成了庄严的纪念性和装饰性的统一，其规模令人惊叹。城市综合体、街道、广场、公园、庄园开始被理解为在空间中发展的有组织整体，当观众移动时以多种方式展现在观众面前。巴洛克风格的宫殿和教堂，由于外墙的奢华、异想天开的塑料、光影的不安发挥、看似流动的形式融合、复杂的曲线平面和轮廓，获得了风景如画和动感，仿佛融入了周围的空间。在室内，建筑与多色雕塑、雕刻、融为一体；镜子和壁画虚

幻地扩大了空间，天花板绘画创造了拱顶打开的错觉。

巴洛克美术以宗教、神话或寓言性质的精湛装饰作品、强调一个人特权社

会地位的礼仪肖像为主。图像的理想化、无拘无束的夸张与暴风雨般的动态、意想不到的构图和光学效果、现实与幻想、宗教情感与强调的肉欲相结合。在绘画中，整体的情感、节奏和色彩的统一变得非常重要，通常是笔触的随意自由，在雕塑中形式的绘画流动性、变化感、图像的形成、方面和印象的丰富性。

在意大利巴洛克风格的发源地，L. 贝尔尼尼、F. 博罗米尼、皮埃特罗·达·科尔托纳的充满宗教和感官情感的艺术、博洛尼亚学派的学术主义和卡拉瓦乔的民主叛逆现实主义都在其框架内发展起来；后来，意大利巴洛克风格演变为 G. 瓜里尼建筑的奇幻、S. Rosa 和 A. Manasco 绘画的勇敢、J. B. 绘画的令人眼花缭乱的轻盈。蒂埃波罗。

5 结语

巴洛克时代典型的具体特征是：宗教主题的强化，尤其是与殉难、奇迹、异象有关的主题；情绪化增加；非理性影响、元素的重要性，创作的思维逐渐感性；图像的鲜明对比和情感；对概括形式的吸引力；复杂和冗余。巴洛克建筑的特点是：建筑线条中的椭圆形；形式的超载，空间的装饰性装饰，质量向中心部分的增加，壁龛里充满了雕像；对建筑群创作的吸引力。巴洛克雕塑服从于一般的装饰，绘画则摒弃了直截了当的透视，强调空间的“无限”。在音乐中，观察到循环形式（奏鸣曲、协奏曲）和多声部作品（歌剧）的创作。在巴洛

克时代，艺术反应了豪放的风格，更加动感艺术境界，让这个时期的艺术特征更加立体化，更加的逼真，与之对比文艺复兴的庄重，含蓄，均衡，巴洛克代表的是更多是奔放，浮夸，艺术的综合表现得淋漓尽致。

参考文献

- [1] 美学与艺术理论. 马克斯·德索. 中央编译出版社
- [2] 艺术哲学. V. C. 奥尔德里奇. 中央编译出版社
- [3] 浅析巴洛克时期音乐的艺术价值与哲学内涵. 刘溪. 明日风尚, 2023(18)
- [4] 巴洛克时期的古典音乐. 陈子豪. 艺术品鉴, 2017(02)
- [5] 浅谈巴洛克时期的音乐和声乐演唱体裁形式. 张卉雨; 肖雄. 艺术品鉴, 2017(05)
- [6] 沟通的艺术（插图修订第15版）. [美] 罗德德·B·阿德勒（Ronald B. Adler）拉塞尔·F·普罗科特（Russell F. Proctor II），译者：黄素菲等后浪. 北京联合出版有限公司
- [7] 巴洛克时期的古典音乐. 陈子豪. 艺术品鉴, 2017(02)
- [8] 解析巴洛克音乐艺术风格. 何佳妮. 艺术家, 2020(04)
- [9] 论巴洛克音乐中的情感论美学. 任峰. 芒种, 2013(24)

作者简介：姓名，董颢熙（1989.08.19—），性别：男，民族：汉，籍贯：黑龙江大庆，单位全称：广东理工学院，职称/职位：助教/教师，研究方向：音乐学。