

什么是巴洛克艺术？

梁穗

(中冶南方工程技术有限公司, 湖北省、武汉市, 430081)

摘要: 现今“巴洛克”一词已失去了原有的贬义, 泛指 17 世纪出现的与文艺复兴平衡、克制、理性的艺术风格相悖的艺术形式。它不是一种既定的样式和规则, 而是一种对既定样式和规则的颠覆, 主要表现在建筑与绘画等方面。

关键词: 巴洛克, 巴洛克时期, 巴洛克风格, 文艺复兴

中图分类号: J2

文献标识码: E

提起“巴洛克”这个词, 应该没有人会感到陌生, 即使是和艺术圈儿毫无交集的人也一定有所耳闻。它不再是一个生僻的专业艺术概念, 它已经充斥在我们生活的方方面面, 包括穿衣搭配、家居装饰、谈资论调以及一些莫名奇妙的广告用语。然而每当被问起“巴洛克”是什么意思的时候, 大多数人还是会感到迷茫, 脑子里只有一个大概的印象, 就是它很华丽。于是长期以来, “巴洛克”都被用作“华丽”的另一种表达法。说“巴洛克”是一种华丽的风格其实没错, 只是这样讲有点儿太宽泛。那“巴洛克”究竟是什么概念呢?

我们来看看这个词的本意和起源。“巴洛克”源自于法语词“baroque”, 本意是“畸形的珍珠”。早在 16 世纪, 法国人曾用这个词来形容当时神圣罗马帝国皇帝查理五世收藏的那些珍珠俗丽而又凌乱。可见, “巴洛克”一词最初是用来表达贬义的。后来, 18 世纪崇尚古典艺术的人们用“巴洛克”一词来嘲讽 17 世纪不同于文艺复兴风格的、缺乏古典主义均衡特性的作品^[1]。直到 1878 年, 法兰西文学院才正式收录了“巴洛克风格”这个词语。这表示它的负面含义开始被淡化, 巴洛克艺术才有了一个较为公正的评价。现今这个词已完全失去了原有的贬义, 仅指 17 世纪风行于欧洲的一种艺术风格。

然而, “巴洛克”这个词依然具有一种比较反动的含义, 表达的是对文艺复兴时期各种原则的破坏和颠覆。14 世纪到 16 世纪的文艺复兴时代是一个比较理性的时代, 各类文化艺术作品都按照一定的原则来执行, 看上去比较规整^[2]。而 19 世纪开始的新古典主义时代同样也是理性的时代, 艺术作品看上去也是规矩的。而夹在文艺复兴和新古典主义这两个时代之间的, 恰恰就是个没原则没底线的动荡期, 这个动荡期也就是不循规蹈矩的巴洛克时代。

要厘清“巴洛克”的准确含义, 首先要区分两个概念, 即“巴洛克时期”与“巴洛克风格”。“巴洛克时期”是历史时代概念, 主要指代 17 世纪到 18 世纪这两个艺术创作不守陈规的时代。“巴洛克时期”里有“巴洛克风格”, 也有其它风格, 比如“古典主义风格”。而“巴洛克风格”是对一种艺术表现形式的大致概括, 是“巴洛克时期”各种风格中的一种。而且它本身就有些模糊, 如果说出具体的特征, 必须分门别类来看:

1. 建筑

“巴洛克风格”最直观的体现是在建筑方面。“巴洛克风格”建筑的出现, 要追溯到 1545-1563 年天主教会的一系列重要会议——特伦托会议。在这次会议上, 天主教会终于认识到了宗教改革的动荡局势, 意识到新教势力正在快速破坏天主教会的公信力。于是在接下来的半个世纪里, 天主教会重新开始大力修建教堂, 目的就是为了震慑人心, 尽可能让更多人继续拜倒在教皇的淫威之下, 而不至于投奔新教。建筑艺术形式要想征服广大的人民群众, 必须满足一个要求——肤浅。或者说得再难听一些, 就是“俗”。只有“俗”, 才能符合

大众的审美要求。因此，文艺复兴时期的建筑就不合适了，因为文艺复兴的指导思想是一种精英主义，只有少数有文化的人才能看懂和领会。其典型的代表性建筑有巴齐礼拜堂（图1）和圣安德烈教堂（图2）。这种横平竖直、四平八稳及严格对称的风格，代表冷静和克制，显然不能彰显出权势和财富。于是，大量新风格的教堂在天主教会领导下建立了起来，“巴洛克风格”的建筑便出现了，代表性的建筑为圣彼得大教堂（图3）和圣卡罗教堂（图4）。可以看出，“巴洛克风格”的建筑打破了文艺复兴时期和谐而严谨的比例^[3]。它们的中殿更大、穹顶更高、外墙立面的装饰性更强。看上去肤浅、浮夸而又骄纵，具有非常明显的反动效果和气质。

图1 巴齐礼拜堂（布鲁内莱斯基）

图2 圣安德烈教堂（阿尔贝蒂）

图3 圣彼得大教堂（马代尔诺）

图4 圣卡罗教堂（波罗米尼）

2. 绘画

最显著的“巴洛克风格”绘画，就是巴洛克建筑里的幻景式天顶画。这种天顶画通常展现一个完整而宏大的场景，并且用垂直方向的透视法制造一种错觉，仿佛天花板被打开，天国里的景象直接呈现在人们头顶，甚至一些天使都飞到了屋子里面。譬如，罗马巴贝利尼宫大厅天顶画《神意的胜利》（图5）及罗马第一个巴洛克建筑耶稣教堂天顶画《耶稣之名的胜利》（图6）。通过这种近似现代“3D大片”一样的表现手法，可以使人民大众受到强烈的视觉震撼，让他们相信天国就是眼前看到的样子，从而相信天主教。因此，“装神弄鬼”就成了“巴洛克风格”绘画最直观的一种类型，它无疑是对文艺复兴时期人文主义思想的一种反动。其中的代表人物有意大利人科尔托纳、高里和波佐。

图5 《神意的胜利》（科尔托纳）

图6 《耶稣之名的胜利》（高里）

名气最大的一位“巴洛克风格”画家，当属鲁本斯。鲁本斯不太经常“装神弄鬼”，他是用另一种姿势颠覆了文艺复兴的原则，那就是“溜须拍马”。鲁本斯属于社交型画家，主要是给各国领导人作画，以此来改善国际关系。所以在他的画里，很多国家元首和王室贵族都被画得气度非凡且雄才大略。此外，鲁本斯的画作里还经常出现很多大尺度的裸体人物形象，以此来彰显“有钱人的快乐你想象不到”。例如，《玛丽·德·美第奇抵达马赛》（图7）。很显然，这也和文艺复兴时期崇尚的理想背道而驰。由于鲁本斯的国际威望极高，画室里有大批追随者，因此他的作品遍及欧洲各个角落，流传下来的有上千幅画。著名的佛兰德斯画家凡·戴克也是他这种风格的继承者。

图7 《玛丽·德·美第奇抵达马赛》（鲁本斯）

另外一类“巴洛克风格”的画家，以卡拉瓦乔为代表。他们的画风“逼真粗暴”，以此宣告大众“神话里都是骗人的”，这个世界充斥着不美好。死亡主题是他晚期的创作基调。晚年时，他创作了大量有关于死亡的画作，如《被斩首的施洗约翰》（图8）及《基督下葬》（图9）等。这等于从另一个角度颠覆了文艺复兴的思想和原则。虽然教会比较反感卡拉瓦乔的这种暴力画法，但卡拉瓦乔在整个“巴洛克时期”的群众影响力极大，对后世的画家也有颇深的影响^[4]。

图8 《被斩首的施洗约翰》（卡拉瓦乔）

图9 《基督下葬》（卡拉瓦乔）

综上所述，“巴洛克风格”的绘画基本分为这三大类：“装神弄鬼”、“溜须拍马”及“逼真粗暴”。这三种风格分别代表了教会、贵族和平民这三个阶级对艺术的追求。尽管它们的阶层属性和画风不尽相同，但总的来说也具有一些共同的内在特点，即强烈的运动性、夸张的戏剧性及冲动的情绪性。这些特点，与文艺复兴时代所倡导的平衡、克制、理性背道而驰。

除此之外，还有一些我们耳熟能详的画家，他们也属于“巴洛克时期”，但不太具有“巴洛克风格”。一方面是以卡拉奇、雷尼及普桑为代表的“古典主义”画家，他们不仅不是秩序和规则的颠覆者，反而是捍卫者。因此不能算作是“巴洛克风格”。另一方面是以伦勃朗、哈尔斯及维米尔为代表的“荷兰黄金时代”画家，他们的风格往往自成体系，没有办法准确归类，仿佛游离于时代之外，因此通常也不被称为“巴洛克风格”^[5]。

因此，所谓的“巴洛克风格”之所以不明确且不好概括，是因为它不是一种既定的样式和规则，而是一种对既定样式和规则的颠覆。无论是在建筑层面，还是绘画层面，“巴洛克风格”都是一种带有扩张性和侵略性的风格，体现了那个时代所特有的特点。就连服装配饰上，“巴洛克风格”也具有主观情绪化的特点。我们看著名的《路易十四肖像》（里戈）就能有所体会。画中大量使用曲线形的装饰，在男性的服饰中也会到处滥用蕾丝、缎带和刺绣等过分华美的设计，甚至还会带上精致的假发，以此来突显自己的强大气场。

所以，“巴洛克风格”本质上是一种对规则的破坏，具有离经叛道、胡作非为的属性。同时，它强行降低欣赏门槛，追求一种对所有人都有效的视觉冲击力，因此从出发点上就有肤浅和艳俗的原罪。从这个角度来看，很难说“巴洛克风格”在当时是一种审美趣味上的发展和进步。但“巴洛克风格”也有它积极的一面，那就是不拘泥于框架、大胆寻求突破，是一种对未来更加积极的态度。因此，有人说巴洛克时代是一个男性化的时代，人们渴望战争，渴望胜利，渴望荣誉，也渴望炫耀。然而在今天这个时代，“巴洛克”元素最好还是小心慎重地去使用，无论是在家居还是商业方面。因为一种艺术风格本质上只契合于特定的时代和区域，作为知识储备有必要，但盲目推崇是无意义的。除非你买了一座宫殿或城堡，否则还是尽量不要把家搞得太“巴洛克”为好。

参考文献

- [1]王瑞芸，《巴洛克艺术》，北京：人民美术出版社1987年版。
- [2]（英）彼得·伯克，《意大利文艺复兴时期的文化与社会》，刘君译，东方出版社2007年版。
- [3]朱永春，《人类最诗意的栖居所——巴洛克建筑漫谈》[J]，大美术期刊，2004年版。
- [4]孙慧霞，《试论现实主义画家卡拉瓦乔》[J]，濮阳职业技术学院学报，2009（2）：16-17。

[5] (英) 贡布里希, 杨起凯、范景中译, 《艺术的故事》[M], 南宁: 广西美术出版社 2018 年版。

What is Baroque?

Liangsui

(WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited,Wuhan/Hubei,430081)

Abstract: Nowadays,the word "Baroque" has lost its original pejorative meaning.It is an artistic form appeared in the 17th century which is contrary to art style of the Renaissance.It is not an established pattern or rule, but a subversion of it.It is mainly embodied in the trade of architecture and painting.

Keywords: Baroque, the period of Baroque,the style of Baroque,Renaissance

作者简介:梁穗(1989-), 女, 中级职称, 主要研究方向: 美术学、设计学。