

The Comparative Research of Baroque and Rococo Art in the Field of Art

Xiangyue Xiao

North China University of Water Resources and Hydropower, Zhengzhou, Henan, 450000, China

Abstract

Baroque art not only emphasizes the magnificent verve, but also has a strong romantic color, full of passion and sports, artistic connotation is also comprehensive, and with a strong religious mystery color, but also because it has a dynamic, so Baroque art is also known as the male art. However, rococo art, which is also the aristocratic art as Baroque art, is not so. It takes the life of the high society as the object, depicting naked or half-naked women and exquisite and gorgeous decorations, so rococo art is also called "the art of women". Given the different times and the political and historical background, the two works are quite different in aesthetic value and the cultural qualities and personal aesthetic tastes of the rulers, which indirectly lead to the styles and themes of these two arts, so the artistic forms are quite different.

Keywords

aristocratic art; romantic colors; religious color; hedonic society

巴洛克与洛可可艺术于艺术领域的对比研究

肖湘玥

华北水利水电大学, 中国·河南 郑州 450000

摘要

巴洛克艺术既特别强调恢宏的气魄, 又具有浓郁的浪漫色彩, 既饱含着激情性又具有运动性, 艺术的内涵也具有综合性, 并带着浓厚的宗教神秘色彩, 也因为它具有了动感所以巴洛克艺术也被称为男性的艺术。但与巴洛克艺术同样是贵族艺术的洛可可艺术并不是这样的, 它以上流社会的男女享乐生活为对象, 描绘全裸或半裸的妇女和精美华丽的装饰, 所以洛可可艺术又称为“女性的艺术”。因为巴洛克艺术与洛可可艺术所产生的时代与政治历史背景有所不同, 两者的艺术作品在美学价值上也是大有不同的; 因为统治者的文化素质和个人审美情趣有所不同, 这也间接导致了这两类艺术的风格和主题的差异, 所以二者在美术上的艺术风格的表现形式也存在较大的区别。

关键词

贵族艺术; 浪漫色彩; 宗教色彩; 享乐社会

1 巴洛克艺术和洛可可艺术所处的时代背景

巴洛克艺术和洛可可艺术是欧洲艺术史上的两个重要时期, 它们分别出现在 17 世纪晚期到 18 世纪初和 18 世纪中期到晚期。巴洛克艺术的时代背景是在宗教改革和宗教战争背景下, 欧洲社会发生了巨大的变革。这个时期的艺术追求宏大、壮丽和感情的表达, 强调宗教的力量和情感的激发。巴洛克艺术在意大利兴起, 随后传播到欧洲其他地区。它的特点包括复杂的构图、夸张的动态效果、强烈的光影对比和丰富的细节。

洛可可艺术是在巴洛克艺术的时代背景上发展起来的。18 世纪中期, 欧洲社会经历了一段相对稳定和繁荣的时期, 人们对享乐和美好生活的追求逐渐增加。洛可可艺术强调优

雅、精致和浪漫的风格, 追求自然、优美和轻松的表达。它在绘画、雕塑、室内设计和时装等领域都有显著的成就。洛可可艺术在法国兴起, 并在欧洲其他地区迅速传播。

巴洛克是 17 世纪欧洲艺术的总称, 发源于罗马, 而后迅速在意大利全国范围内流行起来, 并传播到当时的法国、荷兰等国家。它主要体现在教堂建筑、绘画、室内装饰、庭院设计等各个方面。到了 18 世纪, 轻快、秀气、纤细典雅的洛可可风格取代华丽、夸张、矫揉造作的巴洛克风格, 成了全欧洲艺术风格的主流^[1]。

2 巴洛克和洛可可艺术的艺术特点

巴洛克风格与洛可可风格有着鲜明的对比, 两者既有相同的地方又具多样性, 其中巴洛克风格是精美华丽、豪华壮观、运动激情, 其色彩丰富, 富有动感, 具有张力的男性美; 而洛可可风格则娇柔妩媚、纤巧细腻, 其色彩轻透、淡彩,

【作者简介】肖湘玥(2004-), 女, 中国江苏盐城人, 从事绘画研究。

具有优雅的女性美。巴洛克风格与洛可可风格两者都充满了华丽和奢侈感，但巴洛克风格更偏向男性美，而洛可可风格则更偏向女性美。

巴洛克风格与洛可可风格起源时间和国家也不相同。巴洛克艺术起源于17世纪初的意大利，其细节上充满了曲线花纹、鸟状植物等华丽的元素，强调明暗和阴影的对比。洛可可艺术兴起于18世纪的法国，它更具有曲线美和细腻感，运用了更多的淡色调和粉色系，轻快而柔和。综上所述，巴洛克与洛可可的艺术特点在细节上有很多不同，但都代表着欧洲艺术的繁荣与魅力，两者是欧洲两种标志性的艺术风格。

巴洛克风格也与洛可可风格很相似，两者看起来都精巧繁杂，有些人会混淆。实际上，两者在传达的感受上有很大区别，你只要明白了这一点，区分巴洛克和洛可可艺术作品就变得容易得多。洛可可风格推崇的是享乐、情欲和浪漫，相较于巴洛克风格的华丽壮观，洛可可风格更柔美艳丽。有人这样形容：如果说17世纪的巴洛克风格是洋溢的生气、庄重的量感和男性的尊大感，那么，18世纪的洛可可风格则是以女性为中心，艳丽而纤弱柔和的女性风格和沙龙为舞台展开的优雅样式。巴洛克风格的建筑喜好富丽的装饰和雕刻、强烈的色彩。更强调艺术形式的综合表现，在建筑上重视建筑与雕刻、绘画的综合，在陈设品上重视各种工艺和材料的结合运用。很多巴洛克风格的建筑都拥有高大的拱窗和瑰丽的天花板，给人一种金碧辉煌的感觉金碧辉煌，给观者一种华丽而雄壮的既视感。巴洛克建筑在用上也非常大胆，主要偏好黄、蓝、红、绿、金和银等较深且饱和度较高的颜色，通过这样的手段，来渲染出一种豪华的、戏剧性的效果。巴洛克的建筑和家具，以威严震慑人，给人一种饱和且阳刚之感。结构线条多为直线，强调对称，给人以古典庄重之感，装饰上却恰到好处地采用活泼但不矫饰的艺术图案。巴洛克风格建筑大多带着一种对宗教和神话主题的寓意，而洛可可风格就纯粹自然得多。洛可可艺术流行的时期（路易十五和路易十六时期），欧洲与中国的联系也较为紧密，所以当时欧洲的各种艺术形式中也出现了中国式的花鸟蔓藤等元素，中国瓷器一度被认为是贵族和上流社会的象征^[2]。

洛可可风格的建筑，通常以白色、金色、粉红、粉绿和粉黄等娇嫩色调为主，并以大量饰金的手法营造出一个金碧辉煌的室内空间，给人一种精致之感。在装饰上，通常采用白色的墙壁贴有线条纤细的石膏，布艺饰以甜美的小碎花图案，镀金装饰在浅色调的空间里十分显眼，充满娇艳柔美之感。洛可可风格的家具和建筑也十分偏爱自然，在设计家具时装饰题材常为蚌壳、卷涡、水草及其他植物曲线花纹，局部以人物点缀，并以高度程式化的图案语言表达。

3 巴洛克和洛可可艺术在美术领域的比较

巴洛克是17世纪欧洲的一种艺术风格，它强调运动、

戏剧、豪华和宏伟的视觉效果，尤其重视光与影、明暗效果的表现，画面色调较为暗沉，强调神秘、宗教感和感性。

意大利画家贝尼尼是巴洛克风格中著名的代表作家之一。他的作品《大卫》着重表现了运动中的人体和不可遏制的激情。另一件组雕《普鲁东抢劫珀尔塞福涅》也是为主教而作，这件作品充满了戏剧气氛，生动地表现了冥王和少女的对抗，对抗是激烈的，在对抗中表现了力量和运动，也很富有空间感。为波尔盖兹主教所作的《阿波罗和达芙妮》是一件脍炙人口的作品，这个画作表现了二个人正处在活动状态中的巨大人体力量，给人以轻盈、飘逸、乘风向上和如梦似幻的感觉。这项作品在完成后立即震动了整个罗马帝国，曾有一个红衣主教就曾赋诗歌颂过这项作品。同时，他还曾为许多宗座城市作过陵墓雕塑创作，他所制作的雕像中还大量地采用了装饰喷水池，举世闻名的《四河》的喷泉创作就是由他所主持进行的。而这项作品虽然由于助手的影响使得整个作品不那么统一，却依然不失为一种格调雄浑颇有创意的作品。贝尼尼可谓是个艺术全才，特别是在雕刻领域，他的技艺非常娴熟，特别善于对表班光的应用。他的艺术特色主要表现为：虽然他已经身居高位，而在雕刻的工作领域中却越来越脱离了生活，而这在后期的美术创作中体现得尤为明显^[3]。

洛可可艺术则是18世纪欧洲艺术的一种风格，强调装饰、柔和、明亮、优美和优雅的视觉效果，注重对自然界形象的描绘和理性的表现，色彩鲜艳而繁复，注重品味和时尚。洛可可的艳情艺术主宰了十八世纪，主要以上进阶层人士男女的性享乐活动为对象，逐渐形成了全裸的妇女造型和精美华丽的人物纹饰。而路易十五的情妇，蓬巴杜夫人、杜巴莉夫妇的审美趣味又影响着她，使美化妇女肖像变成了势不可挡的美术趋势。这一方面虽没有浮华造作，但缺少了一种对崇高力量的强烈感觉；另一方面则以法国式的轻盈优美，将作品完全摆脱了宗教因素。以和谐温馨、舒适豪华的场景代替了圣徒们惨痛的殉难，从而在反映宗教现实主义的领域上又往前大大地前进了一大步。它的主要领导人物是华托、布歇以及弗拉戈纳尔。华托少时贫穷，曾以为画商的临画维持生计。《舟发西苔岛》也成了他一生的重要转折点。作品主要讲述了一群恋人依依惜别地逃出了传说中的爱之岛，并再次回归现实世界中，而各种人的心灵活动却又被重新赋予了与爱情有关的含义。这位画家先以理想形象驾驭着感情，在运笔后又用色腾奇烁妙，塑造出了纤弱而窄身的少妇等典型人物艺术形象。这些小说虽然大都取材戏剧内容，但《热尔桑花店》又被当作一个特例。为“活动活动手指”，而在几个零点五天内画成的这幅作品，本来就是给其朋友的在圣母院桥旁的画店做为招牌的。画面中有着社会各个阶层的角色，售绘图者的忙碌、认真以及买绘图者的聚精会神，都生动无比。它将整个社会生活的某个侧面表现得那么真切，使得当我们见到装在箱内的油画像，便会联想到“太阳王”时

代的完结。华托的另一部作品《小丑》原来也是当作招牌用的，在动画中的主要人物是一个流浪马戏团的小丑，他全身百夷，在麻木的外表下掩盖着灵魂深处的悲情。从这些作品中，我们总算可以理解到了为什么华托轻音乐一般的作品中始终存在着一缕微弱的忧郁，而正是我们对于遭人嘲讽的画家们和这些画家的深切理解，也就是由于华托艺术高出于其他洛可可艺术家的原因^[4]。

德国画家爱德华曼（Ernst Ludwig Kirchner）是20世纪初期最重要的表现主义画家之一，他在艺术创作中受到了巴洛克与洛可可绘画风格的影响。

曼的绘画风格具有强烈的表现力和戏剧性，这跟巴洛克艺术的特点非常相似。他的画面通常富有张力和动感，色彩也相对较暗沉，在画面中营造出强烈的情感和氛围，这些都是巴洛克艺术的特征之一。曼的作品中也充满了欲望、暴力、性别解放等诸多主题，这些也与巴洛克艺术中常见的宗教、历史题材紧密相关。

然而，曼的风格中也融入了一些洛可可艺术的元素，例如他善于描绘细节和人物肖像，这与洛可可艺术中的细致和优雅的风格相对应。曼的作品中有很多场景都是生活中的日常场景，这一点与洛可可艺术在主题上相似。总的来说，曼的创作完美地融合了巴洛克和洛可可两种风格，形成了独特的表现主义风格，这带来了新的视觉体验和对艺术的新的理解。

总之，虽然巴洛克和洛可可艺术有很大的区别，但它们对艺术的发展都产生了重要的影响，也表现出欧洲艺术文化在不同阶段的优势所在。

4 巴洛克和洛可可的美学地位和影响

巴洛克艺术打破了文艺复兴时期的艺术平衡，开启了新的艺术风格。它强调情感、激情的表达和视觉效果，充满了曲线美和细腻感，运用了更多的淡色调和粉色系，轻快而柔和。巴洛克艺术在建筑、雕塑、绘画、音乐等方面都有重要贡献，其代表作包括罗马的圣彼得大教堂、凡尔赛宫、柏林的勃兰登堡门等。

洛可可艺术是对巴洛克艺术的继承和发展，它以曲线花纹、淡色调和粉色系为主，表现出轻快、柔和、细腻的情感和氛围。洛可可艺术在室内装饰、家具、陶瓷等方面也有重要贡献，其代表作包括巴黎的凡尔赛宫镜厅、伦敦的汉普顿宫花园等。

巴洛克和洛可可艺术的兴起与当时的社会经济发展、贵族审美趣味和宗教信仰密切相关，它们不仅代表着欧洲艺术的繁荣与魅力，也对后世艺术产生了深远影响。那些看起来颜色偏甜腻艳丽，虽繁杂但柔软，宛若一位优雅女性的作品，大多是洛可可风格；而那些虽繁复但庄严，颜色深沉，能让你瞬时肃然起敬的作品，大多属于巴洛克风格。

巴洛克和洛可可艺术以其辉煌的光芒在艺术发展史上描下浓墨重彩的一笔，涌现出一大批影响深远的艺术作品和艺术大师，是艺术大家族中不可或缺的一员，它们丰富了世界艺术。

5 结语

巴洛克和洛可可作品虽然交替而生，但两者无论是在内容上还是形式上都有着一些共同之处，不过由于它们所产生的时间不同环境不同，使得两者之间也有着很大的差别。但不管是富丽堂皇的巴洛克风格，还是精美细腻的洛可可风格，都是在一个特定的社会环境下产生的新艺术风格，同样都是在现代人类文明发展史上的重要艺术珍品，也都对后来的人类社会各个领域都产生了巨大的影响，是人类艺术文明史上的瑰宝。

参考文献

- [1] 李卫琴.论巴洛克艺术与洛可可艺术的个性之比较[J].青年文学家,2011(12).
- [2] 王伟,杨振浩,董骏.巴洛克与洛可可的联系与区别[J].文艺生活·文艺理论,2011.
- [3] 陈彦穆.洛可可艺术风格对现代服饰的影响[D].武汉:中南民族大学,2013.
- [4] 曹雅致.十八世纪法国洛可可艺术风格的研究[D].武汉:华东师范大学,2006.