

埃及壁画程式化用色特征分析

刘怡萱

(鲁迅美术学院 辽宁 大连 116000)

【摘要】埃及是四大文明古国之一,是一个具有悠久且独特的历史文化积累的国家,其中埃及壁画的成就最为突出。埃及壁画艺术起源于公元前4000年,埃及壁画极具鲜明、独特艺术特征,给人以无限的遐想与探索的空间,其正面率、填塞法与程式化用色等艺术特征的形成受宗教信仰、社会意识、地理环境等多重因素的影响。对于埃及壁画的分析、研究大多围绕埃及壁画用线造型程式化这一特征,但对用色程式化方面少有涉猎。为此,本文在进一步梳理埃及壁画线条造型程式化的基础上,着重分析、研究埃及壁画程式化用色的特征、程式化用色的形成原因以及如何通过用色体现程式化这一特征。希望通过本文的研究能对埃及壁画的进一步认识起到一定助推作用。

【关键词】古埃及;用色;程式化;宗教

埃及壁画最早出现在公元前4000年末,它是为了重现生活和为来世服务的功能性绘画,与欧洲壁画参照物体本身去画不同,埃及人则是根据实际的目的和用途去创作。

埃及壁画的产生与发展大致经历了五个时期即:早期王朝时期,属于动物崇拜时期,壁画题材内容大多关于大象、长颈鹿、狼等动物,但也有为出行等做标记的近似于人形的图案。造型上采用粗略的线条大致勾勒出形象,这一时期用色单一,一幅作品中仅仅使用一种颜色并且颜色的饱和度很低;古王国时期,壁画主要用于装饰墓室,但与古王国相比多了叙事性,画面中内容多为农耕生活、手工业和祭祀场景,在祭祀场景中出现了仆人和乐师。造型同样简洁、质朴,这一时期出现了第一批墓室彩画,颜色在这一时期开始出现并且使用;中王国时期,壁画内容主要是再现古王国时期的场景。这一时期的壁画多以实用为主,壁画内容在古王国时期的基础上加入了娱乐活动内容,并且在场景细节和颜色方面都超越了古王国时期;新王国时期,也是埃及壁画最重要、最辉煌的时代,这一时期的壁画的作用多为记录王室家族在正式场合下举行的活动,如接见王侯、为功臣颁发黄金奖章或出游的场景。这一时期人物的头部状态发生了变化,多为上扬。同时,也有了简洁的身体动作,如:胳膊环绕着头部,身体舒展。富有节奏感;第三中间期和后期王朝时期,埃及壁画都在模仿古王国和中王国时期的经典之作,无任何创新,但用的颜色比之前王朝复杂了许多,画面也显得生动明艳。本文针对埃及壁画程式化用色的特征从程式化造型、程式化产生的原因与程式化用色等三方面详细分析论述。

1 埃及壁画线条造型的程式化特征

埃及的壁画造型上有三种样式。一种是“线刻”,就是在石头上刻画人物或动物的形象,这些形象都是平面造型,类似《死亡之书》(约公元前1100年)绘画造型,实际上是介于雕刻和绘画之间的一种美术样式;另一种是象形文字,这种象形文字最初是用一个符号代表一件实物,每一个符号就是一幅独立的绘画。后来,象形文字虽然逐渐发展为会意,但始终保持着象形的符号,他们把人和鸟、狮子等动物与各种植物的形象一个个真实而生动地画出来,配在画面或浮雕的背景上,起着类似中国画中的“题跋”作用,同时对画面也起着装饰作用;第三种绘画样式是墓室壁画,这是古埃及最主要的绘画形式。在埃及壁画这三种造型样式中,线条在其中起着重要的作用,并表现出程式化特征,具体表现为正面律与填塞法。

1.1 正面律

埃及壁画线条造型的程式化特征最显著的特点就是正面律。正面律是人物头部为正侧面,眼睛、肩部和腰部以下为

正面。人物无论是保持站立还是坐姿,头、躯干和双腿都保持垂直。当保持站姿时候,人物的一只脚在前面,另一只脚在后,双手紧握下垂;当保持坐姿的时候,则重刻画人物头部。如果画面中出现女性,则其胸、肩以下也是呈侧面表现,眼睛为正面,双腿为侧面,双脚朝向内部。另外,手部描绘要画出全部手指。人站立的时候要朝向右边,伸出的胳膊也选择右臂,左臂弯曲在身上。由于埃及人讲究平衡,所以为了左右臂对称的需要,人物的动作也会朝着相反的方向运动。

1.2 填塞法

埃及人在埃及壁画创作方面追求的不是精致、漂亮,而是完整、圆满,所以他们研究出了极具埃及特色的表现手法——填塞法。填塞法指的是在埃及壁画中除去描绘画中景象的部分,用象形文字填满整个画面,使画面充实,不留一丝空白。画面构图几乎全部采用呈横带状的排列结构,并且用水平线划分文字部分,看起来严谨规整。如图1,可以很直观地看出了埃及壁画程式化的特征,画面中除去景象外用象形文字铺满整个背景,画面饱满充实,具有强烈的装饰意味。

图1: 出自那克脱墓室

2 埃及壁画程式化用色产生的原因

埃及人除了在壁画线条造型上具有程式化的特征外,在用色造型上也凸显了程式化的特征。埃及人喜爱使用颜色,他们认为没有颜色的艺术品是不完整的。埃及崇尚简朴,古拙,在用色方面,使用的颜色相对统一,在一幅画中固定的物体就运用固定的颜色来表现。在人物刻画上,无论男女眼睛都为黑色,男子的皮肤为褐色,女子的皮肤为浅褐色或淡黄色。人物的头发多为蓝黑色,眼圈为黑色。沙漠的颜色统一为红色,天空、洪水的颜色统一为蓝色、星星月亮统一为银色、植被树木统一为绿色、大祭司为白色。这种同一种物体使用规定好的颜色就是埃及壁画中用色程式化的体现。而埃及壁画这种程式化用色正是奴隶意识与宗教文化影响所造成。

2.1 奴隶意识

埃及长久以来都处在奴隶制社会,奴隶意识根深蒂固,

一直由国王主宰一切事物,不免会产生保守、程式化的思维方式。这种被皇权思想控制着的奴隶意识也在潜移默化地影响着埃及壁画的内容及表现手法,这种固有的奴隶意识控制着画师们的思维,使他们认为一切事物都应该是规范的,不仅画面中人物位置体现着尊卑关系,用色也要统一规范,不可逾越。所以,这种皇权思想造成了线条造型的程式化的同时,也形成了用色的程式化,比如男人就是深褐色的皮肤,女人就是浅褐色或黄色的皮肤。

2.2 宗教信仰

宗教是埃及文化的发展根源,也是埃及艺术的基础。埃及人对来生的向往和对永恒的追求造成了埃及人对宗教的强烈情感和丧葬文化的固守。有人说:“埃及人不同寻常的成功主要的原因,在于尊重传统。”也正是因为这种对宗教的向往成就了埃及艺术的辉煌。由于古埃及人坚守人生不灭,死后可以重生的信念,认为每件事都应该遵循之前的样子,在一个既定的框里如此往复。所以,这种宗教信仰也灌输到了埃及壁画的用色程式化上。而这种带有宗教信仰的用色限定,也给埃及壁画的创作带来了巨大的创意。

埃及壁画的线条与色彩造型由于受宗教和阶级的统治,因而,在总体状貌上呈现出单一的样式,运用平涂手法(注释:工匠们首先有固定的绘画基础,在可以完整勾勒出具体形象的基础上,根据每一块进行平涂填色)上色。不追求光影效果,不讲究明暗变化,只是体现事物的特征,极少运用过渡色。经常先把一种颜色完成,然后再使用下一种颜色,最后以工笔勾勒并增添有限的内部细节。这种简单的处理方式不仅使画面极具精致的装饰意味,而且充满宗教的神秘。

3 埃及壁画程式化用色的象征意义

埃及人的程式化用色,还体现在赋予每种颜色特定的意义,由于文字不能准确的关联到每一种特定的颜色,为了避免包含复杂的概念,每一种颜色都被定义为一种特定景象的描述,相同颜色的物体具有相同的性质,在一幅画中固定的物体就运用固定的颜色来表现。埃及颜色图谱包括黑色、黄色、绿色、蓝色、红色与白色六种颜色,可以概括为三种色系,其具体的象征意义如下:

3.1 黑白色系

黑白色系在埃及壁画中主要包括黑色和白色。

黑色是埃及壁画中一种重要颜色。埃及人认为黑色是尼罗河的颜色,尼罗河的名称来源于洪水淹没后的黑土地,代表着肥沃的土地、也代表黑夜、死亡和冥界。意味着重生、复活,即象征着再生。黑色在埃及壁画中被当作绘制头发的标准颜色。

白色在埃及壁画中用于节日庆典或者等级较高的人,法老在典礼上要穿白色的长袍,象征着神圣、纯洁和庄重。工具、神圣的物件、甚至祭司的凉鞋也要使用白色。神圣的动物和百姓日常未染色的亚麻布服装,在壁画中也都通常被描绘成白色。

3.2 暖色系

暖色系在埃及壁画中主要包括黄色和红色。

黄色被埃及人认为是妇女皮肤的颜色,黄色寓意着完美。后来由于埃及的黄金矿发现,埃及人研究出金色,实际就是之前的黄色,埃及人认为黄色是一种高贵的颜色,所以用来描绘神的皮肤,代表永生。但并不是全部神的皮肤都使用黄色,一些神的皮肤也常常被涂上蓝色、绿色,或是黑色。同时,埃及人认为黄色也是贵重物品和物体的颜色,所以王冠等权力符号、太阳、月亮等天体都用黄色。

红色,在古埃及壁画中代表了沙漠、血液、火焰或地狱

的入口,由于沙漠是放逐和矿山苦役之地,于是红色又代表着死亡。沙漠也被视为每个晚上太阳消失之处,是地狱的入口。这种充满毁灭性的色彩象征着强大、胜利。在埃及壁画中通常用于绘制不好的事情。比如攻击性较强的赛特神就用红色来描绘的。但红色也有正面含义,红色也会用来描绘太阳、埃及的王冠等。

3.3 冷色系

冷色系在埃及壁画中主要包括绿色和蓝色。

绿色是植被的颜色,埃及人认为绿色寓意着新的增长、新的生活。代表死后重生的冥界之神奥西里斯神,如图1,奥西里斯神拥有代表新生的绿色皮肤与象征着对生命的护卫的绿色护身符,绿色也是荷鲁斯神眼睛的颜色,象征治疗和保护的权力,绿色象形文字象征着纸莎草的茎和叶等。同时,绿色也被认为是幸运的象征,蓝色在埃及壁画中代表天空、神权、水、皮肤与头发的颜色。阿蒙神和拉一哈拉哈特神的皮肤皆为蓝色,也用于描绘法老的头发。蓝色也代表着无限与神秘。蓝色作为埃及的一种特有颜色,从中王朝时期就被称为埃及蓝,根据调制的程度,蓝色还被调制成从浅蓝一直到深蓝等一系列不同的蓝色。

此外,埃及壁画的颜料也有严格要求,需要用矿物质颜料,将矿物质颜料制成粉末,不同粉末混合在一起,可以调制出更多的颜色。粉末状的矿物质用水沾湿后,由不同的黏接剂黏合在一起,如松脂、胶料、蛋白、阿拉伯胶和蜂蜡。在颜料风干之后,这些黏接剂能够确保颜色不溶于水。所以,埃及壁画的颜色虽然用色不多,但经久不变,历经风雨沧桑,依旧保持着鲜艳夺目的色泽。

总之,埃及壁画在造型上的程式化特征,是深受社会意识与宗教文化的影响,埃及壁画不仅展现了埃及人的日常生活,也展示了埃及人的宗教仪式等,充分体现了埃及人对神学的崇拜。在创作中要遵循固定的程式化法则。所以,埃及壁画不仅仅在线条造型上程式化,在用色方面亦是如此。通过这种特殊的程式化特点体现了埃及人的理性和智慧。

参考文献:

- [1]《西方古代壁画史》,李辰著,北京大学出版社,2007年
- [2]《人类的艺术》(上),亨德里克·房龙(美),中国和平出版社
- [3]《艺术的故事》,[英]贡布里希著,范景中/杨成凯[译],广西美术出版社,2008年
- [4]《埃及艺术鉴赏》,[意]乔齐奥·利塞著,陈西中译,北京大学出版社,1992年
- [5]《尼罗河的夕阳——古埃及美术》,王谢燕著,重庆出版社出版,2010年
- [6]《世界文明史》,冯国超、胡明刚主编,北京光明日报出版社,2002年
- [7]《文明起源的纪念碑:古代埃及、两河、泛印度与美洲建筑》,萧默著,北京机械工业出版社,2008年
- [8]《法老的复活:古埃及文明之谜:发现、探寻、解读》,夏尔奈等著,晏红译,海南出版社,1999年
- [9]《埃及宗教》,[英]沃利斯·巴奇著,陈焰译,辽宁教育出版社,2001年
- [10]《古代埃及宗教》,[美]亨利·弗兰克弗特著,郭子林、林凤伟译,上海三联出版社,2005年

作者简介:

刘怡萱(1995.02—),女,汉族,籍贯:河北廊坊,鲁迅美术学院 传媒动画学院,19级在读研究生。