

古埃及墓室壁画的图像学解读

●周金娟

1、何谓图像学

“‘阐释的环循’——重构艺术品存在于其中的历史条件,返回到艺术品在创作之初的历史情境之中,只有经过这样的循环,才能实现今天对艺术品的解释。”这是潘诺夫斯基(Erwin Panofsky 1892-1968)描述图像学的一段话。

图像学起源于19世纪西方的图像志,是用于研究和探索现代视觉艺术极其重要的一门理论学科。在20世纪前半叶发展成为一种全新的艺术史学的研究方法。图像学旨在揭示和解读艺术图像的象征意义,通过对图像的解读揭示出图像背后的文化体系及其所表现或暗示的思想观念。而这种解读随着对图像的更深层次的理解又分为三个层次,在《视觉艺术的意义》一书中把图像学对图像的解读分为这三个层次:(1)解释图像的自然意义;(2)发现和解释艺术图像的传统意义;

(3)解释作品的内在意义或内容。笔者将这三个层次理解为:看到什么、想到什么和体现什么。看到什么即识别作品中所绘对象及其线条、色彩与形态等;想到什么是指通过眼睛识别到的图像体会到作者想表现的故事、寓言等,也就是对作品主题和内涵的理解;体现什么是指通过对作品主题的理解和分析,作品体现了什么思想或现象,也就是绕过这个事物去想这个事物背后隐藏的时代背景、文化背景等。图像学的研究是一种形而上的研究,这种研究包含着当时当地人们的思想、情感、审美情趣、宗教信仰、文化氛围等信息,是对艺术母题的全面内在的解读。

2、古埃及墓室壁画的由来

古埃及是个充满神秘色彩的国家,它有着丰富的神灵崇拜,具有独具匠心的建筑,艺术的表现形式多样。在进入奴隶社会之后,国王(即法老)就是奴隶主阶

级、混晕等,靠画者手中笔法笔力,消融成趣,尽显妙味,这些笔法特点均与中国水墨画有着异曲同工之妙。

三、技艺之于艺术

优秀的作品,需要熟练的表现技法和扎实的造型功底,同时具备对画面图式构成的深刻把握和创造,不应该过于迁就十分浮泛的“感觉”与“情绪”。德拉克罗瓦这位以激情著称的浪漫派大师从不低估理性思维的重要性,米开朗琪罗仰躺在西斯廷教堂里搭起的脚手架上画着系列巨作时,不可能仅凭自己的“感觉”“激情”去完成旷世巨作。

提高水彩画的艺术品格和技艺水平,最大限度地扩大水彩画的艺术表现力,充分发挥水彩画的独特魅力是至关重要的。现代绘画大师巴尔蒂斯说过:“艺术之所以是艺术,需要有技艺。”他哀叹当今画坛“绘画的技艺消失了,现在,几乎没有多少人能够正确地掌握技艺了”。因此水彩画家须下功夫掌握西洋水彩画的技艺,创作出具高度技艺水平和艺术感染力的水彩画。

作为艺术家必须锻炼自己艺术的眼力和感悟力。画家不仅要用眼去观察,更要用“心”去看,去感知和领悟,这样才能“得心”而后“应手”。巴尔蒂斯对中国传统的美学思想有很深的理解,所以他提出要“创造出一种可以传递事物之神并表现我所看到的现实之美的绘画”,主张“将自己化入自然,与自然中的生灵和事物融为一体”,从而表达画家的“内心视像”,实际上是中国“天人合一”、“外师造化、中得心源”、“形神兼备”等哲

学思想的体现。要“应手”,就必须熟练自己绘画的功力和技艺。

四、结语

“水”和“彩”是水彩画的两大基本要素,掌握用水和用色的技艺是其重点。因此,水彩画应充分发挥“水”和“彩”的特性,可以干湿画法穿插并用,既有干枯秋瑟之苍劲,又有润泽春雨之韵味,而有骨有肉,虚实相生,适当、巧妙地表现出画家的感受和艺术个性,体现“水色交融”的魅力特质。水彩画的用色要注意其透明性与重色及不透明色之间的关系,既要充分利用留白(纸色)和透明的薄色达到透气、呼吸的视觉心理感受,也需合理的色层重叠与之有对比才更显水彩画透明色表现的丰富性。同时发挥水彩画工具材料的特性以简约为宜,着力抓住大的色彩关系,概括局部的色彩变化,以少胜多,扬长避短,追求色彩的整体表现力。而水彩画的用笔要求准确、形色俱到,尽量少做涂改,要符合自然的规律。用笔不只是一种造型手段,它还是抒发情感、表现意境的重要手段,笔的运动,笔触的痕迹,用笔的连贯和呼应,体现了一种画面内在的气韵,一种如音乐般之节奏感,满怀激情一气呵成地画出来,继而再精心收拾。轻松用笔而不能太显雕琢,要在表现对象的过程中随意为之,水到渠成。若笔笔到位,处处完整,反失去画面生气、倒是显得平直无趣了。

(作者单位:金陵科技学院艺术学院)

责任编辑:刘小红

级至高无上的首领,同时也是太阳神和尼罗河神的化身。古埃及墓室壁画的生产与埃及人的生活环境、宗教崇拜、神灵崇拜等有着很大的关系。埃及人相信人死后灵魂可以再生,通过宗教仪式可以让灵魂回归肉体复活,这是“木乃伊”的重大成因之一。埃及人为了妥善保存好尸体所以十分重视棺材制作和陵墓建造,后由于担心尸体腐败而不能复活,又通过壁画的形式记录下了国王、王妃的形象。

3、古埃及墓室壁画的艺术解读

(1)、皇室威严——生命的另一种延续

法老王在古埃及有着至高无上的权利和地位,他们享受着荣华富贵,死后为了在阴间继续享受奢华的生活,他们将现实生活的情景刻画在了墓室壁上。壁画上的人物阶级等级非常明显,他们将法老王描绘得最大,从其高挑的人物形象便可断定该人物的地位。法老作为埃及的首领其形象相较于其他人物要高大很多,依次便是王妃、官宦、奴隶等等。这种依人物大小宏伟来体现权利地位的高低是埃及墓室壁画的一大特点之一。由此可见,法老王希望到阴间自己的地位、威严也能得到很好的体现,能继续做这一国之君。古埃及墓室壁画的色彩鲜艳,他们将人物皮肤用深黄色来体现,服装华丽,大都以横向构图,不同题材的壁画都在一个平面内进行。图1描绘的是法老王狩猎的情境。通过图像学的分析将分为三层:第一层次即看到什么,我们从这副壁画上看到几个人物、大雁和绿色的植物等,色彩柔和,以纤细的线条来刻画对象,画面中所有的对象都体现在一个平面。第二层次即想到什么,这副壁画描绘的是法老狩猎的情形,从图像中可看出这位最为高大、肌肉健硕的男性便是法老王,他昂然站立在前方,手成投射状,似乎要去捕捉前方的大雁,紧随其后的便是他的王妃。王妃相较于法老王形象较小,但又比身旁的奴隶更高大,这便体现了埃及壁画的阶级等级区分。第三层次即体现什么,从图像中以人物的高低大小体现了古埃及是个阶级等级观念十分重要的国家,法老有着至高无上的权利和地位。从描绘的狩猎情形来看,古埃及人们酷爱狩猎活动,体现了他们原汁原味的生活。法老王将生前的生活情景描绘在墓室壁画上,一是希望记录自己的丰功伟绩,得到后人的瞻仰,昭示着皇权思想和封建统治的神圣;二是相信灵魂不灭之说,希望在阴间也可以同样享受生前的荣华富贵,也可以说是生命的另一种延续。

(图1)法老王狩猎图

(图2)埃及艳后敬神图

(2)、彰显神化崇拜思想

在古埃及,墓室壁画的繁荣与他们深受封建文化、宗教思想的支配有很大的影响。他们刻画的题材有对现实生活的写照,也有对另一个世界的生活想象。

如图2中描绘的埃及艳后给爱西斯女神敬献神物的场景就体现了古埃及对于神灵的崇拜,他们对于现实生活很多现象无法理解或征服,于是希望通过神化的力量来得到满足。从图想学来分析,第一层次即看到什么,我们看到画面中有两名女子,一名站着,一名坐着,左边女子的头上有个像太阳的怪物,右边女子双手捧着两个罐子。背景墙壁上装饰以象形文字,两人中间桌子上摆满了物品。画面构图饱满,色彩鲜艳。第二层次即想到什么,华美秀丽的服装,精美的首饰,优雅、有素养的举止,都充分阐释了画中女子高贵的身份。图中右边的女子在向左边的女子祭献美酒,她身旁的桌子上摆满了敬献的神物。通过文献资料的调查,右边的女子为埃及的妮菲塔莉王后,她在阿布先贝有一座美丽的神殿且是皇后谷中最华丽的墓穴可表明她在当时埃及地位的重要性。在图的左边一手拿着令牌一手持着永生标志的女子就是埃及文明中著名的爱西丝女神,她象征妻子的忠贞与母性,具有无比的神力。第三层次分析即体现什么:古埃及由于生活条件的约束,人们通过信仰神灵来改善现实生活,他们畏惧死亡,相信灵魂可以再生。他们信奉神,希望通过神灵的力量来保佑自己。所以在古埃及文化中,有许多形象被神化,赋予了奇妙的神秘力量。

4、结语

古埃及墓室壁画艺术是世界宝贵文化遗产的组成部分,从它那独特的风格和恒定不变的特征中,展示了古埃及人的哲学思想、文化、社会生活和思维方式,表现出古埃及人的聪明才智和民族气魄。他们采用几乎千年固定不变的手法进行创作,体现着创作的核心即皇室威严和神灵崇拜,看重历史的完整性和权威性。古埃及壁画艺术由于其固定性和为统治者服务的独特性,大大束缚和限制了自身的发展。由于其特殊、封闭的地理位置,形成了埃及社会中最稳定的艺术风格。

法老王拥有的无上权威,使古埃及形成了一个封闭的超稳定的社会结构。在这样的社会中,艺术主要服务于统治者,艺术个性和创造精神也被窒息了。古埃及墓室壁画体现了当时埃及的社稷纲常、伦理礼俗、宗教观念和器物信仰,体现了统治阶级的思想,昭示着皇权思想以及封建统治的神圣。解读古埃及壁画艺术,给人带来的最大的启示是:任何艺术的发展,都离不开赖以生存的母体文化。

(作者单位:湖南工业大学包装设计艺术学院)

责任编辑:翁婷皓