

哥伦比亚前西班牙时期黄金艺术

Gold: Pre-Hispanic Art of Colombia

上海博物馆
Shanghai Museum

图书在版编目 (CIP) 数据

哥伦比亚前西班牙时期黄金艺术/上海博物馆编. —上海: 上海书画出版社, 2009.9

ISBN 978-7-80725-653-3

I. 哥… II. 上… III. 金—手工艺品—哥伦比亚—1550~1810 IV. J536

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第155850号

哥伦比亚前西班牙时期黄金艺术

上海博物馆 编

上海书画出版社出版发行

(上海市延安西路593号 邮政编码: 200050)

上海贝贝埃艺术设计有限公司设计製作

上海中华商务联合印刷有限公司

2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

开本: 635×960 毫米 1/8 印张: 26

印数: 1-1,000

ISBN 978-7-80725-653-3

定价: 280.00元

哥伦比亚前西班牙时期黄金艺术

Gold: Pre-Hispanic Art of Colombia

上海博物馆
Shanghai Museum

哥伦比亚前西班牙时期黄金艺术

Gold: Pre-Hispanic Art of Colombia

上海博物馆

Shanghai Museum

目 录

Contents

Foreword <i>Chen Xiejun</i>	6	前言 陈燮君
Foreword <i>Clara Isabel Botero</i>	8	前言 克拉拉·伊莎贝尔·博特罗
Message <i>José Darío Uribe Escobar</i>	10	致辞 何塞·达里奥·乌里韦·埃斯科瓦尔
The Art of Pre-Hispanic Colombian Metalwork <i>Efraín Sánchez</i>	12	哥伦比亚前西班牙时期的金属艺术 埃弗拉因·桑切斯
The Splendid Chibcha Culture: A Brief Introduction to Ancient Civilizations in Colombia <i>Jin Chongyuan</i>	27	灿烂的奇布查文化 ——古代哥伦比亚文化简介 金重远
Catalogue	31	图版
Introduction The Pre-Hispanic Metalwork of Colombia	33	引言 哥伦比亚前西班牙时期的金属工艺
Part I The Golden People	39	第一部分 金人
Part II Fabulous Animals	75	第二部分 神兽
Part III The Animal-Man	121	第三部分 人兽一体
Part IV Abstraction and Nature	139	第四部分 抽象与自然
Part V The Universe of Shapes and Forms	175	第五部分 形状的世界
Chronology of the Gold Societies	198	黄金社会年表
Archaeological Regions and Current Indigenous Groups in Colombia	201	哥伦比亚考古地区 与现今土著部落分布示意图

前言

坐落在哥伦比亚首都波哥大市中心的共和国银行黄金博物馆，是世界最大的金器博物馆。其丰富的收藏包括三万三千余件金和金铜合金的器物，以及三万余件陶器、石器、贝器、骨器和织物，反映了西班牙殖民统治前哥伦比亚地区二千余年间印第安社会的文化与历史。此次上海博物馆有幸邀请黄金博物馆来沪展出其藏品中的二百余件金器以及少量陶器和石器，使广大中国观众得以瞻望那个在时间和空间上都距离我们那么遥远的古代文明。

在今天的哥伦比亚这块土地上，许多不同地区和不同时期的印第安人，都十分擅长制造金器。他们在冶炼、铸造、锻压金属等方面的技术十分精湛，更拥有以天然植物处理金器表面而使之金灿发光的绝技。他们所创作的金器，凝聚着古代印第安人对宇宙、对人类起源以及对人与大自然关系的哲思，具有一种巨大而神秘的象征力量。这些作品形制多样，构思机巧，造型怪异，大自然的形象在那里被变形和抽象化，而抽象的形状又被赋予生命的迹象。这不禁会让我们联想起中国远古时代那些撼人心魄的青铜器，两者真可谓有异曲同工之妙。

这些展现在我们面前的艺术品，是古代印第安文明为人类留下的珍贵遗产。本展览通过“金人”、“神兽”、“人兽一体”、“抽象与自然”以及“形状的世界”等五个部分，向中国观众展示了古代印第安人无尽的艺术想象力和创造力。他们的黄金艺术，不愧为世界艺术史的一个辉煌的组成部分。

上海博物馆馆长
陈燮君

Foreword

The Gold Museum of Banco de la República, located in the center of Bogotá, the capital of Colombia, is the largest gold museum of the world. It has a great collection comprised of over 33,000 pieces made of gold and tumbaga, as well as more than 30,000 objects on pottery, stone, shell, bone and texture that reflect the culture and history of Indian societies in Colombian area in 2000 years' time before Spanish Conquest. This time the Shanghai Museum has the honor of presenting over 200 pieces of gold works and some pieces of pottery and stone from the collection of the Gold Museum, hoping that the public of China may take the opportunity to appreciate the ancient Indian civilization that is so far away in the sense of both time and space.

The Indians of various regions and different periods in the area of today's Colombia are skilled in making gold wares. They are excellent in the techniques of smelting, casting, and forging; they even know how to apply natural plants to the surface of gold to make it seem glitter. The gold pieces they have made embodying philosophical thoughts and ideas of ancient Indians to the universe, to the origin of human beings and to the relation between human and nature, contain an immense and mystic power. These pieces in ingenious structures and various shapes have an unusual style. The images of nature are distorted and abstracted, while the abstracted shapes are given vitality. We can't help to think of the impressive bronze wares of ancient China when looking at these gold works.

These artworks are precious heritage the ancient Indian civilization left for us. This exhibition is divided into five sections, including The Golden People, Fabulous Animals, The Animal-Man, Abstraction and Nature, and The Universe of Shapes and Forms, which introduce the unlimited artistic imagination and creativity of ancient Indians to visitors of China. Their art of gold deserves to be a brilliant part of world art history.

Chen Xiejun
Director
Shanghai Museum

前言

从公元前500年到公元1500年之间，在今天被称为哥伦比亚的这块土地上成长着许多酋长制部落社会，它们在繁荣的经济基础上达到了一种政治、社会和宗教上的综合发展水平。这种综合性通过金属工艺这一特殊的方式被表现出来。哥伦比亚前西班牙时代的金属工艺是古代美洲最为多样化、最精致复杂的艺术之一，那些刻画着男人、女人、动物以及所有这些形象混合体的面具、胸牌、鼻环、挂件、别针和酸橙粉瓶，反映了当时人们对于生命和永恒的视像。

1930年代，哥伦比亚兴起了一场保护与研究本国考古遗产的知识和科学运动。在此背景下，成立了第一批寻求考古和人类学研究专业化的官方组织。哥伦比亚共和国银行在此进程中发挥了积极的作用，最终在1939年决定建立一座黄金博物馆，以防止古代金器被熔化、文物被走私出境。七十年来，黄金博物馆已经建立起一个杰出的美洲前西班牙时期金属工艺收藏，对之进行分类和研究，并且不仅向哥伦比亚国内，还向全世界传播这些知识。黄金博物馆遂成为哥伦比亚文化遗产和历史记忆的守护者。

为此，哥伦比亚共和国银行黄金博物馆十分欣喜地在上海博物馆举办“哥伦比亚前西班牙时期黄金艺术展”，展出我们收藏的253件非凡作品。

我们要感谢上海博物馆同仁对我馆藏品的极大兴趣和在这个精美展览方面的通力合作。本展将使中国人民认识哥伦比亚古代社会的象征世界与发达完美的冶金工艺。

哥伦比亚共和国银行黄金博物馆馆长

克拉拉·伊莎贝尔·博特罗

Foreword

Between 500 BC and AD 1500, a number of societies ruled over by chieftains, which attained a complex political, social and religious level of development based around economic prosperity, grew up in the land that is today known as Colombia. This complexity was expressed in an extraordinary manner in metalwork. The pre-Hispanic metalwork of Colombia, which was among the most varied, elaborate and complex in ancient America, was the vehicle that was used for depicting visions of life and eternity on masks, breastplates, nose rings, pendants, pins and lime containers, on which appear images of men, women, animals, and a combination of all of these.

It was in the 1930s that an intellectual and scientific movement began in Colombia which set out to preserve and investigate the country's archaeological heritage. And it was against this background that the first official entities which sought to professionalise archaeology and ethnography were formed. Banco de la República played an active role in this process as the result of a decision in 1939 to establish a Gold Museum, thereby preventing ancient gold from being melted down and objects being taken out of the country illegally. Over the last seventy years, the Gold Museum has built up, classified and researched an outstanding collection of American pre-Hispanic metalwork and has disseminated knowledge of this not only in Colombia but throughout the world, with the result that it has become a preserver of Colombia's heritage and cultural memory.

It is with great pleasure that Colombia's Banco de la República Gold Museum presents the exhibition "Gold, Pre-Hispanic Art of Colombia", consisting of 253 extraordinary objects from our collections, in the Shanghai Museum.

We would like to thank the Shanghai Museum and its staff for their great interest and cooperation in putting on this magnificent exhibition, which will enable the Chinese people to discover the symbolic world and the metallurgical perfection of the age-old societies of Colombia.

Clara Isabel Botero
Director
Gold Museum
Banco de la República

致 辞

自1939年开始，作为哥伦比亚中央银行的共和国银行就参与了保护、研究和宣传国家考古遗产的知识与科学运动。当年，银行董事会决定建立一个前哥伦布时代（即前西班牙时期）的金器收藏机构，后来该收藏机构发展为黄金博物馆。

哥伦比亚前哥伦布时代的居民在南美洲冶金工艺的实践和发明方面占据着核心地位，他们的一些技术和象征符号被传播到中美洲与安第斯山脉中部地区。当时，黄金制品代表着社会阶层，或者被用作宗教圣物。

“哥伦比亚前西班牙时期黄金艺术展”展示了黄金博物馆的杰出收藏，体现了长期以来学术研究的成果，生动地分析了以往时代的基本情况及其与今天的关联。

哥伦比亚共和国银行为能在中国举办这个展览而深感骄傲。我们特别感谢上海博物馆将哥伦比亚古代遗产带到这个遥远的国度。这将激励我们为增进两国之间的文化交流而更加努力工作。

哥伦比亚共和国银行总裁

何塞·达里奥·乌里韦·埃斯科瓦尔

Message

Since 1939, Banco de la República, the central bank of Colombia, has been part of an intellectual and scientific movement aimed to preserve, study and make better known the country's archaeological heritage. In that year, the Bank's Board of Directors decided to start a collection of pre-Colombian gold pieces, which was later to develop into the Gold Museum.

Pre-Colombian inhabitants of Colombia were at the heart of major South American metallurgical experiments and inventions, and some of their techniques and symbols spread to Mesoamerica and the Central Andes. Gold pieces were used then as expressions of social rank or as sacred and religious symbols.

The exhibition "Gold, Pre-Hispanic Art of Colombia", showcasing outstanding objects from the Gold Museum's collections, is the result of continuous academic research which analyzes fundamental aspects of a past that is very much alive and in communication with us today.

The Banco de la República is proud to present this exhibition in China. We are particularly grateful to the Shanghai Museum for making it possible to bring a testimony of Colombia's ancient past to this distant land. This effort encourages us to keep on working even harder in the endeavour of strengthening the links which have brought our two countries together in the fields of art and culture.

José Darío Uribe Escobar

Governor

Banco de la República of Colombia

哥伦比亚前西班牙时期的金属艺术

The Art of Pre-Hispanic Colombian Metalwork

埃弗拉因·桑切斯
Efraín Sánchez

精美璀璨的器物？历史的遗迹？

我们无需作什么努力便可以看出，那些古代美洲居民用金属、陶土、骨头、石头和其他材料制造的器物是令人赞叹的艺术品。如果我们足够敏感，就会发现它们远远不只是那些让人产生联想的已经消失了的社会的古玩。丢勒于1520年和1521年到低地国（荷兰、比利时和卢森堡地区）旅行的时候，在布鲁塞尔看到一批来自蒙特祖玛王国的、被墨西哥的西班牙征服者带到查理五世宫廷的金属器物。在那个绘画的价值更取决于画上的金色和深蓝色有多少而非艺术家创作技巧的时代里，让丢勒眼花缭乱的，却并不是那些珍贵金属的闪光，而是那个直到最近还鲜为人知的世界里人类创作的光芒。

我看到那些被从新的金子的国度带给国王的東西，样样奇异……那些人们佩戴的光灿物件，超乎一切神话。我有生以来从未见过比这些东西更令我心旷神怡的了。因为从它们那里，我看到了巨大的艺术瑰宝，工艺精巧。我被远方国度那些人们的天才所折服。我眼前所见的这些东西是难以用语言来形容的。

这就是一个并不年轻、并不轻易能够被折服的画家，一个被视为其时代最无与伦比的大师的、完全成熟的艺术家所说的话。丢勒的观点出奇地具有世界性和现代性，包含了导致20世纪真正“发现”美洲前西班牙艺术的因素。这个发现是至今尚在继续的一个程序的产物。在艺术家们重新审视艺术、动摇欧洲传统美学基础之前，它是不可能的。毫无疑问，艺术的基础和艺术家的美学观念已被动摇。而美学作为一种哲学、知识乃至艺术史的学科，一直在寻求一条进入神秘的美洲前西班牙艺术的道路。本文的目的，就是通过四个相对独立的部分，来促进这一探讨。

早在16世纪，前西班牙艺术在欧洲引起了各种不同的反应，丢勒钦佩这一艺术的优秀品味和特殊技巧，也有人不喜欢其奇异的形状，甚至将那些组合视为“未开化”、“野蛮”和“原始”。然而无论如何，这些物件都一直被看作“稀奇”的艺术品，而且很快形成了对它们的收藏，被恰如其分地称为“奇异古玩陈列室”。这些收藏大多属于王室，但也建立于教堂和修道院。外交官、旅行家和探险者在回国的時候都尽力带回羽毛头饰、棍杖以及用陶、石、骨和金属制造的器物，甚至马赛克，还有他们曾到过的国家的动植物标本、“巨人或巨兽”的骨头和牙齿，以及他们在那些奇异国度所见的各种奇迹的诸多见证。这些收藏就构成了那些18世纪欧洲向公众开放的自然历史和人类学博物馆的基础。

在有文献记录的最早的那些收藏中，绝大部分器物来自墨西哥，而其中的一部分曾在1824年威廉·

布洛克于伦敦组织的被认为是欧洲第一个前西班牙艺术展览中展出。正如汤姆·B·琼斯所写的那样，在这一领域和其他领域一样，直到19世纪早期，南美洲一直是“和黑色大陆一样漆黑”的。在南美洲独立时代到来之前，曾有少量关于南美洲金属器收藏的研究。丢勒曾看到的那些器物——他曾提到“一个直径达一英寻（译注：1英寻合1.829米）的金太阳，以及一个银月亮”——很可能与大部分在发现美洲后的一个多世纪里被带到欧洲的贵金属器物命运相同。由于两个众所周知的原因，它们被熔化了。一则，金银对于西班牙的贸易来说至关重要；二则，西班牙扮演着宣扬天主教信仰、反宗教改革的主要角色，这与保存来自蛮族的异教偶像是对立的。几百年里，这些金属器物的价值建立在金属的纯度和重量的基础上，超过了其他任何依据。但是许多器物似乎也并没有被熔化，甚至其中一些可能存留至今。然而可以确定，金属器收藏，至少那些以这种或那种形式流传至今的收藏机构，是没有早于19世纪建立的。

当人们为那些“奇异古妙而惊讶的时候，当然也会萌然而除了赞赏其工匠的技艺，任何明确的对前西班牙艺术的斥文艺复兴的造型艺术观，正统的15、16世纪的发现为后。1799年，亚历山大·冯·了他著名的在新世界赤道地区美洲的土著古迹进行了美学上巴黎的《美洲山系及土著民族章地以新古典主义的视点来审

玩陈列室”里的器物之怪异奇生一丝对它们的艺术的欣赏。直到19世纪早期之前，并没有美学公论。而这一美学只会贬后者以古希腊罗马古典主义和中心统治欧洲直到印象主义之洪堡在西班牙的支持下，开始的旅行。可以说是洪堡首先对的“发现”。在1810年出版于古迹大观》一书中，他顺理成视那些表现形式，并说：

那些与我们相去数百年的民族所遗留的古迹可以通过两种完全不同的途径引起我们的兴趣。如果流传下来的艺术作品曾经属于某些文明进步的民族，那么我们会赞美其形状之和谐美丽，其构思之巧妙……而另一方面，那些没有达到很高的理智文化水平的民族，或者由于宗教和政治的原因而显得对形状之美缺少一些敏感的民族，其古迹只能被视为历史的遗迹。

洪堡不可避免地要将墨西哥的大金字塔或库斯科的巨大建筑群与希腊和意大利的陶立克式、爱奥尼亚式和科林斯式的庙宇进行比较。他认为美洲那些创造之所以进入了“给人深刻印象的”建筑级别，“仅仅是因为其巨大的形制和我们给它们判定的极大的年龄”。自然，他从美洲人的石器和陶器作品中，也只能看到“粗陋的风格和不准确的轮廓”。

这位德国旅行家所能够推断出的最远的结论，就是美术的种子只仅仅在世界的一个很小的部分开花结果，也就是说在希腊和罗马。而美洲的土著民族，“与其他人类分离，或许也是一种幸运，只能长期与穷困的自然环境作斗争，在自己的轨道上自行其是，因而也就只能缓慢发展”。

洪堡的著作所反映和代表的这种对美洲前西班牙艺术的新古典主义看法，可以说明为什么直到20世纪中叶以前，对这一艺术的研究一直仅局限于考古学家和人类学家之间。没有古希腊罗马美学和欧洲古典主义的统领下发展的那些民族的艺术品被视为相对低级。这一事实，意味着在很长时间内，西方的观察家们错过了一大批形象与视觉观念的财富。布洛克于1824年组织的展览是成功的，但是当时的公众，甚至学者、图书馆和博物馆等权威机构依然藐视前西班牙时期的工艺品，因为他们将其视为低级的器物。按洪堡的话说，这个世界联系着“对历史的哲学研究”，对它的了解只在一种意义上来说是有用的，即研究“那些最不完美的表现形式，不仅是它们和已知表现形式之间的比较，而且是它们的结构与远离文明之人类的理智水平之间的联系”。这正解释了为什么在考古学家和人类学家们的学术研究中，对前西班牙时期作品的兴趣仅局限于它们与当地人的宇宙观、神话和宗教仪式之间的联系。毫无疑问，这些联系对于理解任何象征性表现体系来说都十分重要，而且艺术也可以是这样一个体系。但是，这些联系倾向于掩盖艺术品最主要的视觉本质。这也解释了前西班牙时期的艺术品为什么不是被送进画廊或美术馆，而是被送进那些“奇异古玩陈列室”、自然博物馆、人类学博物馆或考古博物馆。这些展馆不以展示美为目的，而是要通过分类和研究告知公众那些已消失的或“原始的”民族曾经如何生存，并展示他们的人工制品。值得庆幸的是，在许多博物馆里（尽管不是所有的），这一观念正在发生着转变。

20世纪为鉴赏史前艺术开启了新的方向。这些新方向的起源不是史学家或哲学家，而是艺术家。这一点并不奇怪，艺术史上也存在有其他著名的例子。15世纪的文艺复兴并非因为史学家所说的原因而创造了人类共同的遗产，而是艺术爱好者们以高雅的品味注意到乌切洛、皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡或安德雷阿·德尔·卡斯塔尼奥的绘画之美。凡高、杜鲁兹·劳特莱克和高更的作品对西方文化以外的外来因素的吸取，比如日本版画以及南部海洋的色彩和规范化节奏，也被广泛接受。英国的唯美主义，而后是现代主义，开始摧毁古典主义和远古民族的创造的热情性美学价值被从异国情调里异国情调是外来的。19世纪德的唯一一部小说（译注：道连·格雷专心研究来自东方的奇异珠宝、锦缎织毯和超切精美样品，如秘鲁的陶罐葫芦，还有来自亚马逊森林神秘的礼仪喇叭。美学，虽这个事实：异国情调并不取于在特定时间和空间里观察

主义的桎梏。对奇异事物、对远得以复兴。毫无疑问，一个宇宙发现出来，确切地说，正因为这晚期最唯美主义的奥斯卡·王尔《道连·格雷的画像》）的主解救他那受到致命伤的灵魂。道的美妙香水，以及来自世界各地然的音乐。他收集人类创造的一和叽喳的鸟类，南美洲抛光的响西北部尤鲁帕里的不给女人看的然可能是不自觉的，并没有忽略决于制造这些器物的人，而取决它们的人。为了达到同样的通过

感官来治愈灵魂的效果，道连以南美洲、非洲和东方的形象和声音替代舒伯特的优雅、肖邦“美丽的忧伤”，或者寻求宽恕的唐怀瑟（译注：瓦格纳歌剧中的角色）内心的罪恶感。总而言之，那些秘鲁的陶罐、尤鲁帕里的喇叭等前西班牙艺术品属于一个像舒伯特和肖邦的音乐一样的世界，一个更与普拉克西特利斯和力斯伯的雕塑杰作、与米开朗琪罗和伦勃朗的绘画共存的世界。它们既是文明的结晶或历史的遗迹，也是大师的杰作。而最根本的，它们是以特殊方式、以美学的方式震撼感官的作品。

20世纪初的各种学说最终打破了以往古典主义和浪漫主义的桎梏。通常认为，对前西班牙艺术的美学欣赏，起始于其中最早的学说之一——“原始主义”以及当时对“原始艺术”的兴趣。从各种角度讲，这一观点都有待商榷。不难理解，无论是从美学规则的角度，还是从观众或学者的欣赏方式的角度看，以亨利·卢梭、安德烈·伯尚、塞拉菲娜·路易等画家为代表的天真或稚拙艺术，与前西班牙艺术毫无联系。另一方面，“对原始艺术的兴趣”或许曾影响收藏家、古董商、博物馆馆长甚至广大公众对前西班牙艺术的欣赏方式，但从美学欣赏的角度，可以说它是一个迟滞性的因素，因为美学的价值观仍然与“原始”这一语汇紧密相连。

实际上，要了解美洲前西班牙时期艺术、史前艺术及被错误地命名为“原始艺术”的美学欣赏的起源，我们必须回顾20世纪早期欧洲绘画和雕塑的主要潮流。野兽主义提倡观感的效果，宣称绘画中最重要的是颜色；表现主义强调真心的表现的强度，甚至可以为此舍去形状之平衡；立体主义将形象分解为几何形以求其本质；未来主义反抗讲求和谐和好品味的传统观念；达达主义向一切造反，而自己却被确立下来；超现实主义将梦幻和现实结合而成就了一种绝对的真实。这些又促使保罗·克利开始提纯形状和绘制如“原始”面具一样的面孔；罗贝尔·德劳内描绘着圆形，看似北爱尔兰石器时代的石桌状墓碑上的雕刻；约安·米罗将他的“星群”画成线团，就像在阿尔塔米拉岩洞壁画上那样；罗伯特·马瑟韦尔的以超现实主义的自动主义构思的作品却与另一些旧石器时代岩洞壁画有一种不可思议的相似之处。这一切为最初影响欧洲美学的那些前西班牙艺术展览铺设了道路，首先是1920年在伦敦伯灵顿美术俱乐部，八年以后又在卢浮宫的马尔桑厅。至此，20世纪的研究者们发现，前西班牙时期的金属工艺品是一种奇异艺术的瑰宝，比神话还要美妙。他们赞叹远方土地上的人们不可思议的天分。

新古典主义者们确信美术的种子仅仅在希腊和罗马开花结果。20世纪的人们则并非如此，他们前所未有地认为，艺术创作和欣赏是一种到处生长的神秘事物。在他们之前没有人这样认为，除了像丢勒一样的美的创造者。他用来描述令他震惊的前西班牙时代金属工艺品的词汇仿佛出自一个现代画家之口：“我不知道那是一种什么样的美。”

艺术的世界

如今，没有任何一位艺术家或略有艺术素养的人会觉得前西班牙时期的美洲艺术不是艺术，即便他不能确定那是怎样一种美。而难以被说服的则是历史学家或者保守传统的艺术史家。有一种观念依然非