

视觉亚文化

刺

青

美术出版社有限公司 编著

视觉亚文化有限公司
<http://www.hvstv.com>

视觉亚文化 刺青

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉亚文化·刺青 / 善本出版有限公司 编著. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2018.4

ISBN 978-7-5680-3345-9

I. ①视… II. ①善… III. ①视觉艺术②文身 IV. ① J06 ② TS974.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 213882 号

视觉亚文化·刺青

Shijue Yawenhua · Ciqing

善本出版有限公司 编著

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

电话：(027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编：430223

策划编辑：段园园 林诗健 执行编辑：黄少君 装帧设计：林文桃 责任监印：陈挺

责任编辑：熊纯 罗延美 翻译：罗延美 设计指导：林诗健 责任校对：罗延美

印刷：佛山市华禹彩印有限公司

开本：889mm × 1194mm 1/16

印张：14

字数：112千字

版次：2018年4月第1版 第1次印刷

定价：238.00元

华中出版

投稿热线：13710226636 duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

前言

005

部落刺青

006/047

日式刺青

048/113

美式传统刺青

114/153

刺青与个人

154/159

刺青风格

160/221

视觉亚文化 刺青

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

前言

005

部落刺青

006/047

日式刺青

048/113

美式传统刺青

114/153

刺青与个人

154/159

刺青风格

160/221

前言

刺青之路

在我出生之前，我的父母就双双拥有刺青，因此刺青早就出现在我的生命中，在我还是婴儿时，就常常看见父母的刺青，耳濡目染之下，刺青是被忌讳的、禁忌的这种想法从来没有过，刺青就是刺青本身，自然而然。随着时间的流逝，刺青和我的个人品位、信仰联系在了一起。17岁那年，我父亲为我文了一个刺青作为生日礼物，18岁的时候我母亲送了一部文身机给我，从此我就在家研习刺青。再然后我开始在圣保罗近郊的文身店从事刺青，不久之后就在圣保罗著名的奥古斯塔街开了自己的文身店 Thunder Box Tatuagens。

我的家庭把我带到了刺青的门前，进入到纷繁的刺青世界里，我最终选择了日式刺青作为自己一生的追求。在众多刺青风格中，日式刺青所特有的独特的文化内涵是最吸引我的地方。随着学习的深入，我发现刺青的设计遵循的原则实际上与现代科学的肌肉解剖学知识不谋而合，根据每个人独特的肌肉长势，一个刺青师可以真正地设计出独一无二的图案。日式刺青毫无疑问地与更大层面的日本文化相契合，无论设计如何创新，都在寻求元素的平衡和信息的传达，在两者综合之下，表现出和谐统一的观感。如果刺青手法得当，日式刺青的色彩和图案终其一生都能完好保存。

作为一名刺青师，我有大量的周游列国的机会，阿根廷、智利、西班牙、瑞士、瑞典、德国、芬兰、澳大利亚、英国，当然还有日本，在这些国家工作和游历的过程中，我不断将各地的刺青手法和风格融入到我的日式刺青之中。了解得越多，我越意识到每种刺青风格背后的文化是如何深刻地影响刺青的设计和技巧的。

刺青作为一个文化载体，借助刺青人们能够自由地表达自己的想法、品位和观点，虽然每个人文身的目的不尽相同，但作为刺青师，促使我走上刺青之路的是它能让人更自信、更快乐，成为真正的自己。时下刺青进入流行文化的视野，被越来越多的人所接受和认同，一些人跃跃欲试地想要进入刺青行业，却没有途径学习相关的知识，本书基于刺青的历史与文化，相信必能引领读者进入刺青的世界。

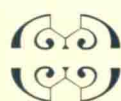

Caio Piñeiro · 彫海 Horikai
© 圣保罗 / 伦敦

部落刺青

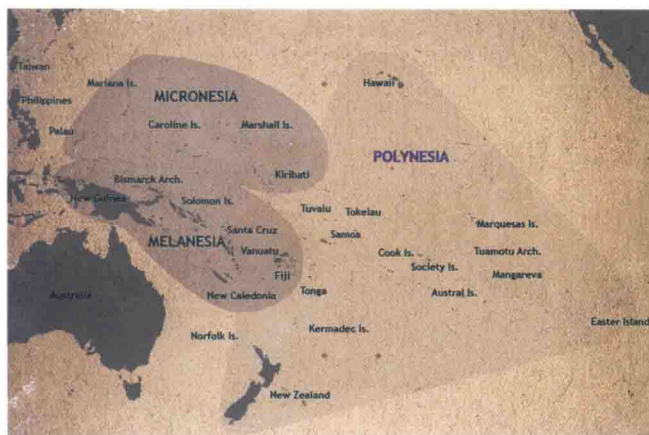
006/047

波利尼西亚： 建立在海洋之上的文明

波利尼西亚在哪里

波利尼西亚 (Polynesia)，词源自希腊语，意为众多岛屿，地处太平洋中南部，由上千个岛屿组成，岛屿零星分布，人烟稀少。一般认为其范围是以夏威夷群岛、新西兰和复活节岛为端点连接而成的三角区域 (Polynesian Triangle)，区域内的岛屿包括萨摩亚群岛、汤加群岛、库克群岛、图瓦卢、托克劳群岛、纽埃岛、瓦利斯岛、富图纳岛等。数百年前，善于航海的波利尼西亚人经过远洋航行到达这些无人岛屿并在此定居，成为波利尼西亚各岛屿最初的居民，如新西兰的毛利人等。

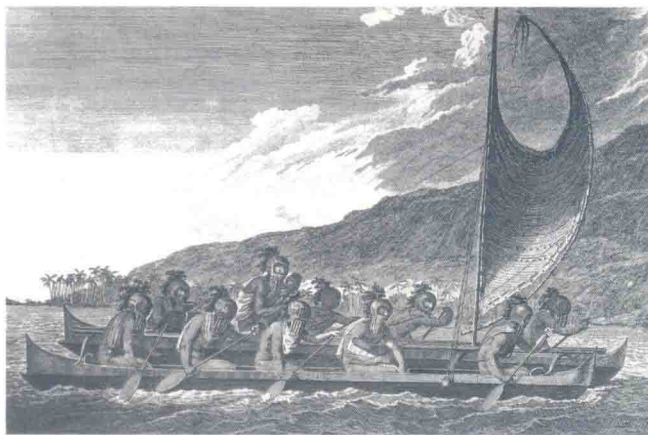

波利尼西亚三角 图片 / Wikimedia Commons

骨子里的探索精神

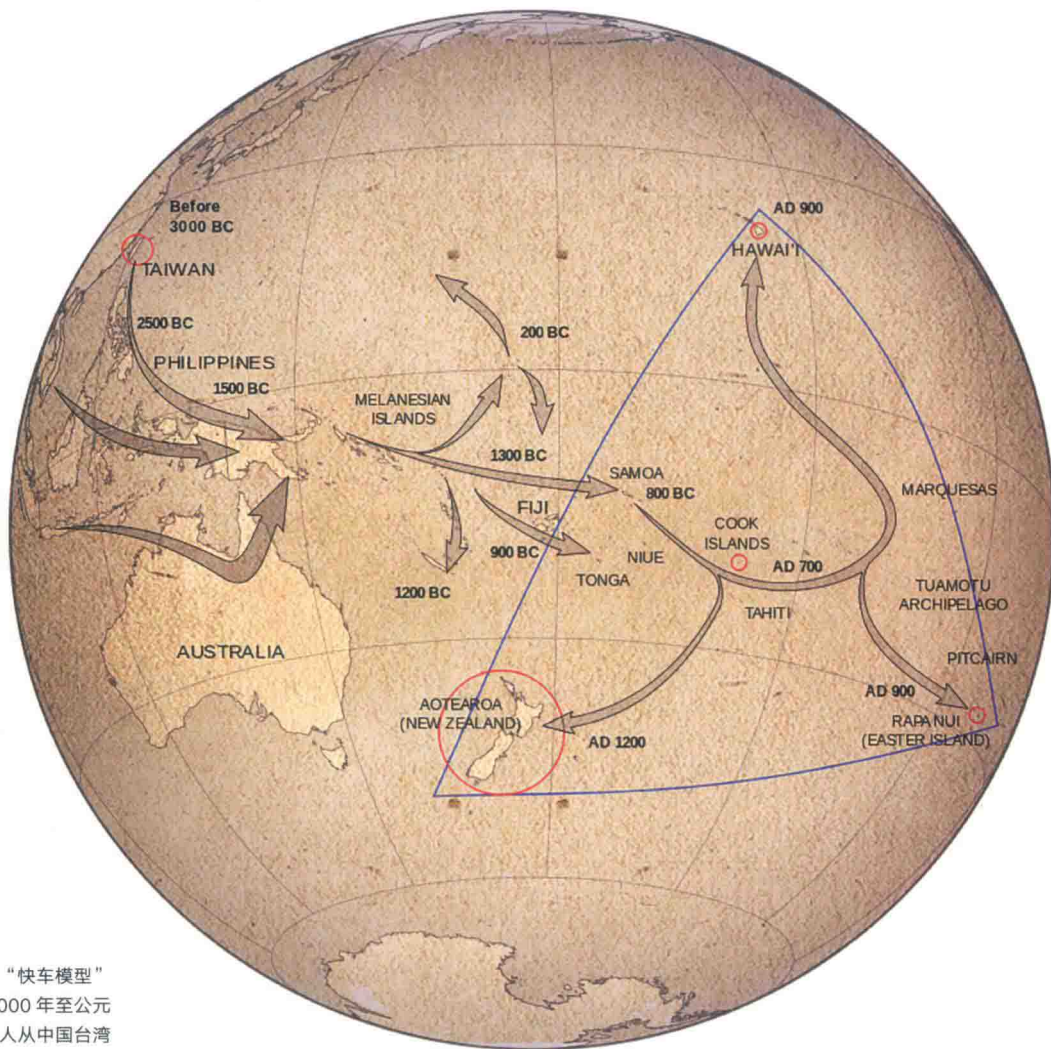
从大陆文明中出逃的波利尼西亚祖先，转而投向未知又缥缈的大海，然而散落在大海中的岛屿就像滔滔大海中的一叶扁舟，人们只有服从于大海、遵守大海的规律才能在物资有限且随时受自然灾害侵袭的环境下生存下来。为了开拓和保护新的家园，他们发展出了围绕海洋而生的一系列生存技巧，如捕鱼、独木舟制作、掌舵技术、独特的星象航行法等。

然而，哪怕是现代技术发展迅猛的当下，大海依然神秘莫测，更何况是数千年前，一切都是手工制作、人力劳动的时代。

夏威夷原住民将单个独木舟组合起来航行，形成联合体，既能运载更多物资，又能更好地稳定船体。

图片 / Wikimedia Commons

最多学者推崇的“快车模型”认为，公元前 3000 年至公元前 1000 年南岛人从中国台湾出发，向东南方向海域扩张。
作者 / David Eccles
图片 / Wikimedia Commons

时间	出发点	目的地
公元前 2500 年	中国台湾	菲律宾 (Philippines)
公元前 1500 年	菲律宾 (Philippines)	美拉尼西亚群岛 (Melanesian Islands)
公元前 800 年	美拉尼西亚群岛 (Melanesian Islands)	萨摩亚 (Samoa)
公元 700 年	萨摩亚 (Samoa)	库克群岛 (Cook Islands)
公元 900 年	库克群岛 (Cook Islands)	夏威夷 (Hawaii)
公元 900 年	夏威夷 (Hawaii)	复活岛 Rapa Nui (Easter Island)
公元 1200 年	复活岛 Rapa Nui (Easter Island)	奥特亚罗瓦 (新西兰) Aotearoa (New Zealand)

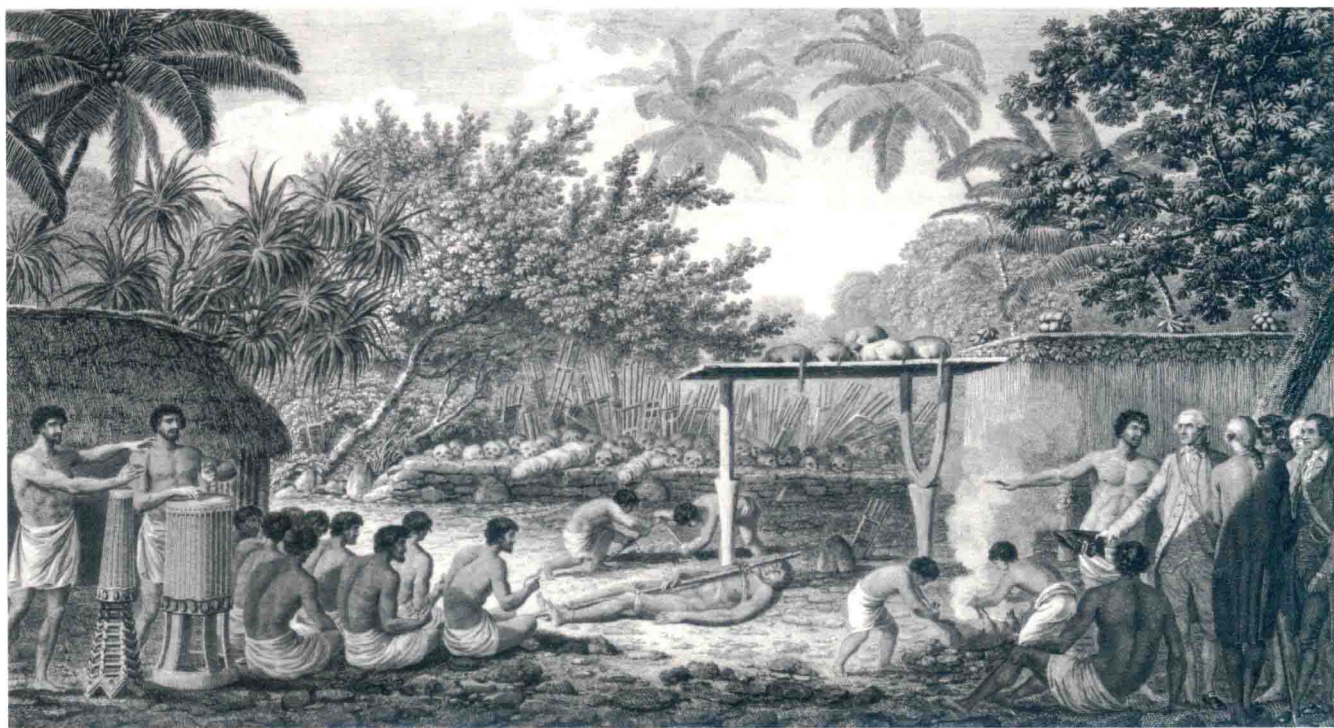

波利尼西亚的独木舟装有舷外支架，兼具灵活性和稳定性。由于频遭自然灾害破坏，能出海捕鱼，维持生计的航海者在波利尼西亚文化中备受尊敬，几乎每个岛屿都有一个专门的独木舟造船区域。
图片 / Library of Congress

对大海的了解跟不上大海变化的速度，但是人心需要安放，信仰需要寄托，大海既滋养和哺育了波利尼西亚人的祖先，却也为他们带来了洪灾和饥荒，就像恣意妄为又无所不能的神，对大海的崇拜和敬畏便油然而生。

波利尼西亚的宗教习俗和神话传说都与大海密切相关。各岛屿在相对间隔和独立发展的状态下，有各自的神话系统，但是不约而同地是，其中最重要的神祇都是与神创传说相关的。比如在新西兰原住民毛利人的传说中地位最高的创世神是“天空之父”Rangi和“大地之母”Papa；在夏威夷人的传说中与之相当的神祇是

Ao和Po，分别代表宇宙中的男性和女性力量。在与西方世界接触之前，波利尼西亚并没有书面语言，因此神话传说只能靠口口相传，再加上在近两百年前西方航海者传播的基督教的影响下，许多神话传说已失传。除了创世神之外，波利尼西亚传说中最为人所熟知的人物当属英雄毛伊（Maui）。据说他身材矮小，但是却有无穷的超自然力量，既狡猾又意志坚定，手握法力无边的鱼钩，创造出太平洋众岛屿，还能让太阳运行的速度变慢，从而让岛屿上的农作物得到更多日照。

波利尼西亚人通过唱赞美诗、祈祷以及繁杂的祭拜仪式表示对神的崇敬，其中还包括活人献祭。图为约1773年，库克船长亲眼目睹塔希提岛活人祭祀的场景。来源 / 《Cook's Voyage》书籍插图 图片 / Wikimedia Commons

天空之父与大地之母

作者 / Kahuroa 图片 / Wikimedia Commons

波利尼西亚刺青： 远古的絮语

波利尼西亚的刺青传统沿用至今，有着超过两千年的历史，最早可追溯至萨摩亚群岛（Samoa）。波利尼西亚各岛在漫长的历史中发展出自己独特的刺青图案，一个人的出身甚至可以通过刺青图案来辨识。19世纪时，欧洲人在波利尼西亚推进西方教育，刺青这一传统艺术与传教士宣扬的基督教理念相悖，逐渐受到压制，几乎绝迹。直到20世纪80年代，波利尼西亚刺青才得以复兴，当地原住民逐渐重拾对自己传统文化的自信和兴趣，让这一度失落的艺术焕发光彩。

波利尼西亚刺青是一种非常原始的技术，过程极度痛苦，但也正因为随之而来的疼痛、失血以及刺青的永久性让这一仪式变得无比神圣，甚至有了与神相连的精神意义。虽然各群岛的刺青图案和位置不尽相同，但波利尼西亚人相信刺青图案能保存他们的“神性精华”（mana）。部族中的刺青师均要接受年复一年的学徒生活，手艺大多经由父传子而延续，学习内容包括每个图案以及对应位置的本意和延伸意义。一般来说，刺青师能决定哪位部族成员应当几岁开始刺青以及刺青的图案。由于波利尼西亚人认为刺青这一技术是神赐予的，因此刺青师本身也受制于一些规条，甚至不能组建家庭，但能收获丰厚的物质补偿。

波利尼西亚的传统刺青是一种社会性大于装饰性的人体艺术，刺青反映了一个人的社会地位、家族谱系、性成熟、宗教象征意义等。一般而言，刺青始于波利尼西亚人的青少年时期，此后逐渐增加。在这些部族社会中，男性身上的刺青越多，他所获得的尊重和景仰就越多；反之，若没有刺青，则被认为是不完整的、耻辱的。女性的刺青虽然没有男性数量多、面积大，但是几乎每个人身上都有刺青。

一名萨摩亚刺青师（左）和他的助手（右）正为一名男性的背部刺青。

摄影师 / Thomas Andrew

图片 / Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa

夏威夷刺青

与波利尼西亚其他岛屿类似，夏威夷刺青 (kakau) 也不仅仅是装饰人体，更多的是一种神性的向往。在夏威夷文化中被敬畏的蜥蜴形象和扇月形图案 (Peahi niu) 是夏威夷刺青中最常见的主题。现代常见的夏威夷臂环刺青实际上并不属于夏威夷传统刺青，而是由传奇文身师水手杰瑞 (Sailor Jerry) 的学生迈克尔·马龙 (Mike Malone) 于 20 世纪 70 年代所创。

一名夏威夷刺青师为一名妇女进行腿部文身。

艺术家 / Jacques Arago

图片 / Honolulu Museum of Art

TATTOOED HAWAIIAN CHIEF, DRAWN BY JACQUES ARAGO, ARTIST WITH FREYCINET.

图为一夏威夷首领，其身上的刺青展现了传统的夏威夷刺青风格：多用几何图案，以对称、平行等方式排布。

艺术家 / Jacques Arago

图片 / Victoria University of Wellington

图案：

