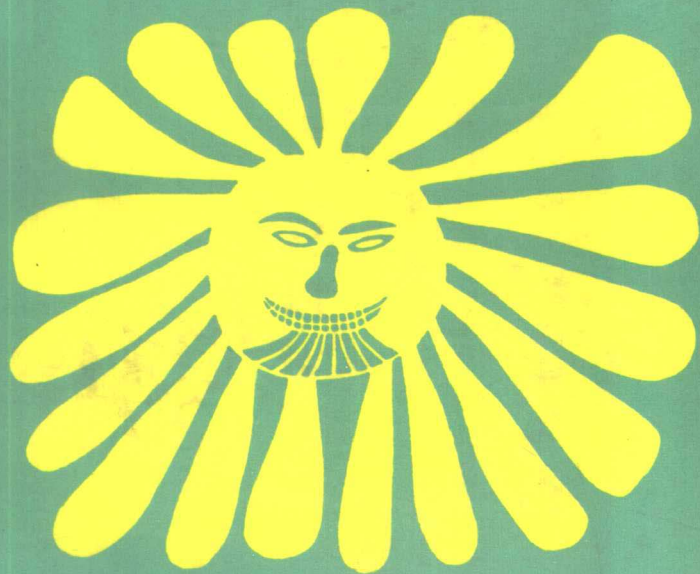
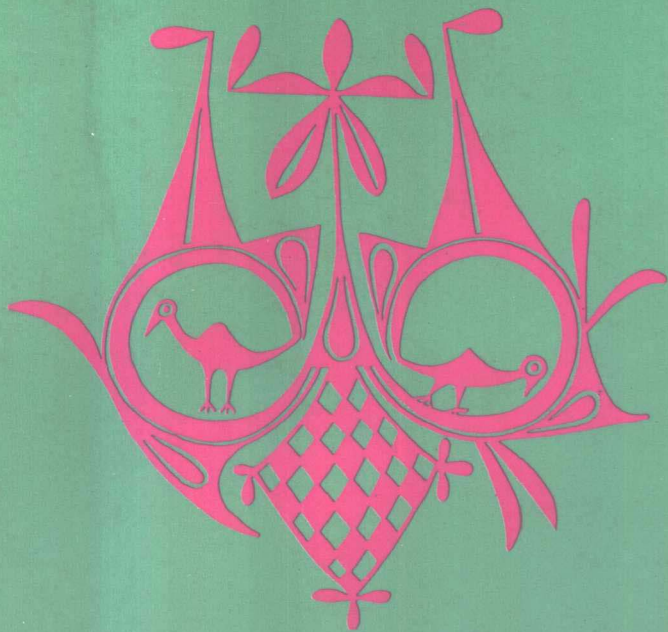

北美 原始艺术 资料图集

李森 刘方 编绘

AN ALBUM
OF
PRIMITIVE ART
IN
NORTH AMERICA

中国工人出版社

北美原始艺术

李森 刘方 编绘

金文馨 翻译

中国工人出版社 出版

李森 刘方 编绘

北美原始艺术资料图集

中国工人出版社

北美原始艺术

出版发行：中国工人出版社（北京安外六铺炕）

经 销：新华书店北京发行所

制版印刷：人民美术印刷厂

开 本：787×1092毫米 1 /24

印 张：9

印 数：3000册

版 次：1992年 1 月第一版

1992年 1 月北京第一次印刷

书 号：ISBN 7-5008-0889-5/J·105

定 价：13.00元

责任编辑 陈幼民

李法明

装帧设计 李法明

版式设计 李 森

略谈北美原始艺术

北美原始艺术主要是指居住在美国、加拿大的印第安人和爱斯基摩人所创造的民族艺术，它同中美洲、南美洲古代文化一起构成了辉煌璀灿的印第安人艺术宝库。

北美的史前考古证实：早在距今 2 万年以前的旧石器时代晚期，亚洲的原始部族就通过白令海峡尚存的陆桥迁移到北美这片辽阔的土地上繁衍生息，这便是美洲印第安人的祖先。大约在公元前 8000 年至公元前 5000 年，北美进入新石器时代。公元前 2000 年以后，北美印第安人各部族的文化内涵逐渐丰富，其中陶器装饰艺术、绘画、雕刻、建筑、编织工艺等在世界原始艺术中都占有重要的地位。

一、陶器装饰艺术

大约公元前 300 年左右，美国西南部亚利桑那州的霍霍卡姆人已经栽培玉米等农作物，以后受阿那萨吉文化和中美洲玛雅文化的影响，农业、水利、建筑、编织业都较为发达。制陶技术也不断提高。彩陶以盘、钵、罐、瓶为主，颜色大多数为褐地黄彩和黄地红彩。装饰图案除了锯齿纹、编织纹、回旋纹等几何纹饰外，也有程式化的人物和动物。

霍霍卡姆文化的彩陶造型简括、纹饰粗犷、色彩单

纯，给人一种朴实的美。《宗教舞蹈场面》中的舞蹈者四肢都呈“Z”形转折，头上戴有相同的装饰物，这是霍霍卡姆文化人物造型的典型特征（参看 1 页）。这类陶绘也表明由于农业的丰收和生活的安定，使得部族内祭祀、庆典仪式逐渐增多。《被鸟群围攻的蛇》是绘在陶盘里的装饰画（参看 2 页）。作品构思巧妙、构图丰满，线条与色块的配置也很和谐。《长笛吹奏者》利用四组相同的画面构成一个整体，使静止的陶钵产生旋转的感觉，达到完美的装饰效果（参看 12 页）。

莫戈永文化（公元前 300 年至公元 1400 年）是北美新石器时代主要文化之一。分布在美国的新墨西哥州和亚利桑那州。该文化以农业经济为主，过着定居的氏族公社生活。制陶业发达，早期彩陶受阿那萨吉文化影响，饰红色垂三角纹和直线纹。晚期流行白地黑绘彩陶，纹样繁多，有三角纹、格子纹、卷曲纹和锯齿纹，并出现各种动物和人物的纹饰。

大约公元 1100 年左右，明布里斯人将莫戈永文化的陶器装饰艺术推向崭新的阶段。明布里斯人对事物有敏锐的观察力和高超的表现力，陶绘以写实和抽象相结合的手法刻划狩猎、劳作、祭礼、歌舞等场面，有着生动的叙事性和深刻的寓意性。《猎人之死》（参看 14 页）描绘出猎人如何路遇一只熊和他的不幸。周围满布的足迹不但烘托了主题气氛，而且富于装饰性。《性交示范》是明布里斯艺术家对于性行为的大胆、率直的描写（参看 14 页），这幅陶绘正是原始社会中生殖崇拜的生动再现。《两个人

体》有着明显的象征意味（参看 22 页）。作者可能是通过理念化的人体表现生与死的对比或是男女两性的对比。画面无论是从对称的构图还是线条、色块的处理上都有一种庄严、永恒的感觉。《羚羊纹陶碗》、《绘有变形昆虫的陶钵》（参看 26, 29 页）等作品以动物为母题，经过高度夸张，产生出一种新颖的造型。《飞翔中的鸟》将鸟的双翅变成了许多黑白格子。这些格子在许多同心圆弧的作用下呈放射状排列，产生强烈的扑动感，可以说是“构成艺术”在古代最巧妙的运用。

阿那萨吉文化（公元前 800 年至公元 1550 年）是北美西南地区发展最早、影响最大的文化。该文化的早期因盛行使用编织物而被称为“编篮者文化”。陶器较粗糙，多红褐色或灰黑色。饰以曲线纹。晚期以独特的普韦布洛建筑形式而命名为“普韦布洛文化”。陶器红地黑彩，饰带状纹、螺旋纹等几何纹饰。《彩绘小雕像》、《几何纹陶臼》等作品仍遗留着编篮纹饰的特色（参看 46、48 页）。

与中美洲、南美洲古代文化不同，北美印第安人史前文化艺术没有因欧洲殖民者的到来而灭绝。18 世纪以后，土著艺术又迅速发展起来。其中特齐亚、阿科马、祖尼、霍皮等部族的陶器装饰艺术在阿那萨吉、莫戈永彩陶的基础上加以变化，并且相互渗透，创作出许多优秀的作品。特别是以鸟、蛇、花卉为母题的变形纹饰丰富多彩、引人注目。祖尼风格变形鸟纹和蛇纹善于将三角形、长方形和各种弧线组合在一起，用平行斜线充实内部结构，显得端庄、浑厚，具有自己一套固定的艺术语言。霍皮风格

的装饰手法更侧重于鸟的柔美的表现，曲线、曲面多于直线。线的韵律感很强，作品往往给人以典雅的美。特齐亚风格、阿科马风格的彩陶与祖尼风格、霍皮风格的彩陶在艺术语言上有不少共通之处，尤其是在鸟的变形纹饰中都有相似的卷纹、三角纹出现。所不同的是：特齐亚和阿科马的纹饰中揉进了不少花卉变形图案，使作品显得华丽丰满，从而失去了原始艺术中所特有的粗犷稚拙的装饰味道（参看 58 至 95 页）。

二、绘画与雕刻

北美印第安人最早的绘画与雕刻是在岩石上创作的。《巫师与羊》是科罗拉多河畔格林峡谷上的史前岩刻，它的风格与亚洲北部的原始岩刻有很多相近之处，都再现了原始部落的狩猎巫术活动（参看 99 页）。丘曼斯地区北部的一幅巨大的岩画长 14 米，气势宏大，色彩斑斑，与圣埃米格迪亚诺岩洞壁画风格相似，都是用程式化的人体和抽象的形体、符号交织成神秘的图形，反映出史前社会中复杂的宗教仪式。（参看 100、101 页）

普韦布洛文化的房屋建筑很有特色，尤其是专为竞技运动和宗教活动而筑造的半地穴式大型“基瓦”神圣而雄伟。“基瓦”内绘有装饰壁画，但是由于年久坍塌，大多数壁画被破坏。美国的考古学者对阿瓦托尼的“基瓦”进行了发掘清理，并将残存的壁画作了精心的摹绘，使我们对它的内容与风格有了一定的认识。阿瓦托尼的壁画主要表现神话、祭祀、庆典、巫术、战争等场面，与在“基瓦”内举

行的各种活动密切相关。壁画中人物造型高度概括，正面头部呈圆型，五官也几何形体化。侧面头部仅在鼻子和下巴处作近似直角的转折。鸟兽、植物的形象高度图案化，特别是以族徽为主题的大型壁画构图充盈，色彩谐调，装饰味浓。另外，壁画中经常出现的“卡奇那”神的形象奇特，有的酷似现代的宇航员或科幻影片中的外星人，这种绝妙的巧合也说明了北美印第安人丰富的想像力和强大的艺术创造力。（参看 102 页至 108 页）

北美各地区的史前文化发展不尽平衡，其中东部森林地区（伍德兰地区）的阿迪纳文化（公元前 1000 年至公元前 300 年）、霍普韦尔文化（公元前 300 年至公元 700 年）和密西西比文化（公元 700 年至历史时代）自成体系，水平较高。可以同西南地区的阿那萨吉文化、莫戈永文化和霍霍卡姆文化相媲美。霍普韦尔文化的居民被誉为“伟大的土工建筑者”。他们在阿迪纳文化的基础上筑造宏伟的墓墩，有的墓墩长上百米、宽几十米、高十几米，并且呈蛇、鸟、鹿、熊、龟等不同形状。墩内葬一百多人，墩外有圆形围场，这显然与原始宗教和图腾崇拜有关。霍普韦尔文化的雕塑以质朴浑厚见长，《泥塑人像》（参见 109 页）手法简练、造型坚实、结构准确、神态凝重，具有印第安人的典型特征，是一件不可多得的艺术品。密西西比文化在霍普韦尔文化的基础上吸收了中美洲文化的一些因素，修建了金字塔形的庙宇墩，其中最大的芒克斯墩底长 360 米、宽 240 米，高 33 米，十分壮观。密西西比文化的雕刻也具有较高的水平。该文化的晚期受中美洲神

话传说的影响出现了“南方崇拜”。匠师们将崇拜的对象（包括神怪、人物、动物和其它各种图形）雕刻在陶器、贝壳等物品上，也称“肖像崇拜”。《雨神雕像》（参看 110 页）将雨神拟人化、人格化，增强了人们对雨神的崇敬心情。这种雕像与当时人们祈求丰收的宗教活动也是密不可分的。《守护太阳的啄木鸟》（参看 111 页）是战争胜利的象征。人们认为啄木鸟是神鸟，把刻有它的贝盘挂在胸前，不仅仅是为了护心和装饰，更重要的是获得它的保佑，打败对手，夺取最后胜利。

北美古代印第安人没有文字，他们是用绘画的方式表达自己的思想感情，记述部族历史的。中部草原地区的达科他人擅长在水牛皮、羚羊皮和鹿皮上制作铁笔烙画，被人类学家称作“宗谱”或“会说话的图画”。《马匹的到来》描述的是 1680 年当马第一次在部族内被使用的情景（参看 126 页）。化为白色母牛的圣女在饯别之前预言马匹就要到来，并告诉猎人们注意寻找在黑牛群中的一头白母牛，把她杀掉，剥下皮，拜作圣物。

豪利·沃尔夫（意为嚎叫的狼）是南夏延族主要首领之一。他在 1876 年被囚禁时用图画本绘制了不少色笔画，题材主要是描写本部族的尊严、特居地的生活等。画本 100 年后才发现。豪利·沃尔夫的画风别致、技法娴熟、造型凝练、构图新奇，是北美历史时代印第安人绘画的代表作（参看 129 至 135 页）。

北美西北海岸地区的印第安人以狩猎、捕捞经济为主，文化艺术风格自成体系，主要特点是绘画、雕刻、建

筑紧密地与图腾崇拜联系在一起。无论是在房屋或器具上，还是在人体与服装上，都雕刻和彩绘着熊、狼、鲸、海豹、鲑鱼、鹰、鹄、乌鸦等各种图腾动物和神怪。这是由于在北美印第安人心目中，某种动物即是他们的祖先，也是他们现在的亲属，他们与这种动物有着共同的血缘关系。萨尔蒙人的英译名为 Salmon，原意是“鲑鱼”。《半人半鱼彩绘木雕》（参看 139 页）暗示着萨尔蒙人即是鲑鱼、鲑鱼即是萨尔蒙人，二者互为转换的关系。这种典型的图腾崇拜或者说是最原始的宗教信仰在北美印第安人各个部族中根深蒂固，同时也成为印第安人创作的源泉。

西北海岸地区的印第安艺术家的创作手法别具一格，他们注重人与动物的内在联系，强调主观意象的作用，努力表现人或动物所共有的特征，并将其大胆地夸张变形，组成固定的模式。有时艺术家利用动物的头部，躯干或某一个器官进行理念化的构成，产生一种稳定端庄的美。《房屋彩绘雕刻板》（参看 146 页）就是“眼睛图案”的典型作品，这种“眼睛图案”也是西北海岸艺术的基石。雷鸟作为图腾形象在北美西部地区和东部地区一些部族中受到崇拜。雷鸟通常以类似鹰的形象出现，如同我国的凤凰，实际上是一种超现实的生灵。由于传说中的雷鸟司生育，并能唤起雷电和风雨，给印第安人带来丰收和昌盛，所以，后来它成为印第安人的主要保护神之一。北美各个地区用雷鸟纹装饰的服装和工艺品不胜枚举（参看 155 页）。“图腾柱”作为一种特殊的艺术形式在特林基特人和海达人中最为盛行，它也是西北地区各部族文化艺术的核心。图腾

柱是用高大的雪松杆雕刻而成，有的竖立在酋长的住所前，有的竖立在墓前，它不仅是图腾的标志，而且也是氏族的纪念碑。它记述了氏族的历史，神话传说和图腾故事。《吉特克桑图腾柱》（参看 150 页）中间雕刻着山鹰，这是家族的主要图腾，在它的上边和下边排列着两组小人，表示被山鹰灵魂征服的臣民的后裔。墓前图腾柱的根部凿有圆形开口，它的作用与明布里斯随葬穿孔陶钵相同，都是为亡灵设置的出入口。不同的是，图腾柱上的圆孔是预先设计的，而明布里斯彩陶钵上的是成形后穿透的，因此画面大都遭到不同程度的破坏，十分可惜（参看 14 页、151 页）。

居住在加拿大和美国阿拉斯加的爱斯基摩人已有几千年的历史。他们和冰块、岩石、海洋、天空浑然一体，过着神秘、原始的生活。动物既是他们的必需品，也是他们艺术创作的源泉，他们以奇特的北极文化而闻名世界。

严寒漫长的冬季，大多数爱斯基摩人在“冰屋”中用石和兽骨雕刻艺术品，他们的作品形像真实、结构严谨，富于幽默感和生命力。有些雕刻品明显地具有“精灵象征主义”和“表现主义”的倾向。《鲸鱼骨雕刻》（参看 172 页）正面是北极熊头像，背面是人的头像。这表明：人类灵魂的面孔，只有通过巫师的幻像才可以在北极熊中显现。人与熊灵魂相互转换的双重寓意，通过鲸鱼脊椎骨的中孔得以沟通。

短暂的夏季是两个冬季的插曲，也是爱斯基摩艺术家进行版画创作的主题。近三十年来，他们熟练地掌握了石

刻版画、石摹拓画、海豹皮版画的技法，创作了一批艺术价值很高的作品。《太阳的到来》（参看 173 页）构图紧凑饱满，黑黄两色对比强烈，鸟的造型自由舒展，是生命力的象征。《夏日的欢乐》、《我们的宿营地》等作品生动地再现了爱斯基摩人梦幻般的生活，也反映出艺术家高超的造型技巧（参看 174、175 页）。

三 编织艺术

北美印第安人的编篮织布工艺有着悠久的历史，西南地区的编篮文化就是以阿那萨吉人精巧的编织技术而命名的。由于编织物一般不易保存，所以北美史前考古发掘出土的编织实物很少，只有在北美西南部干旱的沙漠地区出土过一些较为完整的篓筐和织物。我们可以从阿那萨吉彩陶纹饰中领略史前编篮艺术的风格（参看 48 页）。

历史时期北美印第安人的编织品主要集中在西南、西北和东部的伍德兰地区。亚利桑那州的皮马人和帕白夫的圆形编篮纹饰十分出色，它有如现代的视幻艺术，给人一种悬转、放射、跃动的感觉（参看 182 至 185 页）。《贮存谷物的编篓》（参看 186 页）是西南地区编织纹样的传统模式，它的节奏感强，图案与器形巧妙地呼应，达到了实用与美的统一。《圣玉米与玉米神》（参看 188 页）表现的是两个玉米神将一株圣玉米送给人间的情景。玉米神体形修长，佩戴着美丽的首饰，在他们的脚下是一道彩虹。这是纳瓦霍人毛毯上最为流行的图案。《地母与天父》（参看 189 页）象征着宇宙间的和谐与完整：地母身着代表夏日

天空的蓝色服装，手拿一株玉米和篮筐，身体中央是水源，周围生长着四种圣物：玉米、大豆、南瓜和烟草。天父身着代表夜空的黑色服装，手中也拿着玉米和篮筐，身体中央是银河、新月和群星。地母与天父的生殖器官相互通连，最终达到宇宙的统一。

西北地区的编织工艺主要集中在俄勒冈州和华盛顿州。威什勒姆人利用经线法编织的纹饰十分工细，除了几何图案外也有规范的人物和动物（参看 190、191 页）。温哥华岛上的印第安人利用盘条法编出人物和动物的图案，造型也很别致（参看 192、193 页）。华盛顿州的妇女用劈开的云杉根和雪松韧皮纤维编制的篮子和小筐纹饰简洁，器形也十分单纯。《编有鳞状纹饰的小筐》（参看 195 页）同样给人以美的享受。北美东部伍德兰地区有着悠久的历史，近代以雷鸟、鹿、豹等动物为母题的编织纹饰十分流行，而且富于不同的变化，是北美印第安人编织艺术的代表作（参看 198 页至 200 页）。

以上仅通过三个方面对北美原始艺术进行了简要的介绍，它的丰富内涵，诸多的艺术形式和稚朴的造型手法曾经使西方现代美术出现了“原始艺术热潮”。由此可见北美印第安人艺术所具有的强悍的魅力。近年来美国还专门成立了印第安艺术院校，并且经常举办印第安原始艺术作品展，使这一古老的文化焕发出新的青春。

李 森 金文馨

出版说明

我们处在世界的一隅，自有光辉灿烂的文化；而世界上其他民族在几千年历史中创造的文化艺术，也并不比我们逊色。了解世界，从世界各民族的文化艺术中汲取精华，是广大艺术工作者的心愿。为此，我们特地编辑出版这套《外国美术资料丛书》，分专集介绍国外某一民族、某一地区、某一时代或某种类型的艺术品，荟珠集萃，奉献读者。这套书无疑会具有很高的研究、参考、欣赏价值，会成为您珍贵的案头资料。我们也希望有条件收集、整理、编辑外国美术资料的同志，能为我们提供选题。在此先谢谢了。

工人出版社美术编辑室

BA52/10

《外国美术资料丛书》

陆续出版：

《希腊瓶画》

《黑非洲雕刻》

《世界岩画资料图集》

《古埃及两河流域艺术精品
资料图集》

《北美原始艺术资料图集》

《秘鲁彩陶资料图集》

《欧洲当代黑白画资料集》

《外国装饰画》

《外国装帧设计艺术图集》