

大洋洲卷

编著 沈斌

外国
FOREIGN

设计

DESIGN 大系

主编 张道一

主编 张道一

外国
FOREIGN
图案
DESIGN 大系

大洋洲 卷

编著 沈斌

图书在版编目 (CIP) 数据

外国图案大系. 大洋洲卷 / 沈斌编著. —南京: 江苏
美术出版社, 2001.6

ISBN 7—5344—1272—2

I. 外... II 沈... III ①图案—世界—图集②图
案—大洋洲—图集 IV .J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 037673 号

外国图案大系——大洋洲卷

江苏美术出版社出版发行

(南京中央路 165 号 邮编: 210009)

江苏省新华书店经销

丹阳教育印刷厂印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 19

2001 年 6 月 1 版 1 次印刷

印数 1—5000 册

ISBN 7—5344—1272—2

J·1269 定价 34.00 元

江苏美术版图书若有印装错误, 可向承印厂调换

序

张道一

在有关工业的造物活动中，人们对艺术的性质和作用之认识越来越深化，以至在艺术的学科和专业中，近百年来起了三次变化，这就是图案——工艺美术——设计艺术。这些变化不仅体现在从手工业到机器工业的全过程，同时也说明艺术本身在其内容上的拓宽。变化的实质是带有规律性的，就全世界看几乎大同小异。我国虽不是带头者，但在认识上并不落后。

早在手工业阶段，在设计与制造之间的分工不太明显，甚至大都统一在一个匠师的手上。手工艺人制造一件艺术品，从对造物的构想、材料的选择、造型和纹饰，以及工艺处理等，都是由自己打“腹稿”，然后一步一步地完成。透过这一过程，有的人能够看出仍然分成若干阶段，也有的人看不出来。

如果表现在绘画上其界线就更模糊，因为都是用手绘，在一个匠师的手上被糅合在一起了。如果你到敦煌去，看敦煌的壁画和彩塑，很容易分辨出画工与塑工的分工，但对于画什么，就分不清楚了。也就是说，偌大的一个壁面，首先要加以区划，它的区划线便是一条长长的花边，也就是二方连续的装饰图案。有的花边长达几十公尺，用花草构成，敦煌的研究者称作“缠枝纹”。在缠枝纹的区划面中间画佛教的经变图，即佛说法；两边画僧众和伎乐；上边画天神；下边画供养人。最后是用飞天花朵等填补空间，使壁画显得繁复雍容，富丽堂皇。在画面中，装饰图案并不是主要的，但在作画的过程中，恰恰是一头一尾，起了控制画面的作用。这就是一种重要的设计手法。在塑像的彩绘上也是如此。这种

由画工所掌握的绘画与装饰原是不分的，可是以后将它分开了，装饰变成了工匠所为，而画家则沿着“画院”和文人的“墨戏”上升了，也把路子走窄了。

西方工业革命之后，在20世纪之初建立了“图案学”，用“图案”概括造物艺术活动，将设计和制造作了职业上的分工。图案的原意既包括器物的成型，也包括器物之上的装饰花纹；并且在教学上分成了平面图案和立体图案，基础图案和工艺图案。这是很科学的。我以为基础图案的训练是塑造“设计艺术的灵魂”，而基础图案中的几何形图案是“设计的万能手法”，它把美学上的形式美的法则具体化了，形象化了，可以说是形式美的图解。

为了加强艺术在工业生产中的作用，在20世纪中叶将“图案”改作“工艺美术”，而图案变成了一门技法课程。在当时，随着阶级斗争的升温，要突出艺术的阶级性，而将抽象的几何形图案砍掉了。事隔二十多年，改革开放之后，年轻的老师和学生已不知什么叫几何形图案，却看到了外来的“平面构成”和“立体构成”。由欣喜激发了狂热，于是有人喊出了“图案无用”。图案退化了。

现在又过去了二十多年，“工艺美术”改成了“设计艺术”，一方面是面对新的机遇，将生产制造的角度转向了创意设计，使造物活动更贴近文化和艺术了，可是，冷静地回首看往事，才感到我们失去得太多。

我们深刻地认识到，历史不能再重复，但在历史上丢掉的东西应该捡回来。十多年前我亲自发动了一批青年，着手编了一部大型的《中国图案大

系》，出版后在社会上反应强烈，并获得国家的最高奖。现在经几位热心者的努力，又编了一部《外国图案大系》，颇有配套的意味，虽说它仍然限于装饰纹样，缺少器物的立体图案，却也弥补了一个空白。《外国图案大系》的出版，无疑会使我们开阔眼界，看到山外有山，对自己也是知己知彼。

从事艺术的学习和研究，我们应该重视图案的设计，特别是那些世代流传下来的装饰纹样。它标志着人的一种高层次的艺术思维，表现出心灵之美的情趣，除了诗歌之外，没有任何一种艺术可与它相媲美。图案学上对于图案的设计叫做“便宜变化”，对于艺术的形象，可说达到了极限。当然，也像其他艺术一样，图案有高下之分，低俗的纹样人人会画，就像大家都会写字不一定是书法家一样，唯有高雅的纹样才能感动人。看中国传统的图案是如此，我想看外国的图案也应是如此。是为序。

2001年5月于兰园

大洋洲图案概述

沈 斌

提起大洋洲,人们会联想到碧海蓝天间的澳大利亚和新西兰;提起大洋洲的土著艺术,人们的眼前会闪现那伫立在复活节岛上几千年的巨石雕像,但对其它知识的了解远远不如亚洲、欧洲、美洲和非洲那样清楚。然而在太平洋的中南部却孕育和诞生了一万多座大大小小的岛屿,其中有土地面积广大的海中大陆——澳大利亚,也有小得无人居住的珊瑚礁。有人形容在澳大利亚的东海岸站着一个巨人,把无数颗翡翠撒向碧海,形成了西部密东部疏的美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚三大群岛,正是这些群岛和澳大利亚大陆共同构成了大洋洲。大洋洲远在欧洲白人殖民统治之前的几万年间,就已经生活着不同种族的土著居民,他们在炎热的气候中,在大海的拥抱中,以其聪明和智慧创造着文明。虽然科技水平落后,生产力和物质水平低下,大多数地区保持着原始的生产方式,古老的原始宗教巫术在各岛盛行,然而体现在造型艺术中的奇异想像力,追求生命的表现力和独特的装饰艺术语言却丰富多彩,具有强烈的感染力,冲击着我们的视觉和心灵。

一

澳大利亚在两万多年前的旧石器时代与亚洲相连,那时就已经有了从印度和东南亚迁居而来,并经长期混血形成的不同于任何大陆的多种族土著居民。他们普遍形体细长、肤色棕黑、鼻翼宽扁、眉脊突出、嘴唇略厚和头发略卷,生活在广阔的丛林和沿海地带,过着狩猎和采集的生活。他们在缺乏优质陶土和不了解金属矿藏的条件下,利用大自然最原始的岩石和树木制造了长矛、投矛器、弓箭、狼牙棒、飞去来器、刀和盾牌等武器,利用骨头磨尖制成锥子和刺针,利用贝壳做刮具、勺子和匙,利用树皮纤维编织出形形色色的袋子、提囊、渔网等用品,以满足自己的生存需求。

另外澳大利亚土著人也像全世界的原始人一样有着自己的宗教信仰,尽管地区各部落的信仰之间有着重大的差别,但主要形式是图腾崇拜,即信仰超自然的联系或超自然的亲属关系,好像在一定的人群和一定种类的物体(往往是动植物)之间存在着这种超自然的联系或超自然的亲

属关系。澳大利亚的每个部落都分为(或曾经分为)若干个(10个至30个)民族或所谓图腾集团,每个民族都用某种动物、植物或非生物的名称来称呼,有的民族还分主要图腾和次要图腾。他们多采用自己熟悉的,并且对自己有益的动物,如袋鼠、鸟、蛇、蜥蜴、鳄鱼、食蚁兽、鸭嘴兽、狼狗等动物作图腾,把它们称为自己的“父亲”、“兄长”、“朋友”和“骨肉”,甚至把自己与图腾视为一体。在那雨季来临、万物复苏、生气盎然之时,通过繁殖图腾动物或植物的巫术仪式和表演有关图腾祖先的神话仪式,体现自己的信仰和心愿,追求生命的繁荣昌盛。

澳大利亚土著造型艺术正是集中在武器、工具和日用品上,集中在与图腾崇拜相关的象征物、人体装饰纹身、岩画和树皮画上。除了中西部广泛运用几何形的图案装饰外,东部和北部多以自然形的风格表现为主。在西部,人们喜爱的几何图案题材是直角图形和曲折线,在中部则是同心圆、螺旋线和曲线。有些布满盾牌、丘林噶(图腾圣物)和树皮上的抽象图形与宗教巫术观念有密切的关系,一条条波线或横线象征神话中的蛇,而一排排点子、小短线、虚线则是图腾经过的踪迹和路线。在北部金伯利高原绘有“汪吉纳”岩画,一个个有着大脑袋、大眼睛的形象代表着最早的人类始祖,并且联系着代表雨后霓虹的大蛇,因为他们在“梦幻时期”创造出山川、河流等自然地貌,同时能给人们带来雨水和孩子的灵魂。而在东部,精彩的自然形态表现集中在阿纳姆高地,有数百幅描绘半图腾半人的“文化英雄”和神灵的岩画,展现出一个个跳跃的袋鼠,一条条翻腾的鳄鱼,一只只奔跑的鸵鸟,一个舞蹈跳跃的精灵“咪咪”,生动的姿态表现出澳洲土著人的情感追求和生命律动。在这些图腾、精灵的形态上装饰着疏密、方向、大小、曲折不一的骨骼、内脏和几何形,不仅丰富了原本简练的造型,而且加强了生命的动态关系,产生了装饰造型的形式美感和趣味性,被称之为“x光线风格”,也许这种表现在土著人看来,正是完整生命的标志。像这类具有想像力的形式不仅保存在岩石上,同样保存在树皮上,而且题材更广,表现力更加丰富。用点和线表现着图腾、神灵和祖先的形象,表现着有关人类的生

11/50/6/

育、祭祀、死亡和葬礼等仪式活动，记载着相传的大量神话故事，体现着梦幻的想像和生命的追求，具有浓烈的原始浪漫主义风格。

澳大利亚的土著艺术正是这样追求着土著人心理和肉体上的生命力，追求实用和审美的统一，通过长期的主客观融合和积累，形成了多种有特点的形式。

二

大洋洲除了孤悬的大陆——澳大利亚外，星罗密布的岛屿形成了具有不同地理条件、种族和文化的群岛，每个群岛中的小岛屿因为复杂的差异性，形成了各自的个性。但作为血缘关系和特定的自然环境及海洋的原因，相互之间有着千丝万缕的联系，形成了具有特点的文明及其智慧，影响着造型艺术的内涵和表现形式。

美拉尼西亚群岛是最靠近澳大利亚的一组群岛，其中包括新几内亚岛、新不列颠岛、新爱尔兰岛、新赫布里底群岛、新喀里多尼亚岛、所罗门群岛、斐济群岛等等岛屿。美拉尼西亚群岛的总面积达九十八万平方公里，占大洋洲全部岛屿面积的四分之三强，而波利尼西亚和密克罗尼西亚加在一起尚不足四分之一。美拉尼西亚群岛相比其它两个群岛的分布紧密得多，地处热带的岛屿多山，海岛覆盖着茂密的热带原始森林。岛上居民主要是来自南亚的黑色人种和东南亚的黄色人种。他们的各个变种（巴布亚人、格米人、新喀里多尼亚人等类型）迁居到各岛屿以后有了发展。由于绝大多数岛民属于卷发的、肤色黝黑的尼格罗种人，因此被19世纪前半期法国探险家朱莱塞·迪蒙特·德吕维用希腊文称之为“美拉尼西亚群岛”，即“黑色群岛”。

密克罗尼西亚群岛位于美拉尼西亚群岛的北部，有加罗林群岛、马绍尔群岛、马里亚纳群岛和瑙鲁、基里巴斯等组成。由于这一领域内绝大多数是珊瑚岛，面积极小，故被希腊文称为“密克罗斯”，是较小的意思。七百七十万平方公里的海域中，分布着两千多个小小的岛屿，其中只有八十多个岛上居住着带有明显蒙古人种特点的岛民。俄国航海家特克对其中最大的加罗林群岛有这样一段生动的评论：“如果把高大的约兰岛、培尼佩特岛和鲁格岛除外，我们把其余所有的岛屿联成一个圆圈，套在彼得罗巴甫洛夫堡垒的尖顶上，那么，它们未必能把整个彼得堡和城郊的房屋盖住。”密克罗尼西亚群岛按其形成和结构的特征，可分为珊瑚型和火山型两种。群岛的西部是火山型，肥沃的土地培育了漫山遍野的树林植物，岛民以农耕

和捕鱼为生。而东部的群岛则是珊瑚型，贫瘠的土地使动植物种类十分贫乏，故岛民多以捕鱼为生，长于航海。

波利尼西亚也是由火山岛和珊瑚岛组成的群岛，它位于太平洋东部地区。在太平洋的三大群岛中，波利尼西亚海域离澳大利亚最远，面积最为辽阔，岛屿也最多，“波利希”即“众多”之意。从地图上看，波利尼西亚群岛犹如一个巨大的三角形，它的三个角是北部的夏威夷，西南部的新西兰及东南部人迹罕至的复活节岛。在这三角形中集中了库克群岛、土布艾群岛、甘比尔群岛、土阿莫土群岛、马克萨斯群岛、吉尔伯特、埃利斯群岛、瓦利斯和富图纳群岛、萨摩亚群岛、汤加群岛等，其中一些群岛在世界上颇为闻名。波利尼西亚的地形最为变化多端，那里既有地势低洼的环行珊瑚岛，也有景色颇为壮观的火山岛。具有白人和黄种人血统的土著居民，体形高大，身材健壮，头发也有卷曲。他们从印度尼西亚出发，经过新几内亚，在密克罗尼西亚停留过一段时期。但敢于冒险的波利尼西亚人驾驶着独木舟，迎着狂风恶浪向那遥远的东方，向那花香鸟语的理想天国驶去。

由于三大群岛的地理条件不同，给人们提供的自然资源不同，人们能够利用的物质条件也不尽相同。尽管只是原始森林的树木、岩石、贝类以及竹子、葫芦、椰壳等，但高大的树木和其它资源不仅仅给海岛之子提供了大型的交通工具——独木舟，给美丽富饶的美拉尼西亚群岛和部分生活用品、生产工具提供了丰富的原料，同时给用于祭祀祖先、神灵的面具、盾牌、木雕像的表现提供了有利条件。

三大群岛的人种虽然不同，但在种种实用品和祭祀用品的造型和装饰表现中，不管是几何形还是自然形，都不仅仅体现了功利性、审美性，同时又与原始宗教的主题密不可分的特点。大洋洲诸岛无不充满着神灵和祖先的崇拜，神秘的灵魂分为活人的灵魂、死人的精灵和自然物的精灵。美拉尼西亚人认为，灵魂即附着在人体之内，也可离开人体游荡在宇宙间。在产生了阶级的波利尼西亚人的意识中，则认为“马那”——一种超自然的神奇力量只有强者才能拥有。有“马那”的保佑，人们可以呼风唤雨、航海平安、获得丰收，可以增加力量战胜敌人。太阳神、生殖神、创造神、战争神、雨神、土地神、丰收神等都是他们的保护神。各岛居民通过种种祭祀活动，头饰鲜艳的羽毛，鼻插木棍、獠牙，身体涂抹色彩或者纹身，带着用木、树皮、纤维等不同材料制作而成的面具，手持舞盾，

在隆隆的鼓声中,随着节拍翩翩起舞,表现人与神灵、祖先的对话,从中汲取力量,战胜邪恶,赢得幸福。他们雕刻祖先像和神灵像供奉于祭堂、庙宇、广场,装饰在建筑内壁、门楣、柱子上,雕刻在独木舟的船头、船尾、船舷和划桨上,同时也出现在棒槌、狼牙棒等战争武器上和碗、罐、盆、挂钩、首饰等日用品上,使造型艺术产生了特定的含义和独具风格的魅力。

在大洋洲众多的岛屿中以面积最大的巴布亚新几内亚和新西兰的木雕工艺最负盛名,马克萨斯、夏威夷和复活节岛等波利尼西亚群岛则以石雕作品的数量、规模和水平征服世人心。在巴布亚新几内亚的面具、盾牌、船桨和种种木雕装饰中,在长方形、橄榄形的范围内,饰满人体、人脸、眼睛或飞鸟的抽象形象。运用浮雕、透雕、彩绘和贝类镶嵌的手法,形成夸张、有序、富有变化的特点。炯炯有神的双眼、细长笔直如鸟嘴的鼻子,流畅翻卷的几何线装饰犹如太平洋中翻卷的海浪,使木雕作品产生强烈的生命力和浪漫的色彩。而重复出现的眼睛、面孔、四肢,鸟和人的复合体形象,使人感到丰富的想像力和浓重的图腾崇拜色彩。新西兰的毛利人则利用多种木质脆硬、纹理细腻、色泽深沉的树木雕刻建筑、渔船和其它装饰品,它们体现了波利尼西亚人较强的造型能力,塑造的祖先神像写实准确。原始宗教的思维、梦幻般的想像、装饰的条理,形成了种种头大体小的、造型饱满充实的人物和鱼、鸟及鸟人形象,采用对称或上下连续、左右连续的方法,使之产生很强的装饰性,适用于大面积的建筑装饰和图腾柱的雕刻。此外,新西兰的木雕作品还体现了波利尼西亚人热衷纹身的特点,因为纹身是成年的标志,更是等级、身份和地位的标志。一般地位越高,纹身面积越大,纹饰也越精美。马克萨斯岛堪称世界上纹身最发达的地区,那里的贵族从头到脚无处不刺花纹。但是新西兰木雕上好似太平洋漩涡的圆形涡线纹装饰,远比马克萨斯的方形涡线用得更为多样变化。瞪眼吐舌的形态上,繁缛精致具有律动变化的装饰,不仅有着纹身标志的内涵,而且产生了神秘、厚重、具有力度的艺术感染力。

总之,太平洋的土著艺术丰富多彩,不同的岛屿有着不同的风格,从祭祀神灵、祖先、图腾的艺术品到日常用品的装饰纹样,都围绕着生命力的表现,充满着大海的激情。同时因为它是表现性的艺术,充满了浪漫的想像,装饰的造型和构成形式也充分体现了符合审美心理的形式法则。这种通过长期主客观融合的集体智慧的结晶,对我们

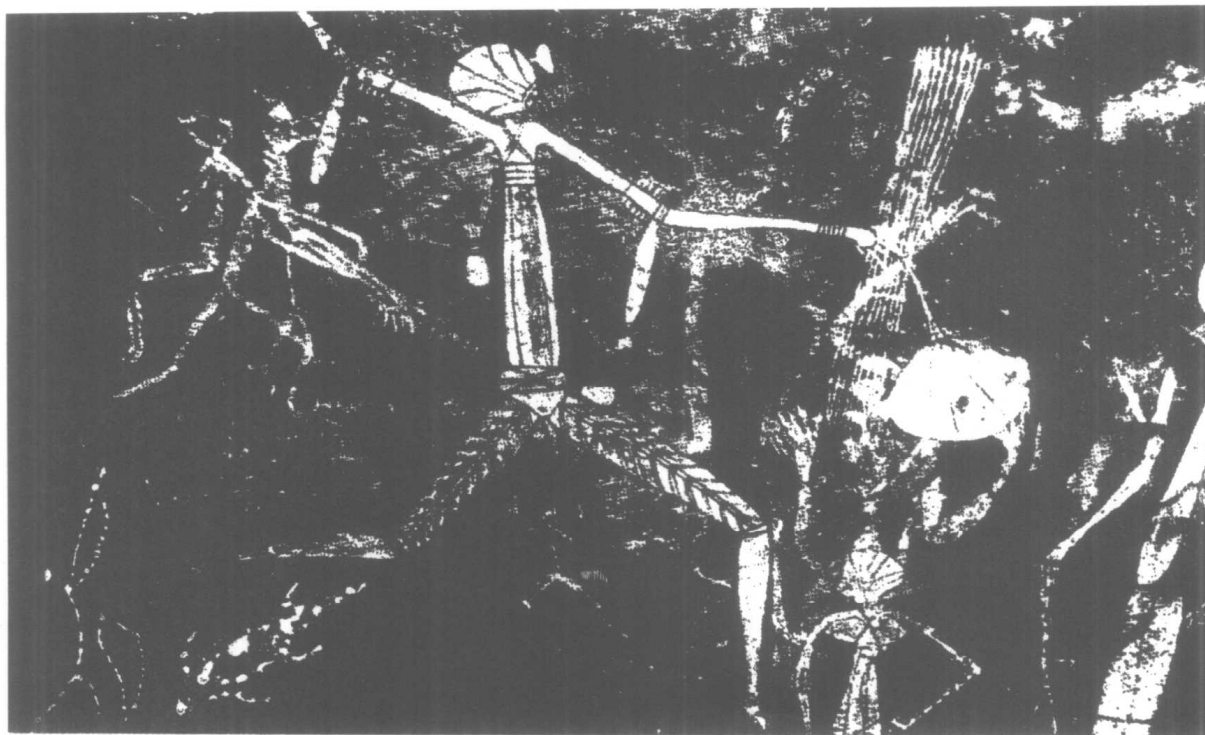
今天学习图案而言无疑提供了很好的借鉴资料,同时对于讲究多元化的现代设计而言,也提供了具有艺术个性的资料。本书有意选择了一些生动感人的作品供大家学习、研究,相信这些得到当地土著人热爱的艺术形象,即使对今天身处文明都市的现代人而言,也具有难以抗拒的魅力。

主 编	张道一
编 著	沈 斌
责任编辑	周海歌
版式设计	倪建林
封面设计	陆鸿雁
版面制作	陈 燕
责任校对	赵 菁
责任监制	贡 炜

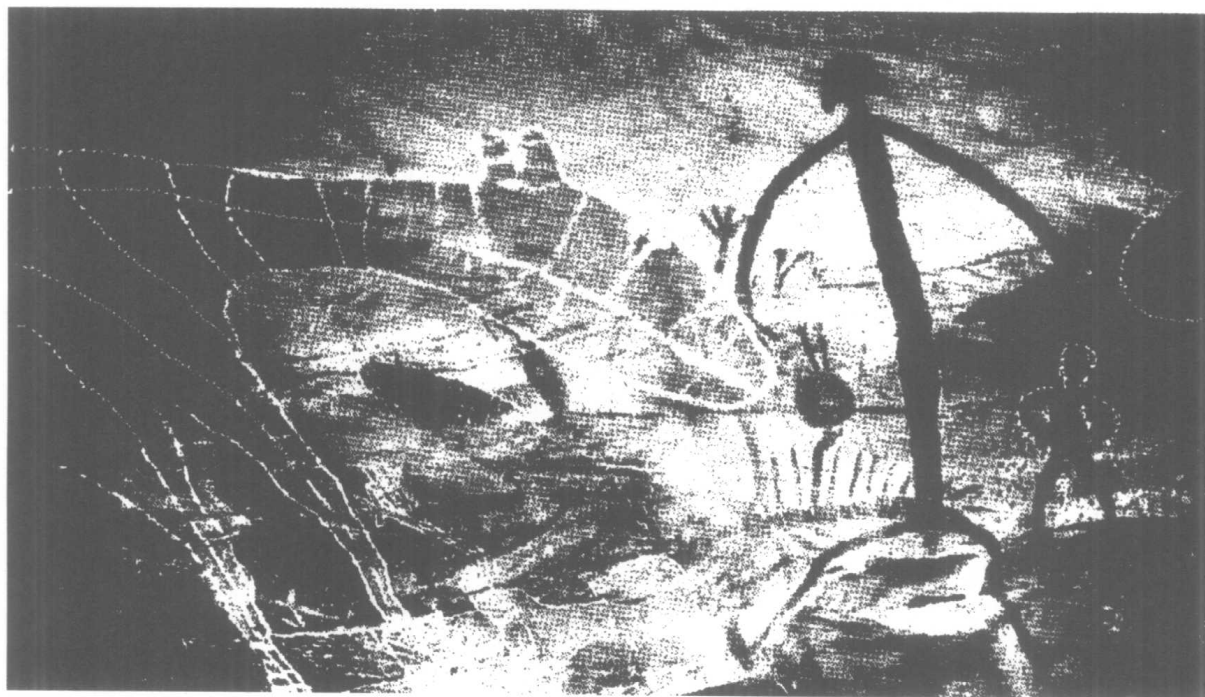

1

1. 人与鱼 岩画 澳大利亚

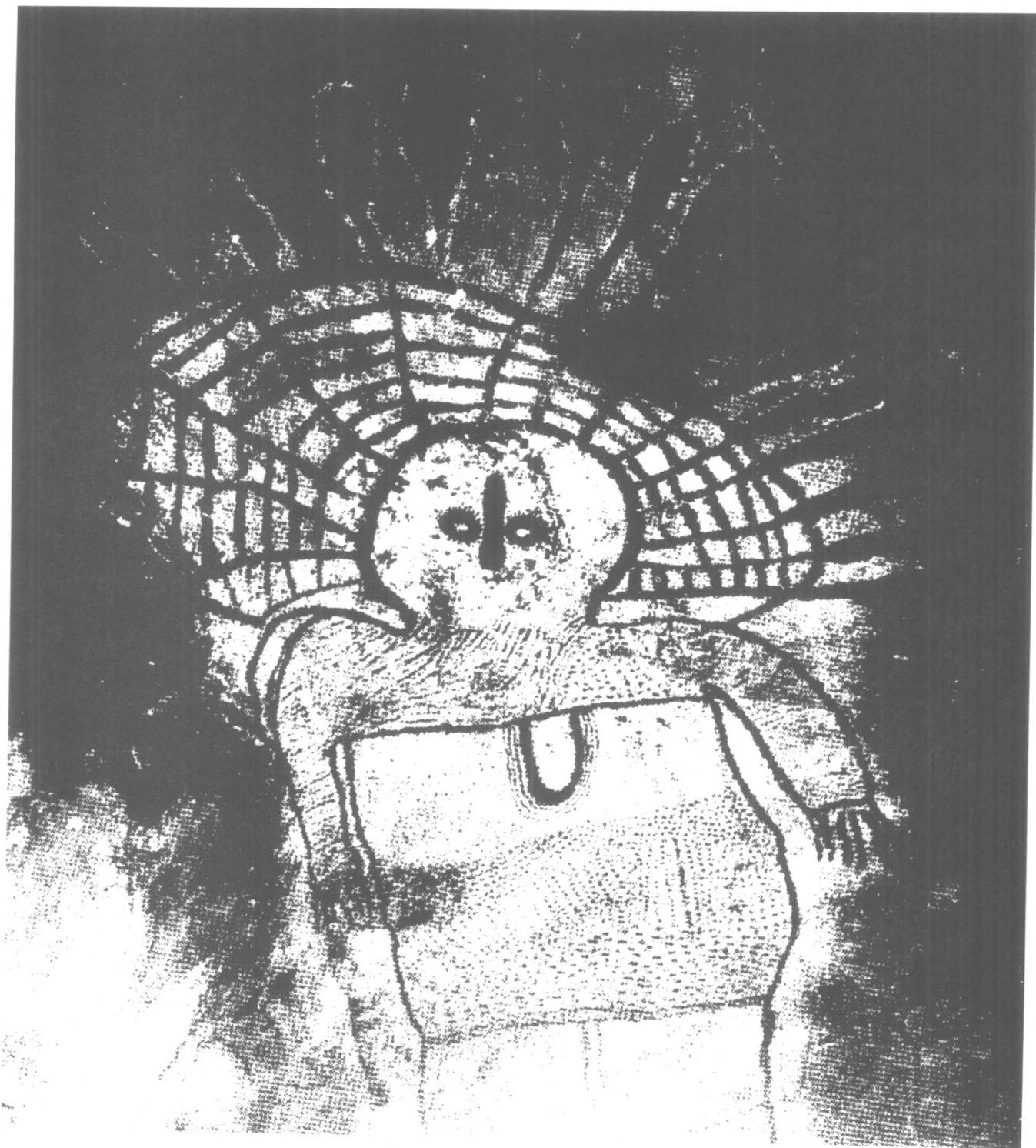

1

2

1. 人物 岩画 2. 人与袋鼠 岩画 澳大利亚

1

1. 拉塔帕神灵 岩画 澳大利亚

1

1. 人物 岩画 澳大利亚

3

1.2.3. 人物 岩画 澳大利亚

1

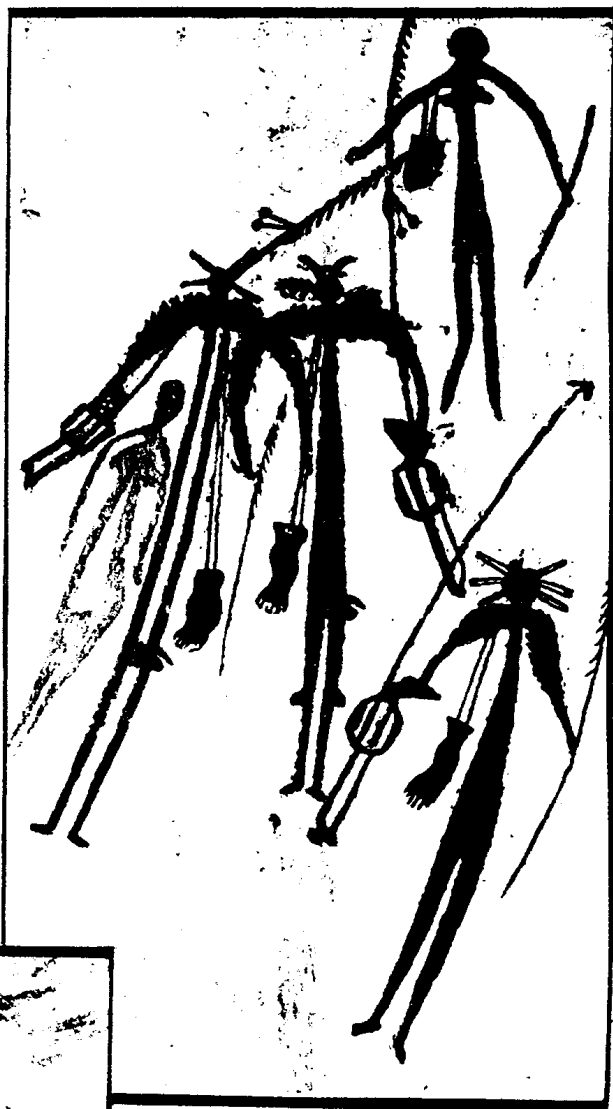

2

1.2. 人物 岩画 澳大利亚

1

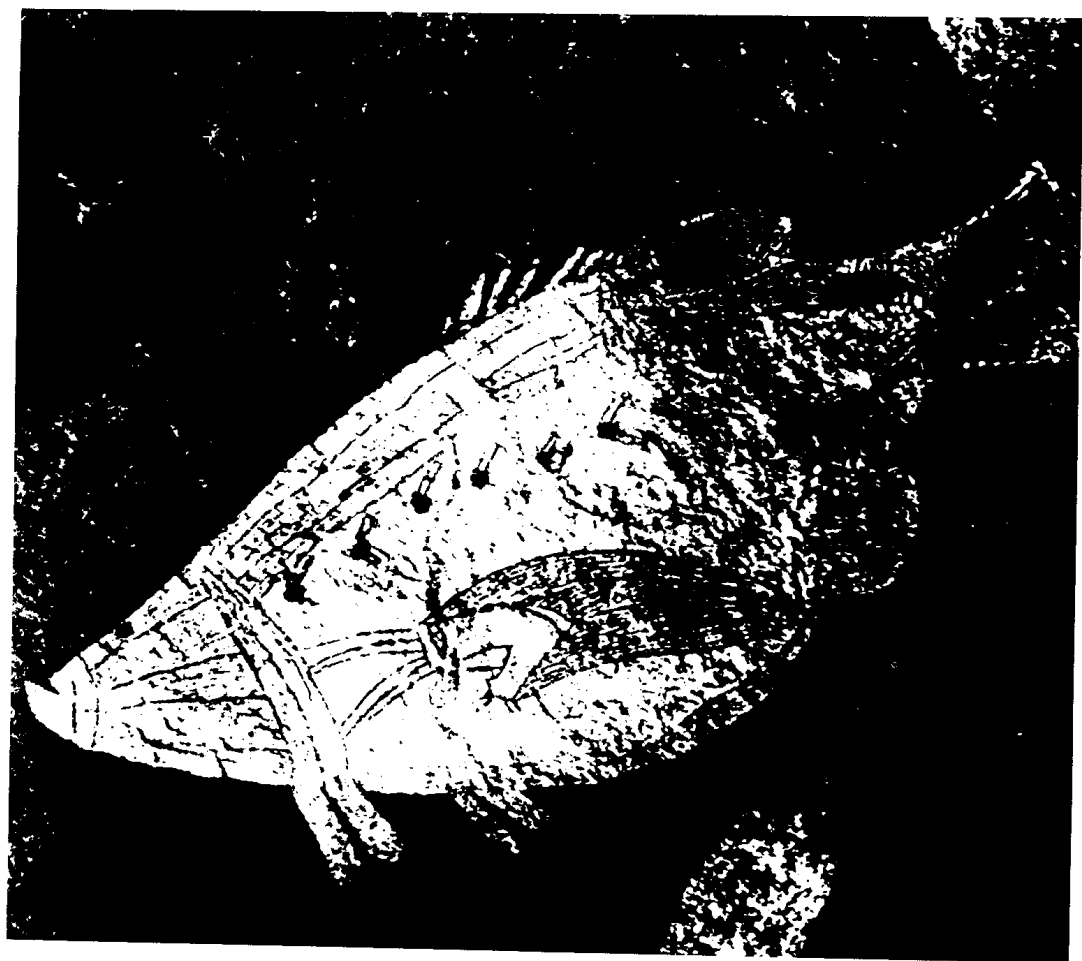
3

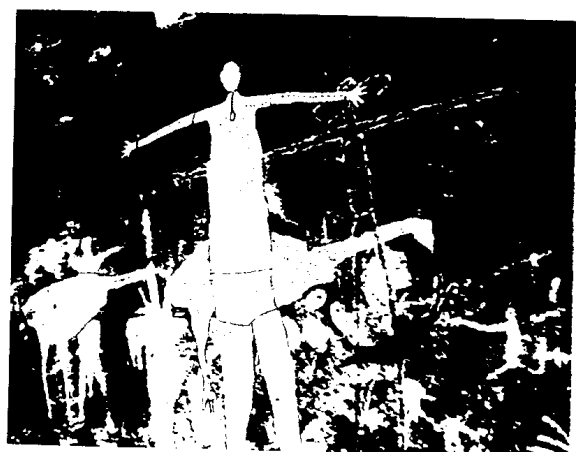
2

1. 鹰啄袋鼠 岩画 2.3. 人物 岩画 澳大利亚

1

2

3

1. 鱼 岩画 2. 人与鱼 岩画 3. 人与袋鼠 岩画 澳大利亚