

美洲卷

编著 张抒

外国
FOREIGN

设计
设计

DESIGN 大系

主编 张道一

主编 张道一

外国
FOREIGN
图案
DESIGN 大系

美洲 卷

编著 张抒

图书在版编目 (CIP) 数据

外国图案大系. 美洲卷 / 张抒编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2001.6

ISBN 7 — 5344 — 1271 — 4

I . 外 ... II . 张 ... III . ①图案—世界—图集②图案—美洲—图集 IV . J532

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 037674 号

外国图案大系——美洲卷

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

江苏省地质测绘院印刷厂印刷

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 — 1271 — 4

J · 1268 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，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

美洲图案概述

张 抒

美洲大陆有着悠久的文明史,曾经创造过辉煌灿烂的文化艺术,它以其发达的古代文明,丰富多彩的图案艺术为世人所瞩目。美洲大陆古代文明分布的地区很广,其中最为突出的有墨西哥地区、玛雅地区和安地斯山区,它们几乎可以作为美洲大陆古代文明的代表。另外,还有北美印第安人所创造的独具特色的文化,也是美洲文明重要的组成部分。根据考古发现,早在四万多年以前,美洲大陆已经有人类居住了,约在一万年至五千年前,美洲的一些地区已进入了石器时代。目前,历史学家通常把古代美洲文明的发展分为三个时期,即先古典期(约公元前2000年至公元300年)、古典期(约公元300年至900年)和后古典期(公元900年至1200年)。不同的地区在不同的时期都取得了不同的艺术成就,其中工艺美术设计方面的成就尤为卓著,是构成美洲古代文明的一个重要方面。

一、古代墨西哥地区图案

墨西哥地区是指以现代墨西哥城为中心的地区,据考古发现,早在公元前2300年左右,居住在这一地区的原始先民“奥尔麦克人”就已经懂得了烧制陶器,被看做墨西哥古代文明的先驱。

兴盛的墨西哥古代文化大致有这么几个重要部分组成:特奥蒂瓦坎文化(公元1世纪至公元9世纪)、萨波特克文化(公元前11世纪至公元11世纪)、米斯特克文化(公元11至公元14世纪)、托尔提克文化(公元9世纪至公元12世纪)和阿兹台克文化(公元14世纪至公元16世纪)。

古代墨西哥的图案,种类多样、形式丰富、技术精湛,充分体现了古代墨西哥各民族的艺术创造力,尤其是在陶器、玉石和黄金工艺方面显得更加突出。陶器包括了陶制器皿和陶塑两大主要内容。从陶器的用途看,主要有两类:一是作为随葬的明器或用于宗教典礼的礼仪器皿,二是炊饮器、储藏器和日用器皿。陶塑品则往往与他们的宗教崇拜有关。

作为明器或用于宗教典礼的陶器是古代墨西哥陶制器皿中较具特色的一种。在造型设计上,多将器皿的实用功能与陶塑工艺相结合,特别是将这类器皿设计成人像造型,颇具

特色,给人以一种神秘的审美感受,较为典型的如人物形壶、人形钵等。此外,动物造型的器皿也较常见,有鱼形、獾形以及鹅形、美洲虎形等;有的形象刻画极为生动有趣,具有很强的装饰性。从装饰手法来看,有圆雕、浮雕和彩绘几种。日用器皿的造型则更多地从实际功能出发,无论是盘、碗、钵、壶等器物,设计者均将实用性放于首位,造型变化多样,以适应不同的用途。日用器皿的装饰也十分精美,有的采用浮雕、线刻的手法,也有的设计成人物或动物造型。最为精彩的是彩绘纹饰,纹饰的内容有人物、动物和各式几何形等,有的表现神话故事、战争,有的则是为了纯粹的形式美,纹饰的造型大多进行平面化的处理,极富装饰性。譬如属于后古典时期的“三色彩绘壶”上的纹饰,采用并列的线条、几何形的结构和明快的单色平涂加以表现,使整件器物的纹饰与器形浑然一体,既简洁明快,又有微妙的处理。

古代墨西哥的陶器装饰,不同的民族和不同的时期也是不尽相同的。例如,特奥蒂瓦坎人在绘制陶器纹饰前,先在器壁外刷上一层陶衣,即白色化妆土,然后再绘以纹饰,这样不仅色彩明艳,而且色料非常牢固。托尔提克人还懂得在陶器上施以铅釉,并经低温烧成,不仅使陶器表面呈现出黄绿和黄褐色的装饰效果,同时也降低陶器的吸水性,这在整个古代美洲都是比较罕见的。米斯特克人的陶器装饰手法有双色、多色和线刻三种。所谓双色,是在白底上绘以朱红、黑或褐色的纹样,纹样大多为单纯明快的几何形。多色装饰不仅色彩丰富,其纹样也比较繁复。阿兹台克人的陶器纹饰的色彩对比强烈、厚重,一般以深红色为底,深绿色绘纹,纹饰的内容有几何形(如涡卷纹、同心圆等)和动物纹等,装饰风格非常突出。

陶塑艺术也是古代墨西哥乃至整个美洲的古代文明中独具特色的艺术品类,其确切的功能和创作目的尚有待进一步研究,然就其内容的多样性、形式的艺术性而言,就足以令人赞叹不已了。古代墨西哥陶塑以人物为主,有的是表现神灵的,具有宗教的意义,如丰收之神、雨神、火神等,但大部分是表现普通人物的;有的充满现实生活的情趣,如托托纳克人的小型塑像中,许多以舞蹈者、乐师、球技者或杂技艺人为题材,形象生动,神态诙谐有趣,传

达出一种愉悦的情绪。

玉石工艺是古代墨西哥文明中又一重要内容,这种古老的工艺是石器时代工艺技术的延续和发展。早在公元前800年,奥尔麦克人就能以最简单的加工手段制作出精美的玉石工艺品了。奥尔麦克人的玉石工艺品主要是人物雕刻,有头像、半身像和全身像,人物的造型比较有特色,常常以侏儒、驼背或肥胖的儿童等畸形人为对象,脸部的刻画也比较稚拙。托托纳克人的“靴状”玉石器比较著名,所谓“靴状”就是指一种雕刻成“U”字的形状,是一种用于佩戴的饰物。靴状玉石器上多以浮雕或线刻的手法饰以各种动物、人物纹饰,大多作左右对称形式,制作十分精美。特奥蒂瓦坎人擅长用玉石等材料作镶嵌,镶嵌的人面具就是其中较珍贵者。米斯特克人的玉石器则独具特色,无论是三脚壶、矮脚杯还是兽脚钵等玉石器皿都显示出了米斯特克人的与众不同的民族性格。

黄金工艺是古代美洲的一项重要工艺品类。古代墨西哥的黄金工艺以米斯特克人和阿兹台克人的成就最为突出,尤其是各种首饰品制作精美,体现了很高的工艺技术水平,如胸饰、兰花状的鼻饰、戒指、项链以及耳环等,其制作工艺之精细,造型之美观令人惊叹。

羽毛在古代美洲有着特殊的意义,它不仅有着美丽的色彩而富有美感,也是宗教仪式中不可缺少的象征物。古代墨西哥的羽毛镶嵌工艺十分流行,尽管这类工艺品不易保存,我们所能见到的实物非常有限,但是我们通过当时的石刻、绘画和器物纹饰便能窥见当时的兴盛程度,尤其是在表现诸神的形象中,头戴华美羽冠十分普遍,许多石刻中的蛇的身上也都带有丰厚的羽毛,从中可以了解到当时的羽毛镶嵌工艺之精湛。

二、古代玛雅图案

在墨西哥湾的东部和东南部,包括现今墨西哥坎佩奇州、尤卡坦州、恰帕斯·塔帕斯科州和金塔纳罗奥地区,危地马拉、洪都拉斯的北部和圣萨尔瓦多的广袤土地上,曾经存在过美洲古代文化中水平最高和最发达的文明,即玛雅文明。这一由玛雅人所创造的古文明曾兴盛了一千余年,并被誉为“美洲的希腊”。

根据历史学家的分期,玛雅文化的发展大致经过了三大阶段:第一阶段约公元前800年至公元300年,相当于先古典时期;第二阶段约从公元300年至900年,相当于古典时期;第三阶段自公元900年至16世纪西班牙人入侵。

工艺美术是灿烂的玛雅文化中的重要组成部分,玛雅人在实用艺术的创造中表现出了丰富的想像力和惊人的创造力,并以其独特的艺术风格为世人瞩目。玛雅人的图案艺术涉及到陶器、石器、金属器、染织工艺以及建筑装饰等多个方面,其中尤以陶器和建筑装饰的成就最为突出。

玛雅人创造的陶器包括陶塑和实用器皿。陶塑是玛雅图案中颇具特色的品类,所表现的题材广泛,形式也是丰富多样,尤其在人物形象的塑造方面取得了很高的成就,创造了诸如贵族、神官、战士、贵妇、少女以及平民等形象,并且通过细腻传神的刻画,将对象表现得生动而充满情感。玛雅人的陶塑人像均用手捏塑,表面敷彩。

玛雅人的实用陶制器皿并非仅仅用于日常生活,有的器物还具有类似祭祀或丧葬等特殊意义。玛雅人实用陶器的造型主要有两类:一类是仿生造型,如将器物设计成人形或动物形等,而且手法比较写实;另一类则是造型简洁,以使用功能为主的各式几何形造型。一般陶器都有装饰,陶器装饰手法主要有绘饰、浮雕和刻纹几种。绘饰纹样是最具特色的一种,大多构图完整,色彩明快,以黑线勾勒后填彩,风格特征鲜明。玛雅人酷爱装饰,甚至在器物的内壁和内底都满饰纹样,其华美富丽可谓登峰造极。纹饰的内容除了人物故事、动植物之外,独具特色的玛雅象形文字也常常作为装饰的元素出现。浮雕装饰主要是浅浮雕;刻纹装饰也表现一种曲线的韵律和力度。

除陶器外,体现玛雅人天才的艺术创造力的还有石刻和建筑装饰。石刻装饰图案中也包括了部分运用于建筑的石刻装饰,而最富特色的则是各种碑石的雕刻。玛雅碑石上雕刻的主要是带有权力象征意义的祭司像和象形文字,碑刻多为浮雕形式,人物形象动态各异,形象生动,细节的刻画十分讲究,雕凿精细入微,具有很强的装饰性。

壁画是建筑装饰的重要内容,在遗留下来的玛雅古代神庙建筑内,可以领略到玛雅人的装饰绘画艺术。这些装饰壁画主要采用“湿壁画”的方法绘制,在人物造型、构图布局的处理上,大都注重于写实性,表现的题材十分广泛,其中尤以表现庆典、生产、娱乐、战争和各种神话故事为多。譬如,在著名的波南帕克神庙壁画中,在三间大厅内分别表现着贵族的仪仗、战争与凯旋和庆典,不仅人物众多、场面盛大、气势恢宏,而且每一个人物的刻画都真实细致,色彩也十分鲜艳。

除上述诸内容外,玛雅人在抄本书籍装饰、羽毛饰物等方面也都取得了不同程度的成就。

三、古代安第斯山区图案

在南美洲的安第斯山区中部也有着发达的古代文明,其区域大致包括现今的秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚和智利的一部分。这个地区的各民族在数千年的发展过程中,曾创造过一个又一个辉煌,其中主要有:查文文化(公元前10世纪至公元8世纪左右)、摩奇卡文化(约公元前10世纪至公元9世纪)、纳斯卡文化(公元前10世纪至公元9世纪)、帕拉斯卡文化(约公元前6世纪至前4世纪)、提阿华那科文化(约公元初至10世纪)、契穆文化(约公元11世纪至15世纪)、印加文化(约公元13世纪至16世纪)。在这些由不同民族所创造的文明中,陶器工艺、金属工艺和染织工艺是其中最具有特色的几个图案门类。

在陶器方面,查文文化陶器的器形有无颈壶、单颈壶、钵形壶、钵和圆筒深钵等,其中尤以单颈壶的造型设计最为优美而富韵律,装饰则较为简单,以刻纹为主。纳斯卡文化的陶器以敞口钵和桥形双口壶为特色,纹饰多为植物和鱼以及鸟类题材,有的器形设计和装饰可谓别出心裁,例如“战斗纹样壶”的造型独特,设计者将壶设计成一抽象的鸟形,上面绘以内容复杂、色彩丰富的战斗纹饰。在摩奇卡陶器中,除了造型精美的钵形壶外,还有表现人物、动物、蔬果、家具、房屋和小船等造型的器物,形象和塑造大多生动逼真。在纹饰的题材上,主要有狩猎、捕鱼、耕种、贸易、战争、演奏等,陶器色彩多为在白色、淡黄色或橙色的底子上用红色加以绘饰。契穆文化时期的陶器以黑色陶器为主,在器形设计上往往是在规则的器形中加饰立体的人物或植物内容。印加文化时期的陶器工艺非常繁荣,其中以尖底壶和长颈壶最为典型。尖底壶的造型腹部浑圆,小口尖底,一般腹部满饰纹样,有浮雕或彩绘装饰的,也有两者结合的;装饰以几何形为主,间或也有缀以鸟类或昆虫内容的,表现手法丰富多样,装饰效果独特。而长颈壶的颈部细长,口呈喇叭状,有单把手和双把手之别,整个器形给人以优美典雅的美感。

古代安第斯山区的金属工艺在古代美洲的金属工艺中是最为发达的,加工方法多种多样,如有锻造加工、浇铸、金属着色、金银镶嵌、焊接和铆接、抽金属丝、打磨或冲压以及金属表面加工和穿孔等,丰富多样的工艺手段制造出美妙绝伦的金属工艺品。譬如契穆文化时期的黄金工艺中,用作专门礼仪场合的黄金手套,加工技术就十分精湛,装饰华美。其它如大量的金耳饰、金质器皿等都显现

出高超的金属加工技术。

染织工艺是安第斯山区古代文明中重要的组成部分,无论是在高原地区还是在沿海地区都发现有大量的染织品,表明这一地区在染织工艺方面曾经有过的辉煌。古代安第斯山区的工匠们就能织出华丽的锦缎、花毯和薄纱,在沿海中部地区染织工匠们能制作出各种蜡染、绞染、织锦、刺绣等纺织品,在契穆和印加文化时期,织匠们还在织物的花纹中夹金丝银丝或鲜艳的羽毛,以取得富丽堂皇的艺术效果。古代安第斯山区的染织纹样也是十分的丰富多样,有动物(如秃鹰、蛇、鱼、蟹等)、植物和几何形纹样等,它们大多采用对称的构成形式,色彩种类繁多,在色调的处理上也是调和而不杂乱。

四、北美洲图案

北美洲的原住民主要是印第安人和爱斯基摩人。

北美的印第安人和爱斯基摩人也有着悠久的历史,创造了独具民族特色的艺术品。

北美印第安人很早就懂得制陶技术,如居住在现今的新墨西哥州和亚利桑那州的“帕布罗”印第安人,早在公元4世纪至7世纪就已掌握了制陶工艺,在8世纪至13世纪获得了很大的发展。他们所制作的陶器有壶、钵、罐、瓮等多种,纹饰也很有特色,有的陶器装饰是在白底上绘以黑色的几何形纹样,有的则在橙黄底子上绘饰红色的几何形纹样,具有很强的形式感。在19世纪和20世纪的陶器装饰中还保留着传统的诸多特征,并在几何形纹饰中加入了动植物内容,显得更加生动。

此外,编织和染织工艺也是北美印第安人所擅长的工艺品类。如易洛魁人不仅用陶器制作日用器皿,还喜欢用榆树皮、榛树皮、榛树的细枝条以及玉蜀黍叶子等编织各种筐篮,有的编织器上还编织着不同色彩的几何形纹样。居住在美国的那和发人还擅长纺织,织出的各种毯子工艺精致,纹样也丰富多彩。

爱斯基摩人则素以精美的木雕和牙雕、骨雕艺术而著称于世,形式繁多且充满想像力的面具即是用木头雕刻而成,并且被饰以鸟羽和彩绘纹饰。面具是爱斯基摩人用于舞蹈礼仪活动的用具,含有某种精神性的象征。牙雕和鲸鱼骨雕图案也都是爱斯基摩图案中的重要品类。

总之,美洲是一个有着古老文明的地区,在数千年的历史发展过程中,曾创造出辉煌灿烂的图案艺术,它是世界图案百花园中一个重要的组成部分。

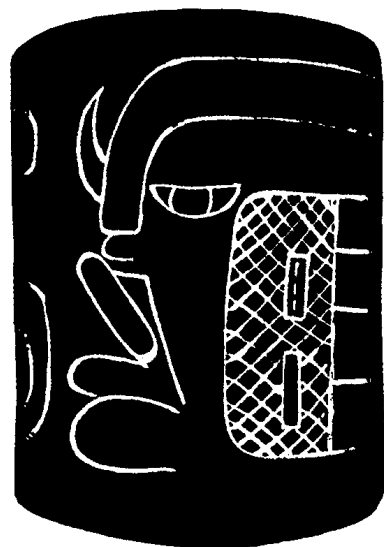
主 编	张道一
编 著	张 抒
责任编辑	周海歌
版式设计	倪建林
封面设计	陆鸿雁
版面制作	陈 燕
责任校对	赵 菁
责任监制	贡 炜

1

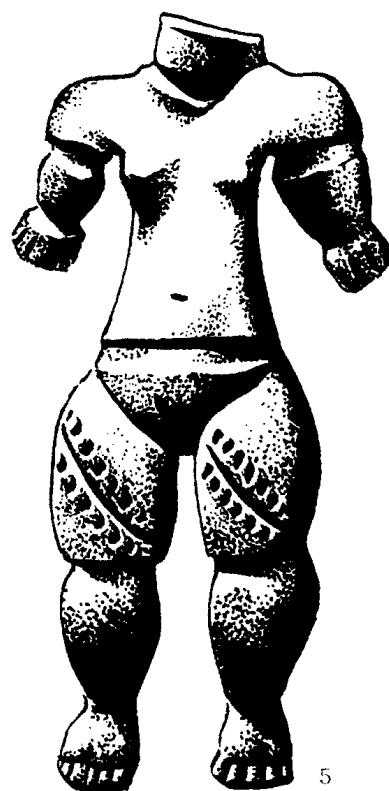
3

2

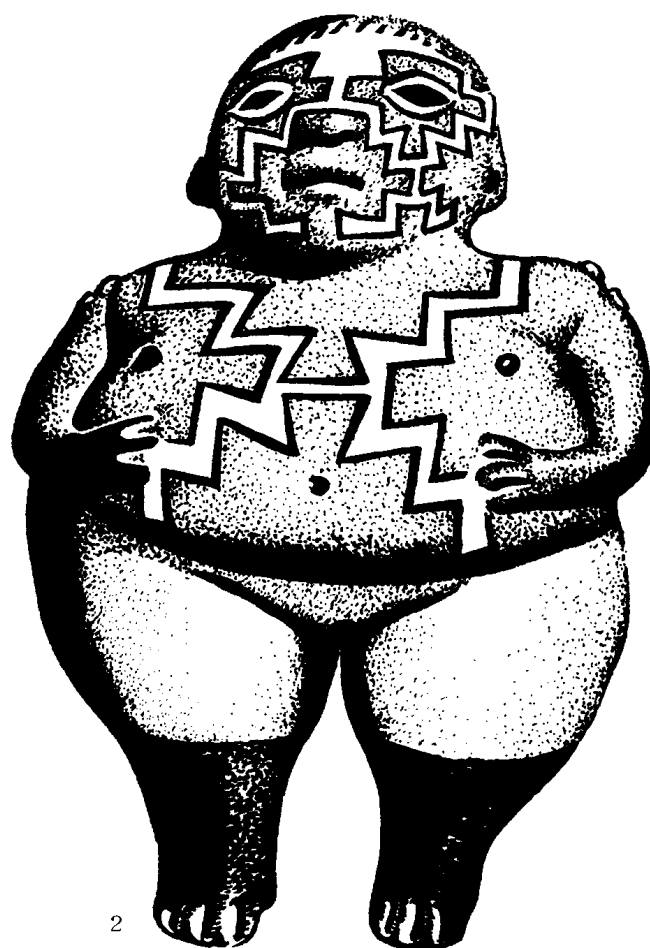

4

5

1.5. 陶偶 2. 陶筒 3. 黑陶瓶 4. 黑陶盒 墨西哥

1.2. 彩绘陶俑 墨西哥

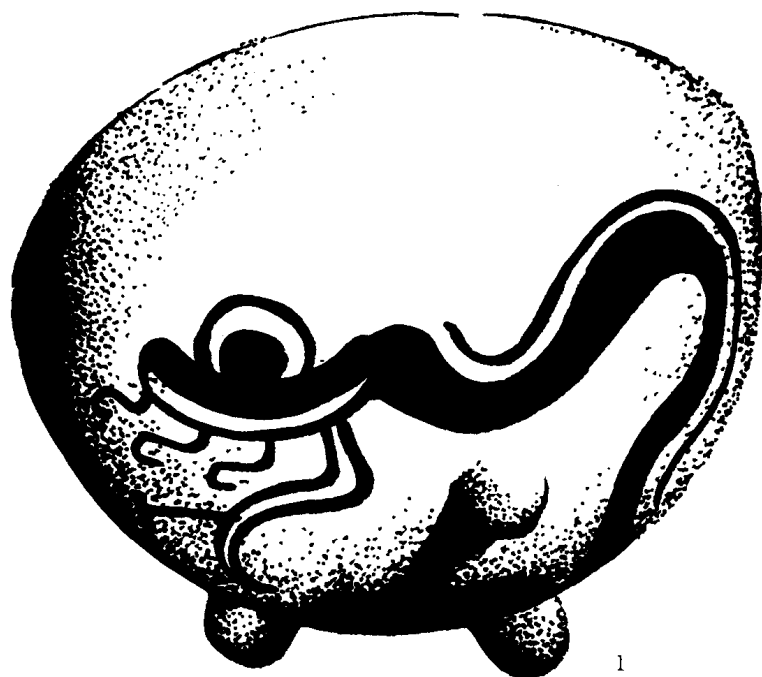

1

1. 戴虎头饰的人物图案 墨西哥

1. 动物形彩绘陶壶 2. 人形陶壶 墨西哥

1

2

1. 彩绘陶碗 2. 刻线彩绘陶钵 墨西哥

1

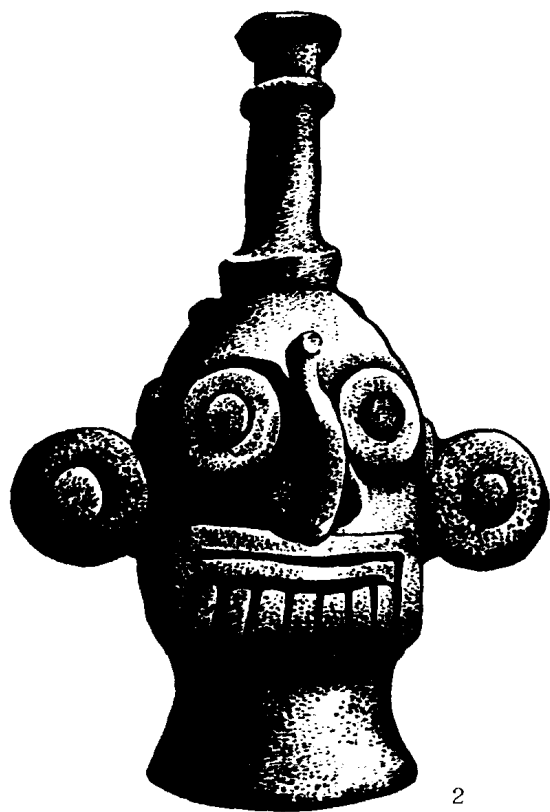

2

3

1. 动物形陶罐 2. 人面形陶罐 3. 人形陶偶 墨西哥

1. 镂空陶三足香炉 2.3. 雨神陶壶 墨西哥

1

3

4

2

1. 人物纹陶罐

2. 人形陶壶

3. 彩绘陶器残片

4. 刻纹陶瓶

墨西哥