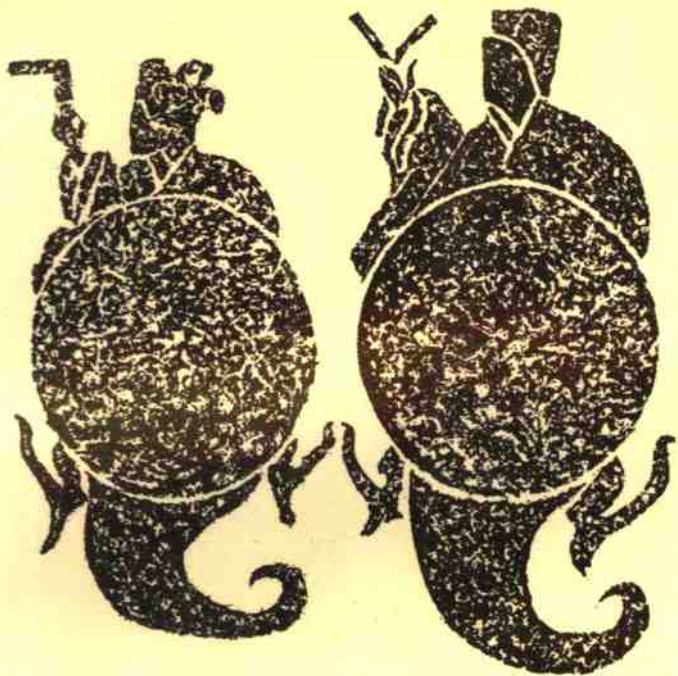

漫话图腾艺术

70-49/3.19 97.1.9

漫话图腾艺术

云 飞 编

大连出版社

(辽)新登字 15 号

中小学艺术欣赏文库 (全 50 册)

大连出版社出版

(大连市中山区大公街 23 号) 邮编:116001

国家教委图书馆工作委员会装备用书

北京龙华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80612-271-0/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢

(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

一、入门篇	(1)
1. 何谓图腾	(1)
2. 图腾艺术的范畴	(2)
3. 图腾人体装饰	(3)
4. 图腾画	(4)
5. 图腾雕塑	(6)
6. 图腾舞蹈	(8)
7. 图腾音乐	(9)
8. 图腾仪式	(10)
9. 图腾与宗教	(11)
10. 神秘的图腾圣物	(13)
11. 图腾圣地	(14)
12. 图腾中的原始崇高感	(16)
13. 氏族图腾	(17)
14. 胞族图腾	(18)
15. 部落图腾	(21)
16. 民族图腾	(24)
17. 性别图腾	(25)
18. 家族图腾	(26)

19. 古老而奇特的图腾禁忌	(26)
20. 图腾是如何流传的	(28)
21. 图腾信仰与葬礼	(29)
22. 图腾祭祀物 - “牺牲”	(32)
23. 图腾与古代婚姻制度	(34)
24. 图腾的标志	(35)
25. 图腾的功能	(38)
 二、鉴赏篇	(39)
1. 中国人的图腾——龙	(39)
2. 图腾图画鉴赏	(41)
3. 图腾雕刻鉴赏	(43)
4. 图腾人体装饰鉴赏	(46)
5. 图腾舞蹈欣赏	(50)
6. 图腾神话欣赏	(52)
 三、趣闻篇	(55)
1. 母狼哺育的人民	(55)
2. “伏龙魁”蛇族	(56)
3. 埃及蛇族	(57)
4. 老鼠过街, “无人”喊打	(58)
5. 雄狮之国	(60)
6. 神猫	(61)
7. 害怕雷电的民族	(62)
8. 神牛引路	(63)
9. 狗祖盘瓠	(64)

10. 熊祖——崇拜熊的鄂伦春族	(66)
11. 龙族	(67)
12. 黑虎的后人	(69)
13. 虎儿虎女	(71)
14. 天狗救人	(72)
15. 龙凤的后人	(74)
16. 白虎的后人——鄂西土家族	(76)
17. 半人半熊的民族	(78)
18. 傈僳族崇拜的图腾	(80)
19. 虎祖	(81)
20. 狗父神母	(83)

入门篇

图腾文化是人类最古老、最奇特的文化现象之一，它对后来的世界文化影响很大，在世界文化史上占有重要地位。从19世纪下半叶至20世纪上半叶，西方学术界曾兴起图腾文化热，许多著名的民族学家、文化人类学家、考古学家、民俗学家都曾加入这一热潮。我国自清代著名学者严复研究中国图腾文化，随后许多学者如郭沫若、闻一多、胡适等也对图腾作过考查研究。新中国成立之后，由于诸多原因，图腾文化的研究一度被忽略，但自80年代，图腾文化又在中国学术界掀起一股热潮。

1. 何谓图腾

“图腾”一名，是英文“totem”的音译，本是北美印第安人部落的方言。原来为“彼之白族”、“种族”、“家庭”。后在本世纪初经中国清代学者严复首次把“totem”译成“图腾”，成为中国学术界的通用名。

图腾的实体是某种动物、植物、自然现象或无生物（人为地拼凑的物体），它是原始人在遥远的古代，对世界及自身生存现象没有科学解释的情况下而衍生出来的一种崇拜现象。它是一种半社会——半宗教的制度。

在原始时代，原始人把图腾认作自己的血像亲属，用“父母”，或“兄弟姐妹”等亲属称呼，并且他们把自己装扮成图腾模样，并把它作为自己生活群体的象征。后来，原始人开始寻找自己的来源，很自然地把图腾视为群体的祖先，认为自己部落的群体人员都是由图腾繁衍而来的，如我们中国人认为自己的祖先是龙，把自己都叫作“龙的传人”。随着人类思维的进一步发展，人们开始意识到人和野兽之间有很大的差别，不再认为人类祖先是图腾；不再相信群体起源于图腾，但由于图腾祖先观念在原始人的头脑中根深蒂固，于是图腾便由祖先纳转化成人类的保护神。

2. 图腾艺术的范畴

图腾艺术是图腾纪念在艺术中的表现，是人类最早的、最为奇特的艺术之一（图腾艺术是原始精神生活的混融性结构的主要层面），是对客观世界的宗教和艺术的原初性掌握，是原始社会的生活条件下人类思想情感的感性映象并显示人类的生命本质力量。

根据具体的表现形式，图腾艺术可分为图腾人体装饰、图腾雕刻、图腾图画、图腾舞蹈和图腾音乐等五种大的类别。其中，图腾人体装饰出现得最早，可以说是图腾艺术的原生形态，其它几种形式则是随着时间的推移慢慢衍生出来的。

虽然，旧石器时代和中石器时代是发达的图腾文化时期，但遗憾的是，迄今为止，由于多方面的原因，未找到这方面的资料和佐证。

当然，与现代文明的艺术形式相比，图腾艺术是有天壤之别的，它充盈着初创的、幼稚的气氛。它既不是美学意义上的顶峰艺术，也不是简陋不堪的艺术，而是一种生动有力的、洋溢着生命情绪的艺术。

3. 图腾人体装饰

图腾人体装饰，是图腾信仰者为使崇拜对象从表象上认识自己，从而利用某些艺术的手段，把自己装扮成图腾模样，以便使图腾认识自己、不伤害自己。

一般来说，文身、结发、凿齿、穿鼻、镶唇和特殊服饰均是人体装饰。

文身就是以涂色、切痕、针刺等方式，在人的皮肤上描写图腾的形象，或仅作象征性的描写来代表图腾。我国古代的“春秋五霸”之一的“越王勾践”因“其先留之苗裔，故文身断发，以治其国”。

毁齿和凿齿是指为了模仿图腾动物或磨尖自己的牙齿，或拔去某一牙齿，或毁损牙齿。据考古发掘，古代闽越人（即今福建广东一带）有拔牙之俗，以示其成年。

台湾的高山族女子出嫁时拔出一颗上门牙，以为装饰，而其旁支——日月潭旁的邵人，一般在8至12岁时不论男女则均拔掉上颌骨的两个犬牙。

而图腾人体服饰主要表现在衣服、鞋帽上。如犬曾是古代南蛮之图腾，所以南蛮及其后裔瑶、畲族等族则有五彩服、狗头冠等图腾服饰。

下图为畲族几种狗头冠，虽因地域和氏族的不同稍有差异，但总体构造基本相同，这并非是一种普通的头饰，而是自古传下来的图腾装饰。

图1 浙江丽水道畲族妇女头戴狗头冠 福建福州罗岗戴狗头冠的妇女

4. 图腾画

图腾民族为表达对其崇拜对象的感情，常在自己的周遭如居住的洞穴岩壁，或在自己使用的器皿，如盆、盾等上面绘画图腾物，或描绘关于图腾物的各种传说。

我国半坡遗址出土的彩陶上，描绘了很多的动物纹样，而以鱼纹为最多。

在这些图纹上，原始人极富想像力，使半人半鱼的形象

对称而又生动，体现了很高的智慧与才能。

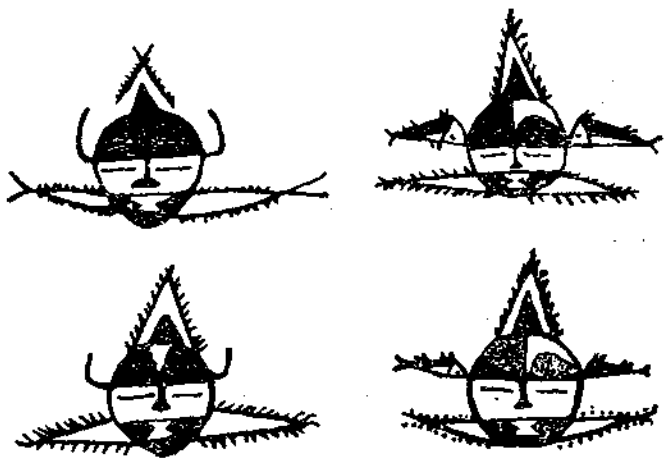

图2 半坡彩陶动物纹样

云南哀牢山彝族以虎为自己族人的图腾物，在他们居住的房屋正中都挂有虎像，他们自认为自己是虎族后裔。

中国某些古籍把自己的始祖形象描绘成半人半兽或半人半禽的形象，如伏羲“蛇身人首”，神农“人身牛首”，向芒“鸟身人面，乘两龙”，祝融“兽身人面，乘两龙”。

再者，我国封建王朝的历代战旗，很多都是以华夏人民共同的图腾物——龙来装饰的，而各种古籍中龙的形象更是被能工巧匠妙笔勾画，从而也具有喜怒哀乐等人间情感及翻腾、扑击的矫健身姿。从夏族始在部落旗帜上绣龙开始，已

图3 人面鸟身的向芒

绵延几千年。

5. 图腾雕塑

图腾雕塑即利用泥、土、铜等物质重现或塑造图腾形象。来表示图腾民族对图腾的崇拜及祈求图腾物对自己给予保护的。我国这方面的遗迹在新石器时代便已存在。

我国古代苗族人以龙和鸟为自己的图腾，他们在过芦笙

图4 兽身人面的南方祝融

节时，在场上立一根高一丈五尺长左右的杆，杆上有一龙盘旋。杆顶立一鸟，在跳舞时，杆上挂着芦笙吹奏。

《山海经》上记载了人面蛇尾、马身鸟翼的孰湖及人面虎身的马腹均在古人的图腾雕塑上反映过。

古代越人崇鸟，1965年出土的驰名中外的“越王勾践”剑上就刻有鸟篆文。在绍兴曾出土了一件东周时期的原始青瓷盘，其器盖纽上塑有一只昂首挺立的飞鸟。

自清朝开始，湖鄂西和川东地区发现有众巴人使用过的鐔于，其纽上也饰有虎像，考古学家称之为虎纽鐔于。

在古代蒙古，突厥第一可汗国的图腾物为狼，在许多墓

碑上有过反映，但后来，人们从新发现的阙特勒碑碑刻上状如山羊的图形以及陵墓北面的方石上刻凿的山羊图形，判断野山羊可能是第二可汗家族的标志和象征。

6. 图腾舞蹈

图腾舞蹈就是原始人模仿图腾物的形态、动作而编排的舞蹈。在跳舞时，需穿上图腾服饰或把自己装扮成图腾模样。目前，在世界上澳大利亚及印度安人和某些非洲土著部落中比较盛行，每逢自己的节日、集会，均要载歌载舞表现对图腾物的崇拜。

侗族的图腾物蜘蛛，在其过春节或重大决议时，首先得跳“踩隋俄”（即蜘蛛舞）。这种舞蹈是蜘蛛图腾的

图5 人面蛇尾马身
鸟翼的孰湖

图6 人面虎身的马腹

残余标志。

云南的永宁纳西人举行葬礼时，要披牛尾巴跳舞，并模仿牦牛的动作，这种舞蹈可能与古羌的牦牛图腾有关

云南德昕族在赶摆时，会跳一种集体的象脚鼓舞，男女分成两圈，男的在外，女的在里，由一名戴着直径约为三尺大草帽的男子，击打象脚鼓，其它男子则用手兜起自己的裤脚，露出腿上的花纹，围成一圈，女子则手提铜锣，边敲边舞，步伐柔软。南方不少民族崇象，这种象脚鼓舞可能是象图腾舞蹈的遗存。

古代我国新疆许多民族崇拜鸟。在克孜尔千佛洞中有一些人模拟鸟状展翅飞翔的壁画，现在新疆维吾尔族流传的《鸽舞》，塔吉克族的《鹰舞》，都是图腾舞蹈的残余。

在大洋洲的基孔伊岛上的巴布亚人认为自己的祖先是半人半兽的，在祭祀祖先的仪式上，他们戴着一种特制的“多里”帽，用舞蹈表现祖先的聪颖和非凡的才能。

非洲的昂迪拉部落以豹为自己氏族的图腾物，他们从小时起就开始模仿豹的捕猎动作，及其撕咬食物的方法，进而逐渐演变成今天仍可看到的“豹舞”。

图腾舞蹈在我国不少民族中因掺杂其它成份，与原始的图腾舞蹈相处甚远。

7. 图腾音乐

图腾音乐是原始人类有崇拜自己的图腾物时，模仿图腾的喊叫声，进而发展为从器乐演奏一般都伴随着图腾舞蹈。在

非洲的一些土著部落，这种音乐极为发达。

近代畚族在进行祭祖仪式时，饭前要口衔骨头一块，屈下身子在桌旁爬行三圈，并要学狗吠三声。因为他们认为自己的祖先是犬。

摩梭人、普采族及藏族的巫师习惯于在祭祀时微闭双目，合掌长呼“呜——呜”，这种呼声就是模仿虎啸，因为虎曾是这三个民族的图腾之一。

据考证，哈萨克族有天鹅图腾舞曲，土家族有白虎图腾舞曲，这些歌曲可以歌唱，还可以用乐器伴奏。

在非洲的拉巴部落，一度认为大乌鸦是自己的兄弟姐妹，则每逢节日，整个部落的人围坐在一起，大声“呱呱”叫，并且还要由长者评选出长得最像乌鸦及叫得最像乌鸦的人，赋予他很多的特权。

8. 图腾仪式

图腾仪式主要是表现人们与群体祖先的联系和图腾祖先的联系。一般有两种类型：一种是氏族儿童由少年走向成人的仪式；另一种是氏族为了生育后代、繁育成员的仪式。它们彼此联系，又各有不同。

首先，仪式需在圣地——与“祖先”有关的图腾中心举行。仪式结束之前，所有的参加者无论如何不准吃东西和喝水，仪式结束时，图腾首领吃一些图腾肉（如果这种图腾是可食用的话），然后把肉分送给其它人，所吃的图腾肉很少很少，而且要食用图腾最不好吃的部分。

这个仪式并不复杂，例如后一种为繁殖后代而进行的祈祷仪式如下：图腾首领坐在众人面前，他的两边各坐一人，当大家齐声高唱不复杂的关于图腾的歌谣时，他们则以打节拍的形式敲击地下。随后，首领伏在地上，匍匐前进，或前或后地摇晃着长矛，全身颤动着，头部左右晃动，这样前进一段距离后，他突然挺起身子作飞跃状，并呼喊，之后，他突然坐下，整个仪式结束。这是非洲拉尼尼部落盼雨的仪式。

在澳大利亚的阿拉巴纳部落，必须举行“维利亚鲁”图腾仪式，才能使少年真正成为成人。但是，这种仪式很残酷，结束时，参加仪式的所有男子必须毒打献身者，最后，由两个男子，在献身者的脊椎至后脖上，先用刀割破皮肉，然后用火烫成疤痕，一般烫四到八条，但献身者自身极为专注、虔诚，不会叫痛。

这些仪式虽然具体形式上有所参差，但有两点却是共同的。第一，在举行仪式时，必须讲过图腾有关的传说。第二，在举行仪式时，参加者认为传说中的图腾祖先也参加了仪式，以某种不为人知的形式。

9. 图腾与宗教

图腾之所以能对后世的文化起很大的左右作用，其很大一部分理由在于：图腾群体成员以尊敬的态度对待这些动植物——被崇拜的图腾物实体，并且不只是单个个体，而是这种物体所属的整个种类；此外，神话中的祖先被虚构成半人半兽或半人半植物，或者可以根据自己的意愿，具有化身为