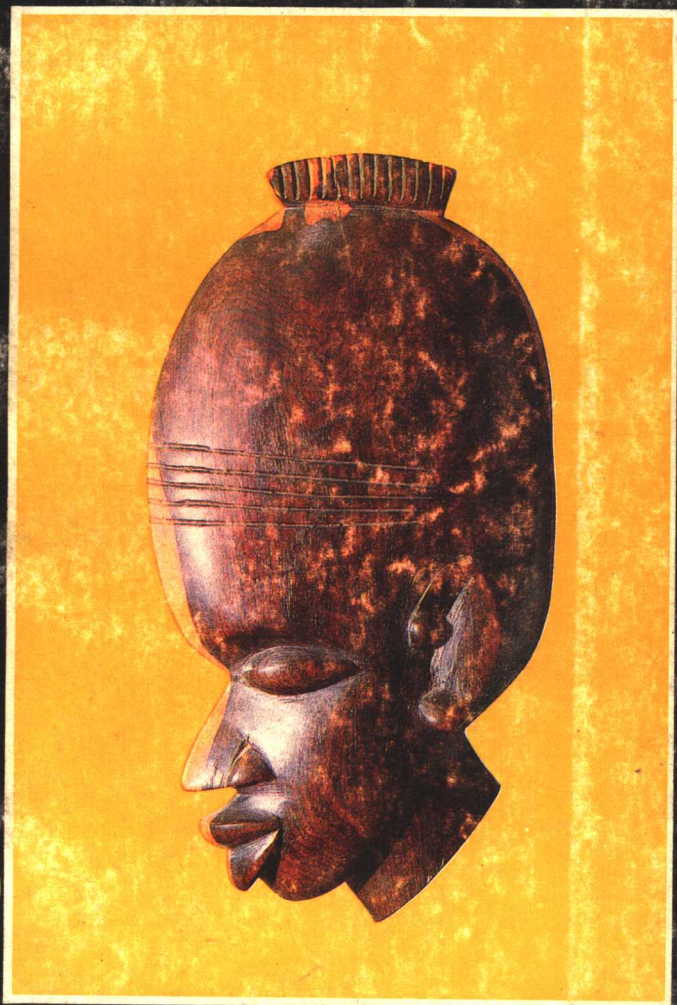

FEIZHOU DIAOKE

非洲雕刻

非洲雕刻

张荣生 编译

上海人民美術出版社

非洲雕刻

张荣生编译

责任编辑 沈揆一 装帧设计 杨利禄

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行 无锡县人民印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 4.25 附图 40 页 字数 94,000

1986年12月第1版 1986年12月第1次印刷

印数 0,001—1,800

目 录

非洲雕刻

一、诺克文化

——最古老的非洲雕刻	3
------------------	---

二、伊费雕刻	9
--------------	---

三、贝宁雕刻	17
--------------	----

四、萨奥雕刻	17
--------------	----

——饶有风趣的中世纪非洲雕刻	35
----------------------	----

五、传统木雕	40
--------------	----

六、面具艺术	51
--------------	----

七、民族雕刻	67
--------------	----

（一）尼日利亚	67
---------------	----

（二）扎伊尔	71
--------------	----

（三）马里	82
-------------	----

（四）上沃尔特	87
---------------	----

（五）几内亚	89
--------------	----

（六）塞拉利昂	92
---------------	----

（七）象牙海岸	93
---------------	----

(八) 加纳	95
(九) 贝宁人民共和国(旧称达荷美)	97
(十) 喀麦隆	101
(十一) 加蓬	103
(十二) 刚果	106
(十三) 多哥	108
(十四) 乍得	109
(十五) 埃塞俄比亚	110
(十六) 肯尼亚	112
(十七) 坦桑尼亚	113
(十八) 马尔加什	114
八、结语	117

图版目录

图版

参考图版

非洲雕刻

从前，一提起非洲艺术，就讲古代埃及和大陆北部伊斯兰教文化艺术。其实，这个大陆还有一个很大的美学体系——热带非洲艺术。

热带非洲是一个有悠久历史的多民族生息的地区，不过迄今对这一地区土著居民艺术的强大生命力和内在意义还缺乏研究和了解，并且评价过低。其实这里存在着一些当时至少不亚于欧洲文化的强国。

十四世纪中期，阿拉伯旅行家伊本·巴图塔* 描述过一个强大的苏丹国家的豪华宫廷和礼仪，以及精美的雕刻，还有一位位于十五世纪中期到过更南边的廷巴克图的热那亚人的叙述，也证实了这一点。

中世纪末，欧洲人到达了几内亚湾，他们对整洁的大城市外观感到惊讶（有些城市的居民超过50万人）。他们看到了深耕

* Ibn Battutah (1304—1377)：著名的阿拉伯旅行家，曾遍游穆斯林世界。——译注

细作的田地，华丽的土著居民服装更使他们赞叹不已。

这一切说明，优秀的热带非洲雕刻作品是具有高度古代文化的部族创造出来的。这些文化是健康的，富有生命力的。看来，中世纪强大的中央集权国家时期的艺术，比晚期（十九世纪——二十世纪初）的艺术更为写实。诺克、伊费和贝宁只保存下来青铜制品、陶器制品和象牙制品。木雕作品没有保存下来，因而不知道它们是否具有这种特点。然而，木雕在现代艺术中流传甚广。

一、诺克文化——最古老的非洲雕刻

直至目前为止,大约确定为十二——十三世纪的伊费青铜头像和赤陶头像是我们所熟悉的最古老的热带非洲雕刻。这些作品成熟的风格和高超的雕刻技巧证实,在创作这些杰作之前存在一个长期的艺术和技术发展的时期。因此,关于这种雕刻的起源问题有过种种推测。有些研究者认为,伊费和贝宁的宫廷艺术不是非洲土著文化的产物。贝宁青铜雕刻和伊费雕刻肖像长期孤立地存在着,并被明确地局限于一定的年代和区域,因此引起了一些争论。

英国考古学家伯纳德·法格*于二十世纪四十年代在尼日利亚诺克村附近开采锡矿的时候,从八米深的岩层里挖出一些赤陶雕像的残片、动物雕像、石制工具、金属工具及其他物件。这种不知其名的文化定名为诺克文化。

后来进行的扩大的考察明确了这种文化所传播的地区范围:

* 参阅巴兹尔·戴维逊著:《古老非洲的再发现》,伦敦维克多·哥兰茨公司1960年版。——译注

它的总面积从西到东超过三百哩，从北到南超过二百哩。起初在尼日利亚北部的锡矿里发现的诺克文化典范现在在其他地区也有所发现。在一些露天的矿坑里，几乎都发现过完整的赤陶雕刻品以及其他物件。

在遗存有雕刻品的地层中出土了剥去皮的树干；对它进行放射性碳素测定所确定的年代为公元前九〇〇年。确定堆积雕刻品的覆盖层的年代为公元二〇〇年。由于考虑到这些情况，以及注意到铁器在西非出现的时期和某些当地地质变化过程的特点，所以能够确定诺克文化的年代为公元前五〇〇年至公元二〇〇年间。

由此可见，诺克赤陶雕像和头像是现在著称于西部热带非洲的最古老的雕像。诺克作品和伊费艺术相隔整整一千年，和古老的传统木雕又相隔了两千年。诺克赤陶雕刻具有晚期传统雕刻所特有的一些主要特征。首先，雕刻家为了使自己的作品具有最大限度的表现力而运用丰富多采的纯艺术手法。

一些不大的赤陶头像的制作特点和技术则是另一种样子。这种雕刻形象具有转折的柔和性和平稳性。比例的变形加深了怪诞的印象：突起的圆前额占了半个脸部，鼻子短小而扁平，象鸟的小嘴，下颏轮廓模糊（见附图1）。这种比例从上往下的缩小是非洲雕刻的特点之一，也是诺克雕刻的特征，这种特征不仅在塑造面部上，而且在塑造象阿布贾*跪着的小型人像那样的尺寸不大的全身像上也可以见到；头部的尺寸象它们的形式一样是各种各样的：它们的大小从几厘米到原大，或许它们只是整个雕像的一个局部。其实，原大甚至更大一些头像

* 阿布贾(Abuja)：尼日利亚中部的一个城市。——译注

的存在并不意味着全身雕像符合人体的实际尺寸。根据完好遗留下来的小雕像从上往下缩小的比例来判断，雕像的头部为全身的四分之三（而没有象实际那样六分之一），这类雕像的尺寸能够达到一米（依据各部分得以修复的一件此类雕像，证明正是这样的高度——一米）（见附图2）。正如艺术学家威廉·法格有根据地指出：“这种把头像——作为生命力的主要容器——的尺寸夸张得过多的倾向早在两千年前就在非洲艺术中确立了，而这一事实证实下述观点，就是说非洲雕刻是独具一格的，完全没有受白种外来人的影响。”*

诺克雕刻和非洲传统雕刻的明显相似，表现在对形象非常多样化的处理上，这种处理能使形象从现实主义变成极端的公式主义或差不多的抽象主义。人物头像呈球状体、圆柱体或圆锥体，还有完全异常的雕刻——螺旋体。

各个部分的处理形式同样是各种各样的。例如，经常只用小深坑表示的耳朵有时采用伸长的离奇形状，并达到很大的尺寸。只有一个固定下来的外形特征——眼睛的表现手法——使几乎所有的诺克头像一致起来。赤陶头像的眼睛具有深深钻出孔眼的瞳孔，比较平的上眼皮以及和上眼皮一起构成等腰三角形形状的下眼皮。在眉毛的处理上依然存在这样的一致性，眉毛好象是加在脸上的编成的线绳（见附图3）。西非只有一种与这种现象相似的艺术流派——约鲁巴族的传统雕刻。

如果把两种雕刻作一比较，那末就能得到令人惊奇的结果。其中一种是在贝宁发现的青铜雕刻（属于伊费风格），另一种是

* W·Fagg:《尼日利亚雕像》，伦敦与纽约，1965年，第23页。——原注

杰马*的赤陶雕刻(诺克文化)。不仅这些雕像的尺寸和比例相同,而且各个部分的造型特点和处理手法也雷同。腰部装饰品和项链在这两种雕像中几乎丝毫不差地重复出现。这类实例证明了一些程式化形式的稳定性,也证明了作为非洲现代艺术观念基础的主要因素形成于太古时期,并在许多世纪过程中代代相传。

这种文化属于西非哪一个民族的问题目前尚未解决。威廉·法格认为,“现居住在尼日利亚中部地区的部族的祖先”是这种雕刻的创造者。他觉察到诺克文化和住在尼日利亚中部丘陵地带的民族的艺术相似,他们象具有诺克文化的民族那样,既是农人,又是猎人,并住满了传播这种文化的整个境域。“许多现代的部族仍然保持在诺克文化时期盛行的宗教信仰,——崇拜神话传说的部族祖先,他们是生命力的主要泉源,并通过他们把这种力量传播到活人身上。我们有足够的根据推测,诺克赤陶雕像执行了这种职能……祖先木雕小像(有时是赤陶小雕像),也执行了这种职能……或许它们是诺克文化纪念像的后裔。”——威廉·法格写道。

除了大概是雕像残片的赤陶头像之外,在诺克文化堆积层中发现有不同尺寸的带有图案装饰的雕像、动物造型(其中包括大象头像、情趣盎然的蹲坐的猿猴雕像)、手镯、脚镯、珍珠装饰品,以及看来是加工木头用的磨光的石斧和石镑。甚至有一件手持带柄石斧的赤陶小雕像。

有些迹象表明,在诺克时代,与赤陶雕刻同时存在木雕。

* 杰马(Jemaa): 尼日利亚中部的一个城市,位于阿布贾的东北部。——译注

这些迹象之一是，许多赤陶雕刻是用加工坚硬材料（木头、石头）的方法完成的。在大多数场合，嘴角、鼻子和眼睛的线条不是雕塑成的（无论这一点怎样自然），而是用尖东西刻出来的。卡加拉* 男人头像在这一方面特别典型。一方面，宛如一刀而就的精确的线条同现代木雕的技术相似，另一方面，在更大的程度上同石刻的技术相似。造型和线条的表现力、风格的成熟性和纯粹性，证实了这种雕刻有悠久的传统，并说明了它可能与高度发展的中央撒哈拉岩刻艺术有联系。根据这一切判断，不能把诺克雕刻看作是自原始时代起的艺术。这种雕刻不仅具有与原始自然主义截然不同的风格、艺术技巧和高度的程式化水平，而且在它的刻面特征、塑壁厚度和焙烧质量上具有高超绝妙的技术，因此在这种文化之前肯定有一个悠久的发展时期。

诺克文化是丰富多采的。在这些出土的文物中，有结实的石制工具、铁制工具、赤陶器皿、头像残片，还有各种人物的雕像，以及动物雕刻品。这些出土的赤陶头像，塑造得十分精致，优美动人，目光炯炯，唇厚微突，整个形象朴实鲜明，古雅厚重。诺克赤陶雕刻是西非最古老的一种艺术，这种艺术除了用写实手法雕塑人物头像外，同时还用抽象概括的手法表现形象。在扎里亚省发掘的头像残片中，有些头像是概括性较强的艺术作品。有些原大的赤陶头像，造型精雅，琢磨细致，头发上还雕刻着装饰品。人物雕像的姿态也是多种多样的。有的雕像带有各种饰物：手镯、脚镯、腹带、帽子，但是未着衣服；

* 卡加拉(Kagara)：尼日利亚西部的一个城市，位于阿布贾的西北部。——译注

有的雕像还饰有锡制的串珠项圈或者带着有柄的石斧。一些动物雕刻也很精巧生动，夺人心目。

尽管目前对诺克雕刻的研究还处于初始阶段，但是它的发现有可能希望在不久的将来得以顺利解决非洲雕刻的起源和风格演变的一些重要问题。

二、伊费雕刻

伊费城位于尼日利亚的西南部。十三世纪前后，伊费艺术已经相当发展，伊费的赤陶头像、青铜头像和青铜器皿是尼日利亚最著名的艺术品。这类艺术品是为宗教祭祀仪式制作的，它们在技巧和形式上如此完美，在形象上如此逼真，以致使某些欧洲历史学家认为，这些作品是受地中海或尼罗河流域的影响创造出来的，青铜铸造方法也是由外域传入的。其实，这种铸铜方法和雕刻技术是非洲黑人自己创造出来的。从青铜作品来看，伊费艺术具有高度的雕刻技巧，这种技巧现在从约鲁巴族的一些木雕人像中，仍然可以看到。

二十世纪初，当关于非洲古典作品没有超出“原始民族”艺术范畴的意见在欧洲肯定下来的时候，著名的德国考古学家利奥·佛罗本纽斯在热带非洲发现了伊费雕刻。发现伊费雕刻，驳倒了关于黑人只能创作木雕的论点。佛罗本纽斯认为，传说中的阿提兰提斯*的影响在古代从地中海传播到伊费：“那末，

* 阿提兰提斯(Atlantis)：古希腊传说中的一个岛，位于古代大西洋中，后因地震沉入海底。——译注

我认为，发现了阿提兰提斯，正是柏拉图所记载的那个阿提兰提斯。”* 这种事件对非洲人不能引起那样强烈的反应，因为陶器手工业、石刻和铸铜属于传统雕刻艺术，并在热带非洲得到广泛传播。

远在弗罗本纽斯来到以前，伊费奥涅(国王)已经有了宏大的奥洛贡青铜头像。起初，人们认为它是海神的化身，在举行平息大海风暴的隆重礼仪时把它抬出来；后来才知道，它是奥涅的雕像。弗罗本纽斯的同路人在伊费丛林里发现了成千上万的约鲁巴族的文化遗迹。他们看到了雄伟的奥涅宫殿废墟、楼梯残迹和许多雕刻遗物。弗罗本纽斯在描述自己的观感时说道：“这仿佛是一座由魅力控制的城堡。”

一九一〇——一九一二年，发掘首批伊费头像及其残片，后来，从一九三〇年起，又重新进行发掘工作。在这些发掘的艺术品中，伊费国王青铜头像是一件最著名的非洲雕刻品，它是十三世纪尼日利亚艺术极盛期的代表作（见附图4）。面容、刺花刻纹和饰满串珠的王冠，雕刻得极其精致。面庞的轮廓、耳朵的造型以及眼睛和嘴唇的线条优美谐调，整个轮廓线生动清晰，这说明非洲艺术家在当时就善于深刻理解人物的精神世界，从而使这件作品具有一种迥非寻常的艺术表现力。在小孔上还可以安插举行仪式的串珠饰物。虽然在面部上雕有刺花纵纹，但并未妨碍人物精神面貌的刻画，这是非洲黑人雕刻的独特之处。近期在伊费发现的人像祀器是一件著名的十三世纪青铜艺术品。这件作品是王后像与祭器巧妙结合的杰作。祭器的柄把

* 利奥·弗罗本纽斯(L. Frobenius):《非洲语言》，莱比锡，一卷，第372页。——原注

以及底下的小凳子与底座合为一体，产生一种谐调而平衡的感觉，达到可以玩味的艺术效果。

一九五七年出土的伊费赤陶头像，是十三世纪伊费王国艺术极盛期的作品（见附图5）。这件用写实手法创作出来的赤陶头像极其完美地表达出人的精神面貌，对性格的刻画具有一种特殊的力量。这种造型准确、精雕细刻的自然主义作品与非洲另一种抽象的作品形成了鲜明的对照。

赤陶雕刻的技术和焙烧，要求匠师具有高度的技艺和熟练的技巧。尺寸的巨大和搬运的艰难表明它们是当地的产物。关于伊费是从大海深渊里突然浮现出来并成为宇宙中心的第一块圣地的口头传说，肯定了那种认为在热带非洲地区存在古代文明的观点。

伊费雕刻如此精美，致使许多认为非洲雕刻粗野的专家进退维谷。一些人认为它们源出于伊特拉斯坎人*；另一些人认为它们源出于埃及人，甚至源出于外来的欧洲文艺复兴时期的大师。然而，一九三八年在一座古代奥涅官邸中还发现了二十件青铜雕刻品。大概，这些雕刻品是安置在祖先祭坛上的。甚至直到现在，那些男人和女人头像表现的是什么人还是个谜。只有一件胸像据说是埋葬在离这个古代统治者官邸不远的奥涅拉沃吉多。一九四九——一九五三年，在神圣的阿比里和伊温利丛林里发现的赤陶雕刻品，以及一九五七年在伊塔埃莫发现的青铜雕像，不仅扩大了伊费雕刻风格多样化的概念，而且可以说它是一种独具一格的尼日利亚传统雕刻形式（见附图6）。

* 伊特拉斯坎人：古代意大利最古老的民族，公元前六世纪曾控制意大利大部分地区，对罗马文化起了巨大影响。——译注

直到现在，对伊费雕刻的研究水平，无论对它的风格演变，或者对它的形成时间，都不能作出准确的结论。不过，许多学者认为伊费雕刻的极盛期是十二——十四世纪。

伊费雕刻艺术出现过几种表现人物形象的倾向。铜雕、石刻和陶雕表现了理想化的武士形象、把统治者崇拜为神的刚毅面庞、美丽可爱的少女面貌、傲慢的君主面容及怪诞的宫臣面孔。毫无疑问，它们属于伊费艺术繁荣时期的“宫廷流派”。因此，对这些雕刻的评论，不能被表现统治者的形象所束缚，必须对奥涅周围的陪臣和家属形象作出评价。

在现实主义雕刻的繁荣时期，约鲁巴族的宗教具有全部神祇的多神教性质，这种全部神祇在种种方面相似于希腊荷马史诗时期的奥林匹亚山诸神。象古希腊罗马的诸神那样，不可抗拒的自然现象为约鲁巴神的化身，香戈神形象是雷电和王权的体现；财神在许多特征上和一个约鲁巴有威力的神——海神奥洛贡相同。希腊战神阿瑞斯和由锻铁业守护神逐渐变成战神的奥根有许多共同之处。非洲的埃舒神的所作所为很象古希腊的赫耳墨斯神的狡猾行为。显然，这种对神的人格化态度是拟人观处理约鲁巴神话传说的非洲“全部神祇”的动因之一。

赤陶头像在人物的性格刻画和尺寸上是比较多种多样的。它们的尺寸为八厘米至几乎等人大。匠师们不仅善于深刻地表现各种精神状态，而且出色地表达典型的人物性格。许多赤陶雕刻作品反映出对生活的直接观察，尽管具有明显的理想化特征。匠师们竭力追求最大限度地表现对象的面貌特征，甚至有时几乎达到怪诞的程度。这件雕刻作品揭示出男女青年的“精神美”，仿佛与那种强调永恒伟大的伊费青铜雕刻形成鲜明的对比。