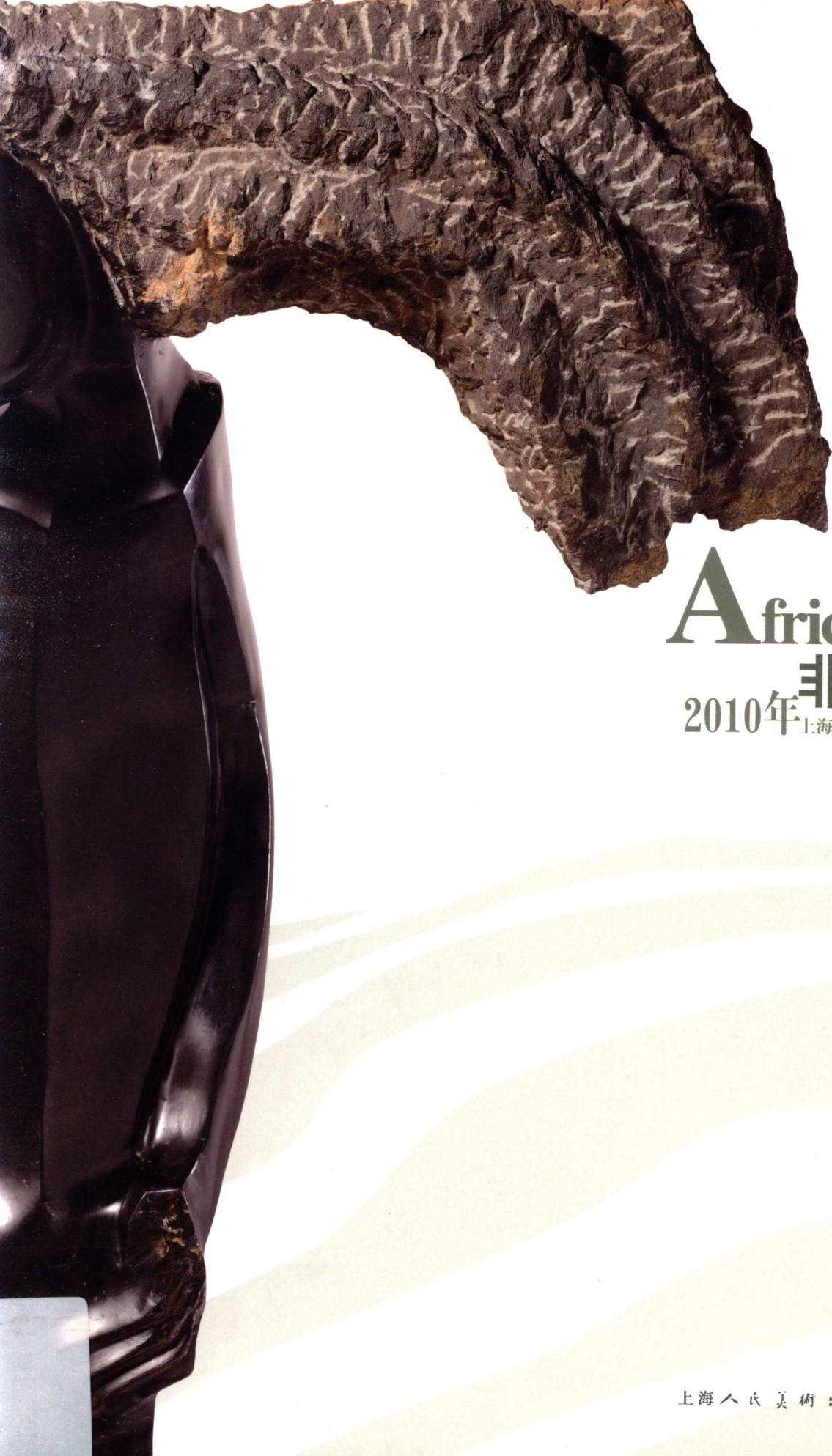

African Story

非洲故事

2010年上海世博会非洲联合馆主题展

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

非洲故事：2010年上海世博会非洲联合馆主题展 / 陈锦田主编. —上海：上海人民美术出版社，2010.5

ISBN 978-7-5322-6793-4

I. ①非... II. ①陈... III. ①博览会—展览馆—简介—上海市—2010 ②非洲—概况 IV. ①TU242.5 ②K94

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第070041号

非洲故事

——2010年上海世博会非洲联合馆主题展

总 策 划：陈锦田 程 晖

主 编：陈锦田

设计顾问：袁银昌

装帧设计：李剑萍

责任编辑：雨 鹰 余小倩

技术编辑：陆尧春

出版发行：上海**人民美术出版社**

上海长乐路672弄33号

邮编：200040 电话：021-54044520

网 址：www.shrmms.com

印 刷：上海界龙艺术印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 8印张

版 次：2010年5月第1版

印 次：2010年5月第1次

印 数：0001-10000

书 号：ISBN 978-7-5322-6793-4

定 价：88.00元

《非洲故事》编委会

总 策 划：陈锦田 程 晖

主 编：陈锦田

编 委：姜晓地 罗 虹 吴建伟 陈 俭

责任编辑：雨 鹰 余小倩

编 辑：陈芙蓉 李 明 杨建宇 魏洁韞 李潇潇

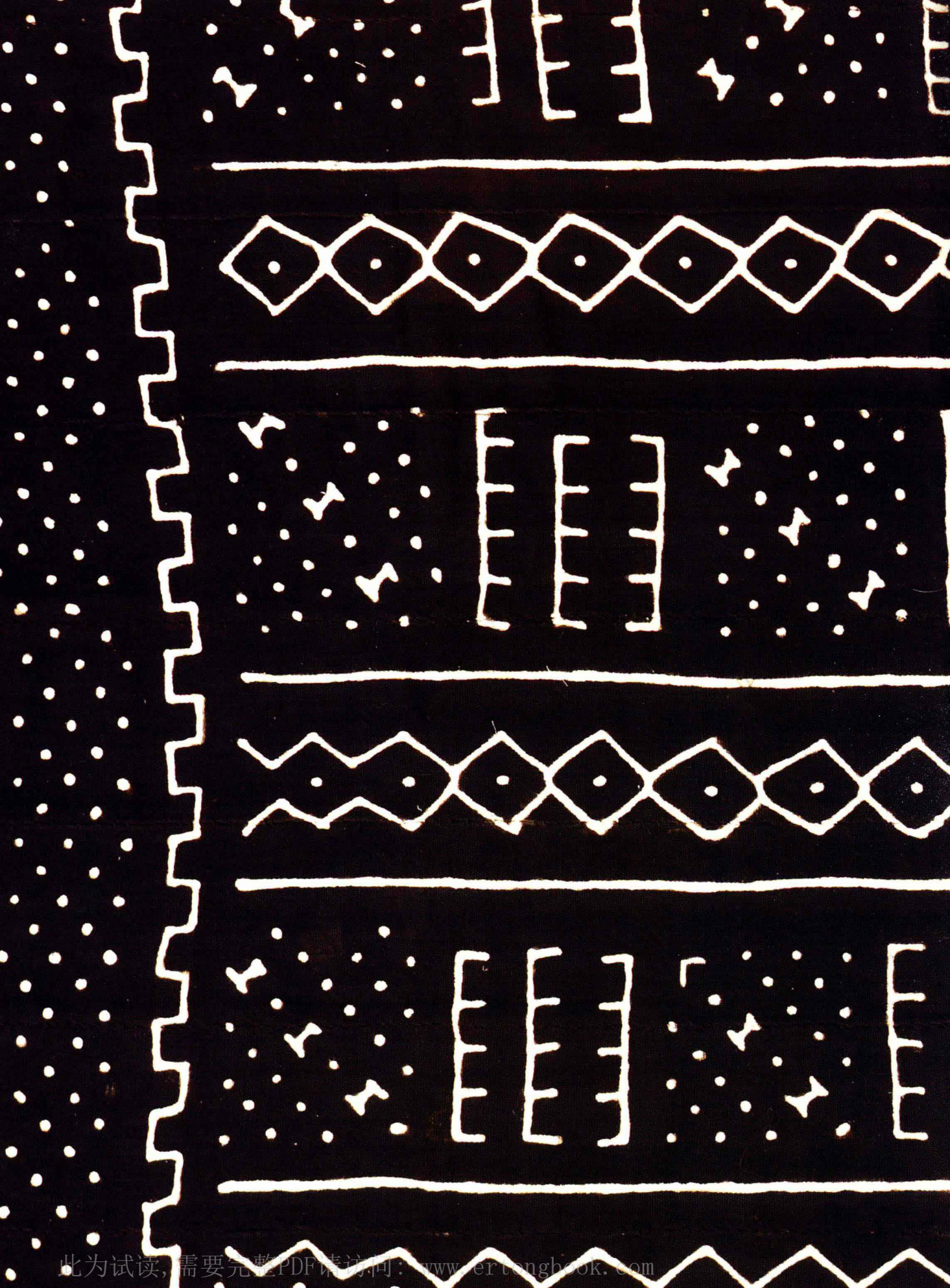
王 静 梁思梵 于 是 刘迎军

设计顾问：袁银昌

装帧设计：李剑萍

African Story
非洲故事
2010年上海世博会非洲联合馆主题展

目录

4 序

6 非洲的历史是用布织出来的

18 非洲的历史是用草编出来的

22 非洲的历史是用木刻出来的

32 非洲的历史是用石雕出来的

40 非洲的历史是用陶烧出来的

48 非洲的历史是用铜铸出来的

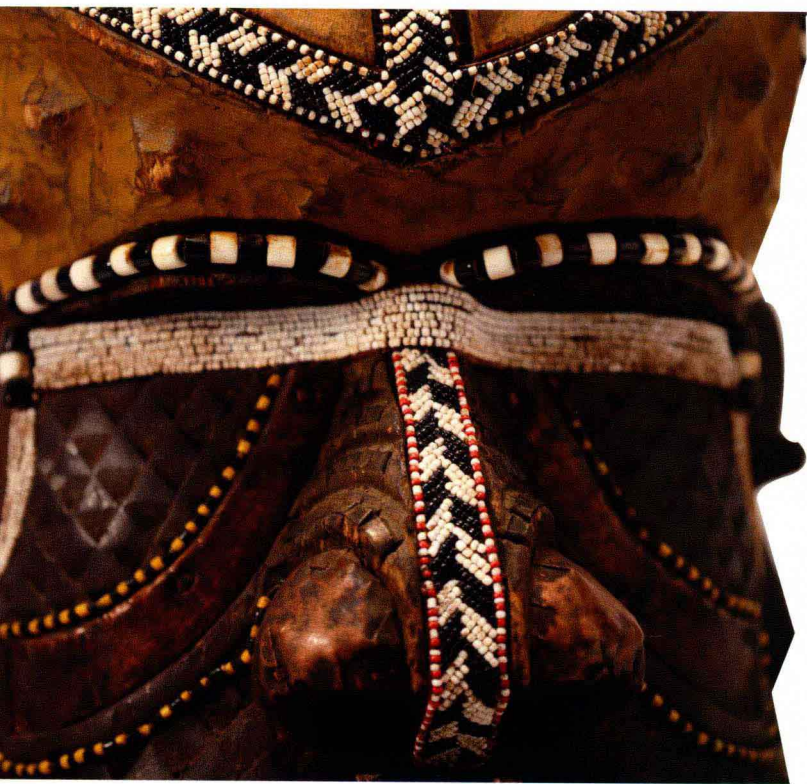
54 非洲旋律舞动世界

68 非洲面具的故事

94 神器，居家护佑

112 廷嘎廷嘎画派

122 编者后记

序

经过几年的努力，凝聚着中非艺术家、专业团队、参展方和组织方工作人员心血的上海世博会非洲联合馆终于精彩亮相了。43个非洲参展方展馆犹如43颗珍珠闪耀在世博园。精彩纷呈的表演、琳琅满目的展品将带你体验一个缤纷绚丽、热情动感的非常非洲。

想看热闹，非洲馆有热闹，想看门道，非洲馆更有门道。《非洲故事》就是为既想看热闹又要看门道的人们准备的。通过阅读《非洲故事》你会发现，非洲联合馆里的每一件展品、每一个设计与非洲的历史、非洲的文化、非洲的生活都是如此密切地关联着。在你眼前的这些草编、木雕、石雕、面具、乐器、花布，不仅会让你感叹非洲人民的智慧、非洲人民的灵巧和非洲人民的勤劳，更会让你感受到它们本身所具有的灵性。它们就像是活的生命，充满了生机，演绎着传奇。

让我们和《非洲故事》一起走进非洲联合馆，走进非洲，玩得尽兴、赏得尽情，踏着非洲的节拍，探寻人类源头的奥秘，去探索、感受、体验非同一般的非洲文明！

上海世博会事务协调局

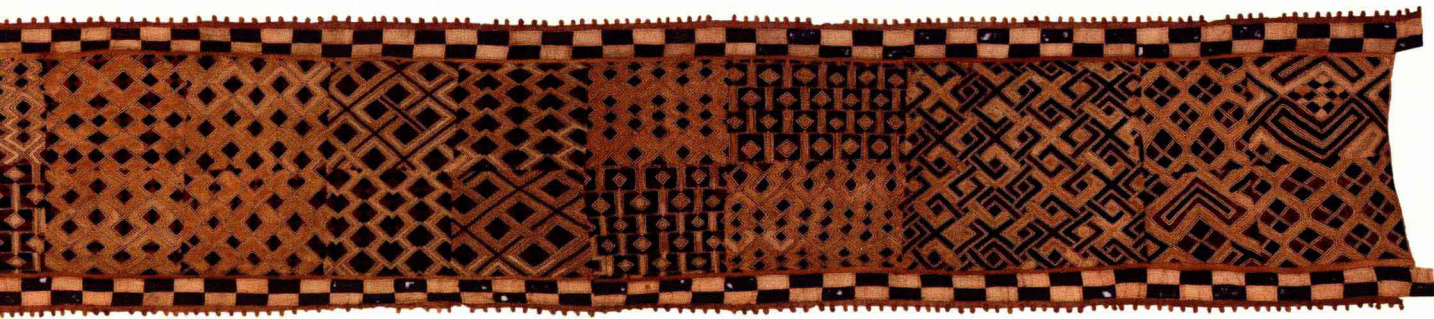
非洲联合馆管理部部长 陈锦田

2010年3月

非洲的历史是用布织出来的

一块花布，方寸之间可以有诸多的变化，即使在非洲的集市上、乡野间，女人们或缠在头上或裹在身上，秀出来的风景毫不逊色于T台上的时装。阿丁卡、肯特布、泥染布、库巴布、康噶布、马萨伊布……数不清种类的花布把非洲装点得绚丽多彩。

库巴布

产地：刚果

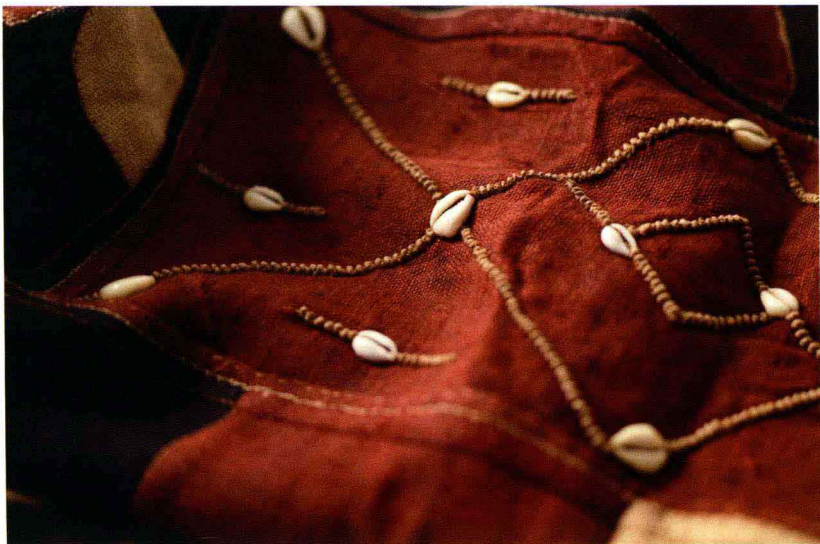

库巴布

文艺复兴时期，库巴布曾是一种珍贵的非洲艺术品，被当时欧洲皇室、贵族们收藏。16世纪葡萄牙的著名油画《天使报喜图》中，圣母和天使就是被绘制成跪在一块库巴布上。

库巴布是生活在刚果卡塞河流域的库巴人（Kuba）独有的织物，它的特点是用拉菲亚草编织成布料，再用刺绣、镶边和镶贴等方法进行装饰。

库巴人所创作的几何抽象图案也启发了近代很多著名艺术家，比如包罗克莱、马蒂斯，后者更是钟爱把他收藏的大量库巴布陈列在工作室的墙壁上。

今天，库巴仍然是一个拥有许多不同群落的民族，所以他们制作出的库巴布的风格也是截然不同的。早期的库巴布如今已经极其罕见了，过去的手工编织技术现在也发展到可以在工厂生产了。工业化的过程让库巴布得以成为一种日常服饰。

实际上，库巴布的制作工艺之所以能够世代相传，很大一部分原因是依赖库巴人祖先崇拜的传统观念。他们认为在参加那些重要的仪式，特别是葬礼时，必须穿着最好的库巴布，否则就得不到祖先们的认可和保佑。虽然现在刚果地区生产这种织物的手工艺人所持的标准已和过去不同，但是从那些高品质的手编库巴布中仍然能看出库巴人对于图案的先天热爱和卓越的即兴创作才能。

库巴人编织的基本方法是由男人在织布机上先编制出没有任何装饰的、朴素的正方形拉菲亚草布料。虽然男人们可以完成一些简单的装饰工作，但最费工夫的装饰工作如镶边、刺绣，都是由妇女们完成的。

她们用当地天然材料制成的颜料把拉菲亚草线先染成红、蓝、黑、黄等颜色。然后，用一根针把线插入布料经纬交叉的地方，再勾回来，用一把非常锋利的小刀将线割断，留一两毫米长的两簇线头在布料表面。由于原来的布料很紧，可以将线头固定在原处，这样完成的织物表面没有结，重复这一过程直到布料上出现需要的图案，最后用刀子在线头上摩擦使线头蓬松直到盖住底布。

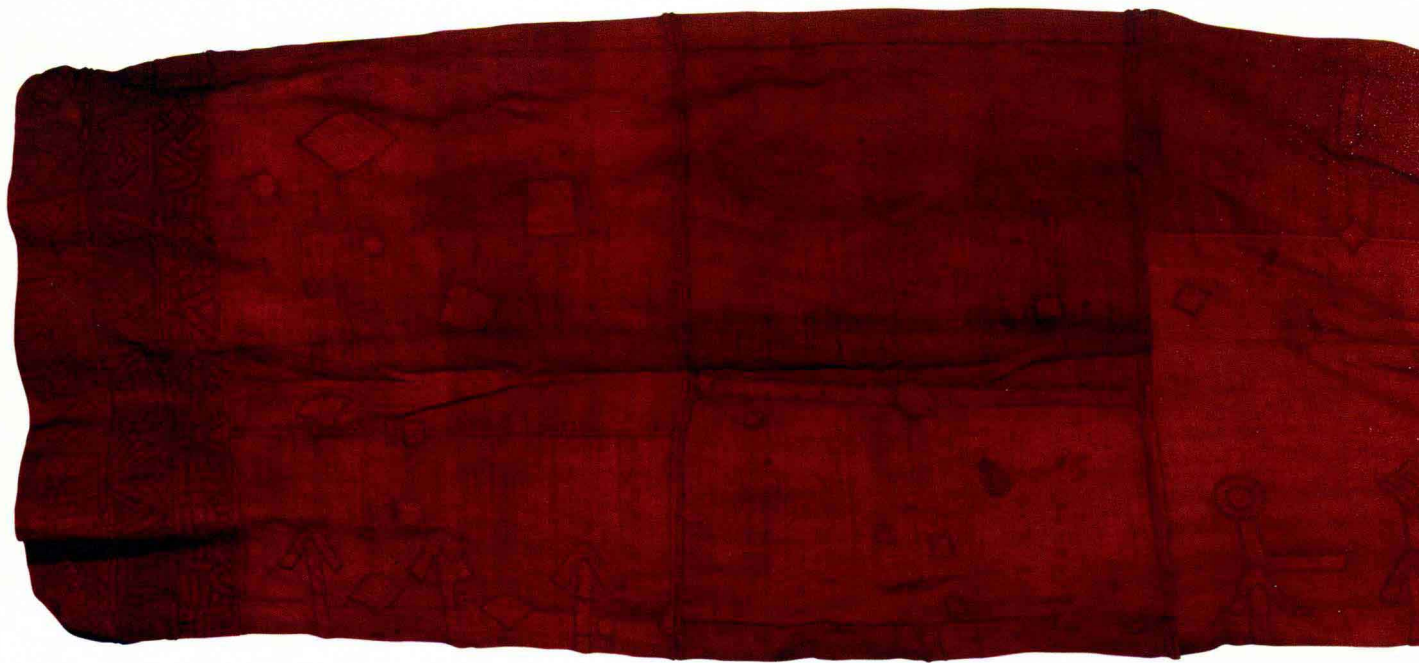
这种工作细致而繁复。一般来说，一位妇女编织一个月也只能完成一小块刺绣。她们在编织过程中所进行的图案设计，通常是在流传下来的传统图案的基础上进行即兴的发挥，这就是中国古话所说的“胸有成竹”的境界。

刺绣女工经常使用的图案中至少有两百多种图案有确切的名字。许多图案都是以形状命名的，最常见的比如说“鳄鱼背”，还有一些是用最初创作图案的女人的名字

命名的，或者是用当时国王的名字命名的。

在库巴文化中，同样的图案除了用在布料编织上，也被大量运用在其他地方，比如“鳄鱼背”，在库巴的木雕、金属工艺品、席子和妇女的纹身上都能见到。虽然最初的布料经纬线排列得横平竖直，非常便于制作出规则或对称的图案，但在现实生活中，库巴人似乎更倾向于使用不对称的、异形的或是随意即兴的效果。这个特征在非洲纺织品设计中相当普遍，它与非洲音乐自由变化的韵律有异曲同工之妙。当然，也有一种叫做布尚（Bushoong）的布料，是由皇室妇女制作的，它上面的图案通常都是对称的。

对于库巴布尚需说明的一点是，我们常常在库巴布上看到很多类似补丁的装饰。那是因为刚织成的布料僵硬而且边缘松紧参差不齐，如果要将它用作日常服装或舞裙，就要把它放在一个木臼中敲打使它变得柔软。库巴布上特有的镶贴工艺，最初是为了修补那些敲打时造成的破损，用直角、长方形或圆形补丁缝在被敲出的破洞上。为了让整块布看起来好看，库巴人又把其他补丁也缝在布料上作为装饰。于是，镶贴补丁发展到后来竟成为布料表面的装饰工艺，也成为库巴布独特魅力的一个重要元素。

库巴布
产地：刚果

泥染布

黑与白，是色彩世界中永恒的经典，通过不同的比例，衍生出万般变化。

如今，靠着媒体、时尚的传播，黑底白纹的马里手绘泥染布早已成为非洲传统布料的典型代表。Bogolanfini，中文翻译为“泥染布”，顾名思义，从名字上，我们便可大概知道这种布料的制作方法。

它是居住在马里首都巴马科东部和北部的一个大区域中讲曼德族语的Bogolanfini人的一项久远的工艺。泥染布的手工制作与工厂里的流水线不同，是一个相当漫长的过程，同库巴布的制作过程一样，是男人负责最基本的编织，然后由女人去完成复杂的工序。

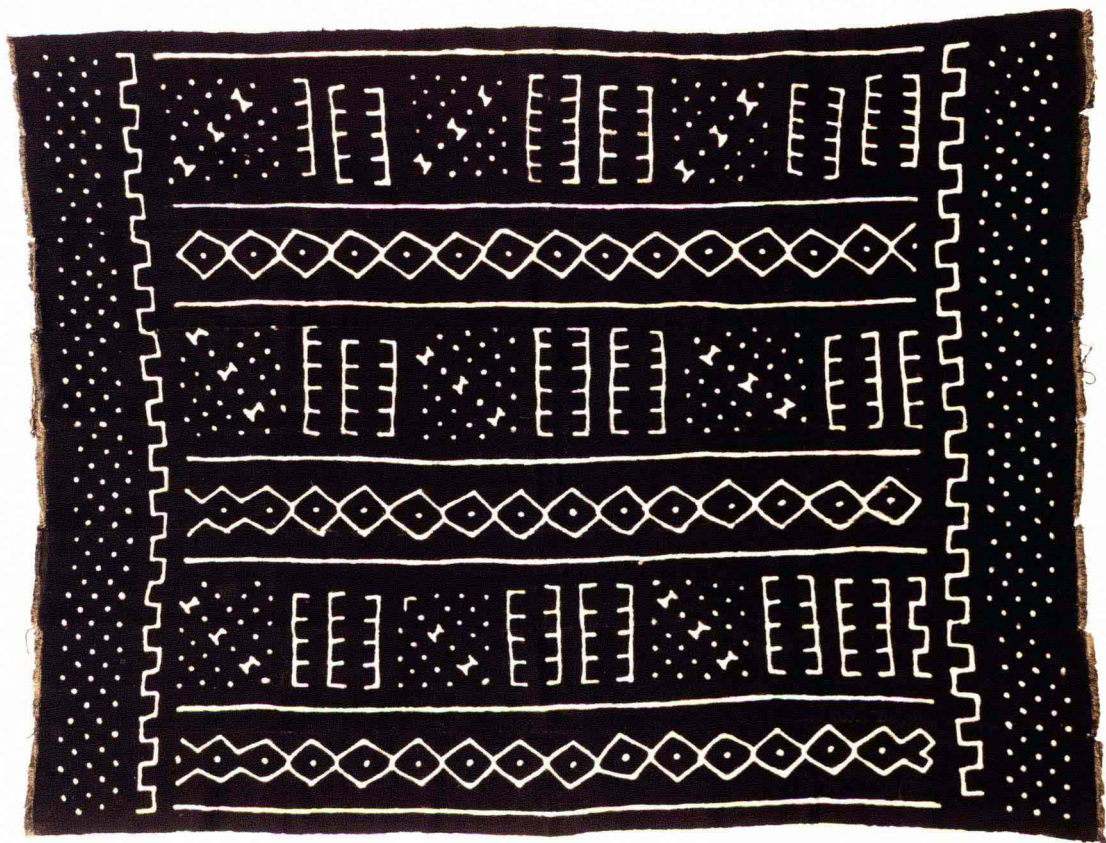
最初的布料是男人们在织布机上编织的白棉布。妇女掌握着关键的环节——洗染。按照规定，染色的技巧“由母传女”。首先，白色棉布要先在水中洗涤后晾干，以便它缩水成为最终需要的尺寸。然后，放在用树叶捣成的棕色液体中浸泡。虽然大家使用的是同样的叶子，但每家为了得到更好的效果都有他们自己的家传秘方。

布料在经过长时间的浸泡后变成深黄色，然后将它展开铺在地面上。布料被太阳一晒会产生一点褪色。现在方可以开始进行泥染。染料是从池塘中收集来的泥浆，把泥浆密封在罐子里发酵大约一年的时间，使它变成黑色，并产生强烈的气味。小竹片和各种宽度的小铁铲都是在布料上用泥浆溶液绘制图案的工具。先用窄的工具画出每个图案的轮廓，再使用宽的工具在图案的空白处填上泥浆染料。

高水平的泥染布能巧妙地保留原来的底色作为图案。完成整块布料的制作大约需要几个星期细致入微的工作。最后，用水冲掉布料上多余的泥浆得到的是黑黄相间的鲜明图案。整个的泥染过程需要重复一次，这是为了确保颜色牢固，给布料再上一层涂料。如果想要白色的图案就在黄色区域上涂一层化学溶液，以便把它们漂白成期望的白色。

不过，不是所有地方制作泥染布的理念都如出一辙。在马里首都巴马科北面的乡村，它并不以追求图案的创新为目的。一个成功的设计的标准是对现存图案清晰准确的再制作，或者是适当添加一些新颖的组合。应用于布料的图形或者这些图形的组合都有自己的名字。其中一些名字根据样式的形状，例如“鱼骨”、“小星星”或“正方形”。一种普通的正方形之内设置对角线的形状，称为“Mauretanian妇女的头垫”，这一图形的设计来自于一种象征女性、财富意义的，价值昂贵的刺绣皮革坐垫。还有一些图形涉及到妇女们的生活经验，特别是一些日常问题，例如一夫多妻家庭内的妻子竞争。

自从1980年以来，Bogolanfini已经从一种有趣的地方传统织物成为一个国际上认可的非洲风格的标志。Bogolanfini的迅速崛起与巴马科当地杰出艺术家和时装设计师在国际市场上走俏是同步的。

在巴马科的艺术学校，年轻艺术家已经开始实验和探索，借助这些原始工艺来表达最新的艺术形态。这股潮流导致了20世纪80年代一个自称为Bogolanfini Kasobane组合的横空出世。组合里的6名艺术家在欧洲和法语非洲地区密集地举办各种展览，展示使用Bogolanfini技术创作的抽象和具象的绘画作品。

将Bogolanfini运用到时尚设计中的先驱是在巴黎工作的马里设计师克里斯·塞杜（Chris Seydou）。1979年，他设计的一条Bogolanfini裹裙吸引了当时时尚界的颇多关注。于是，在20世纪80年代和90年代早期，他更多地把这种纺织品作为服装元素加以运用。直到1994年去世前，塞杜通过每年在马里电视台举办时装表演，与地方纺织工厂一起开发制造了泥染布料的工业版本，大大加快了泥染布的推广。

顺应这一新风潮，巴马科青年和学生们开始制作经典的农村Bogolanfini的简化版本，并且尝试新的图案设计和颜色。相形之下，传统泥染布的生产过程显得费时费力，工业进程无形中成为了这项手工艺的催命符。今天，即使在乡下，按老方法制作的Bogolanfini也是一个稀罕物件。

所幸的是，植根于Bamana农村传统的新Bogolanfini样式显示了马里人天才的创造力。他们所使用的颜色包括深褐色、黑色，还有白色，都是室内装潢的基础色调，因而马里泥染布做成的墙帷、窗帘、坐垫以及其他家居饰品在美国和欧洲的家居市场都占有一席之地。

肯特布

肯特布（Kente）可能是最知名和最受赞赏的非洲纺织品，20世纪60年代肯特布甚至成为泛非运动和非洲统一运动的一种标志，一直被漂泊在外的非洲移民所使用。在它的发祥地西非加纳，肯特布是阿善提人（Asante）文化的重要特征。

肯特布起源于加纳南部丛林深处的阿善提王朝和阿善提皇室所在地Kumase。最早关于阿善提皇家丝织品的记录是在18世纪30年代。

20世纪，阿善提人为他们王国的国王制作的肯特布可以说是西非窄布纺织技艺的巅峰之作。这些作品的原材料来自于仔细拆开的欧洲进口的丝织品。一个来晋见Opokuware国王的丹麦商人，他第一个从欧洲带来了五颜六色的丝绸和各种面料。当地织工将这些布料拆开，把得到的毛线和丝线与当地的棉线混合得到更多的颜色。用这种方法得到的丝线在织布机上重新纺织成窄条布，两条或者三条丝质综线交织以产生复杂的图案，优美华丽。

许多肯特布料通过编排暗色底布上亮丽的色块图案的排序，达到图样变化的效果。巧妙的背景设计，用经线条纹不同宽度的配置，区分不同图案的名字。在谚语和口耳相传的文化中，年长的织布工们记着大量图案的名字。譬如Atta Birago和Afua Kobi，指的是两位太后，因为这种样式最初是专门为她们设计编织出来的。还有一些图案名字的含义是历史事件、家庭用品、谚语或布料的用途等等。

