

崔唯 编绘



tuaji

MEIZHOU

美洲图案集

湖南美术出版社

美洲图案集

崔 唯 编绘

湖南美术出版社

责任编辑：徐中敏

装帧设计：仁 梯

徐卉波

MEIZHOUJI • 美洲图案集

湖南美术出版社出版·发行

长沙市人民路61号

湖南省新华书店经销

湖南省新华印刷三厂印刷

开本：787 × 1092毫米

1/24 印张：4

1990年8月第1版

1990年8月第1次印刷

印数：1—3000册

ISBN 7 - 5356 - 0382 - 3 / J · 327

定 价：3.70元

来自新大陆的梦幻

——析美洲图案风格

人类发现较晚的古代美洲大陆文明，历来以其鬼魅、神秘的情调引人注目。美洲大陆的传统图案风格在近二十年来也备受世人重视，并不断得以发掘整理，成为具有独特审美价值的艺术瑰宝。

—

以美洲发展历史而言，其最早的居民大约是在25,000——10,000年前通过冬季结冰的狭窄的白令海峡，从西伯利亚迁移而去的亚洲人。因此，今天土著的美洲人在外貌上仍酷似亚洲人。如脸型宽大、眼睛细长、头发乌黑、汗毛稀少等，都依然显示着亚洲人的特征。原始

或土著的美洲人，习惯被称做“印地安人”。这种称谓上的不准确，也许是因为15世纪以哥伦布为首的西方探险家们抵达美洲新大陆时，误以为到了亚洲的印度而形成的。这种称谓一直延续至今。

美洲大陆上的印地安人活动的范围极其广阔，从美洲最北端的美属阿拉斯加到最南端的智利的弗罗瓦德角，整个美洲大陆都有印地安人的踪迹。在美洲大陆未被西方人发现以前，印地安人以自己的聪明才智，创造了令世人钦佩和赞叹的灿烂美洲文明。因此说，美洲的文明史即是印地安人的发展史。如果在这块神奇的大陆上未曾有过印地安人的出现，那么，这片土地或许永远不会产生如此辉煌、如此充满睿智与梦幻的美洲文明。在西方探险者到达美洲新大陆之前，印地安人是以狩猎和农业为主，亦发展了纺织、制陶及制做精美的金属首饰等日用工艺品。从保留至今的工艺品中，我们可以看到丰富多彩的图案装饰。除工艺品的装饰外，印地安人在户外还创作了大型装饰木雕和石刻，在室内的墙壁上创作了内容丰富、场面浩大的装饰壁画，从而形成了具有神秘、鬼魅的印地安图案艺术风格。这种风格在世界上独树一帜，是土生土长、极少受其它文化影响的真正美洲土著艺术风格。

古印地安人不仅在建筑、天文、水利、筑路、农业等诸多方面取得了举世公认的成就，而且在宗教信仰上也别具特色。印地安人崇拜和信仰众神，因此在他们的艺术作品中，也便强烈地反映和流露了他们这种特有的宗教意识。在印地安人所崇拜的偶像和图腾中，被表现得最多的有太阳神、羽蛇神、美洲豹、鹰以及雨神、雷神和春神等。太阳神是印地安人的宗神，对它的崇拜是因为太阳是万物和人类自身存在不可缺少的根本。美洲豹具有强壮、多产的特点，对它的崇拜具有原始生殖崇拜的性质。因此说印地安人对诸神膜拜的心理，完全是对自然现象不可知而造成的恐惧、敬畏心理的产物，亦是人类精神寄托的产物。

二

印地安人在艺术品中所描绘的图案形象，除太阳神、美洲豹等诸神外，常被表现的还有

虎头、人身、豹尾、鹰爪的拟人形纹样。头颅（首级）纹运用也较多，这主要表明使用者在部落战争中杀敌多少之功绩的记载。此外还有鸟纹、鱼纹、蝎纹、猴纹、植物纹和几何纹等。其中一种类似于中国“龙”形象的动物纹样也常出现（P. 10）。这种纹样很象明代后期流行于民间的龙纹图案，形象生动、憨实稚拙，从中可以看出美洲文化或印地安文化与亚洲或中国文化在某些方面具有一脉相承的地方。也许，这种艺术创作或思维上的类似是出自于两块大陆上人们共同祖先的精神遗传因素，是人们在创作灵感上的共鸣，而绝非毫无依据的巧合。从印地安人图案艺术的构成或组合关系上分析，其特点是画面充满稠密的形象，很少留下空间，这或许是他们恐惧心灵空白的生动写照。尽管画面充满了形象，但却布局有序、主次分明，具有很强的节奏感和层次感，充分显示了印地安艺术家们在控制和把握画面整体方面有着非凡的天赋和特殊能力。

三

美洲是一块地域辽阔、气候多样、地势复杂、人口众多的大陆，故此生活在这片土地上的印地安人，无论是风俗习惯或是宗教信仰都差别迥异。

在欧洲人抵达美洲以前，美洲的社会构成非常复杂，从北美最原始的爱斯基摩部落到南美具有高度文明水准的玛雅、阿兹台克、印加社会，文明的分布极不平衡。在具体的艺术观念、艺术表现、艺术创作以及取材、工艺手段上皆存在着极大的差异。

居住在阿拉斯加一带的印地安人，习惯上被称为“爱斯基摩人”，由于他们所居住的地区气候寒冷、夏季短暂，故而在爱斯基摩人的艺术中常常表现他们对太阳的眷恋之情。此外，爱斯基摩人生活用品主要源于鱼类和动物，所以对它们的表现和宠爱是爱斯基摩人艺术创作的主要内容。如P. 7-9图案，群鸟环绕太阳雀跃飞舞，烘托出热烈、欢快、喜悦的气氛，也突出地表现了爱斯基摩人对太阳的向往。笨拙、诙谐的人形与富于人情味的企鹅神态及动作，流露出爱斯基摩人热爱大自然、热爱生活的情趣。尽管爱斯基摩人的图案造型粗犷豪放，憨

态欲出，非常原始稚拙，但在这原始与稚拙中，却深深地凝聚和融会了他们丰富的想象力和幽默感，具有强烈的浪漫主义色彩及质朴、欢欣、亲昵的民情风尚。

阿拉斯加以南的美国大湖地区、佛罗里达南部、太平洋海岸一带的印地安人则主要是凭藉狩猎、捕鱼、游牧和种植为维持日常生活的主要手段，因此在他们的图案中对鸟类、鱼类和动物的描绘也便更多。

森林地区的印地安人把鸟，特别是鹰奉为神灵，身体上也常装饰着许多羽毛，显得十分绚丽夺目。沿海岸线的印地安人以捕鱼为生，故鱼类的图案较多。

印地安人喜用坚定有力、爽快洒脱的直线构成的几何图案作为工艺品的装饰。图案的结构讲究虚实空间关系，线条强调粗细、疏密、曲直的对比变化。在色彩上多用大红、土黄及黑白作对比，画面朴实明快、热情奔放。

墨西哥地区的印地安人一向以崇拜古怪动物为乐，迄今在美洲发现印地安人的最早工艺品（距今约一万多年）即是在墨西哥境内出土的。由此可见墨西哥人的工艺品有着悠久的历史。墨西哥地区印地安人的图案整体风格较为神秘、瑰丽和繁复。中美洲地区的印地安人有着尚武精神，故而在他们的图案中常常描绘武士及与武士精神相关的题材，如神鹰、猛兽等。其中，特别是孕育了美洲文明的摇篮——玛雅文化，即是产生在这块土地上。玛雅文化要比其它美洲地区的印地安人的文化要早，因此被史学家们誉为“美洲的希腊”。玛雅文化象一颗璀璨的明珠，影响和推动了整个美洲文明的发展。玛雅人多才多艺，不仅长于诗歌，也擅于绘画，他们创造了许多脍炙人口的诗篇和精美绝伦的艺术品。由于玛雅人崇拜羽蛇神和美洲豹，因而在他们的作品中，这两种纹样运用最多。

在整个美洲图案艺术的发展过程中，最富魅力，最有影响，最具特色的莫过于古秘鲁地区的印地安图案。然而，古秘鲁文化和由此产生的秘鲁图案艺术却是产生在一块不毛的沙漠地带，这也是令现代人难以想象和惊叹不已的。古秘鲁的印地安人没有关于如何制造车辆、冶铁和书写的知识，但在山地和海岸地区却创造了以崇拜太阳和月亮等自然现象为主的深奥的宗教信仰，它为古秘鲁文化和艺术注入了神奇的魅力。在太平洋沿岸线和安地斯山脉之间

的狭窄、干燥的沙漠地带，至今仍保存着许多被埋藏了若干世纪的古代工艺品。其中发掘出的最早的纺织品距今大约已有4500年之久。

秘鲁图案的发展与演变分为几个时期，不同的时期有着不同的装饰特色。

艾克诺波利斯时期（公元前200—100年）秘鲁盛行厚葬，为了表示对死者的尊重与怀念，死者的身体上均裹一块长长的织物，织物上用彩线刺绣的图案所表现的题材有诸神、恶魔、神话人物、舞蹈者、士兵、首级和鱼、鸟等，一般为二方连续形式。

提尔豪诺时期（公元300—700年），工艺品上开始出现新的形象和象征物，大都用以表现对太阳的崇拜。一个拟猪化的具有鹰性格的神及其它装饰形象常被用直线和几何形所描绘。公元300—600年间，居住在南方海岸的山地部落首次被那兹加文化的宗教所统一，美洲豹由于具有强悍生命力而成为一种精神力量象征被秘鲁人奉为最重要的神灵，得到顶礼膜拜，因此，它的形象也成为当时工艺品中应用最多的形象。

哈尔雷文化时期（公元600—1000年），秘鲁人崇尚武士精神，表现在图案上则是用粗犷的线条和造型强调力度再现，以暗淡及鲜明色彩的对比取得强烈、明快的装饰效果。这一时期毛毯上的刺绣图案，以绚丽多彩的风格而在秘鲁工艺美术史上极负盛名。

契莫王国时期（公元1000—1470年），工艺品上的图案装饰开始缺乏想象力和创造力，以神为形象的题材逐渐消失，取而代之的则是以象征多产、生育等特定题材的鱼和鸟等图案。

印加帝国时期（公元1470—1532年），是秘鲁文化艺术最兴盛的时期，也是它逐渐走向衰落的时期。这个时期的秘鲁人不仅在建筑上创造了闻名遐迩的著名金字塔、庙宇、神殿、宫殿，修建了水利灌溉设施，开拓了四通八达的道路，而且在艺术上也颇具造诣。由于这一时代秘鲁人崇拜太阳神，因此这时期的太阳纹较多。印加时代图案艺术的一个最大的特征，即是图案无论在内容或形式上都强调标准化、模式化。这种艺术思潮的产生，是当时统治者在政治上强调中央集权制在艺术领域中的显著反映。印加时代尽管工艺品得到极大的发展，但由于模式化的束缚，艺术作品千人一面，缺乏个性，图案多以重复的鱼鸟纹及几何纹为主，缺乏新意。即使在印加文化升腾阶段亦是如此。稍后，随着西方殖民者的侵入，灿烂一时的

印地安人古老的传统文明逐渐衰落，作为这种文明标志的图案艺术也随之衰落。

1492年哥伦布发现美洲新大陆后，大批的西方移民涌入美洲，同时将西方较先进的文明和艺术也传入美洲。现代的美洲艺术基本属于欧洲文化系统，而本土的古老的印地安人图案艺术，也早已成为土著人的艺术或少数民族艺术了。

四

当代印地安人，尤其那些生活在“印地安人保留区”的印地安人，他们迄今仍保持着祖先遗留下来的古老生活方式，并延用传统的纹样作为工艺品上的装饰。这种独具特色的悠久文化艺术传统，究竟能够在高科技、高渗透的现代文明的猛烈冲击下，维护与持续到何时？很难预言。除土著的原始印地安人外，那些被现代文明和物质生活方式所同化，但仍具有强烈民族意识和精神的新一代印地安艺术家们，也正以崭新的现代观念重新理解、继承和创造着祖先遗留下来的丰富而宝贵的图案遗产。在西方艺术家以原始艺术来营养自身的今天，古老的印地安人图案艺术正以独特的魅力为世界所瞩目。但愿新一代的印地安人艺术家们能够在继承祖先所创造的传统图案基础上，创造出不愧于祖先、不抛弃民族传统，而又符合时代审美要求的独具印地安人特色的新图案艺术风格。

愿来自新大陆的梦幻充满永恒的魅力！

崔 唯

1989年12月于北京



阿拉斯加

阿拉斯加

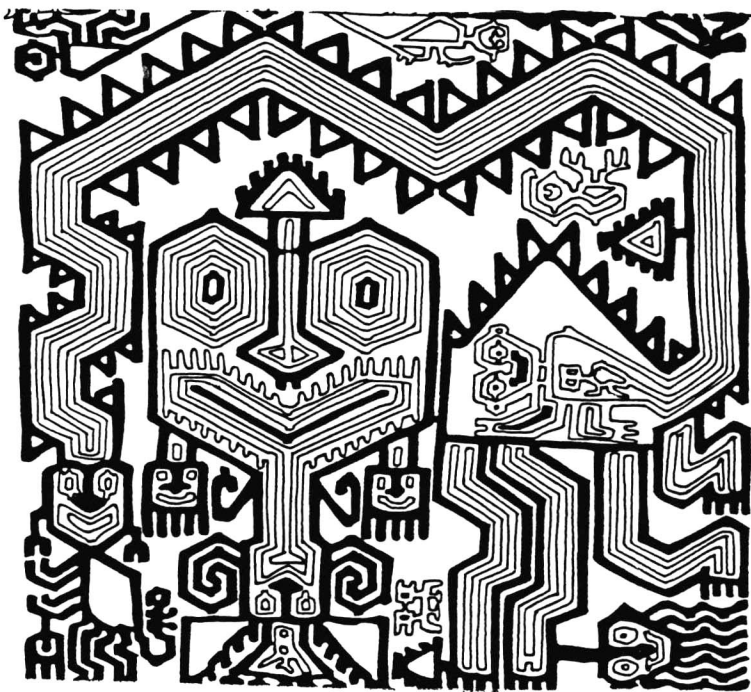
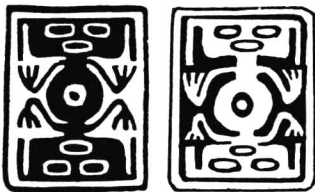
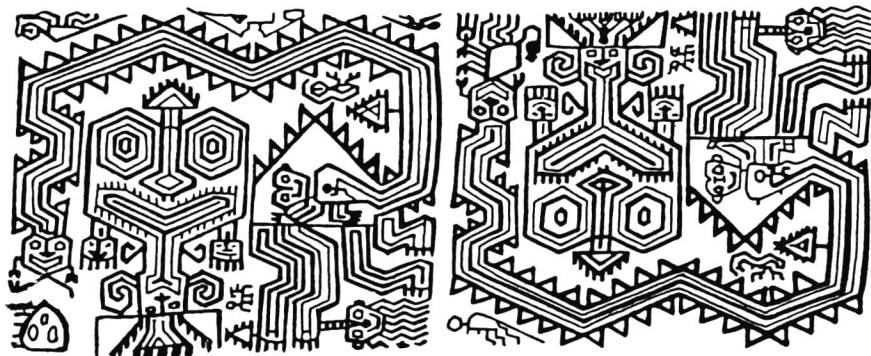


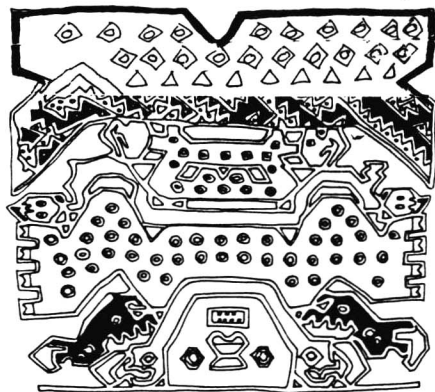
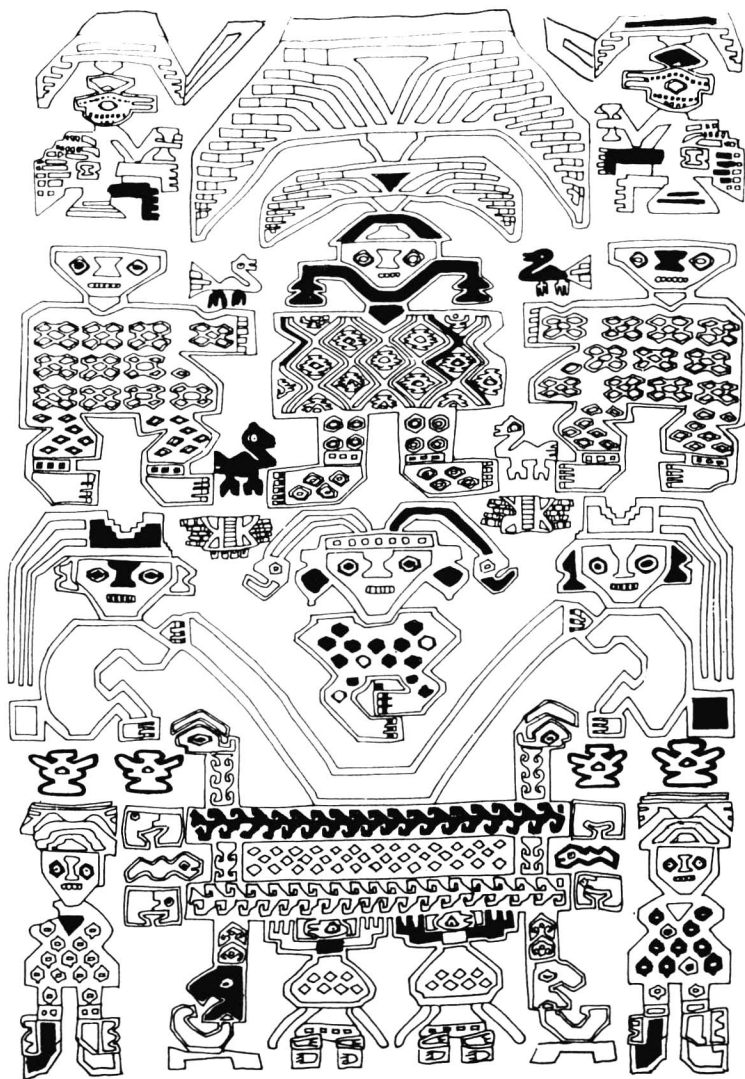
阿拉斯加

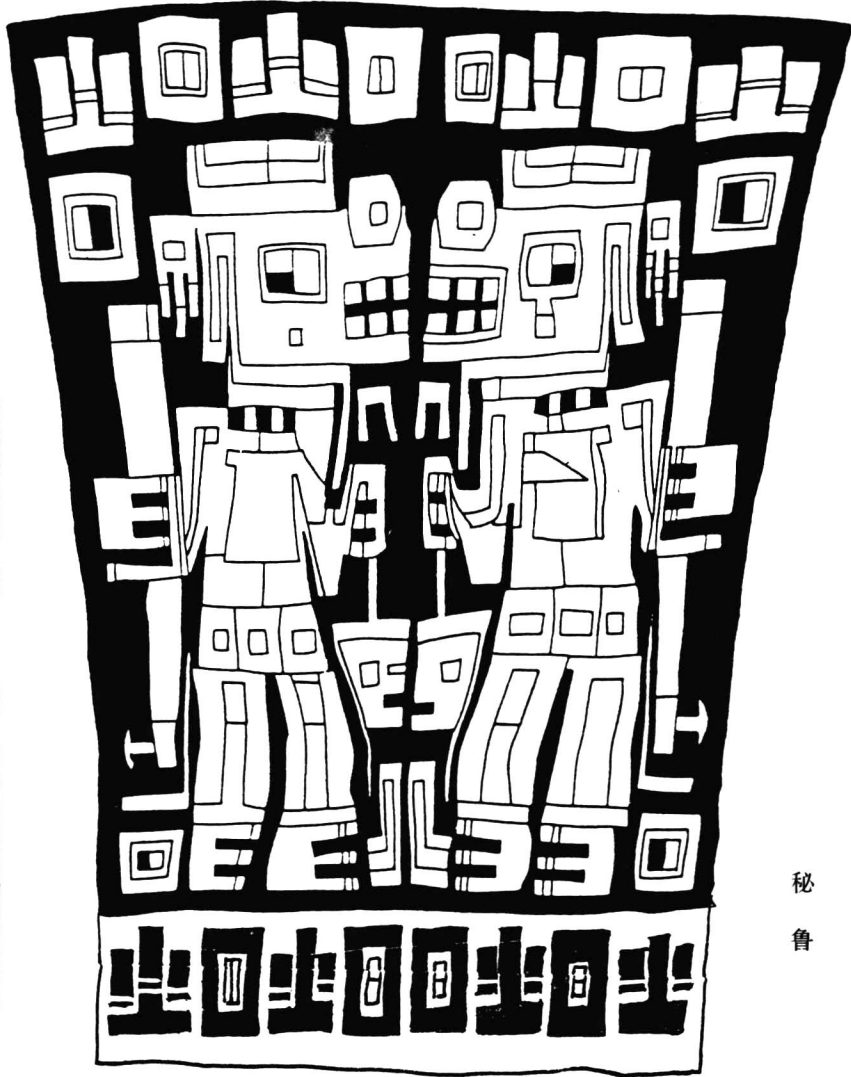
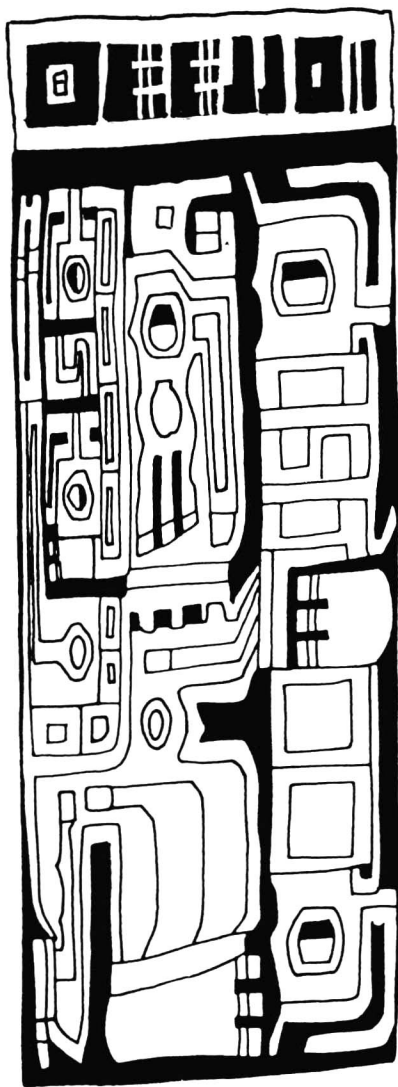


ABC

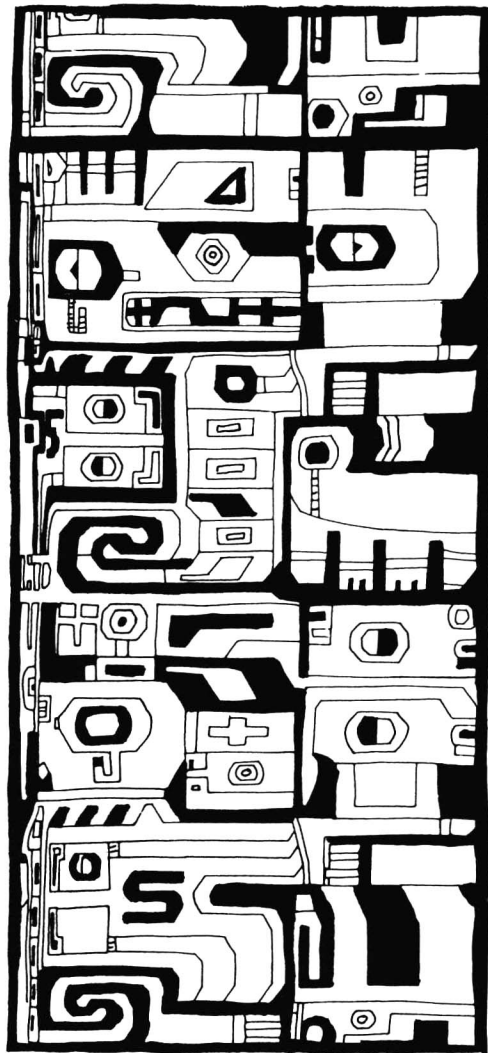
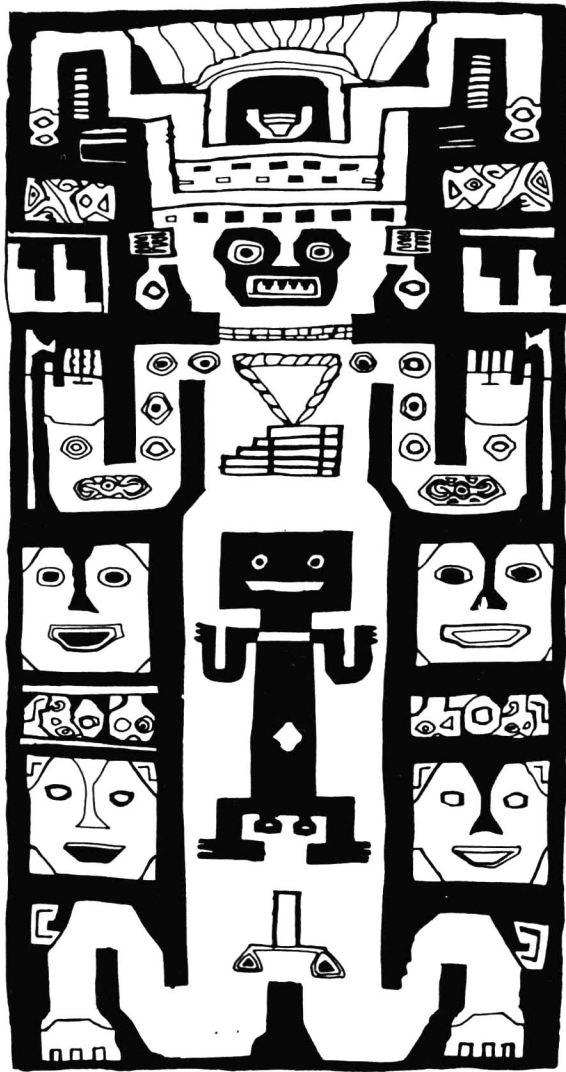
阿拉斯加

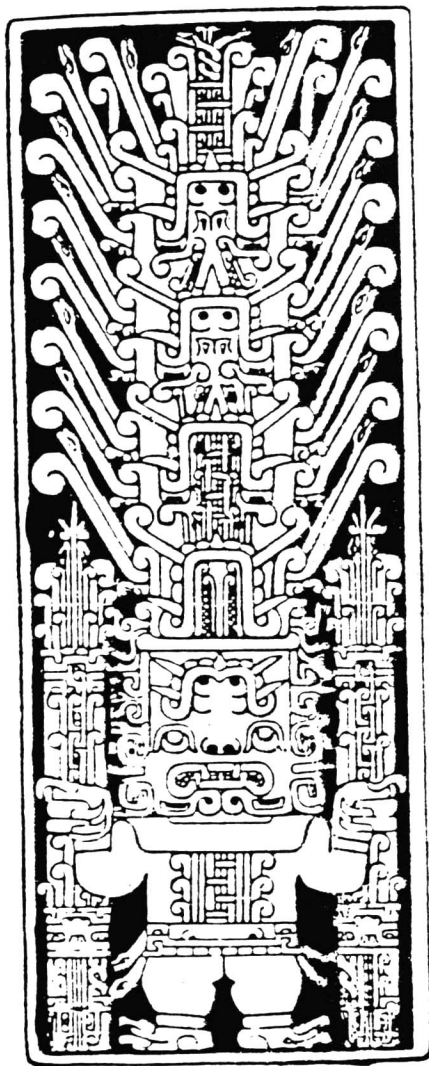






秘
鲁





秘鲁、中美洲



美国