

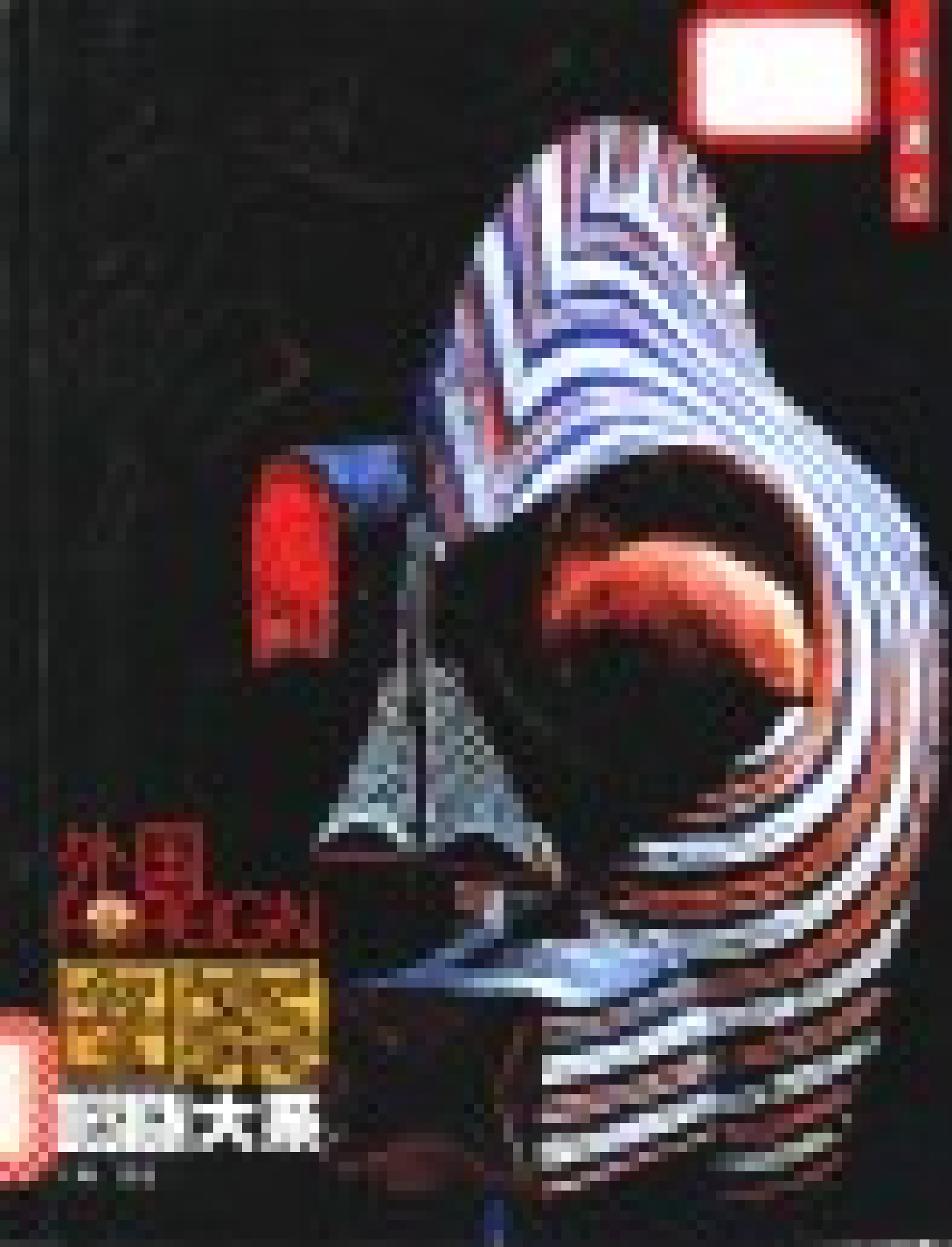
非洲卷

外国
FOREIGN

设计
DESIGN

大系

主编 张道一

主编 张道一

外国
FOREIGN
图案
DESIGN 大系

非洲 卷

编著 沈斌

图书在版编目 (CIP) 数据

外国图案大系. 非洲卷 / 沈斌编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2001.6

ISBN 7—5344—1269—2

I. 外... II. 沈... III. ①图案—世界—图集②图案—非洲—图集 IV. J532

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 037676 号

外国图案大系——非洲卷

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

丹阳教育印刷厂印刷

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—1269—2

J·1266 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，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

非洲图案概述

沈 斌

非洲的全称为“阿非利加”，是拉丁语“阳光灼热”的意思。

阳光下的非洲幅员辽阔，种族繁多。从地理上主要分为四大部分：以横贯非洲东西方向的撒哈拉（阿拉伯语是沙漠）为界，撒哈拉以北，地中海南岸的干旱区为北非；撒哈拉以南、赤道以北的广大地区，以乍得为界分别为东非和西非；而赤道以南则分别为中非和南非。

非洲的古老居民主要由三大部分组成：北非居住着欧罗巴人种，通称阿拉伯人，是白色人种；东非和西非居住着多种族的黑色苏丹人；而南非大部分是浅黑色的班图人和布须曼人、霍屯督人等。

非洲历史悠久，部分人类学家认为人类的起源来自于非洲。有研究证明，早在260万年前，非洲就进入了旧石器时代，由于各地区的发展不平衡，非洲各国的历史进程不一，有的经新石器时代、奴隶社会，进入了封建社会，有的还停留在氏族部落社会。位于非洲东北部的埃及，在公元前3000年左右，就建立了埃及历史上的第一个王国，标志着人类历史上最早的统一的王朝国家诞生。此后在北非和撒哈拉以南的不少民族也建立了国家组织，特别是在中非刚果河流域和西非的尼日尔流域、大西洋几内亚湾沿岸，出现了强大的王国。在这些王国中，人们不仅仅从事农业和畜牧业生产，而且由此带动了金属、制陶、采石、木作、皮革、编织以及造船等多种手工业的齐头并进，社会经济和文化艺术有了繁荣发展，并且创造了丰富多彩的艺术。

非洲艺术正是在这种情况下不断发展，她包含着人类最早的艺术岩画、岩刻，也包含着多种材料和形式的表现。非洲传统艺术在许多方面保持着原始宗教的色彩，反映了非洲居民的神话思维观念。非洲艺术多用于宗教的祭祀和国王贵族的世俗用品，这是因为在热带非洲居民的心目中，艺术的首要目的在于追求生命活力，审美是次要的。他们认为死不是生存的终结，而是转入生命的另一种状态，并能产生神奇的力量，从而产生对生命的无限崇拜：一方面因为死者的灵魂留在人间，具有种种动植物图腾的超自然能量，并能惩罚犯罪行为；另一方面认为死者灵魂在人们中间活动，也会带来危害。他们雕刻种

种面具佩戴表演，雕刻种种雕像和日用品供奉于祭坛，建造祖先的陵墓等等，无疑是让灵魂有栖身之处。在早期的人类社会中，统治者往往自命为神的传人，死后也是神，对国王的崇拜成为对神的顶礼膜拜，臆造的神灵外表逐渐让位给具有本质意义的政治表象。

因此，国王的形象，去世的国王在生前的战争、生活和神话故事成为表现的重点，与神灵世界相互渗透的现实世界、人类生活也成为表现的形象。综观非洲艺术，我们不难看出种种表现形式占据统治地位的有两种思维主题：一是以人的概念为出发点，二是以生命活力概念为基础。在这样的主题中，非洲艺术形成了以人物形象为主的特点，因此它作为一种表现神灵崇拜的原始艺术，一种追求生命的艺术，显然不同于中国奴隶社会的饕餮和玛雅神像那样怪诞狰狞、不可侵犯，也不像大洋洲土著艺术那样梦幻浪漫、神秘抒情。非洲艺术风格简练、粗犷，种种自然形和几何形的形式中，贯穿着生命的活力，流露着强烈的节奏感。

此外，非洲艺术虽然历史长、范围大、种类多、表现形式多种多样，但种种形式离不开材料、工艺的利用和限制，体现着美的规律和装饰的原理，成为世界图案宝库中的重要部分。学习非洲艺术，研究非洲文化，应是当今设计基础学习的一个部分。

下面就非洲艺术史上几种代表性的装饰艺术种类进一步分析介绍：

一、非洲岩石艺术

利用大自然原有的岩石凿刻和绘画，这是人类艺术活动之一，它掀开了世界艺术史最早的篇章。非洲的岩石艺术和世界上其他原始艺术一样，绘或刻在洞穴和露天的岩石上，从蜃声世界的撒哈拉岩石艺术算起，距今已达一万一千多年。岩石艺术在人类产生文字之前，揭示了史前人类社会经济、文化、科技和宗教情况。岩石艺术漫长的历史记载了自然的变化和人类历史早期的面貌，同时岩石艺术展现了人类童年对美的追求。优秀的岩石艺术形式不仅仅说明当时人类对客观自然的了解，同时表现出相当的艺术水平。

非洲岩石艺术遍及大陆各地，但主要集中在撒哈拉地区和南部非洲。公元前3000年以前的撒哈拉地区不是今天一望无际、驼铃声声的大沙漠，大量的岩石艺术形象说明了当时草木繁茂、动物成群和人们安居乐业的生动情景。人们根据公元前9000年到公元前3000年这段时间内的岩石艺术形象，分为“古代水牛时期”、“饲养公牛时期”、“马时期”和“骆驼时期”，既说明了当地气候条件和动物界的变化，人类的生活方式在改变，逐渐从游猎生活转向定居生活，又因天气干燥、土地沙漠化，被迫迁移的过程。岩画艺术也经过了由最初用尖锐而坚硬的石头作为工具，凿刻单独造型写实、比例匀称、体态生动的动物侧面形象，到用线刻和各种土色颜料绘制成群的动物和人物形象，相互覆盖重叠，动态变化线条流畅，形成具有生命律动和趣味变化的形式风格，艺术思维能力和概括能力发展起来。在“饲养公牛时期”，北非岩石艺术处于鼎盛期，从毛里塔尼亚到埃塞俄比亚，从地中海沿岸到尼日尔河三角洲产生了大量优秀的作品。

非洲南部的岩画，主要分布在南非（阿扎尼亚）、津巴布韦、赞比亚及纳米比亚（西南非洲）山区的洞窟和岩壁及河床的岩石上。早在旧石器时代就生活在当地的布须曼人和其他部落的人，以其优秀的艺术才能，在岩石上留下了生动的形象，并且一直延续到19世纪。在几千年漫长的岁月中，布须曼人画出题材广泛的大象、羚羊、犀牛、猴子、狮子、长颈鹿等动物形象，画出群体或个体狩猎、捕鱼、作战、收割、歌舞以及求雨等人物活动。他们凭借着对动物和人物的认识理解，以极为简练的手法抓住形象特点进行夸张，产生栩栩如生的效果。他们能将多种造型组成有趣的画面：一群奔跑的羚羊，两组相互搏杀的勇士，一圈围杀大象的布须曼人。整体基调轻松活泼，充满着有趣的装饰风格。

二、古代埃及的装饰艺术

装饰艺术总是和精神、物质文明紧密相连，古代埃及的装饰艺术也离不开强大的政治和经济基础，离不开优秀的艺术和精致的制作水平。

位于非洲东北部的埃及，依靠尼罗河的抚育，早在公元前3000年左右就建立了奴隶制度，并且经历了二十六个王朝。两千多年的历史，其中既有兴盛，也有衰败。在“古王国时期”、“中王国时期”和“新王国时期”，奴隶制政权得到加强和发展，经济和文化艺术也有了繁荣的局

面，金属、玻璃、皮革、编织等多种工艺不断进步。美术作为歌颂奴隶主“法老”的形象，宣传原始宗教神灵的力量，也为了美化宫廷和陵墓，同样得到很大的发展。

古代埃及的“法老”已经代替了图腾的形象，成为神灵的化身、力量的象征。他们生前掌握着国家的权力，死后灵魂仍成为崇拜的对象。为了使法老的灵魂继续保佑王国和享受奢侈的生活，统治者的继承人又建起宏伟豪华的金字塔陵墓，塑出法老的雕像成为他们灵魂的归宿，并且运用浮雕和绘画饰满墙壁空间，以纪念法老的丰功伟绩。另外工艺美术品的装饰也没有离开宗教的主题，国王所坐的椅背上装饰着国王和神灵的形象，凳椅和床脚饰为兽腿，法老胸前有神鹰标志的胸饰，这一切都体现着神的力量。

古代埃及的艺术家具有很高的艺术水平，他们创造了以现实主义的真实而令人激动的雕塑肖像，同时创造了出色的工艺美术作品和设计出具有表现力的装饰形象。精致的制作工艺、优美完整的艺术形象、丰富有序的构图、严谨周详的设计过程，形成了不同于非洲岩画艺术和黑人雕刻艺术自由奔放的装饰艺术风格，并且影响着非洲、欧洲和亚洲的许多国家和地区。

公元525年，埃及被波斯所占领，随着伊斯兰文化的影响，使埃及艺术的主题和形式渗透了伊斯兰的色彩。

总结古埃及的装饰艺术形式有以下几个特点：

1. 人物、动物和花卉的形象不只是为了符合工艺表现的需要，运用简练的侧面形象和规整的结构，从不同的角度加以描绘，表现形象特征的种种关系，在侧面的动物头上长出正面的双角，在符合比例的侧面人体上长出正面的双肩和眼睛，将进一步表现出艺术的追求。

2. 在歌颂国王丰功伟绩的壁画或浮雕中，国王和贵族作为主角占据着重要位置，其形体也大大超过了其他人物。他们总是以冷若冰霜的面孔，静止不动的姿态，手持象征他们崇高身份的权杖与旒标，面对着各种场面。

3. 在参加表现战争、歌舞、送葬、哀悼、农耕、狩猎、宴请活动的群体人物中，往往以相近的直立形式排列在横带上，形成不同的装饰画面：有的以相同的形象不断出现，加强其整齐的形态、强烈的气氛；有的在相互重叠的组合中，以疏密、高低、直弯的距离和姿态变化，在规整中形成有变化的律动关系；有的则通过人物动态变化和动物的穿插组合，形成有情趣的形式。在椅

背和胸饰的装饰中,常常采用对称的构图,产生端庄的美感。

4. 在人物活动的横带构图中,一组组象形文字与人物的纵向动态保持着一致。外形的疏密宽窄精心设计,呈现和谐美观的设计美感。

5. 埃及的装饰艺术除了表现人物和动物的形象外,花卉植物也成为表现的一个重要方面。“中王国时期”和“新王国时期”的壁画中盛开着纸草花和莲花,茂盛的洋槐树上栖息着色彩绚丽的飞禽,呈现出一片生气盎然的大自然景象。另外花草的形象还出现在人物活动的环境中,出现在二方连续和四方连续的纹样中,体现在建筑的柱头装饰和由黄金、粗瓷、石头制作的盘子、灯具等器皿造型装饰中,以优美流畅的形态传送着美的信息。

三、非洲面具艺术

面具作为一种原始宗教的图腾仪式道具,产生于原始时代。它具有神秘的象征意义和多种表现形式,借助于面具举行仪式能表现原始人类的主观愿望。人们佩戴着具有图腾色彩的面具,身着鲜艳的服装和纤维装饰在葬礼、秘密会社和祈雨、播种、开镰、成人、巫医等仪式上,随着有力的鼓点、嘹亮的号角声,踩着热烈奔放的脚步,发出怪腔怪调,或捕捉游离于尸体的灵魂,吸取其活力;或祈求部落的图腾赋予神奇的力量,保佑风调雨顺、部族兴旺、去病避灾;或是显示族长和首领的权威,主宰本族人的命运,审判违反宗教的种种不端行为和进行讨债,体现神灵的力量。另外非洲面具也作表演娱乐用。

非洲面具主要集中在西非,面具颇为盛行的区域是几内亚、利比亚、象牙海岸、马里、尼日利亚、布基拉法索、喀麦隆、加蓬沿海地带和刚果河流域的赞比亚等国家。面具样式多种多样,分为面具、面具顶饰、装饰面具(壁饰、徽章、垂饰)、盘形面具、肩荷面具等。使用的材料有木料、骨质、金属,缀以皮革、头发、兽毛、羽毛、植物纤维、牙齿、角质、贝壳、串珠等附加物制成,并涂以丰富多彩的色彩。

面具的造型简练多变,既有倾向写实的,也有变形的。为了体现面具的不同作用,强调形式的张力,不同的国家、不同的民族根据原始宗教的思维发挥想象,制作成不同形式和风格的面具。由于同一国家包含着多种民族,每个民族制作多种面具(马里多贡族大约有八十多种面具),因此非洲的面具样式丰富多彩,成为艺术表现的重

要方面。我们在尼日利亚的面具中,看到伊博族人展现出头戴装饰性头盔的高鼻凹眼的形象;我们还看到约鲁巴人那种大眼睛、宽鼻翼、厚嘴唇、脸上留着刀疤的纹身形象;科特迪瓦面具和加蓬芳人的面具呈现着修长的外形,弯弯的双眉和长长的细鼻,显得优美、秀丽;尼日利亚芒比拉人的面具双眼外凸,几何化的造型表现出灵魂附体时的高亢精神;马里班巴拉族的羚羊顶饰,以弯弯的长角抽象造型出现在头顶上;扎伊尔、布基拉法索几何化的面具上布满了几何的装饰线条。此外有的面具上出现了六只眼睛,有的运用多种动物构成怪诞的兽头。一切是那样奇特,一切是那样具有创造性,这里没有太多的制约,在符合佩戴条件下,既注重集体的智慧,又发挥出个人的才能,体现出原始艺术的生命力。

四、非洲传统雕刻

撒哈拉以南的黑非洲不仅仅盛行面具艺术,雕刻艺术同样闻名于世,并且成为艺术表现的主体。在西非和中非地区的黑人们普遍信奉原始宗教,信仰图腾崇拜和祖先崇拜,迷信王权神授。国王、统治者和酋长被认为是祖先神灵的使者和化身,因此利用木料、象牙、青铜、铁、黄金等材料制作祖先神灵像。雕刻国王、酋长的纪念像。记载神话故事和历史故事成为非洲雕刻的重要部分,同时在凳子、仓库大门、乐器、木盘、舂米杵、勺子、烟斗、梳子、舞杖、颈枕、首饰、陶器等日用品中出现种种宗教题材的浮雕和雕像。非洲的雕像和面具形式一样,不同的国家、不同的民族有着不同的神秘思维和艺术表现力,形成不同的形象和表现出不同的超人力量。

早在公元前5世纪至公元200年,尼日利亚的北部就出现了“诺克文化”,运用红色陶土烧制而成的陶塑像,造型简练、神形俱佳。在尼日利亚西南部的伊费城,13世纪前后为宗教祭祀仪式制造的赤陶和青铜雕像,造型准确、精雕细刻。10世纪至15世纪的贝宁王国,继承了伊费的青铜工艺技巧,雕刻出神形俱佳的王公贵族的雕像,供奉于祭坛,在王宫门口装饰大型青铜豹,作为权力的象征。在16世纪至17世纪末,以装饰性的青铜装饰浮雕驰名。运用对称式或平衡式构图的皇家题材,将形象高大的国王作为神置于中央位置,其余按照官位等级排列次序和大小,人物形象造型规整、略有变化,全身比例出现头大身体小的现象,身上雕刻着首饰、衣褶,浮雕背景装饰着蔷薇花纹。贝宁王国还出现了做工讲究的象牙工艺品和木雕

作品。此外在尼日利亚的约鲁巴王国、伊博民族和扎伊尔的巴特克民族同样以写实的手法表现神灵和皇亲国戚的形象。

与倾向于写实的作品相比，非洲雕刻作品同样也有倾向于变形的风格，在种种抽象的造型上体现了非洲艺术丰富的想像力和强烈的生命节奏感。

在西非沃尔特河流域马里地区的班巴拉族雕出脸部凸突、唇部下尖、身躯细长的人像，并且装饰在面具顶部和日用品中；多贡族的祖先雕像多为趋向于几何化的细长形体，有的高举着双臂，似乎在高声呼喊，有的以成对的祖先雕像出现。

在中非刚果河流域的扎伊尔，巴库巴人以卓越的技艺和非凡的才能雕刻出精美的日用品，木杯上的各种艳丽服饰的人物和光彩夺目的几何形图案形成和谐的韵律感，令人耳目一新。而巴卢巴人的作品以造型优美生动的形式取胜，种种跪或坐姿的女人雕像用双手支撑着托盘，用头部顶着木板，成为酋长享用的凳子和皇后、贵妇用来支撑复杂而华美发型的颈枕。人体造型优美自然，雕刻和日用品巧妙结合在一起。

除此，在象牙海岸、加纳、利比里亚、塞拉利昂、几

内亚、喀麦隆、刚果、安哥拉等国都出现了风格各异的雕刻作品。非洲木雕、牙雕充分利用圆柱形的体积进行圆雕或浮雕表现：圆雕人体结构以种种抽象的几何体作为基础，强调头、胸、腹和腿部长短曲折节奏变化，并且在此基础上进一步刻画，塑造出有生气的形象，如昂首挺胸的祖先像，抱着或背着孩子的母亲，头顶着人物、动物器皿的神像，面向四周的形象组合；浮雕在象牙和木头的表面做不同深浅的雕画，构成有关神话故事和祖先形象的画面。日用品中的雕刻将用途和形式合为一体，产生了更加有情趣的生命形式。

总之，非洲的艺术形式丰富多样，种种黄金、青铜、铁、陶、象牙、木、石和纤维串珠做成的面具、雕像、首饰，种种织在服装纺织品上的抽象和具象的装饰纹样，种种装饰于建筑、器皿、家具上的图案，无不注重观念情感的表现。探求原始宗教的神秘，追求生命的活力，运用简练、具有节奏感的表现形式成为非洲艺术的主旋律。

让这本《外国图案大系——非洲卷》带我们走进辽阔的非洲大地，去感受灼热阳光下的人们所创造的文明财富吧！

1

1. 箱饰 埃及

1

2

3

4

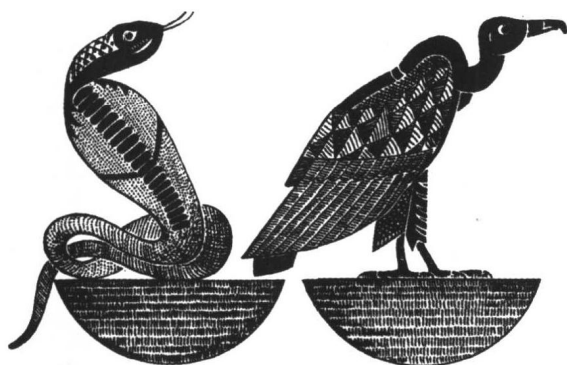
1.2.3.4. 彩陶画 埃及

1

2

3

4

1.2.3.4. 壁画 埃及

1

2

3

1.2.3. 壁画 埃及

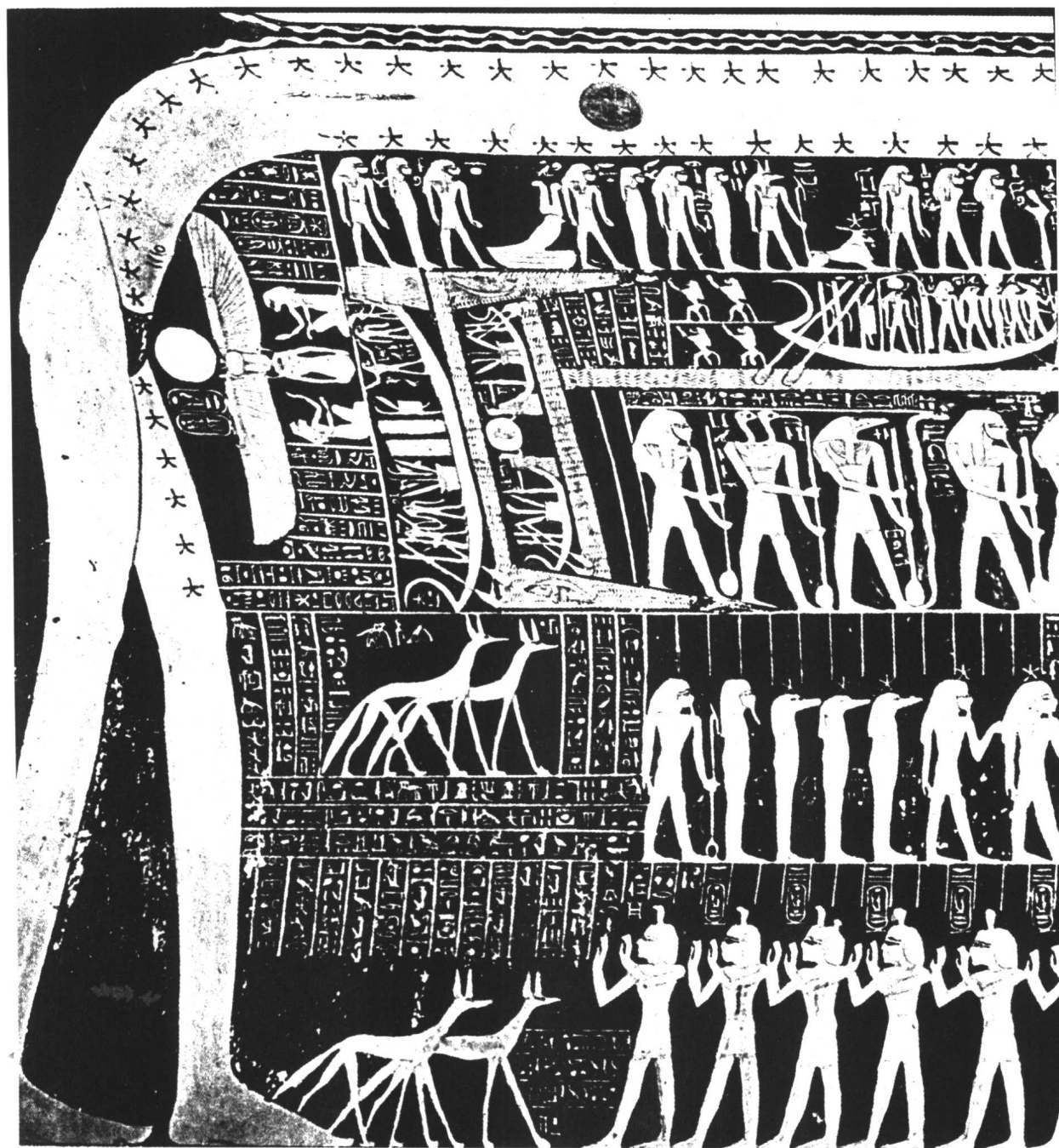

1

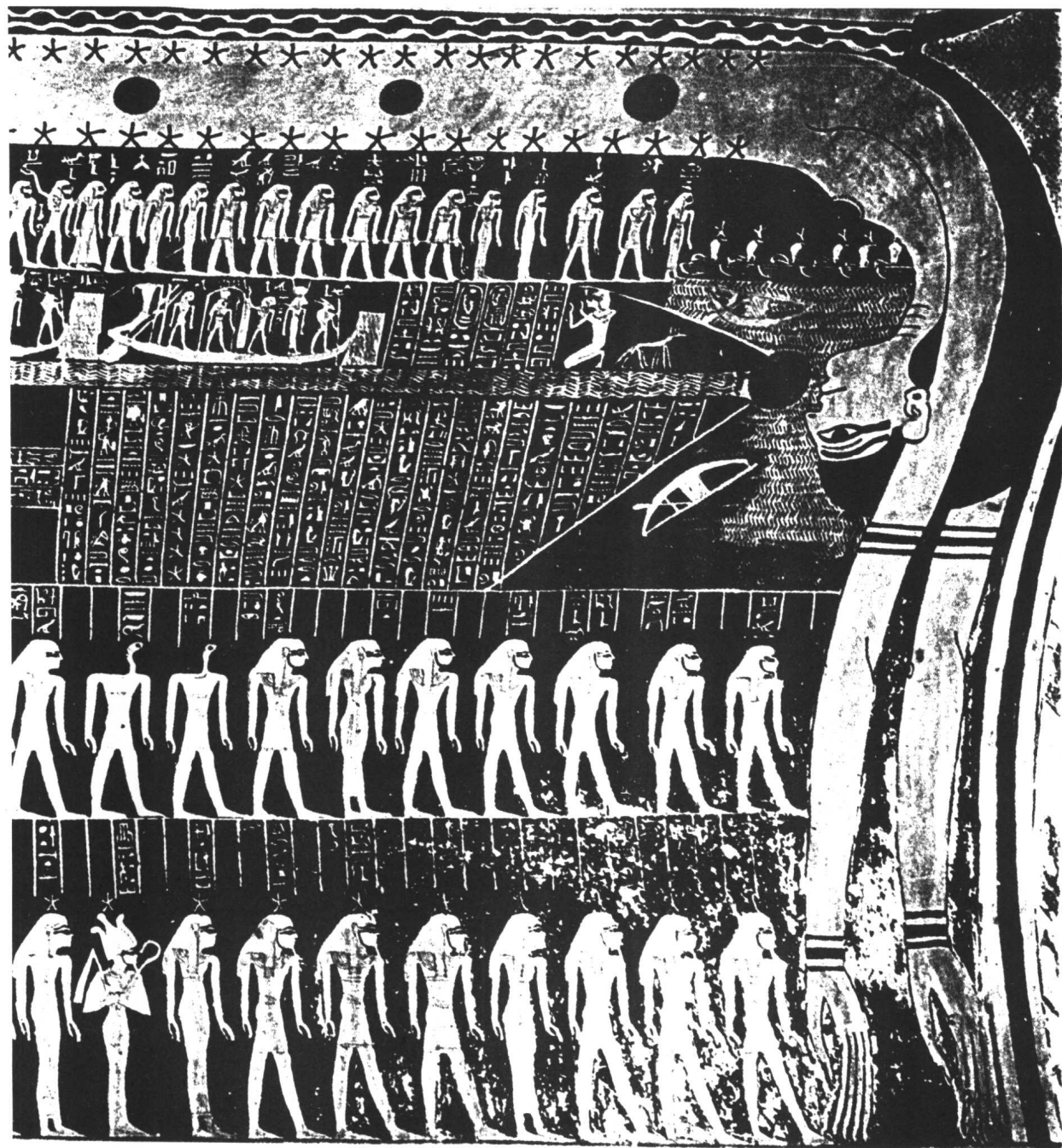
2

1.2. 壁画 埃及

1

1. 壁画 埃及

1

1. 壁画 埃及