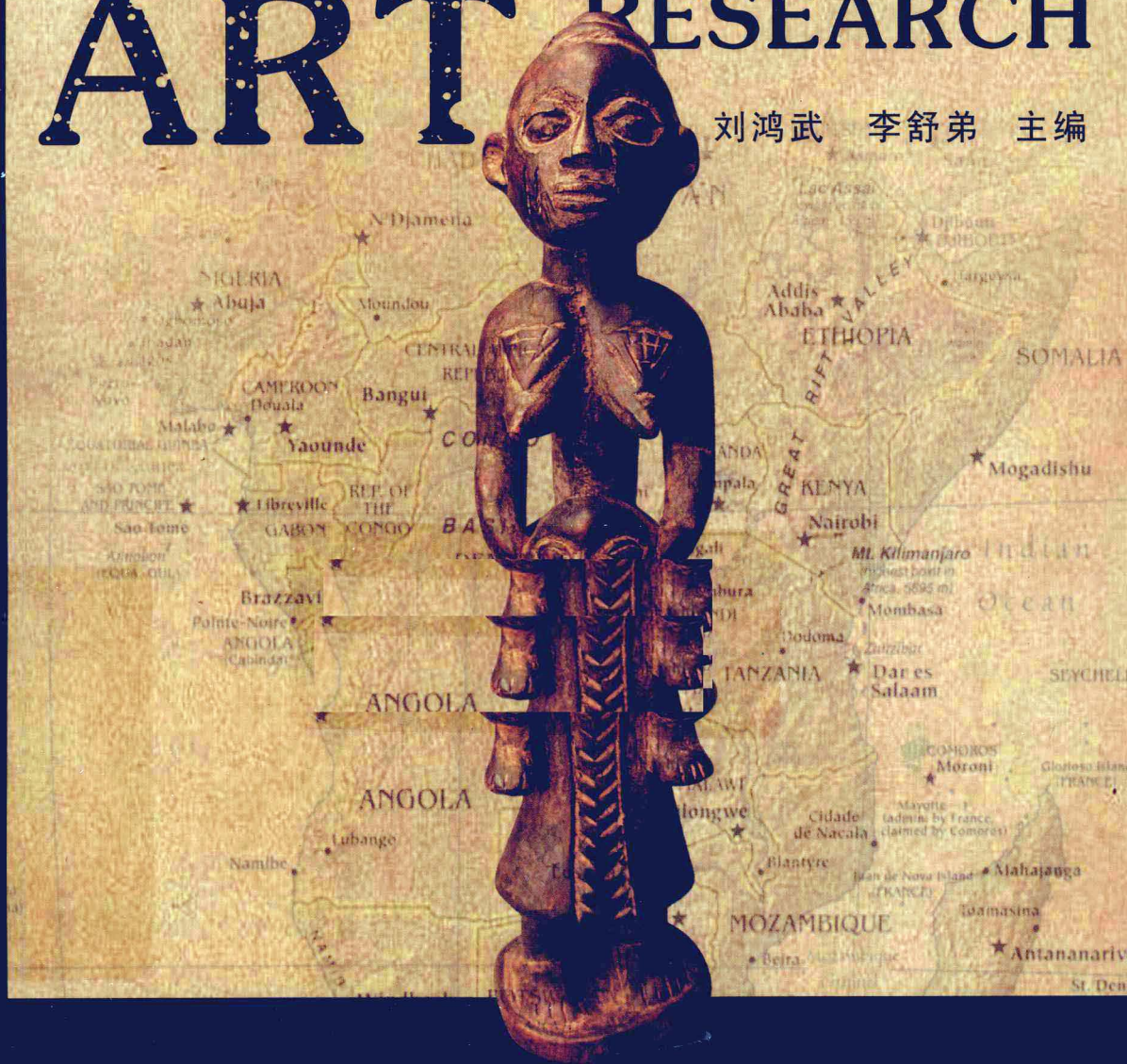


AFRICAN 非洲艺术研究 ART RESEARCH

刘鸿武 李舒弟 主编



浙江师范大学非洲研究文库·非洲艺术研究系列 / 总编 刘鸿武

非洲 艺术研究

AFRICAN ART RESEARCH

刘鸿武 李舒弟 主编

云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

非洲艺术研究 / 刘鸿武, 李舒弟主编. — 昆明:
云南大学出版社, 2010
ISBN 978-7-5482-0260-8

I. ①非… II. ①刘… ②李… III. ①艺术—研究—
非洲 IV. ①J14

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第195468号

责任编辑: 王 涛

赵红梅

版式设计: ㊟ 猎鹰创想 | 书籍设计

浙江师范大学非洲研究文库·非洲艺术研究系列 / 总编 刘鸿武

非洲 艺术 研究



AFRICAN ART RESEARCH

刘鸿武 李舒弟 主编

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 25.625

字 数: 320千

版 次: 2010年10月第1版

印 次: 2010年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-0260-8

定 价: 40.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: (0871) 5033244 5031071

E-mail: market@ynup.com



面具（刚果）



面具（西非）



面具（加纳）



面具（喀麦隆）



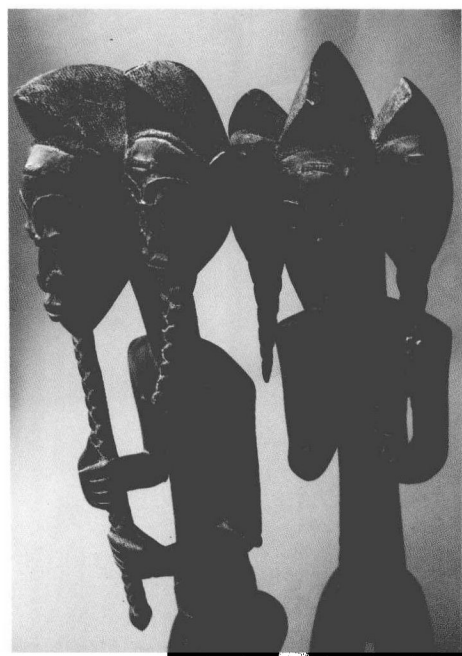
面具（尼日利亚）



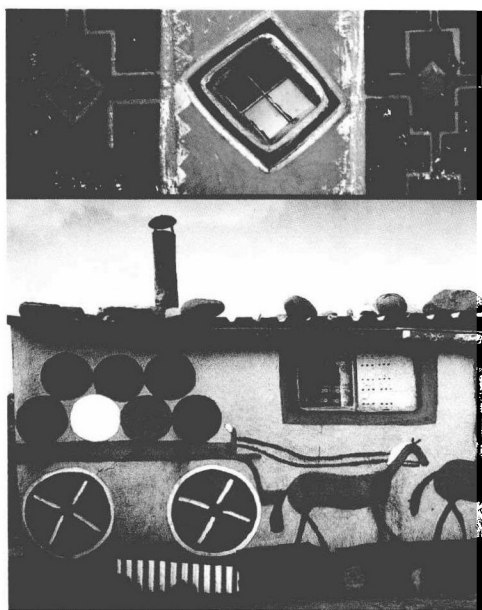
面具（塞内加尔）



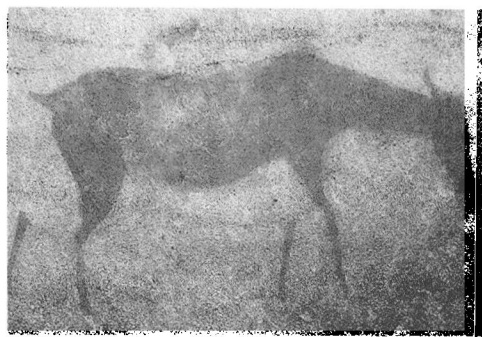
面具（塞内加尔）



木雕（坦桑尼亚）



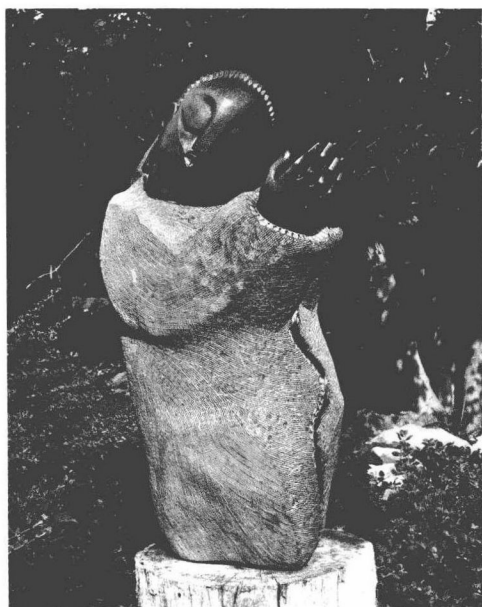
乡村土屋装饰壁画（南非）



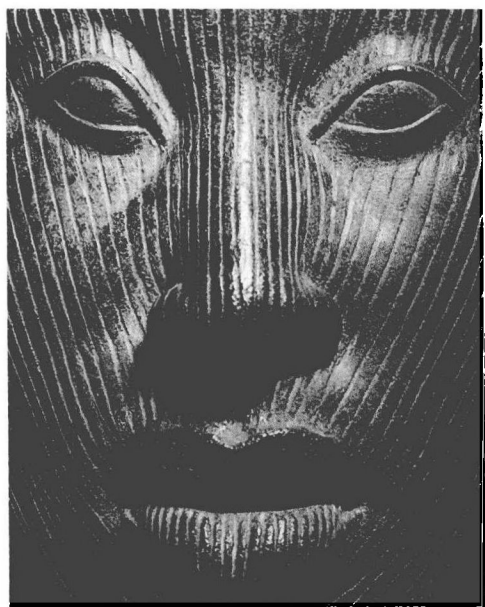
岩画（南非）



诺克赤陶



石雕（津巴布韦）



铜雕（尼日利亚）



浙师大首届非洲典藏艺术展



非洲艺术展作品

导 论

非洲艺术的品质、形态及现代性

——兼论全球化时代中国认知非洲艺术的特殊意义

刘鸿武（浙江师范大学非洲研究院院长、教授）

【内容提要】 非洲艺术是这块大陆雄阔壮美大自然的赠礼，也是非洲人民纯朴心灵中流淌着的歌声。过去数千年间，作为人类艺术世界的奇葩，非洲艺术经历了复杂久远的演进过程，并以各种不同的方式与外部世界交流互动，逐渐成为世界艺术体系中的一部分。近代以后，非洲艺术历遭劫难，在流播失散于欧美的过程中影响了百年来西方现代艺术的变革与风格塑造。相对于欧美，在认知非洲艺术方面中国是一个晚到者。今天，随着中非合作关系的快速发展，中国有可能以自己的审美眼光，以自己的艺术情怀，来重新认知非洲艺术的品质与意义，这对突破“中西二元”艺术史观之束缚，增进当代国人养成更具包容性的对异域文化艺术之赏析能力，夯实中非合作的人文基础，皆有重大之理论与现实意义。

【关键词】 非洲艺术 中国艺术 艺术观念 全球视野 交流合作

The Significance of China's Cognitive Understanding of African Art in a Globalized Era

Abstract: African art is a nature's gift of the continent and soul's songs of African people. Over the past thousand years, African art has become a part of world art through various ways of exchange with the outside world. After 17th century, African art faced many disasters. Artworks which wander about and scatter in the west affect western modern art. Today, Chinese need own artistic insights to experience the African art.

Key Words: African art, Chinese art, exchange and cooperation

引言

注释:

①关于中国文明史由“中国之中国”经“亚洲之中国”而向“世界之中国”的三阶段演进，百年前梁启超已有所论及。参见梁启超：《饮冰室合集·文集之六》，中华书局，1989年，第583页。

一百多年来，中华民族经历了波澜壮阔的现代复兴与文明再造进程。在逐渐由“亚洲之中国”转变为“世界之中国”的过程中，^①中华民族以日益自觉的主体意识在广阔的世界舞台上扩大往来，借鉴汲取世界各国各族之优秀文化与艺术成果以丰富自身，完善自我。伴随着这一过程的推进，中华文化与中华艺术也开始发生波澜壮阔的现代变革与历史转型。

但是，由于受时代环境与认知能力的限制，百年来中国对世界的认知了解过程及认知模式，百年来中国人形成的世界观念与世界图景，都有或隐或显之西方主导痕迹或来自西方的支配性影响。在关于人类文明之尺度与历史进程、关于现代性之起源及现代文明的内涵、关于艺术之标准与成长模式等方面，突破了传统“天下观”的中国人，又在不知不觉中陷入惟西方马首是瞻的“中西二元论”藩篱内。在相当长的时间中，近代以来走出“天朝中心”观念束缚的国人，在“睁眼看世界”的过程中，其实是将“西方”等同于了“世界”，将“西方艺术”等同成了“标准艺术”或“普世艺术”，于不知不觉中让西方形构了当代中国人的“世界图景”，包括国人对“何为艺术”、“艺术何为”这些基本概念的认知方式与评判准则，也深深地带上了“由他者建构”或“由西方建构”的时代特征。

今天，世界体系与全球格局正在发生另一次重大转型变革。随着亚非古老文明复兴进程的加快，随着发展中国家真正意义的自主发展时代的到来及在全球体系中地位的日渐上升，人类历史必将跨越近代以来西方主导人类进程这一特定阶段而继续向前推进。历史并没有终结，更不会以西方文明西方艺术为终结之处，历史正在开辟自己新的

变革与发展的道路。在这场指向未来的世界格局变革过程中，人类需要在综合而全面地汲取世界各国各民族文化艺术与精神财富的基础上，在综合融汇全体人类精神智慧与文明成果的基础上，探寻重建一条更加宽广、更加开阔的精神与心灵大道，需要努力去重建一个更均衡、公正、全面的真正具有“全球属性”的世界文明新体系。

而这一新的重建世界体系的变革过程中，中国将艺术认知的目光拓展到更广阔遥远的亚非世界，推进中非两大文明在艺术文化、思想理念、观念情感领域的相互认知、交流与合作，无疑具有特殊的意义。^①因为从一个长远的中国与外部世界关系结构变革的大背景上看，与遥远的非洲大陆各族人民建立日益紧密的文化与艺术交流与合作关系，在努力汲取非洲各族各国之文化艺术成果的同时，也努力将中华文化、中华艺术传播于遥远的非洲大陆，并在中非两大文化艺术的融合过程中创造性地拓展出人类当代文化艺术的新天地，正是中华民族在新世纪里全面走向世界、追求民族与国家复兴大业的一个必不可少的努力过程。

注释：

①刘鸿武《非洲研究：中国学术的新边疆》，载《光明日报》2009年11月9日。

一、非洲艺术区域与年轮

要推进中非艺术的交流合作，要推进中华艺术在非洲的影响力，必得对非洲艺术的历史与现实、结构与形态有基本的了解，相互知彼知己，方可知如何交流、交流什么。所以从学术研究的角度重视和加强对非洲艺术的研究与人才培养，实有十分重要的理论与现实意义。

非洲艺术有着古老悠久的历史，有着丰富独特的表现形态与美学特征，是人类艺术宝库中的奇葩珍宝，但要准确完整把握非洲艺术及其品质，并不是一件容易的事情。

非洲大陆广阔无边，文明演进与艺术发生悠远而漫

长，我们在理解非洲艺术的多彩个性与魅力特征时，需要有一个基本的空间概念。首先，非洲地域空间之广大和多样性，远远超出一般人的想象之外。非洲有多大呢？中国人都知道中国地域广袤，有960万平方公里，所谓大江南北塞内塞外，美国比中国稍小一点，欧洲是一个洲，有数十个国家。那么我们大致比拟一下，我们若是将中国、美国 and 整个欧洲这三部分加在一起，总面积将近3000万平方公里，却还要比非洲大陆的3030万平方公里稍小一点。由此，我们就可直观地知道非洲是一个多么广袤的大陆。数千年来，在这么一个巨大的地域空间上演进的人类艺术，自然会呈现巨大的多样性和多元化演进过程。其次，许多人都知道非洲位于赤道南北，是一块炎热大陆，这当然是一个基本的地理环境特征，总体上，非洲艺术是在热带大陆环境中成长起来的。可许多人可能不知道，非洲因其广大，也有广大的地区气候常年如中国的春天，整个埃塞俄比亚高原，气候与中国云南一样，而南部非洲、东部非洲也有广大地区气候舒适清凉。

从艺术形态及其演进历史的角度上看，非洲大陆的艺术具有十分多样性的区域形态与多流向演进结构。就一般的分类上看，非洲艺术在区域结构上大体上可以分为尼罗河下游埃及艺术（古埃及艺术、阿拉伯埃及艺术）、尼罗河中上游的努比亚艺术（苏丹艺术）、东北非阿克苏姆艺术（阿比尼西亚、埃塞俄比亚艺术）、东非沿海艺术（斯瓦希里亚非艺术）、北非马格里布艺术（古迦太基艺术、中世纪阿拉伯艺术，今天的摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚、利比亚艺术）、撒哈拉以南非洲艺术（大体上可以分成西部非洲艺术、中部非洲艺术、东部非洲艺术、南部非洲艺术）等几大区域性艺术。^①

上述区域性艺术，有的已经有数千年甚至更久远的演

注释：

①Werner Gillon, *A Short History of African Art*, Penguin Books Ltd, London, 1991, P.21.

进历史。从文明史的角度上看，埃及、努比亚、阿克苏姆或埃塞俄比亚各区域文明都是世界文明史上最古老的文明形态，具有悠久的历史积淀。这些区域文明，比较早地进入了文字社会（古埃及文字和古努比亚文字后来已经不再使用，而改用阿拉伯文字），有自己的历史文献记载工具用以保存文明成果与艺术创造，文学与艺术也可以相对分离。因而这些地区从远古时代起，艺术形态就可以相对独立于文字文献系统而形成自己的独立存在方式，艺术类型的分化与类型化达到了较高程度。

总体上说，撒哈拉以南的非洲大陆地域广袤无边，其艺术形态之复杂差异，很难用单一的形态或类型来概括。即便是空间上相距咫尺的两个不同的部族，也会有自己的艺术个性。不过，虽然有这么巨大的差异，我们还是可以对撒哈拉以南非洲广大地域的传统艺术做出一些总体特征的说明与把握。在这个广大的地域里，在阿拉伯伊斯兰文化传入以前，除个别部族已发明使用了象形文字并主要为少数祭祀神职人员使用外，黑人各族群还未发明和使用书面文字，尚处在口传文化阶段。在这些无文字的非洲部族社会中，人们保存文明成果，记载先人事功，沟通族群关系，主要是通过口头语言，及借助于其他的信息传递与保存的符号系统，诸如音乐、舞蹈、面具、服饰、文身、面刻、首饰、服饰等。在其他文字社会可以被理解成纯艺术形态的一些文化样式，在撒哈拉以南非洲黑人族群社会中，千百年来却不仅仅是一种单纯的艺术形态，它同时也是一种社会文化的载体与符号系统，用以传承文明、沟通社会。^①在撒哈拉以南非洲，各种艺术形态往往同时是一种交际的工具，一种沟通族群的手段，发挥着更广泛的社会沟通、信息传递、文明传承、族群识别的功能。^②因此非洲的艺术作品具有更复杂的社会文化含义，而这些社会

注释：

① Akin Euba, *Introduction to Music in Africa*, Lagos University Press, Lagos, 1982, P.18.

② 刘鸿武著：《黑非洲文化研究》，上海，华东师范大学出版社，1997年，第159页。

文化含义往往只能在这产生的社会环境中才能真实地体现出来。从这个意义上说,非洲艺术品是一种动态的存在物,而不是静态的固定艺术品,当这些具有鲜活生命力的非洲艺术品离开了它的社会环境,陈列到了现代都市的博物馆中,就可能失去了它本身的激情与生命。除非人们具备一定的非洲文化知识,并最大限度地动用自己的想象力,才能体会得到非洲艺术品的复杂蕴意和社会情景。^①这是外部世界的人们往往难以理解和欣赏非洲艺术的一个重要原因。

注释:

① 米歇尔·康佩·奥利雷(Michael Kampen O'Riley)著,彭海蛟等译:《非西方艺术》,广西师范大学出版社,2004年,第27页。

在非洲艺术研究史上,人们说到“非洲艺术”这一概念,学者们往往多指撒哈拉以南的非洲艺术即黑人各族群的艺术,因为在北非和东北非地区,从古埃及、努比亚、阿克苏姆时代开始,其文化艺术就形成了各自相对独立的发展形态与历史。不过,历史上非洲大陆南北之间一直存在着广泛而复杂的文化交流与往来,存在着持久而多样的艺术形态影响与融合过程。古代埃及文明结构中有的来自北方黑人族群的元素,而努比亚文明的创造者总体上属于非洲黑人族群,只是它与北方埃及的文化关系广泛而重要。事实上,在非洲大陆南北之间,文化与艺术的相互影响自古就存在着,它提供了非洲大陆内部一种自古迄今的文化艺术纽带,促成了非洲文明与艺术内在联系性与统一性的形成,尽管各地区间的差异也十分巨大而持久。因而从世界文化艺术史的演进大背景或非洲文化艺术史的大尺度上看,我们还是可以把非洲大陆作为一个有内在联系性的整体,一个统一的研究对象,来把握分析包括北非在内的整个非洲大陆的历史、文化及其艺术,分析对比中华文化与非洲文化异与同,及双方交流与合作的意义。因而本书的内容主要以撒哈拉以南非洲黑人艺术为主要论述对象,但也涉及从古到今的埃及、阿克苏姆(阿比尼西亚、埃塞俄比亚)、马格里布(摩洛哥、突尼斯、阿尔及利

亚、利比亚）、努比亚（苏丹）艺术的历史与现状。

非洲大陆各区域艺术的演进时代差异很大，发展形态与水平也有很大的不同。最早的岩画艺术出现在撒哈拉以南非洲广大地域。在纳米比亚地区，大量的岩画出现在27500年前，一直延续到公元4000年。而撒哈拉沙漠地区，岩画存在时间开始于公元前8500年，比较晚的岩画可能是公元前1500年左右留下的。而在东部和南部非洲，岩画艺术存在的时间跨度很大，从公元前4000年开始，一直延续到公元17、18世纪，有些岩画是最近一百多年一些土著居民留下的。埃及和努比亚的文明开始于公元前5000到4000年，经历了复杂的演进过程。古埃及艺术是与法老帝国的历史联系在一起，至少经历了4000年的发展过程，后来相继受到库施艺术、波斯艺术、罗马艺术、拜占庭艺术的影响。公元7世纪后，埃及逐渐阿拉伯伊斯兰化，其艺术也融入阿拉伯伊斯兰世界。^①在尼罗河上游的广阔的大努比亚地区，本土的尼罗特黑人艺术与北方的埃及艺术相互融合，有着漫长复杂的演进历史。库施帝国统治下的努比亚文明强盛一时，时间达两千多年。从公元前9世纪一直持久到公元2世纪，那帕塔王国和麦罗埃王国形成了自己相对独立的文化艺术。公元5世纪起，努比亚地区基督教化，持续的时间长达一千年。但从公元12世纪以后，伊斯兰教势力逐渐从北方的埃及南下，努比亚地区开始伊斯兰教化。^②在东北非的埃塞俄比亚高原，古代文明有相对独立的演进历史。阿克苏姆文明是一种亚非语系的“闪米特—含米特”族群发展起来的文明，持续的时间达上千年。公元一世纪基督教在巴勒斯坦地区兴起，不久就传入了埃塞俄比亚地区，形成了半传说半真实的“所罗门王朝”，一个非洲本土的基督教王朝。这是一种带有早期基督教文化传统的文明，在埃塞与本土的文明融合后形成了直到今天

注释：

① Werner Gillon, *A Short History of African Art*, Penguin Books Ltd, London, 1991, P.17.

② 刘鸿武、姜恒昆著：《列国志 苏丹》，北京，社会科学文献出版社，2008年。

依然主导着埃塞俄比亚这个国家的宗教文化形态。包括古老的象形文字、阿姆哈拉语言文化，发达的农耕传统与定居农业文明，其艺术形态融合了古老的黑人因素、亚洲因素、基督教因素和阿拉伯因素，具有十分悠久、古老、典雅、安详的特点。对于埃塞俄比亚人来说，即便是上帝使用的十字架，也可以把它艺术化。他们的艺术家用精美的银器创造了具有埃塞民族特点的十字架艺术品、宗教圣像画，优美的音乐和祈祷歌舞，其情感温馨，气度高贵。

而在撒哈拉以南非洲，文化艺术形成了更复杂的多元格局。语言学家一般认为，撒哈拉以南非洲的黑人人种，历史上大体上分化成为2000多个部族或部落，他们使用的独立语言达到1000多种。这些使用不同语言的部族群体，创造了自己的艺术与文化形态，本身就是一个艺术与文化单位。^①我们很难用一个简单的理论假设或实证材料来说清楚这块大陆为什么形成这么多的族群语言，为什么会有如此丰富的艺术形态，其艺术精神之鲜明与个性特征之突出，也往往让艺术史家们惊叹。

撒哈拉以南的非洲大陆，历史上黑人各族群创造的艺术形态自然多姿多彩，其演进的历史年轮也漫长而久远。在西部非洲，早地公元前2000年已经进入铁器时代，尼日利亚地区公元前700至公元前500年期间开始出现冶铁技术。诺克赤陶艺术出现在公元600年左右，这一以诺克赤陶命名的艺术形态存在到公元3世纪，它的影响一直扩大到整个几内亚湾到塞内加尔地区，并成为后来约鲁巴人伊费艺术的前驱。公元8到11世纪，在西非内陆的西苏丹地区，出现了著名的以非洲黑人为主体的加纳王国，它与北方的阿拉伯人建立了紧密的贸易与文化交流关系。在尼日利亚西部地区，约鲁巴人创造的伊费艺术早在公元9世纪就已经出现，经过各个时代的演化，公元11世纪到16世纪期

注释：

① R.Olaniyan, (ed),
*African History and
Culture*, Longman Nigeria
Ltd. Lagos, 1982. P.20.

间达到十分辉煌的程度。13到16世纪，马里帝国进入繁荣时期，在15、16世纪，它被另一个西非内陆帝国桑海帝国的辉煌取代。作为约鲁巴伊费文化的传承与拓展者，贝宁艺术在1550年开始进入自己的兴盛时期，在1897年它被英国人毁灭前，它是整个撒哈拉以南非洲黑人艺术发展的最优秀代表。在更另遥远的南部非洲广大地区，也有班图族黑人的许多天才创造，大津巴布韦的巨大石头城建筑，精制神奇的用石头雕刻的石鸟，令世人生出无限的遐想。

二、非洲艺术特征及魅力

非洲艺术的天然本质与独特形态，是与这块大陆的生存环境，与这块大陆上的人民寻求生存发展的物质与精神创造联系在一起的。因而要理解非洲艺术，赏析非洲艺术，必得了解这块大陆的天地宇宙与人文历史，了解这块大陆上各族群人民生息劳作和文明传统。

首先，非洲艺术之所以独特，之所以具有明显区别于世界其他艺术的形态，在于非洲艺术总体上是在非洲热带大陆这一开阔广袤的天地之间成长起来的，大自然天造地化般的神奇力量赋予了非洲艺术如此强烈而鲜明的自然属性与天然品质。无论音乐与舞蹈，或是雕刻与服饰，在非洲艺术与文化的世界里，处处都深深地刻着赤道大地的痕迹，蕴藏着阳光大陆的活力，我们实可将非洲人民及其文化艺术，称之为“赤道骄阳之子，天造地化之果”。在过去漫长的历史岁月里，非洲大陆各族人民，以他们勃勃的生命活力和对大自然的顽固适应能力，生存、延续、发展了起来，形成了与这壮阔大地浑然一体、既不属于西方艺术也不属于东方艺术的独具形态的非洲艺术。^①所以我们不能简单地搬用东西方的艺术理论与尺度来理解与评价非

注释：

①刘鸿武著：《黑非洲文化研究》，上海，华东师范大学出版社，1997年，第2页。