

World Art & Culture

◎ 世界艺术与文化丛书

印第安

艺术与文化

精彩

Native American

布兰登·詹纽尔里 著
简悦 译

精彩 无处不在……

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

World Art & Culture

世界艺术与文化丛书

精彩

印第安
艺术与文化

Native American

精彩，无处不在……

布兰登·詹纽尔里 著
简悦 译

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

精彩·印第安艺术与文化 / (英)詹纽尔里著;简悦译.
—天津:天津教育出版社,2009.1

(世界艺术与文化丛书)

ISBN 978-7-5309-5429-4

I.精... II.①詹...②简... III.①美洲印第安人—艺术—概况
②美洲印第安人—民族文化—概况 IV. J170.092 K708.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 155324 号

Native American Art & Culture by Brendan January © Harcourt Education Ltd 2005
Translated by Tianjin Education Press from the Original English language version.
All rights reserved.

天津市版权局著作权合同登记
图字:02-2008-6 号

精彩·印第安艺术与文化

著/[英]布兰登·詹纽尔里
译/简悦

选题策划/袁颖 刘香
责任编辑/刘香
装帧设计/郭亚非

出版人 肖占鹏

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号 邮政编码 300051

<http://www.tjeph.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 山东新华印刷厂德州厂

版 次 2009 年 1 月第 1 版

印 次 2009 年 1 月第 1 次印刷

规 格 16 开(787×1092 毫米)

字 数 30 千字

印 张 4

定 价 16.00 元

004 概说印第安

013 信仰和传统

015 岩石艺术

019 大地艺术

021 建筑

025 人体艺术

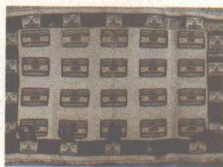
029 服饰、发型和装饰品

034 雕刻

043 陶器

045 纺织品

051 绘画

055 仪式、歌舞

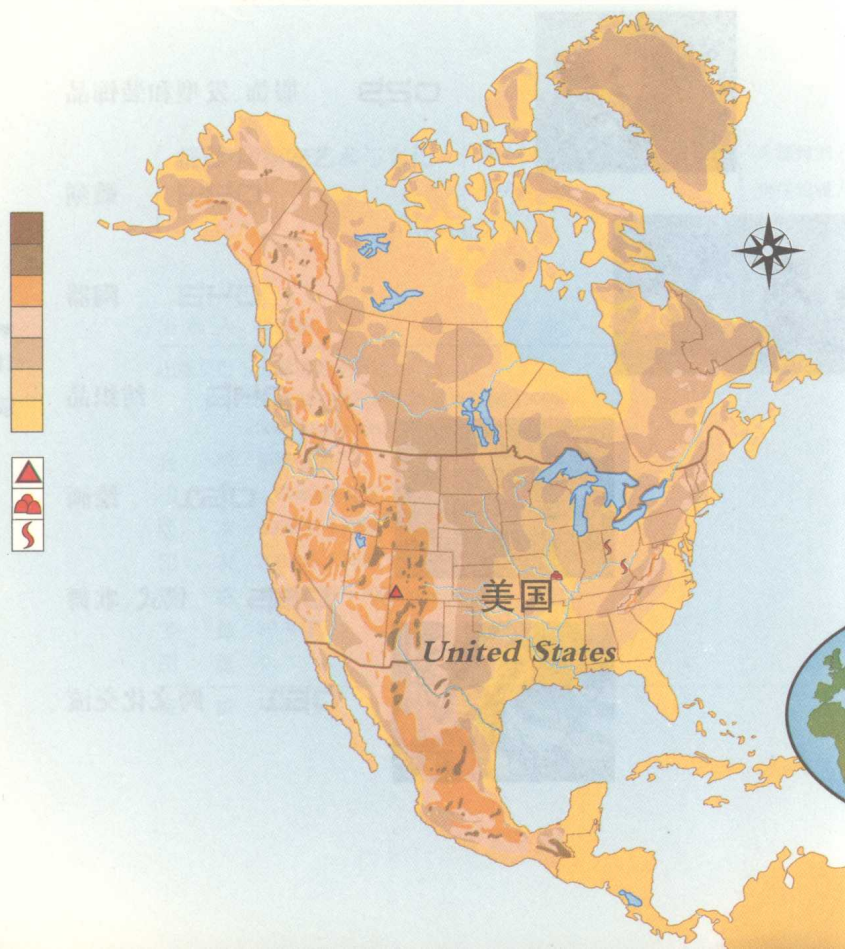
061 跨文化交流

▶ 概说印第安

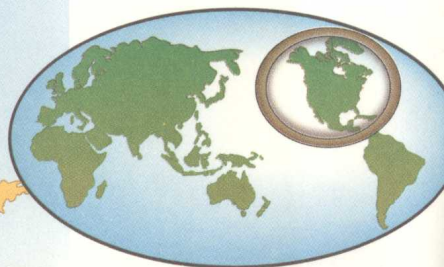
北美大陆幅员辽阔，从天寒地冻的北极，到骄阳似火的南方地区，绵延数万公里。它四周环海，被大西洋和太平洋两大海域紧紧包围。

不同的地貌

北美大陆地貌丰富。东有植被繁茂的森林；中部是绿草丛生的大平原；西面是连绵起伏、白雪皑皑的落基山；西南则炎热干旱；西北部的太平洋沿岸生长着湿润茂密的松树林；大陆北端则终年被冰雪覆盖。

◆ 在数万年的历史演进中，北美印第安人繁衍生息，遍布四方。广袤的土地、多样的气候与地貌孕育了多种迥然不同的文化。

多种民族, 多样文化

历史学家认为在数万年前(大约是公元前 18000 年至公元前 15000 年间),人们开始从亚洲迁徙到北美大陆。然而,许多北美大陆开创史却介绍说是早先居住在这片土地上的人们繁衍生息,形成了后来的诸多部落。不论人们是如何抵达这片土地的,我们所不能否认的是,最初生活在这片土地上的人们逐渐适应了这里多样的地理环境,并形成了自己独特的文化。

随着周遭环境的变迁,这里的艺术形式和生活方式也有所改变。居住在西南部的人们渐渐发展成为农民。为了应付干燥的气候,他们建造了精良的灌溉系统以浇灌农田。他们生活在泥砖房的村落里,并由此造就了美轮美奂的沙画艺术。

在西北部,人们从浩瀚的太平洋中收获螃蟹、鲸鱼和大马哈鱼等海产品。四周茂密的森林为雕刻艺术、图腾柱、面具和棚屋的诞生提供了上好的原材料。

在中部大平原上,人们以猎捕野牛为生。野牛浑身都是宝——肉可食,皮能做帐篷、珠饰和衣服,骨头能拿来做工具。

在东部林区,不同的文化繁盛一时,继而又销声匿迹。人们在贯穿大陆的密西西比河以及俄亥俄河流域留下了丰富的石雕和巨大的土墩子。它们的体积和工艺至今仍让专家们叹为观止。

在冰天雪地的北极,因纽特人靠打猎为生,并用冰块来建造房屋。

◆对于北美大陆的印第安人来说,艺术不是陈列在博物馆供人远远欣赏的事物。相反,它是人们内在精神世界的外化和物化表现。艺术中所使用的符号往往具有超乎于外在表象的内涵。例如,图中的这个面具,是由古代阿拉斯加地区的一位艺术家制作的,它集精神价值与实用价值于一体。整张面孔象征着月亮,面孔的外围代表着夜晚的天空,上面的羽毛则代表着无数星辰。

◆最初的北美印第安人栖身于犹他州的这些大山洞里。他们在曾经居住过的山洞中留下了岩石壁画。

独特的艺术

在北美大陆,不同地域的人们从地方物产、工具和技术中汲取灵感,开创出自己独特的艺术形式。贸易通道的开辟使不同部落的人们能够交换食物、资源,也可以交流思想,但是对于每一个部落来说,艺术通常都是独特并带有宗教色彩的。

初到北美

印第安人初到北美的具体时间,可谓众说纷纭。传统观点认为从大陆形成之初,各部落的印第安人就存在了。而有些历史学家却说他们是在 30000 年前才迁徙到这里,另有一些人认为他们是 60000 年前来到这里的。大多数历史学家相信,印第安人大规模的迁徙发生在公元前 18000 年至公元前 15000 年间。当时正值冰河时代,水体冻结成冰山,海平面下降,阿拉斯加和亚洲之间的大陆桥浮出水面。不同的部落大概就是通过这块地方,随同麋鹿和毛象等大型猎物,向东、向南迁徙至此。

这些新来乍到的印第安人逐渐形成了不同的部落,但是这些部落却有着共同的文

公元前 18000 年~公元前 15000 年

阿拉斯加和亚洲之间的大陆桥使得大规模迁徙成为可能;印第安人打猎时使用的工具是镞(箭头)。

公元前 8000 年

第二波迁移浪潮开始;不同的民族均发现了岩石记录的重要性。

公元前 200 年~公元 1000 年

霍普韦尔人在东部林区建造了巨大的土墩子,并在石头上进行雕刻。

化和相通的语言。有些部落走走停停,不断地迁徙。然而,也有些部落会在一个地方生活长达几个世纪之久。

第二波迁徙浪潮大约发生在公元前 8000 年的时候。彼时,冰河时代已经结束,大陆桥又一次潜入水底。人们只能坐着木船,乘着方舟来到北美大陆。在这两次浪潮中,一些小规模的部落也开始了他们的北美之旅。因此,鉴于在如此广袤的土地上生活着如此众多的部落,我们有必要进行一次历史性的回顾,以便能准确地了解这些印第安人以及他们的文化艺术。

◆北美印第安人最早使用的工具是矛头和镞,图中所示是公元前 300 年至公元前 500 年间出品的镞。

欧洲人到来前的北美大陆

在欧洲人到来前,北美的印第安文化盛极一时。他们的生活方式、信仰及艺术与他们所处的环境息息相关。

在干旱的西南部,早期的印第安人过着游牧生活,山洞就是他们的栖身之处。他们靠打猎、采集植物根茎和野果为生。这其中有些人渐渐有了自己的小农场,并开始聚居在村落中。这些村落又慢慢催生出更为复杂的文明。在北美西南部,最早被认定的文化是莫戈隆文化、霍霍坎文化以及阿纳萨齐文化(公元前 450 年~公元 1400 年)。

在这样的文化环境中生活的印第安人擅长挖掘灌溉沟渠以浇灌玉米田。他们所种植的庄稼成为其可靠的食物来源,从而将他们从不确定而又耗时的寻找食物的过程中解脱出来。在稳定与繁荣的气象中,他们创造了伟大的传统手工技艺。今天,他们的子孙后代仍以篮艺、编织和制陶而闻名。

北美印第安人也向大西洋和密西西比河之间的林区迁徙。公元前 200 年至公元 1000 年,霍普维尔文化就是以今天的俄亥俄州为中心的。他们在那里建造了技艺精湛

公元前 450 年~公元 1400 年

以醒目的陶器纹饰而著称的莫戈隆文化、霍霍坎文化以及阿纳萨齐文化在西南地区十分活跃。

公元 900 年~公元 1700 年

在密西西比河谷,密西西比文化产生并繁盛起来。

公元 1492 年

克里斯托夫·哥伦布登陆西印度群岛,为欧洲人来到这片新大陆铺平了道路,欧洲人的到来彻底改变了这块土地的面貌。

的大土墩子。这些土墩子既可以作为墓冢,又可以用来举行重大的典礼仪式。这些土墩子带有宗教色彩,是神圣不可冒犯的。霍普维尔印第安人在那里埋葬了大量的艺术品。他们是了不起的雕刻工匠,他们所制造出的石雕和铜雕非比寻常。

北美印第安人还开辟了四通八达的贸易通道,以传播自己部落的文化。例如,佛罗里达的贝壳、阿巴拉契亚山脉的云母,大湖地区的铜,都能在俄亥俄州南部的霍普维尔大土墩中找到。

北美大开发

1492年10月,三艘来自欧洲的船只出现在加勒比海西印度群岛的附近。船队的首领是一位叫作克里斯托夫·哥伦布的意大利人,他当时效力于西班牙,为其寻找通往印度的贸易航线。当他看见北美大陆沿岸的岛屿时,误以为到达了印度,并且将最初见到的人称为“印第安人”(也就是印度人的意思)。

事实上,哥伦布所到达的不过是一个多种文化并存的大陆的外围。现代人对1492年的北美大陆上到底有多少印第安人并没有一致的看法,但他们普遍认为当时那里至少有200万人口,400种不同的语言。有些人则认为那里至少有3亿人口。

我们不清楚在哥伦布之前是否已经有探险家曾经造访过北美大陆,但是能让我们确定无疑的是,在哥伦布之后有更多的探险家沿着他所开辟的航线接踵而至。1513年,一位名叫胡安·庞塞·德莱昂的西班牙探险家进入了佛罗里达的大沼泽地。1541年,另一位西班牙人弗朗西斯科·瓦斯科·德·科洛纳多穿越了西南部的大沙漠。与此同时,法国人和英国人也在东北部进行着探索,他们将圣劳伦斯河通往大湖区的各个地区绘制成了地图。

欧洲人在北美不仅仅进行探索,他们还在那里定居下来,建起了家园和城镇,并开设教堂。他们每到一处都会赶走当地的印第安人。1565年,西班牙在北美内陆地区佛罗里达州的圣·奥古斯丁建立了第一个永久殖民地。1607年,一队英国人抵达北美大陆的东海岸,在弗吉尼亚建立起第一块永久殖民地——詹姆士镇。1608年,法国人在加拿大的魁北克建立了殖民地。1620年,一些寻求宗教自由的英国清教徒从英国的普利茅斯启航,到马萨诸塞定居。欧洲人拓展殖民地的脚步虽然缓慢,但是却非常残酷,他们建立了很多殖民地,极大地改变了北美这块新大陆。

1513年
西班牙人胡安·庞塞·德莱昂在佛罗里达进行探险,遇见了以纹身著称的蒂穆夸印第安人。

1539年~1543年
西班牙人弗朗西斯科·瓦斯科·德·科洛纳多的

足迹遍布了整个北美的西南部,他发现了普韦布洛印第安人。

1565年

西班牙殖民者在北美内陆地区佛罗里达的圣·奥古斯丁建立了第一个永久殖民地。

◆这幅16世纪的版画所展现的是初来乍到的欧洲人对居住在佛罗里达的蒂穆夸印第安人的理解和认识。从图中我们可以看到蒂穆夸印第安人独特的发型、耳饰、房屋结构和烹饪方法。

交通往来

在东部,印第安人和定居者最初还是能够和平相处的。定居者向印第安人学习如何在新环境下种植、捕猎以及采集。在加拿大,当地部落与法国人的贸易交换也很活跃。法国人用金属锅、斧子、玻璃珠子和枪支交换印第安人的动物皮毛以及皮货。

但是,这种友好共处的日子并不长久。欧洲人想要建立大型的农场,但是印第安人却认为欧洲人应该在一块特定的土地上分散居住并以打猎为生。他们根本不愿意把自己的土地拿来买卖交换。然而,随着欧洲定居者势力的日渐壮大,他们与印第安人的矛盾冲突十分频繁并愈演愈烈。

1607年

英国殖民者在弗吉尼亚的詹姆士镇建立了殖民地,在这一地区居住的是波瓦坦印第安人。

1608年

法国殖民者在加拿大魁北克建立了殖民地,并

与休伦印第安人通商。

1620年

英国殖民者抵达马萨诸塞,他们向当地印第安人部落求助以适应新环境。

◆拉科塔部落首领红马于1881年绘制了这幅作品。作品所表现的是在小大角战役中印第安将士们骑马上战场的场面。

不仅如此，欧洲人携带来的天花、百日咳、麻疹等疾病让印第安人猝不及防，这些疾病给各部落的印第安人带来了巨大的灾难。更有甚者，整个部落都毁于瘟疫之中。在欧洲战马、炮火的武力威胁下，加之饱受疾病的折磨，这些地区的印第安人的统治力量土崩瓦解了。

1775年~1783年

美国独立战争结束，美利坚合众国诞生；白人定居者向西迁徙。

1838年

北美大部分西南部的部落被迫离开自己的家

园来到所谓的“保留地”；有些塞米诺尔印第安人藏身于佛罗里达的沼泽地中，以躲避美国士兵的杀戮。

19世纪70年代~80年代

大平原的印第安人被迫搬到“保留地”。

◆这是格瑞特·格里弗1975年的作品
《印第安人战时的羽饰》（羽饰是用鹰
羽做成的头饰，在打仗时使用）。

从大不列颠独立出来

1783年，英国在北美的移民取得独立，美利坚和众国从此诞生了。他们渴望获得土地，于是向西迁徙。他们在西进的过程中，遭到了印第安部落的奋起抵抗，然而印第安人又不得不以各种方式适应着白人的入侵。

在这个时候，易洛魁印第安人联盟（包括莫霍克、奥奈达、奥内达加、卡尤加、赛内

20世纪60年代

在北美印第安人聚居地兴起的新行动主义引发了对于印第安文化的认同，印第安人还公开游行抗议政府的历史性错误。

1990年

美国通过了《美国印第安人艺术与工艺法案》，禁止个人以“印第安人制造”为名义为非土著艺术品进行广告宣传。

2004年

美国国家印第安人博物馆在首都华盛顿开馆。

卡、塔斯卡洛拉六个部落)控制着东北部林区。这个联盟凭借着内部的团结、人数众多以及相对有利的内陆地形而势力强大。他们在东部勇敢地抵制着白人,长达150年之久。易洛魁印第安人建立了一个能代表所有部落利益的联盟。事实上,美国的国父们曾经从易洛魁印第安人的政治格局中吸取了很多有利的经验,并得到了很多启发。但是,在美国的独立战争期间,这个联盟中的四个部落与英国人进行了顽强的斗争,而赛内卡和塔斯卡洛拉这两个部落则投靠了英国殖民者。这个强大一时的部落联盟被削弱了,直至最后彻底分崩离析。

东部林区的部落联盟政权在独立战争后就被摧毁了。1784年,易洛魁印第安人联盟被迫割让大面积土地。1813年,曾经与其他部落联合抗击殖民者的萧尼部落首领特科抹被害身亡,他麾下的印第安人从此被赶出了俄亥俄河谷。

切罗基印第安人、克里克印第安人、塞米诺尔印第安人、奇克索印第安人和乔克托印第安人居住在北美的东南部。他们被白人定居者视为“五大文明部落”,因为很多部落成员与白人定居者通婚,并且改变了一些原有的生活方式。例如,切罗基印第安人建立了法庭,发展了语言文字。这“五大文明部落”还与白人签订合同,但是定居者们总是背信弃义,这五大部落最终不得不离开了自己的土地。在1820年至1837年间,这“五大文明部落”步行一千多英里来到了俄克拉何马,这条他们曾经走过的路线被称为“血泪之路”。

大平原的部落奋起抵制着白人的殖民扩张。具有讽刺意味的是,印第安人从欧洲进口的马匹给他们帮了不小的忙。纵身骑上这种灵巧的动物,印第安人就能够更好地投入战斗,更有效率地狩猎。但是到19世纪70年代末,野牛群遭到白人狩猎者的毁灭性屠杀,幸存下来的印第安人又被逼撤到远离故乡的“保留地”。

印第安人的现代史

在20世纪下半叶,印第安人在北美地区有了更多的发言权。他们公开进行抗议游行,要求政府承认并弥补过去所犯下的错误。

今天,北美印第安人的数量有所增加,他们实行了部落自治。印第安艺术家仍在继续创造着融合了传统与新观念的艺术品。

北美印第安人经常回首过去,以史为鉴,但是他们也生活在当下。北美印第安人如今的艺术或许根植于他们过去的传统,但是他们也很好地利用了现代的工具和技术来进行创作,他们所力图反映的,也是现代生活中人们的困惑与成就。

▶ 信仰和传统

尽管经历和文化各不相同，但是北美印第安人却一致认为不论是树木、动物还是人类，万物皆有灵性。北美印第安艺术家将这种认识反映到他们的艺术创作当中。

◆从传统上说，北美印第安人的历史是通过舞蹈、故事传说和艺术来表现的。比如这条 19 世纪的毯子所描绘的，就是有关那伐鹤部落产生的神话。图中，两个神灵正在将玉米作为礼物赠送给那伐鹤印第安人。

◆美国西北部和加拿大西南部的部落所雕刻的图腾柱是木质的。氏族部落以图腾柱来记录和讲述有关他们祖先的故事传说。

灵魂世界

北美印第安人时常关注他们与灵魂世界之间的关系。他们以典仪式和祈祷的方式来敬拜灵魂、与灵魂沟通,表明他们的感恩之情,同时也希望通过这种形式能过上一种平衡而又谦恭的生活。

北美印第安人的艺术充斥着动物和自然力量的形象。有些形象起着召唤灵魂的作用,因此即便是司空见惯的事物也蒙上了宗教色彩,变得神圣而不可冒犯。比如,猎人和士兵为了能够获得野牛般的力量和速度而进行祷告。通过一幅野牛图就可以与野牛的灵魂相通,以祈求野牛的灵魂给予他们帮助和庇护。有些传统的北美传说所讲述的,就是古时候人类和动物如何自由地相互变身的故事。人类时常召唤他们的动物祖先,向它们问询、求助。

很多北美印第安人的仪式都是在重复着某个具有宗教意义的故事传说。在某个仪式上,印第安人如果带着面具、通身画有彩绘,那么这个仪式可能是在解释人类的起源,或者某种动物或植物是如何成为部落的主要食物来源的。这些故事传说也可能是在教人如何立身处世,或者是告诉人们哪些神灵为善,哪些作恶。

北美印第安人的艺术是让现代世界了解他们的一扇窗。比如,有人说印第安文化中常见的雷鸟只要一挥动它巨大的翅膀,天空就会打雷;如果它睁开眼睛,天空就会打闪。印第安的勇士们将雷鸟绘在盾牌和战袍上,希望在战争中获得雷鸟般的力量。

治病救人

印第安文化中治病救人的仪式也非常重要,它讲述的是人如何获得治病救人的能力。在仪式中,人们唤来这样的神力来给病人治病。面具、护身符和饰品是仪式上不可或缺的,用以招来灵魂世界的种种力量。法师们手里一边晃着能发出声响的东西,一边画一些沙画来取悦或驱赶那些招致疾病的魂灵。

关于北美印第安人产生的传说

不同的印第安部落流传着不同的传说故事,但是这些传说也不免有些相似的主题。这其中就有这样一个关于地球与潜水鸟的传说:相传,宇宙最初是一片浩瀚的海洋。有一只鸭子或是其他的鸟类从海底挖下了一小块泥巴,然后将这块泥巴放在海龟或是其他动物的背上。小泥巴一点一点堆积,慢慢形成了地球。有很多印第安部落相信地震就是由于海龟的移动所引发的。

▶ 岩石艺术

印第安人在岩石上的绘画和雕刻遍布整个北美。据估计，现存至少有 15000 处这样的遗址。有些只不过是一些简单的图形；而有的则比较复杂，描绘的是人与动物。岩石上的图案或是雕刻上去的，或是用不同的染料画上去的。我们现在很难弄清楚这些图案产生的时间，也搞不清楚印第安人为什么要把这些图案刻画在岩石上。

◆ 图中的这两个形象代表的可能是神灵或是祖先，大概是由几百年前的北美印第安人雕刻在石头上的。