

THE AFRICA FOLK CUSTOM PATTERN

非洲民俗民间图案

世 界 民 俗 民 间 图 案

编著 田旭桐 侯芳

广西美术出版社

作者简介

田旭桐，1962年2月生于北京。1981年考入中央工艺美术学院，1985年毕业后留校任教至今。曾举办个展、联展，多次参加国内外大型美展。作品被博物馆和私人收藏，有三百余幅水墨画、油画、装饰画、壁挂为多家报刊专文、专版介绍刊登。出版著作主要有《现代黑白画——田旭桐黑白画集》、《黑白画技法分析》、《新编平面构成教程》、《现代装饰动物技法》、《素描指导》、《色彩指导》、《线描装饰画画法》、《中外装饰纹样大系》等二十余部。

作者简介

侯芳，1962年8月生于北京。经济管理专业毕业。现任职于文化部恭王府管理处，兼任：北京恭王府传统艺术学校常务副校长，中国旅游文化学会历史遗迹委员会秘书长等职。有多篇文章被报刊登用，曾发表论文《论室内绿色植物》、《现代朦胧诗——灯》、《现代室内设计的色彩要素》。出版主要著作有《中外书装作品》、《英文花体美术字设计》、《中外装饰纹样设计大系》等。

THE AFRICA
FOLK CUSTOM
PATTERN

世 界 民 俗 民 间 图 案 集

非 洲 民 俗 民 间 图 案

编 著 田 旭 桐 侯 芳

广 西 美 术 出 版 社

序

田旭桐 侯芳

由于地理构造和历史等方面的原因，非洲的民间图案主要是指热带非洲，这是因为，撒哈拉大沙漠把几内亚和刚果与地中海各国分开，人迹罕至难以通行的热带原始森林把它们与非洲东部沿海地带相隔离。从历史看，古埃及的文化有着极高的成就，但它几乎从未越过尼罗河平原，因此，也就谈不上从多大程度影响了热带非洲民间图案的形成和发展。

非洲是一个多民族的大洲，悠久的历史，灿烂的文化，在很长一段时间内并没有因此而得到人们的承认。虽然德国人类学家莱奥·弗罗贝尼斯曾这样写过：“当欧洲的第一批航海家到达几内亚湾并在维达登陆时，他们发现街道整齐，两旁树木成荫，绵亘数千里，感到十分惊讶。他们从早到晚，走过一片片茂盛的庄稼地，村里的人穿着绸缎和丝绒。他们看到的国家十分强盛，秩序井然，统治者权力巨大，各行各业欣欣向荣，人民文明知礼。位于非洲东海岸的一些国家，例如莫桑比克也完全一样。”但是在欧洲殖民者的眼里则认为非洲的民间艺术没什么历史可言，16世纪的葡萄牙人根本就不相信这种文明是非洲人自己创造的，而认为这是一种阿拉伯文明。他们始终把基尔瓦、蒙巴萨、马林迪和东非其他地区的居民称为“摩尔人”。当然，不能否认阿拉伯人自公元7世纪开始通过马格里布将伊斯兰教传入西苏丹，使得分布在塞内加尔和尼日利亚流域的许多国家接受了阿拉伯文化的影响，不能说接触到当时进步的阿拉伯文化没有积极的意义。但是，非洲民间图案取得的艺术成就，首先应该属于非洲人自己，是非洲人创造的。

非洲的民间图案在人们的印象里首先想到的是那些木雕，也即与祖先像、神像、图腾柱、面具及与神秘的宗教习俗有关的东西。如果我们把视线从这些方面移向非洲人的生活，则会发现民间图案还存在于与日常生活息息相关的各个方面。它体现在服装、皮制品、家具、面料……这些实用品上的图案并不比木雕逊色。

1. 小型木雕。乌木（尼日得亚也叫黑檀木）是非洲木雕的主要木材，其他还有红木、铁木，这些木材木质坚硬，纹理清晰，经打磨有一种细腻的光泽。小型木雕大多在整木上直接雕刻，没有草图，也不用模型，雕完后用非洲特产的一种树叶把木雕磨光，需要细致加工的部位加进一些棕榈油，着色用的颜料主要是植物染料和矿物色，因而较为单一，一般只有炭黑、陶土、白土、赭石、红木粉等。

小型木雕的内容分为两大类，一类是表现祖先

或崇拜的图腾偶像，这些与宗教有关的木雕强调寓意，大多夸张某一特征。在女人像中以表现地神最多，男人像中以表现部落英雄为主，其他还有海神、酋长像等。另一类以表现生活内容为主，如背负儿童的妇女、受刑的奴隶、帮助解决纠纷的“姆卡丰”等等。在巴鲁巴族中还有一种状似乞丐、面前放着器皿的女人像。这是孕妇在临产前几天把这种木雕放在自己屋前，过路的族人就会把一些生活用品、食物放在里面。

2. 大型木雕。在非洲木雕的尺寸都比较小，较大的木雕多是作为墓地的纪念柱、宗教仪式上的神像或崇拜物。如果是墓地上的纪念柱，一般较为粗糙，很多只是稍经加工的一段木头。除了上述的几种外，还有放在酋长坐椅旁的柱子、门框装饰及放在每个村中心的大鼓。大鼓为传递信息之用，是一种雕刻成动物形中间呈凹穴状的木柱，其装饰非常丰富。大型木雕的细部常用一些辅料进行点缀，在眼珠中可以镶嵌发亮的金属或玻璃，身体上还可装饰上薄金属片或铜、银、玉器饰片等。在达累斯萨拉姆（坦桑尼亚）以北25公里的库恩杜奇的一根墓柱上，人们还能看到镶嵌的我国明朝后期的瓷盘。

非洲木雕，无论大小，无论雕得粗糙还是精细，其特征都是明显的，即：强调头部，头很大，与身体几乎不成比例。比如象征霍乱、天花等疾病的“巴共卡”的头就占了整个木雕的五分之二，把人的注意力引向了那可怖的脸上。但也有例外，在雕刻祖先像时就比较注重比例。在动态方面非洲木雕都比较僵直，姿势简单，或直立或蹲坐，缺少灵活的变化。对性别、部族符号和肚脐刻画得很明确并刻意地夸张。在刚果一带在木雕的头、腹部位置要刻上很深的纹路，放上“神奇的混合物”，认为这样就能使死者的灵魂复活并定居在木雕中。在喀麦隆木雕的头发是用线绳盘成发状一排排粘上去的。刚果的巴鲁雕刻的发式互不雷同，富于变化，对于当地人来说通过这些就能准确地说出木雕创作的年代。

3. 面具。面具的意义并不只是炫耀一种神的威力，它主要与崇拜的祖先有关，并且面具从不是孤立存在的，必须与服装和舞蹈联系在一起。在服装方面主要是由编制物缝成的口袋状上修饰性地缝上些干草、叶子、长纤维织物绳或织物束等，色彩与面具相一致。比如说，利比亚的黑色面具搭配黑色服装；刚果的涂有很厚的鲜艳色彩的面具与由麻莱织成的用白色和红色粘土画上图案的服装相协调等。

值得重视的是面具的造型离不开舞蹈，它与旋律和节奏的动感结合在一起时才是完整的整体。在庄严仪式上戴的面具，必须巨大而沉重，有的可重达30公斤，这样整个重量就落在了舞者的肩上，其节奏只能是缓缓地左右摆动。而在宗教仪式或表现丰收的喜悦时，舞蹈的旋律急速而跃动，面具也就较轻，也就5公斤至10公斤，这样面具不会过多影响自由的舞姿。

另外，面具除了离不开服装、舞蹈、节奏外，不同的用途、不同的部族在形式上也有很大的差别。西非森林地区的曼迪人氏族在青年人成为氏族成员的仪式上，泰·格别的面具是一个老年妇女——桑代的女首领者的形象，面具由软木雕刻，涂以黑色，并留有观望孔和很程式化的曼迪人发式，面具下面装饰环形箍表示为脖子上的饰物，接近平面的面部有凸出的额头和半闭的眼睛；居住在刚果的纳·巴平基人的面具也是用软木制作，这是男子跳集体舞时所戴的，因而强调鼻子的造型，使其扁而大，而且很上翘；巴鲁巴人的面具，强调突出的额头，面部有很深的刻纹结构并用白色条纹强调出来；南尼日利亚的依巴人面具涂绘的主要是白色，狭而细长的脸上刻画了细鼻梁并在头上装饰有梳子，很明显代表的是个女子；吉扎巴的面具粗犷，缺少细节，用两个圆洞表示眼睛，并把真人的牙齿直接镶嵌在黑白纹的面具上，使人有一种突出的恐怖感；几内亚、刚果的热带森林地带，在宗教性质的结盟仪式上，用涂油料颜色的办法使面具有一层光彩；苏丹的班巴拉人和曼丁哥人接受的是伊斯兰教，他们在庆祝农耕节日的时候要戴上一种看似从小羚羊演变而来的面具帽子，这种面具程式化很强，它突出的是长长的角，拉长的脖子，几乎没有任何特征的身体和四肢。

4. 康茄图案。康茄图案是斯瓦希利的民间服饰图案，它起源于非洲东海岸到刚果附近的斯瓦希利民族（这个民族主要是当地的班图人和17世纪后迁移来的阿拉伯人、波斯人等长期结合形成的新民族）。康茄的使用方法是妇女们将一块康茄包在头上，一块披在肩上，用五六块紧包身体和肩部。康茄图案主要有两种组成方式：一种是中心花、4个角花、4条边带装饰组成；另一种是由一个大的长方形构成康茄的中央部分，四边为带状边花。康茄图案的题材主要是花卉，花的形象非常概括很丰富趋向圆形，图案不留底，空白处常常分布不规则的点子；其次是几何图案，几何图案以规则的几何为主，格子纹居多，结构

分明，纹理清晰；除花卉和几何图形外，经常使用的还有佩兹利图案。佩兹利图案起源于克什米尔，又有人说源于印度对生命之树的信仰。其形状被认为是受松树或无花果断面的启示。佩兹利图案在康茄中运用极广，一般以“几个松球组成一个圆形的富有韵味的适合纹样，边花与角花也是用一个或两个以上的松果图案构成”。康茄图案的地色主要选用红色系的大红、玫瑰红、桃红、深红，绿色系的中绿、翠绿、墨绿，除此外还有湖蓝、金黄、橘、棕。康茄图案的色彩较为鲜艳，纯度很高，但配色方式较简单，即使看似很复杂的纹样，颜色也都控制在4色以内。

5. 西非民间蜡染图案。西非民间的蜡染有人推测是从埃及或印度尼西亚传入的。蜡染工艺在西非的长期发展自然形成了有别于其他地区的独特风格。风格形成的原因除了思维观念的因素外，还与大量运用晕蜡、拖蜡、型蜡、沧蜡和有意识地制造套色时的脱版效果有关。西非的民间蜡染图案不留白底，凡有露白的地方都用细小的S型、丁字纹或小圆圈填充成底纹，从整体效果看粗犷奔放，随意成分多一些。在色彩上分浅的与深的两种，浅的以米色、浅褐色为主，图案为深褐色；深的以深褐、深蓝为主，纹样搭配较为强烈。

除了蜡染，非洲还有一种不同于其他地区的扎染。其方法是将白布扎成圆形或菱形浸入可拉果制成的染液中，24小时后取出，拆开后即形成圆形或菱形的纹样。另外，在尼日利亚尤罗巴人那里还有一种用木薯粉为防染糊料或直接在布上描绘或用凸版印在织物上，染色后洗去木薯粉形成图案的方法。这类图案多为辐射状的几何形。

非洲离我们地距遥远，巨大的文化差异使许多细微的深层的东西我们无法感受到，也无法真实地体会到。但是即使仅仅是直观地欣赏获得的表面认识也是能够对非洲民间图案特有的那种神秘、粗犷、深沉的狞厉之美有所领悟的。从表现形式所要表达的内容上看，非洲的民间图案是象征的，无论木雕、服饰，还是实用品的装饰都直露地表述着对生活的追寻。神化的人，神化的物，创世的神，祈求带来幸福的图腾，在一种神奇的色彩背后，在朦胧的肯定中观照自己，盼望人畜两旺、五谷丰登。

图

版

**THE PACIFIC
ISLANDS
FOLK
CUSTOM
PATTERN**

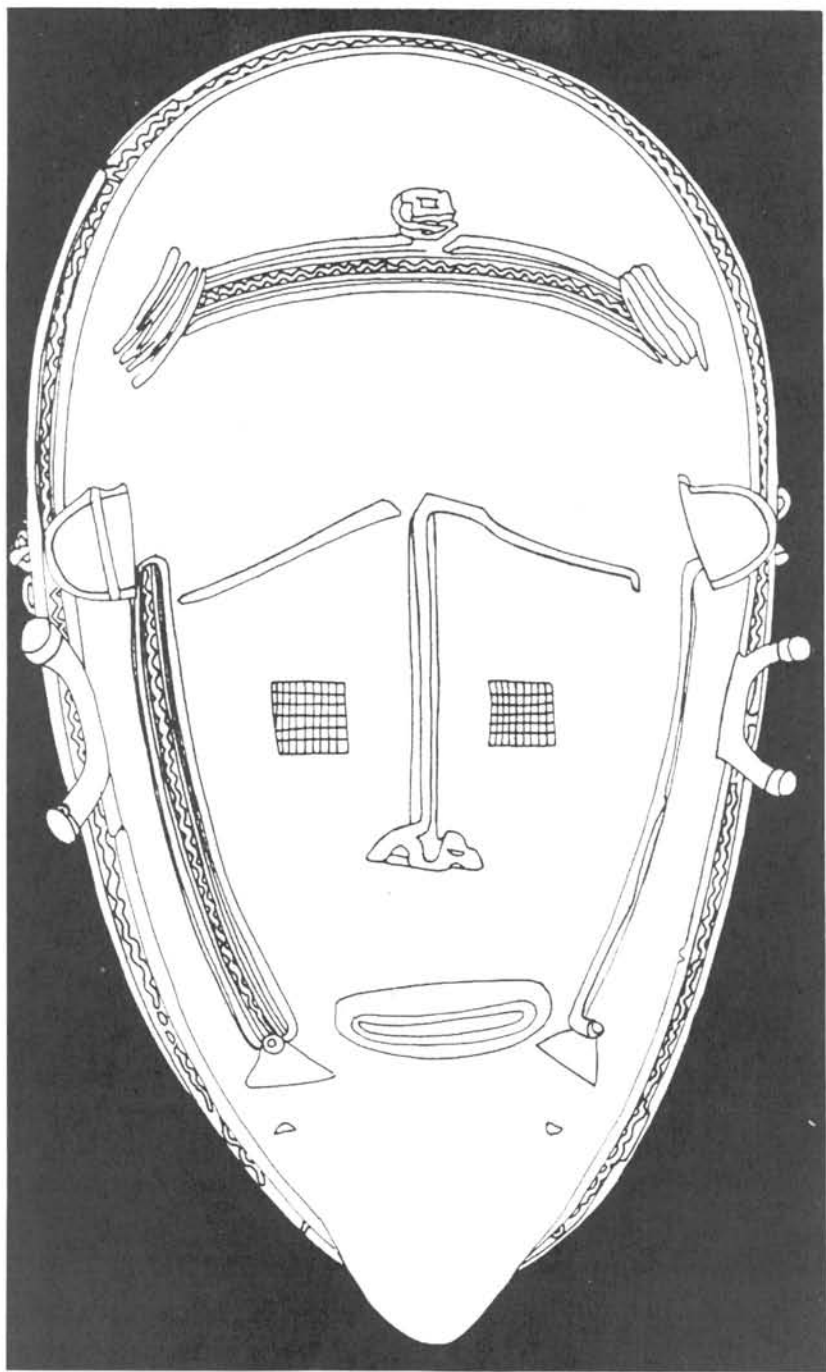

图

版

非洲民间图案

非洲民间图案

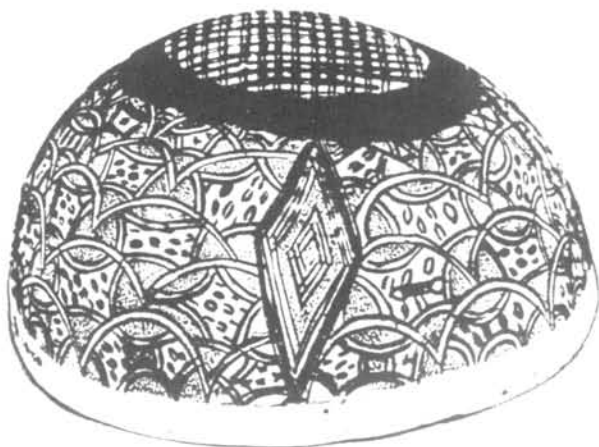
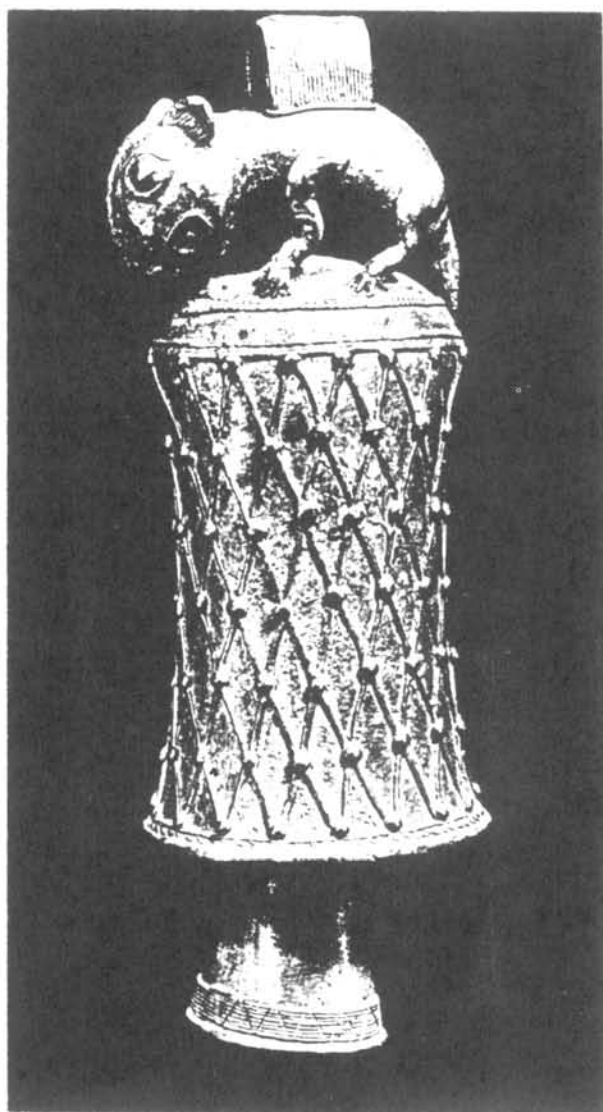
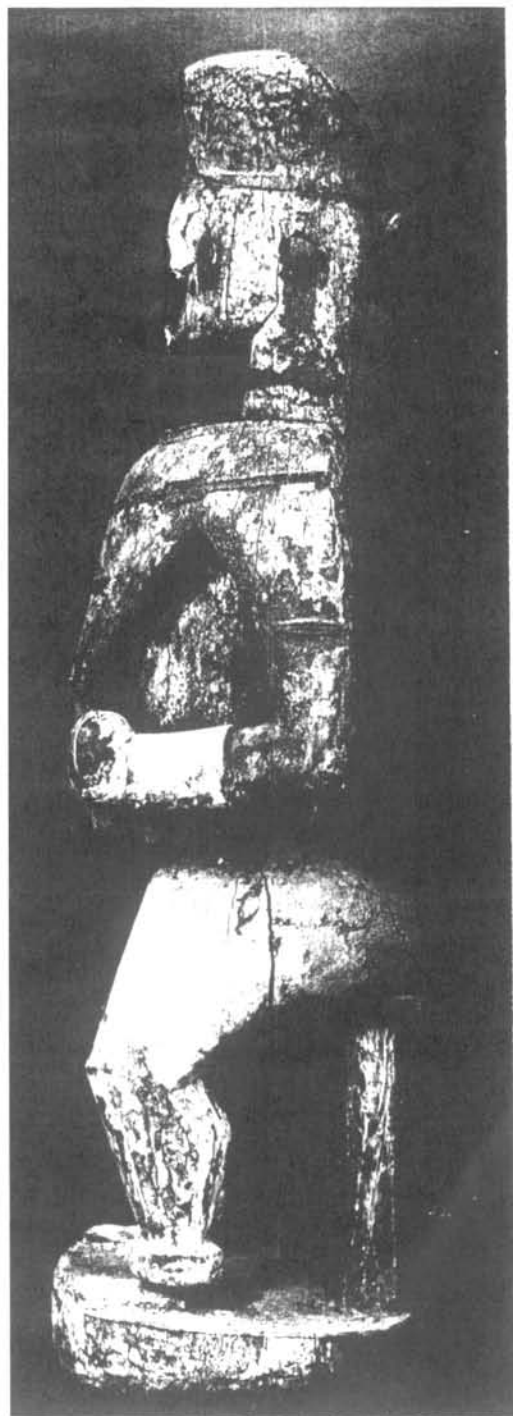
非洲民间图案

非洲民间图案

非洲民间图案

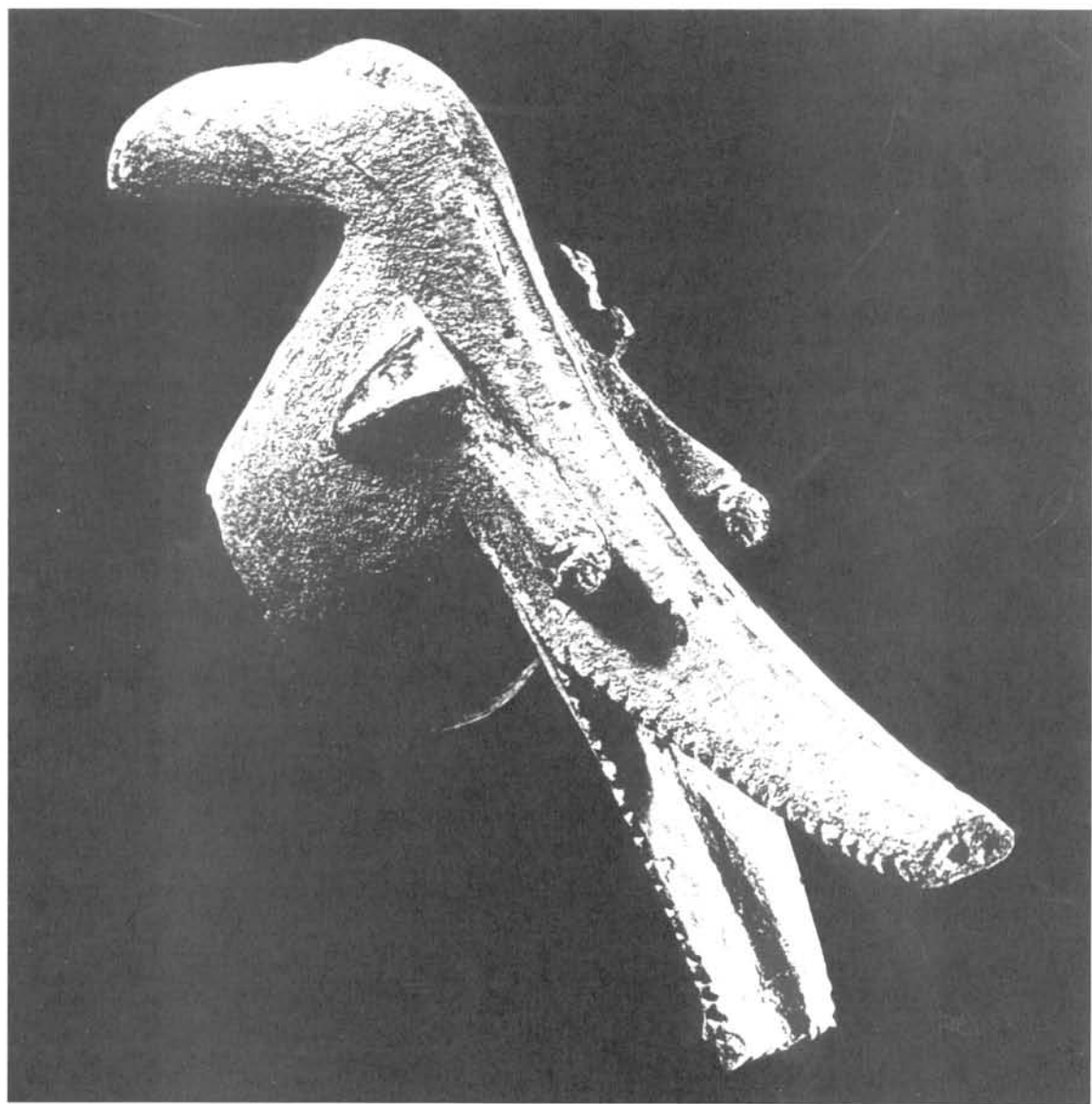
非洲民间图案

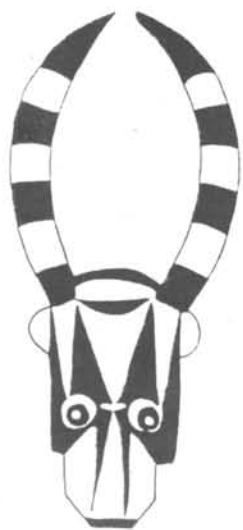
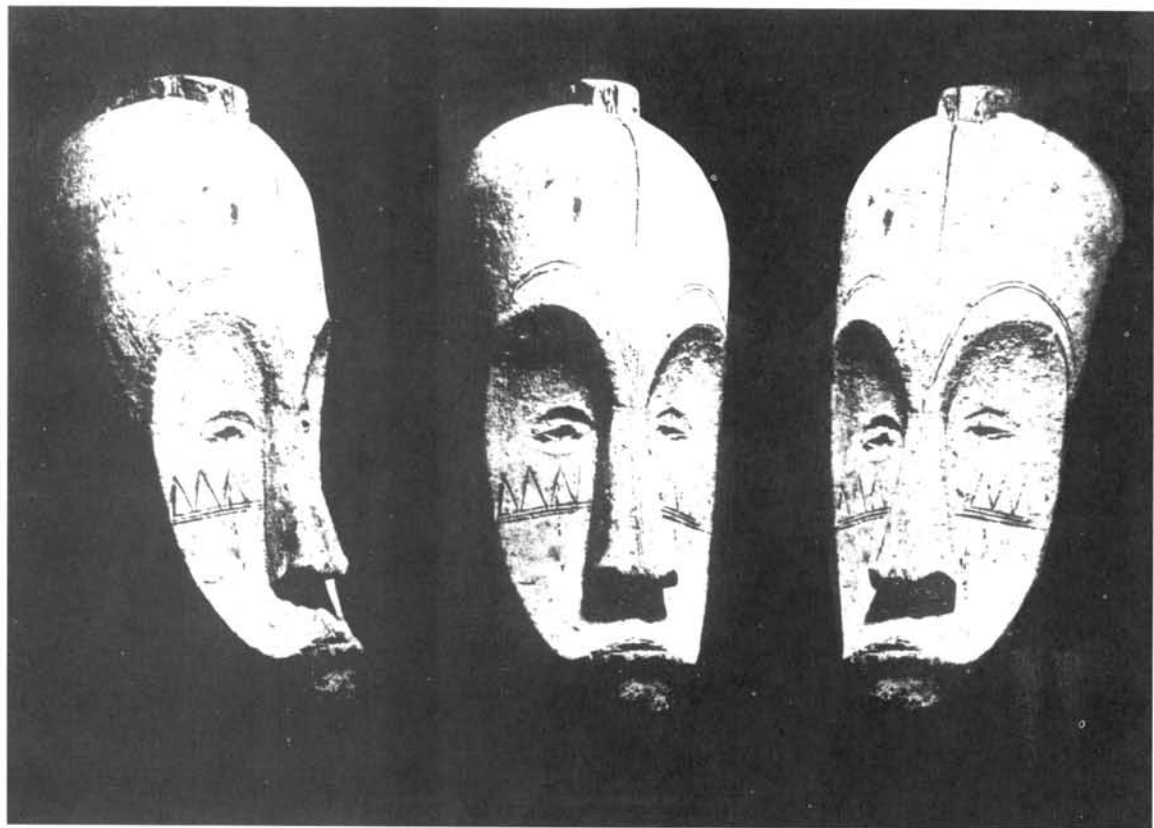
非洲民间图案

非洲民间图案

非洲民间图案

非洲民间图案