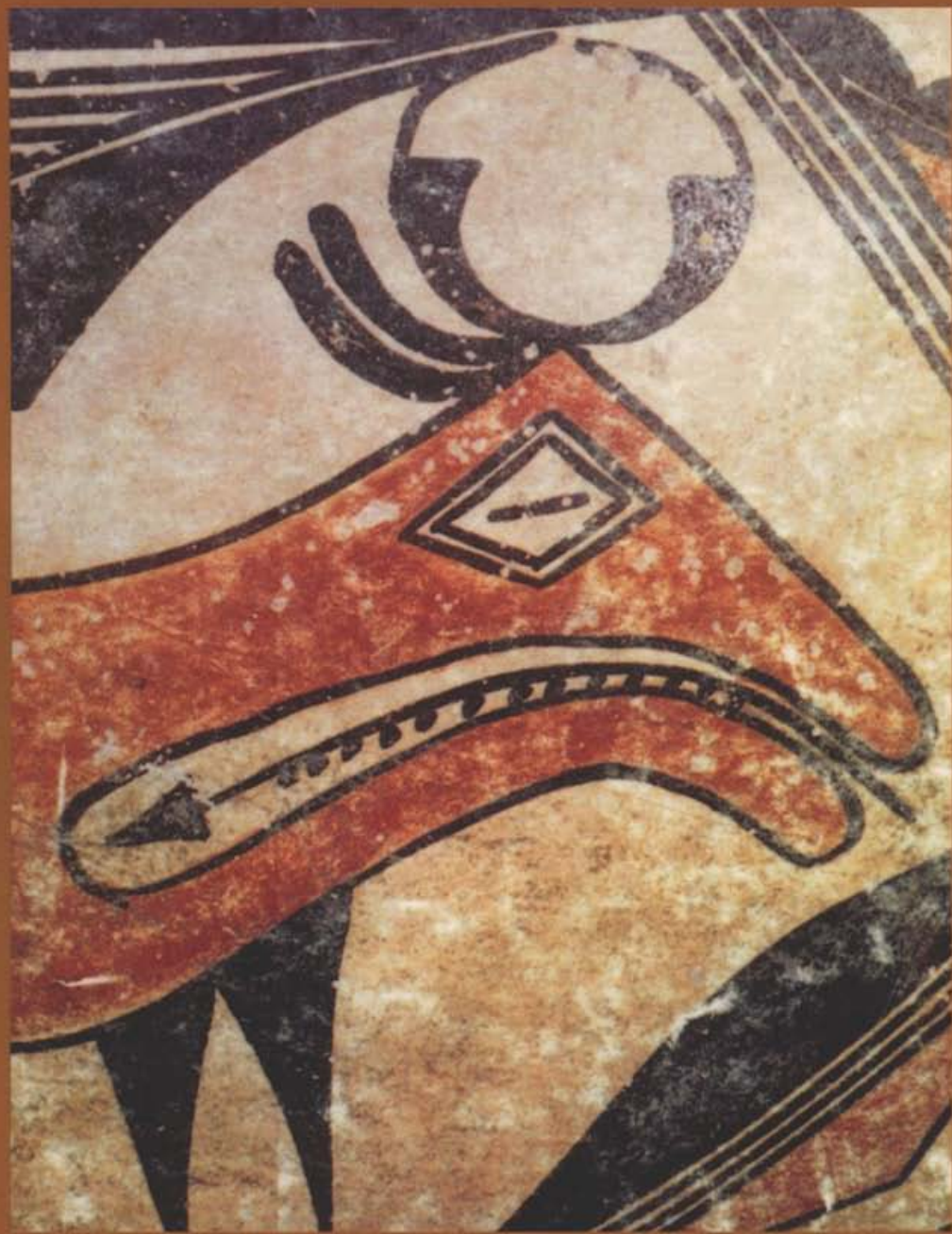

THE AMERICA FOLK CUSTOM PATTERN

美洲民俗民间图案

界 民 俗 民 间 图 案

编著 田旭桐 侯芳

广西美术出版社

作者简历

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。

作者简历

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 AMERICA
FOLK CUSTOM
PATTERN

世 界 民 俗 民 间 图 案 集

美洲民俗民间图案

编著 田旭桐 侯芳

广 西 美 术 出 版 社

序

田旭桐 侯芳

在很长一段时间内人们认识世界依据的不是事实，而是一些神话，把所有怪诞的地理现象和遇到的问题或未知的地域都划归为用文字语言解释的范畴。几千年来在人们的观念中地球并不是圆的，欧洲人把它看成是一条首尾不相接的带子，我们中国人也有天圆地方之说。在1530年罗塞利绘制的世界地图上巴西是指神话传说的南方大陆（有时被看为岛屿）。1528年的“黄金地球仪”将南北美洲标为一个完整的大陆，南北没有分开，只是把南面一些地方同大陆南部分离，而整个美洲仍是亚细亚大陆的一部分。在这种较为封闭的状态下，外界对美洲知之甚少，美洲对外界也缺少交流。对于美洲人来说世界是陌生的，对外界来说美洲是神秘的，相对的稳定使得美洲的民间图案保持了相当长时间的自身持续发展。然而，自葡萄牙人在1440年—1450年建成了轻快的帆船，一种有别于传统的航海方式加上相应的科学技术，使征服海洋成为了可能之后，以前把各地区隔离开来的障碍减少了。人们曾经想象过天堂、黄金岛、人生不老之地变成了现实的世界，炎热的沙漠、从未见过的动物、隐匿在原始森林深处的居民等等。人们重新认识世界，也发现了美洲是由南北两个分开的大陆组成的。南北美洲的划分不只是地理上的，从那里的民间图案所反映出来的特征上看也是有极大的差异。

北美洲主要由加拿大、圣皮埃尔岛、密克隆岛、百慕大群岛和美国组成，其民间图案主要

是加拿大的爱斯基摩人的绘画雕刻、北美印第安人的各种工艺品、墨西哥的神秘图形和美国的黑人民间艺术（包括其他民族的民间艺术）。南美洲以哥伦比亚、委内瑞拉、秘鲁、巴西、智利、阿根廷、巴拉圭等国组成，其民间图案主要以具有印加文化特点的图案造型为主。

1. 爱斯基摩人民间图案。爱斯基摩人主要分布在北美以北北极圈一带地区，“ESKIMO”意为“食生肉的人”。爱斯基摩人自称为“伊纽特”即“人”的意思，加拿大人普遍称爱斯基摩人为“伊纽特”。住在格陵兰的盖巴·布罗伯格讲到自己的民族时说：“我们可能来自蒙古，因为我们的外貌酷似亚洲人。我们的祖先乘着雪橇通过蒙古、西伯利亚、阿拉斯加和加拿大北极地区，最后到达格陵兰。后来在10世纪，维京人来到格陵兰南部峡湾，也许正当夏季，因此，他们把我们的国家称作‘绿色的国家’。”

北极与遥远神秘、冰天雪地、人迹罕至联系在一起，但它又终究是一块陆地，对于爱斯基摩人来说，这里已是理想的家园。虽然每年到了春分北极将进入漫长的极夜季节，但是，太阳并非一切，那里有一种只有冰天雪地才能具有的特殊的光。爱斯基摩人的民间图案就是在这种特殊的环境中，在无穷无尽的极夜到来后的冰屋里完成的。早期的爱斯基摩人的图案主要是刻画在骨头和鹿角上的符号般的形象。稍后一些是在用海象牙制成的薄片上刻绘装饰风格的纹样，这种海象牙薄片装饰物，主要是代替纸

牌。现代一些图案主要是用原始的工具在兽皮或鱼皮上描绘或在石头、冰块上雕刻上一些图腾纹样。对图腾的崇拜和对美好生活的向往，使得他们的图案在朴素之中有一种神奇的美感。

爱斯基摩人的民间图案一般都比较简单，主要是单色或少数几个颜色，有时只是在浅米色底上，画一些褐色的纹样。在无边无际的冰崖雪原，自然不会出现我们常见的情景，因而他们的图案题材也大多是表现狩猎、捕鱼、家庭生活的场景以及常见的动物和大量的几何图形。

个人的思维从不是孤立地脱离环境而形成，在爱斯基摩人那里必然要有一种亲族关系，这种关系又往往由对某一动物的崇拜形成的图腾来维系，同一图腾的人群将是一个集体，这是信仰的基础。爱斯基摩人的万物有灵论的原始思维也就必然地出现了自己的保护神“皮莱克”、神鸟、海狮神、海豹神、水纹、星象图案、占星术图案，以及反映巫术、寓意吉利、祭祀鬼神的图案并把这些装饰在生活用品上。爱斯基摩人的民间图案注重外形的概括，形象处理得非常简练。古朴浑厚之中含有稚拙的原始气韵。

2. 墨西哥民间图案。墨西哥地处美洲的西北部，地理上属北美洲。古代墨西哥以玛雅文化和阿兹特文化著称于世，是整个美洲大陆印第安人古老文明的中心之一。在墨西哥民间，人们认为每一个事物都有它的神秘属性，当有某种事物出现了异样或与固有的形象发生了一些改变后，他们认为这是一种新的不可知的力量，这

种力量超出了人的能力起着赐福人间或降祸于人的作用。出于对这种不解现象的崇拜，我们在墨西哥的奥尔麦克人那里可以看到他们对畸形的人体有一种强烈的好奇心，认为这是神秘力量的标志。在造型方面也就随之出现了大量的用玉石或黏土做成的侏儒、很胖的小孩、变形的人像、驼背人等，并且这些雕塑上都程式化地将鼻子雕成扁平，嘴唇肥厚而宽大，面颊异常饱满地突出。在墨西哥除了雕塑、陶器、日用品等体现着生动的造型、极富想像力的夸张色彩外，民间剪纸也很有特点。墨西哥在1930年以前没有纸，民间艺人只是用兽皮、树皮或其他一些薄片材料刻制。自造纸的技术传入后，纸张逐渐代替了以前的兽皮和树皮，剪纸技术有了进一步发展，形式也更加丰富。在墨西哥民间，人们把纸看作圣洁崇高之物，刻制的剪纸主要用于祭祖、拜神、宗教仪式和巫术活动。他们认为剪纸是与神沟通的媒介，祭神拜祖时要将这些剪纸神像“置于祭坛上、或挂在墙上、放在地上、或压在男人身下、或摆在墓地，祈求神灵保佑，招吉纳祥，然后将所有的剪纸烧掉”。墨西哥的民间剪纸其制作手段一般先制出凿具，一次就可得到数十张。从这种剪纸的造型上分析，它大多数以怪异形为主，有的头上长角，有的身上长刺，有的脚下生根，无论外形还是结构都十分简洁（这一点跟制作剪纸的工艺很一致），很少有细节进行修饰，颜色也多是单色，分别用红、黄、蓝、白、黑、紫制作，表露着浓烈的宗教意识和图腾

崇拜的观念。

3. 库纳民间绣品图案。摩拉是一种由生活在哥伦比亚的乌腊海湾及阿特腊多河流域的库纳印第安少数民族绣制的服饰。这种绣品图案注重黑、白色对红、黄、蓝等纯色的分割，巧妙地利用符合绣的工艺的线条盘绕成各种纹样。图案一般都在四方形的范围内填充适合，顺空填形，借形填色，十分严谨。内容多为常见的花鸟草木、走兽飞禽，也有古老的神话、动人的传说和生活场景。与美洲其他地区的民间图案相比较，多了几分现实生活的气息，少了一些神秘的宗教色彩，有一种自然温馨的乡土人情。值得注意的是，不论什么题材在摩拉上都只是启发创作的原型，这些原型必须经过库纳人的加工，变成符号般的形象，才能反映自己的审美和民情风貌。据说库纳人很早就有了象形文字和绘画，这是一种潜在的源泉。当19世纪初，针线、布匹及服装用的辅料和剪刀一类的简单工具进入库纳人的生活，工艺和材料上的改进使心中早已存在的某些图形与新的工具材料渗透，潜在的源泉变成了直接的表现，随之也就促进了摩拉的进一步完善，并逐渐确立了独特的风格。

4. 美国的民间艺术和美国的黑人民间艺术。美国独立之初并没有十分有特点的民间图案，即使谈到民间图案也是指北美印第安人创造的陶器、木雕、服饰和绘画。至于美国独立之后的民间艺术是近些年才有人开始整理，试图从新的角度回首过去，去发现它的价值。美国是

由世界各地、各民族的移民逐渐组成的，它的民间艺术也明显地体现了这一点。美国人喜欢幻想，有着十分强烈的创新欲望，具体到民间艺术的造型上它吸收了欧洲的写实风格，注重形体比例，不太强调其他民族表现出来的本土宗教色彩，往往只是现实生活的真实体现。在工艺材料方面使用了较成熟的现代工艺手段与手工技术相结合。过去人们强调的民间艺术的就地取材、突出朴素之美等，在这里都被完善的制作过程所掩盖，从另一方面也说明了它确立了美国民间艺术的新特点。

美国黑人的民间美术还相当明显地保留着非洲民间美术的特有风格，造型夸张，不注重比例。但具体到细节和材料上已经发生了很大变化，内容也贴近美国的实际情况。原始部落文化的潜在的精神作用同现代文明相结合，使美国黑人的民间美术仍有着承袭的模式。体现着源自基本宗教观念的传统，集中反映着对生命的追求。

5. 秘鲁民间陶器图案和印加纹样。秘鲁是南美的文明古国，它和墨西哥曾是美洲的两个文明中心。公元前1200年左右秘鲁人发明了制陶的方法（这时的制陶技术不是轮制，这样制陶与雕塑自然成了一体），公元200年至公元600年时秘鲁进入了兴盛时期的“古典”时代。北方海岸的莫奇卡文化和南方海岸的纳斯卡文化迅速发展，陶器制作已很精美。

莫奇卡文化的陶器造型常把整个器身模拟

成人物、鸟兽等，从大的方面看主要有三种类型：一是强调陶器的塑型，这类陶器造型独特，以表现人物、神怪、青蛙、鱼鸟、植物等的形体特征为主，不强调细节的准确，彩绘图案的部分比较单纯；二是彩绘陶器，这类陶器在彩绘时主要是单色，内容除了花草树木和几何图形外主要是宗教仪式和图腾，有的也描绘一些日常生活、歌舞庆典、狩猎耕种和战争场面；三是塑型绘画陶器，这类陶器是上面两类的结合体，雕塑与彩绘相结合，使整个陶器在造型圆浑、姿态生动之中又有丰富的细节，充分体现了莫奇卡陶器的特点。

纳斯卡陶器在形式上大致也可以分为塑型类、彩绘类和塑型彩绘类三种，这三类中最有特点的是彩绘类陶器。纳斯卡陶器上的彩绘纹样是高度图案化的鸟兽鱼虫、人物鬼怪，但很少有情节性的描述。纳斯卡的彩绘陶器一般是在砖红或橙黄的陶衣上用黑色勾画出纹样的轮廓，然后再填上红、褐、黄、白、紫、灰等颜色。色彩的加入使得纳斯卡的陶器与莫奇卡陶器有了许多差异之处，形成了一个丰富精美与北方文化截然不同的奇妙世界。纳斯卡陶器最常见的是敞口碗和双口提梁壶。

印加纹样起源于秘鲁安第斯山岳，所以又有人称为安第斯纹样或南美纹样。印加纹样最早是秘鲁民间的色织布或刺绣花样，现已成为一种具有独特风格的图案形式，被移用在建筑、服装、日用品上。印加纹样具有形式感极强的

造型特点，基本上保留了民间图案的基本做法。由于它源于色织布和编织，工艺方式的制约使形象的构成通常用直线、直线形成的三角形、菱形、多边形等几何形结构来组成各种动物、人物、植物及图腾等图案，在色彩上也只使用红、黄、绿等纯度高的颜色。秘鲁的印加民族信仰圣鸟、神兽，圣鸟美洲鹰被誉为神鸟，神鸟纹样也就自然成为了具有代表性的印加纹样；神兽图案主要以美洲狮、美洲虎、圣蛇和鳄鱼为主。另外，半人半兽的形象和富于神秘色彩的原始图形，以及Z字纹、十字纹、回字纹等几何图形也是常用的图案形象。印加纹样的形象在组织方式上有着很强的程式化处理手段，即使连续性的戏剧性场面，舞蹈人物也都要排列成直条形或横条形。

瑞士科学家丹尼根在秘鲁那苏加沙漠中曾发现了类似机场的古代遗址，其平面图与美国宇航中心的设计几乎一样，于是写了一本《众神之车》，书中举例试图证明古代秘鲁的文明是由外星人带来的，印加纹样因此在人们好奇心的驱使下也受到了极大的重视。其实，即使没有《众神之车》，印加纹样的价值也是存在的，不只是印加纹样，整个美洲的民间图案所含有的神秘性，同样能使人浮想联翩，由衷地感叹“这是神的作品”。

版

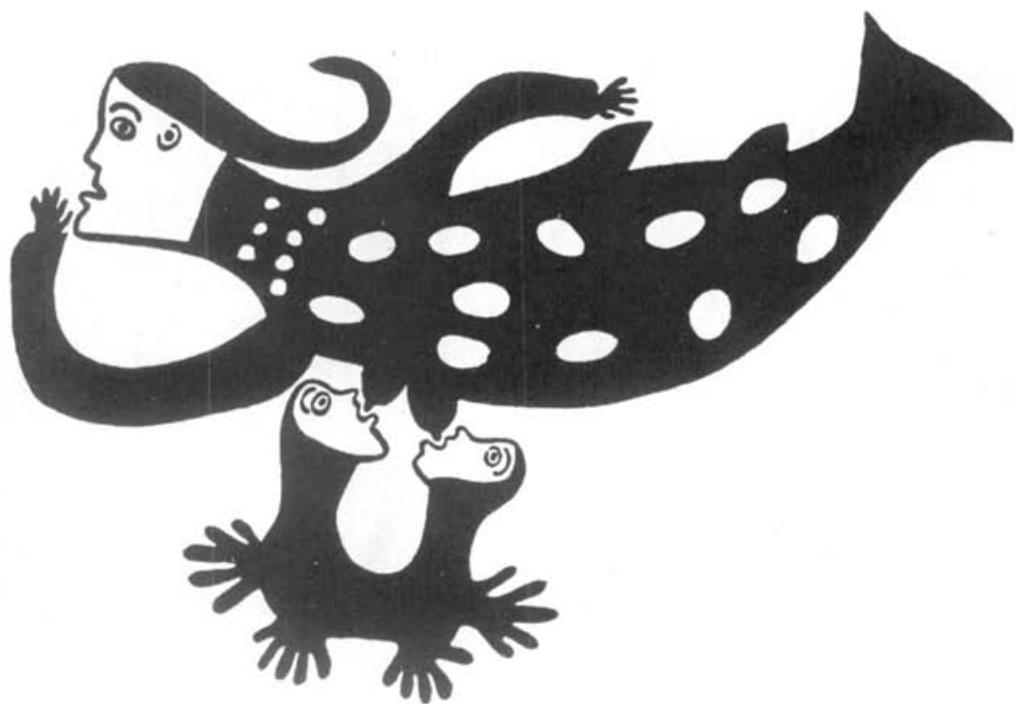
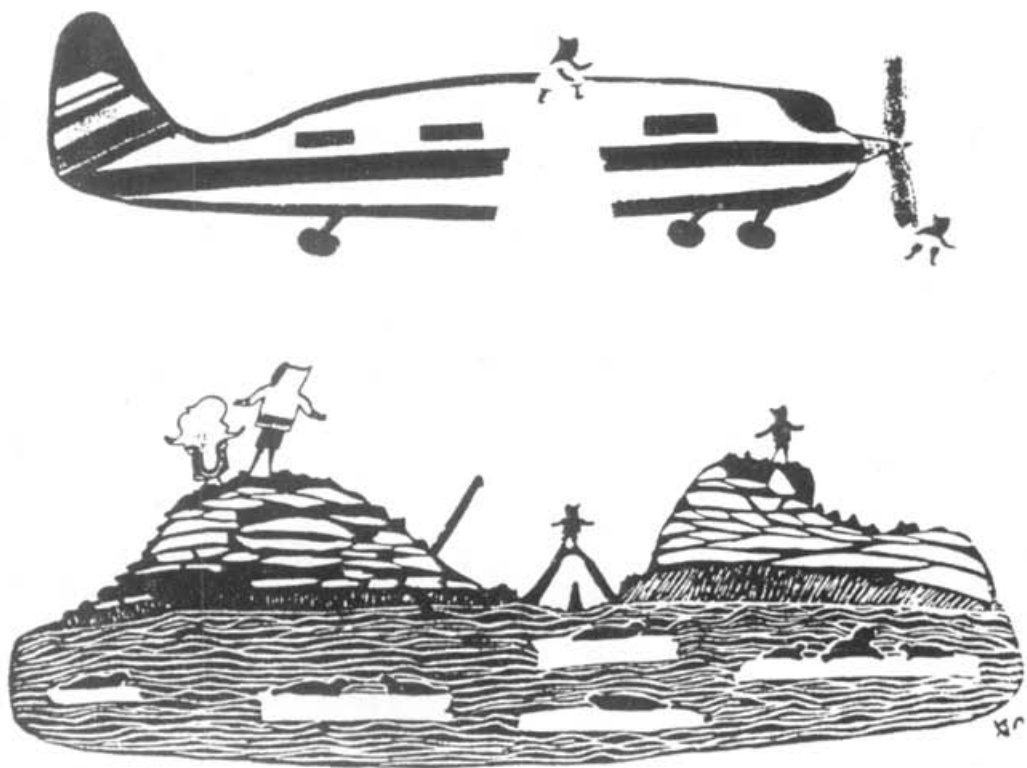
图

**THE AMERICA
FOLK
CUSTOM
PATTERN**

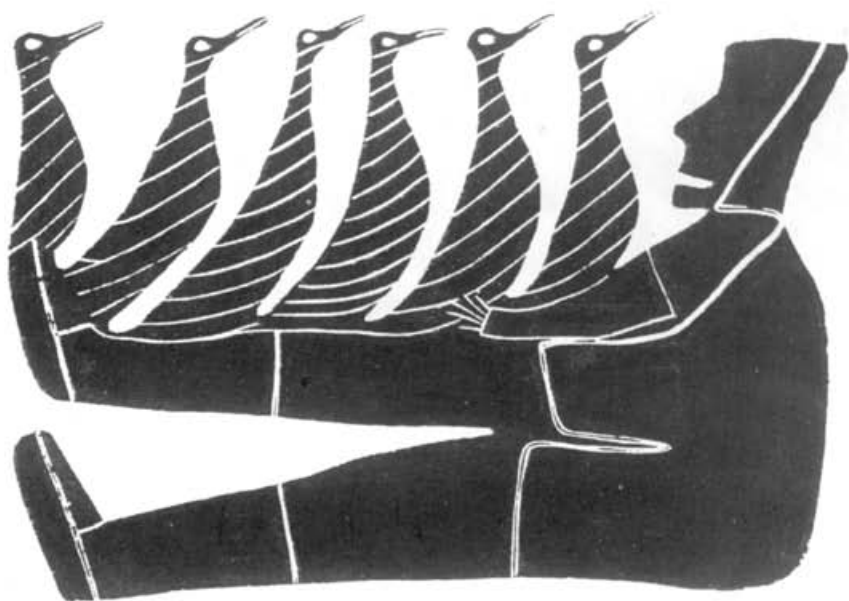
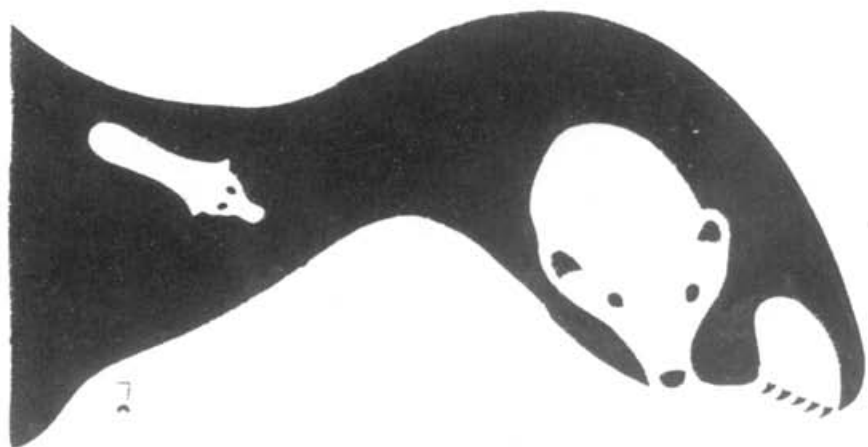

版

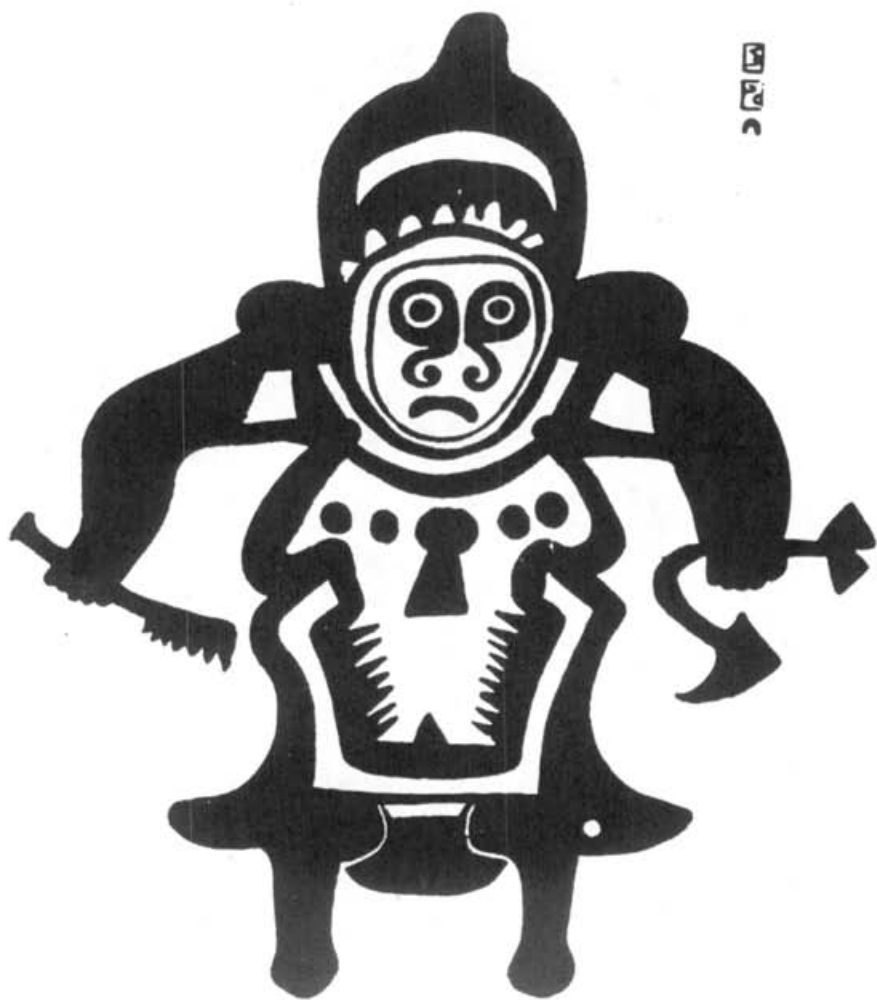
图

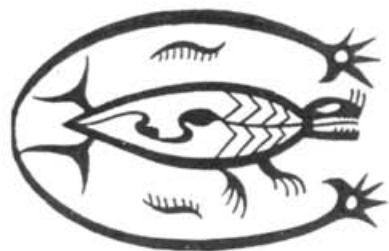
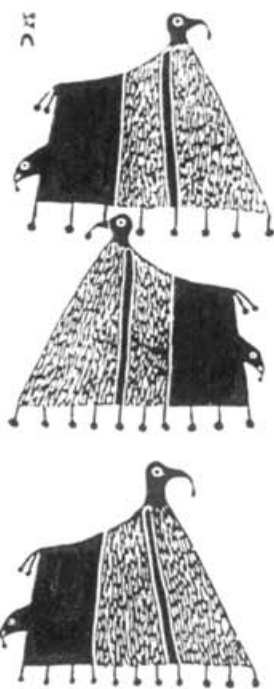
爱斯基摩人图案

爱斯基摩人图案

爱斯基摩人图案

爱斯基摩人图案

6. 50 C

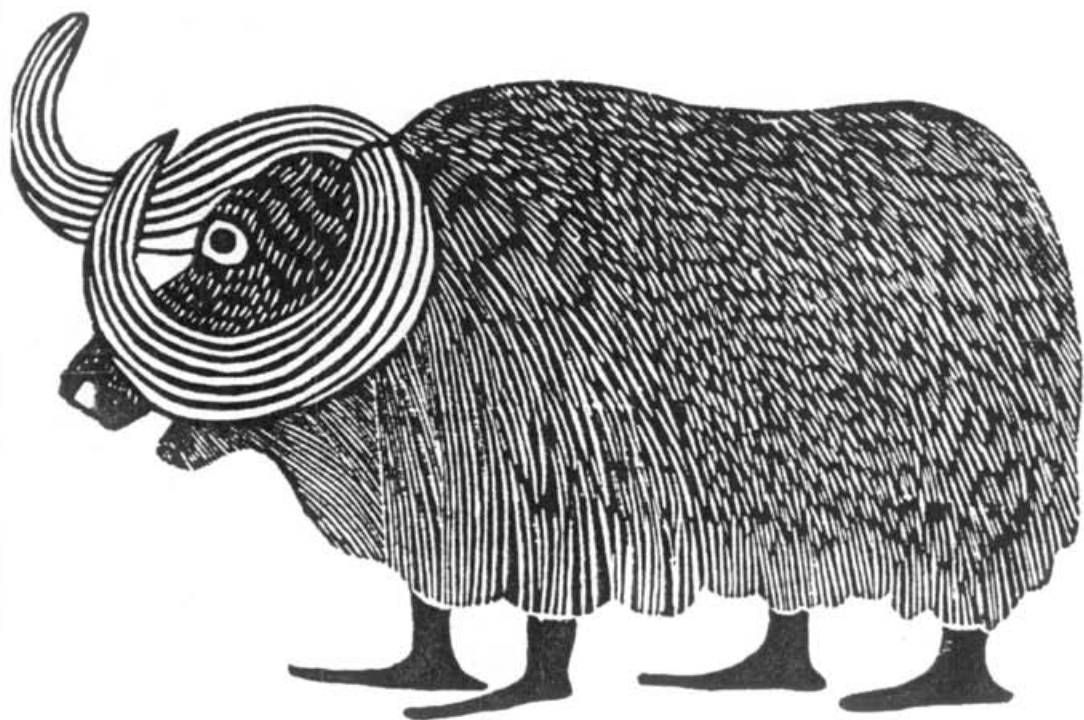

6. 51 C

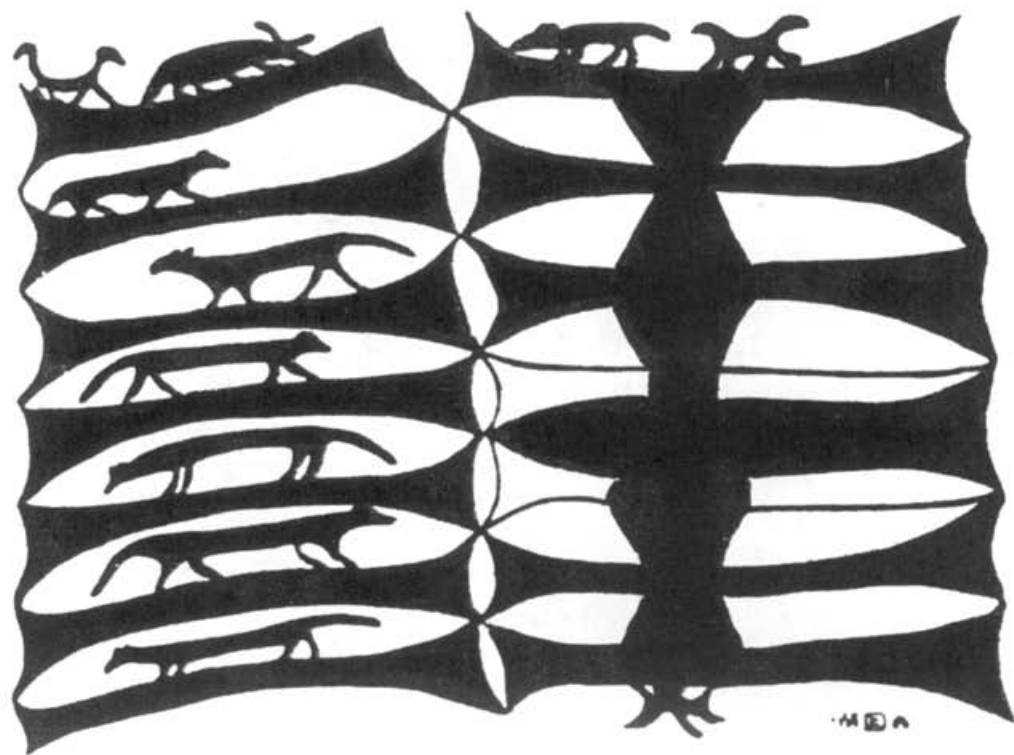
爱斯基摩人图案

爱斯基摩人图案

爱斯基摩人图案

爱斯基摩人图案