

中非岩画艺术风格与审美情境比较

钟朝芳

【内容摘要】史前岩画是人类先民留下的文化遗产，是人类心灵成长与艺术生成的原初与本真形态。在遥远的过去，中非大地上的先民都有过形态丰富的岩画创作，其表现形式与精神追求，可谓同中有异，各呈奇境。本文以表现主义和自然主义之视角来观照中非岩画，探析其艺术情境与审美风格之差异。如果说中国岩画艺术是远古先民在天人之间建立起的一个精神阶梯和思想通道，是主观超越现实，心灵神游天地的表现主义创造，那么非洲岩画则是远古先民对这块大陆天地自然巨大力量的直接反映，是对动物精灵与人类生命活力的原始而直接的自然主义再现。

【关键词】中非岩画；表现主义；自然主义；艺术情境；比较

【作者简介】钟朝芳，浙江师范大学美术学院非洲艺术研究中心副教授，硕士，主要从事中非艺术与美术教育比较研究。

岩画是世界范围内的一种远古文化现象，是人类祖先刻绘在岩石上遗留下来的原初艺术品，也是文字发明之前人类精神活动与物质生产的本真写照。在世界版图上，中国和非洲大陆的岩画遗存都极为古老和丰富。在中国，早在秦汉时期，人们已开始关注这一古老的文化现象，除《史记》有零星记载外，《水经注》中的记载更多，也比较详尽。迄今在中国的 21 个省、166 个市县都发现有岩画遗迹，大体可分为三大区域系统，一是西

北系统,包括内蒙古、新疆、宁夏及其他北方地区,以表现狩猎时期的社会生活和动物形象为主;二是西南系统,包括广西、云南、四川、贵州等地区,以人物活动和宗教信仰为主;三是东南系统,包括江苏、安徽、福建、广东、港澳地区和台湾,以抽象性的符号形式为主。非洲至今已发现有 20 万个岩画遗址,比任何其他大洲都多。它们遍布于北非的撒哈拉、尼罗河流域、南部非洲和东部非洲广大地区。从已确定年代的岩画来看,撒哈拉地区最古老的作品有 1.2 万年以上,而南部非洲最古老的作品则有 2.8 万年。非洲还是世界上岩画延续时间最长的地区,有的岩画是在最近数百年间创作留下的。

中非岩画遗存浩繁,分布广泛且历史久远,不仅形成了区域性的多样化形态,也构成了演化中的多元性状态,其表现形态与演进过程的多样性、多元性和复杂性,很难用某种单一的概念或类型符号来概括。不过,岩画作为远古人类留存下来的一种具有共通性的文化语言,一种原初形态的史前艺术,它在许多方面又超越了区域和国家的界限而成为一种普遍的人类文化现象,有其本质上的共通性与可比较性。一方面,虽然中非岩画分布在相距遥远的两个大陆,双方的文明演进过程不同,种族形态也各有差异,但在岩画艺术上依然有许多共同特征,其形式语言、画面构成、形态刻画等都有许多相似性。人类史前岩画在演化过程中形成的这些品质和习惯,“其相似的艺术风格和题材内容,乃至大体相似的年代散布在各大陆”,^①说明人类文化有着本质上的共通性与一致性。另一方面,由于生成环境不同,随后的文明演化各异,中非岩画在发展过程中又形成不同的地域特征与种族个性。探析中非岩画艺术之异同及其缘由,有助于拓展我们对人类远古艺术特征的更全面理解,深化我们对人类文化统一性与差异性之复杂关系的认识。

一 对信仰的表现——中国岩画的精神性审美

中国岩画艺术的魅力,不仅在于它本身具有审美的品质,还在于其中蕴涵着中国先民萌动的某种温润中和的人文情怀和象征比拟的审美理念,

^① 陈兆复:《中国岩画发现史》,上海人民出版社 1991 年版,第 20 页。

它表明中国先民在其精神成长与艺术萌动的初始阶段,就开始呈现出某种对心灵结构与精神世界的执著追求与内在崇敬。总体上看,中华民族在其后来的精神世界建构过程中,走上了一条注重精神与情感塑造的道路,形成了一种更多的注重内心道德生活提升的文化模式,这与其在上古之时包括岩画创作在内的生活形态是有关联的。将中国岩画与世界其他区域的岩画作比较,我们可以这样说,中国岩画艺术是远古先民在天地自然与人类生存之间建立起来的一个精神阶梯和思想通道,是主观超越现实,心灵神游天地的艺术写照。

1. 精神超越现实

中国岩画的艺术精神及个性品质主要表现在两个方面:一是初现端倪的“天人合一”艺术境界,二是纵横不羁的精神想象力。首先,纵观中国岩画,可以发现侧重表现的多是作为天地自然界之精灵的人,而不是动物。在许多岩画作品中,人物形象多成为岩画表现的主体或焦点。中国先民在对自然万物的最初的朦胧认识过程上,已经开始探寻那具体物象之上的某种精神存在。他们通过对万物生命力量的观察,试图把握其自身生命与周围万物的关系,并且产生了自身生命高于自然万物的原始思想。透过中国岩画可以看出,中国先民对自然宇宙的感悟一开始就带有强烈的“人化”倾向,他们把自己的愿望和意志注入、渗透到自然对象中去,以期将外界自然和人自身的情感意志相融合。后世的中国绘画艺术体现了从人的角度去追求人与自然的和谐统一的“天人合一”的思想,而其最初的源头可以从中国岩画中看出一种萌动的个性端倪。其次,所谓纵横不羁的精神想象力,是说中国岩画反映出人类童年时代某种幼稚的想象和美好的愿望。原始人类在巫术与原始宗教的引导下,培育了自己任意想象和荒诞突愕的感觉,并在岩画艺术中呈现出这种独特的思维方式。

在中国岩画艺术中,所有图形的组合都十分随意和散漫,先人们摆脱了日常观念的束缚,驰骋自己的想象力,审美观念得到了最大的开放,也使原始岩画具有某种象征的意义。原始岩画的象征性、神秘性、抽象性的精神及理想追求,加上超越时空的自由联想,形成了单纯、粗犷、大气、抽象而带有野性的原始艺术魅力。发现于宁夏贺兰山贺兰口人面像岩刻就是一个最好的例证。人面像岩画是中国岩画艺术的代表作,人面像在全世

界都有发现，但是中国的人面像岩画以其数量之丰富，风格之多样，在世界人面像岩画中占有突出的地位。“那些怪诞奇异的人面形象，反映了一个我们未知的精神世界。荒唐的想象、大胆的创作，既是神灵的形象化，也是先民们思想信仰的具体表现。画面所传达出来的欢乐和哀伤，往往把人们带到了对于那久已逝去的时代的冥想之中。”^①

2. 表现多于再现

中国岩画注重对世界的主观感受与表现。要表现内部的精神实质，就要突破外在的物质表象，脱离自然主义的美学原则，创造出一种新的形式来表达内心的情感。中国岩画中，无数的动物形象，大多带有一种难以名状的神秘色彩，总感觉与真实的动物相比“似是而非”，形象大都被改造变形，有的部分被夸大，有的部分被缩小，有的部分被省略，有的部分又是“无中生有”。众多的神灵图像，奇形怪状，面目各异，似人非人，诡异莫测。这是原始人根据自己的审美理想，把在生产与生活中曾经见过的事物，抽取其中最灵异的部分，重新组合成某种形象，直观地反映出原始人类朴素的宗教信仰与精神追求。在中国岩画中，原始人对现实世界的感受具有较强的精神意念，所反映出来的形象不是再现性的模拟，而是表现性的抽象，是以更加直接的方式呈现精神意念上的象征意识。从这里看出，中国岩画艺术的精神性审美，在观念上与西方现代派艺术多有接近之处。这样的比较研究，可以让我们获得对岩画艺术和整个人类艺术史的重新认识与思考。当然，“原始艺术与现代艺术在观念上接近是出于不同原因的。在原始社会里，艺术与非艺术处于混沌状态，相应的意识和观念也都是混沌未分地融合在一起，那是由于当时还没形成明显的社会分工的缘故”。^②

二 对自然美的追求——非洲岩画的世俗性审美

从总体上来看，非洲岩画尤其是早期作品具有明显的自然主义的特

① 陈兆复：《古代岩画》，文物出版社 2002 年版，第 191 页。

② 陈兆复：《中国岩画发现史》，上海人民出版社 1991 年版，第 429 页。

征,这纯粹是这块大陆伟大自然力量和万物狂欢的某种原始精神呈现。非洲岩画不同于中国岩画那般钟情于表现以人为中心的生命题材,而是更多地关注满足人的实际生存需要的动物世界,更多地呈现原始先民的狩猎、渔牧、战争等世俗生活,具有另一种世俗性的审美情趣与艺术魅力。这种对世俗生活的原始而直接的刻画,表达了非洲民族对自然美的原始追求,以及祈求生活幸福和族群兴旺的愿望。正因为非洲岩画具有这种真实与自然的艺术属性,因而较之其他地区得以更为长久的延续和流传。

1. 世俗高于宗教

一些岩画研究专家认为,“大多数岩画都可能具有宗教意义,只有少数被认为纯粹是世俗的。”^①非洲岩画与原始宗教信仰有着千丝万缕的联系,这是必然的,但非洲岩画表现出的突出的世俗性特征,正构成了非洲岩画的鲜明特色。非洲岩画的创作来源于多彩的现实生活,其作品自然、真实、生动,表现出较强的自然美感与生活魅力。非洲岩画的作品题材以大型的野生动物图像和人们狩猎活动、生产与生活场景为主。撒哈拉原始人的岩画,不仅真实地呈现了历史上独特的非洲自然环境,还向我们生动地再现了距今约4000年至8000年前非洲人的畜牧生活:在椭圆形的小屋前拴着一排小牛,牧民们赶着膘肥体壮的长角牛群,披着晚霞归来,妇女们跑出小屋迎接亲人,孩子们在牛群中嬉戏,整个画面洋溢着田园牧歌式的生活气氛。非洲岩画在取材上对非洲人家庭生活物品也富有浓郁的生活情趣。北非塞德堡岩画上有非洲人家庭生活的细节刻画,一些袋子和其他一些器具挂在一种小挂钩上,这是很真实的一个细节,考古学家曾经在山洞中发现过很多这样卡在石缝里的小木挂钩,证明这是用来悬挂物品的。非洲岩画中所涉及的自然状态感强烈的家庭生活现象,使其与中国岩画有着鲜明的对比,并形成较为独立的特征,尽管中国岩画也表现现实生活。在非洲岩画中,即使是一些跟巫术、宗教有关的岩画,也是以现实生活内容为载体,借用世俗生活的场景,直接或间接地反映世俗生活。非洲岩画的延续性非常强,从远古一直延续至今。布须曼人的子孙在19世纪遭到殖民者迫害以前,也从未停止过岩画的创作。随着畜牧业的发展,非洲岩

^① 陈兆复:《中国岩画发现史》,上海人民出版社1991年版,第432页。

画也越来越远离原始宗教,接近世俗生活,其世俗性的审美意识也越来越强烈。

2. 客观多于主观

大量的非洲岩画非常客观地描绘了原始部族的物质和精神生活场面,呈现了生动而真实的非洲远古文明。撒哈拉岩画从多角度描绘了古代先民的日常生活。岩画中的动物形象被表现得非常真实自然而客观,刻画的生动性与准确性令人赞叹不已。表现战争厮杀和欢庆舞蹈的场面中,人体刻画呈现了动态的精湛与技巧的精致。特别是那些步调从容、动作柔软的女舞者,以及那些跑着射箭的弩手,给人以自然美的享受。岩画中出现的缓慢游行的行列、带着孩子们玩耍的父母、在茅舍旁宁静休憩的男女、有着家务活动的家庭、收割田间作物的妇女、屠宰野兽的牧人等,无不来自现实生活的情境。布须曼人创作的岩画题材也是多方面的,从不同的情境展示了布须曼岩画对部族战争、狩猎生产、采集生活的客观性表现。岩画中有布须曼人勇敢抗击班图族侵略的战争场面,有族属之间相互争夺的械斗情节,有布须曼男人们集体狩猎的生产活动,有布须曼女人们结伙采集果实的生活情境,还有反映布须曼人宗教信仰和娱乐生活的现实细节。无论何种题材,在布须曼岩画上都被表现得极为真实,其创作意识具有很强的客观性。“非洲岩画的大量发现,可以断定非洲是世界文明发源地之一,岩画就是这种独立的非洲文化最强有力的证明。”^①“事实上,在过去漫长岁月里,在非洲热带大陆独特的自然环境里,非洲黑人各民族以最为本真的心灵去看待生命、生活与自然,创造起了他们纯然本真的生活艺术。在这个纯真的生活艺术世界里,人们以自己的心灵去追思先祖、询问自然、祭祀神灵、感受生死、体验欢乐,其间的痴迷与执着,总让人为之动容、为之震撼。”^②非洲岩画这种客观性,无疑对研究世界原始文化有着重要意义,它使我们能以此了解和考察非洲原始部族的审美意识起源以及原始艺术的特征,更能从岩画中了解当时非洲原始部族的真实生活和社会形态。

① 陈兆复、邢琰:《外国岩画发现史》,上海人民出版社1993年版,第224页。

② 刘鸿武、李舒弟主编:《非洲艺术研究》,云南大学出版社2010年版,第19页。

三 中非岩画比较——表现主义与自然主义不同取向的审美情境

人类发生伊始,中国和非洲大陆的原始人类就在各自的生产与生活中,逐渐地形成了对自然与社会、生产与生活、生命与存在的不同意识,并在原始岩画中以各自不同的艺术表现形式呈现出来。中非岩画艺术作为原始人类文化的载体,虽然具有一定的文化共通性,但由于不同地域的自然条件的变迁、生产方式的变革与生活习性的改变,也必然导致人们在岩画审美情境上的不同与艺术表现风格上的差异。

1. 抽象与写实之分野

精神性审美强调的是心灵世界,表现宗教精神及理念,讲求理性抽象,通常采用抽象性的语言及表现性的形式。而世俗性审美强调现实生活,讲求感性写实,描绘现实生活的世俗风情美,通常追求准确性,采用写实性的语言及再现性的形式。

从现存世界岩画来看,运用写实手法表现形象是岩画艺术的主要风格。但在中国岩画中,抽象性、意向性甚至符号性却具有一定的普遍性。有些地方的岩画十分抽象,主要由几何图形和简练的线条组成神秘的符号。这些符号隐喻着较为神秘和深刻的内涵,很难破解其中的意义。中国岩画即使表现具体的物象,手法也较为古拙与独特,人物形态大都不表现五官细节,只通过四肢的意向性表达来呈现人物的动作、体态和感情;动物形象也仅刻画出角、尾、耳等部位与特征,通过意象性的意会和感觉,即可辨认出是何种动物。艺术的抽象语言表现了人们对物象的一种直觉感受与生动领悟,取得了模仿性再现语言形式所难以企及的艺术效果,中国岩画很鲜明地突出了这种艺术效果。中国岩画以抽象的、意象的形式语言表现丰富而复杂的客观世界,其中蕴涵着种种神秘莫测的精神观念与理念象征。这是中国岩画以独特的形式语言诠释着先人们对自然、社会与生命的感知。高度概括、凝练的符号形式,是通过抽象的视觉语言和文化再现的形式,表现人的情感和精神,以及其中所蕴涵的社会文化及时代的精神。

与中国岩画不同,非洲岩画有着浓郁的黑人文化和非洲民族风格,有着写实与客观呈现的特点。流畅的线条、准确的动作、合规律的透视以及真实的细节刻画,具有写实造型艺术的技术水平。北部撒哈拉早期岩画绘制得美妙绝伦,真实生动,没有较为坚实的写实技术是达不到的。利比亚西南部的一幅岩画《牛》,形象的生动性与描绘的正确性,为原始岩画中所罕见。它描绘了两条正在休息中的野牛,姿态秀美而真实生动,一蹲一站,前后互叠,形象正确,神态毕现。如此生动的刻画与表现,没有对野牛形态的细致观察、精确的记忆和娴熟的技术,是达不到这种效果的。在塔基基多马坦的石壁上有一幅 5500 年前的岩画,刻画的是牧人们忙碌的情景,一只水牛拴在小屋前,一只长角牛从牧地回来,画面生活感强,形象写实,细节真实。布须曼人的岩画,其描写的手法具有显著的现实风格,而且富有特征性的表现力。布须曼人臀部特别突出,岩画就非常真实地刻画了女人的臀部和大腿的体态特征,并且非常流行。

2. 单色与多色之差异

色彩也是岩画的主要表现手段,中非岩画在色彩上也有区别。中国岩画的用色,与非洲岩画显然不同。中国岩画是单色的,南方体系广西南明花山岩画几乎都是用红颜色画成的,颜料中内含较多的铁质成分,据分析是以赤铁矿粉调和牛血构成的颜料。红色颜料材质耐久,形象醒目,具有精神震撼力和视觉冲击力,原始人很早就发现了红色所具有的独特美,并用于岩画创作。中国岩画一般都绘制在陡直的崖面、巨大的坡石或岩石的遮蔽处,使用单纯的颜色能更好地突出形象,特别是红色,在绿色自然背景中,很容易突出岩画的形象。复杂的颜色不仅不能突出形象,反而会模糊形象。中国岩画的这种色彩语言特征和表现形式,与大自然有机地融为一体,不需要如实地再现自然,而突出地表现自然,呈现人们内在的心灵与精神世界,故要求色彩单纯强烈。“原始民族喜爱红色,除了美学的观念外,大概还有宗教的观念存在,在他们看来,红色是呼唤生命的。”^①原始人在他们频繁的狩猎和战争活动中,鲜血不断地刺激他们的视觉神经,导致红色在视觉中的稳定性。当红色置于某种祭祀仪式氛围中,红色和血色,使岩画产生强烈的刺激效果,从而具有了一定的恐怖和神秘色

^① 陈兆复:《中国岩画发现史》,上海人民出版社 1991 年版,第 400 页。

彩。红色那炽热的调子和生命之火相呼应,使岩画获得了无限的生命之感和永恒的艺术魅力。

非洲岩画有的是单色,但更多的是多种颜色的混合使用。多色岩画,大约始于公元前2000年代中期。这时期的岩画往往是风俗性的题材,狩猎、舞蹈、收割、休息等场面居多。非洲岩画是以再现为目的艺术,要求真实、客观,故色彩丰富。非洲岩画常用的颜色有红色、褐色、白色、玫瑰色、栗色、黑色和绿色等,有时,颜色的种类多达十来种。但在一个画面上只采用一种或两种颜色。它们分别取自不同的自然材料,历经几千年这些颜料在岩画上仍保持着新鲜感。其奥妙可能在于,涂绘前先把颜料同牛奶、油汁或蛋清、蜂蜜等黏性液体调和,甚至熬成骨胶状,制成一种原始的“蜡笔”,然后再涂绘到岩壁上,这样可以使岩画蜡封在隔绝空气的环境中,得以保持颜色的饱和度和鲜亮度。

远古岩画是民族的审美趣味养成的历史源头。红色成为中华民族审美的主色调,被广泛应用于精神意识与生活情趣的各个领域,并赋予它各种不同的审美意义。中国岩画在自然中追求单纯、对比与和谐的美,也汇入了中国传统绘画审美追求的精神世界。古人历来把“丹青”指代中国传统民族绘画艺术,“丹”与“青”是古代常用的两种颜色——红、青矿物质颜料。二者摆在一起对比强烈,格外醒目。非洲是个色彩斑斓的民族,阳光、日照、炎热、沙漠、海水、丛林等自然物象,使得非洲的艺术也变得多彩。非洲黑人的绘画——铜敲画、木雕挂画、沙画、龟壳画、蝴蝶画,基本上都是彩色的;非洲黑人的工艺品——黑木雕、灰木雕、象牙雕,也是彩色的;非洲黑人强悍、粗犷的音乐与舞蹈也是彩色的;熊熊燃烧的火焰旁身穿花衣裙欢跳的非洲黑人,也是彩色的。

3. 平面和立体之不同

中国岩画不管涂色还是凿刻,在物体造型上,都采取平面塑造的手法。在构图的空间关系上,则是采用平面布置的方法,没有近大远小的透视关系和空间深度。中国北方岩画,大都是刻制的,刻制又包括磨制、敲凿与线刻,形象平面而规整;南方岩画,则均用单色绘法,辅以简单的线条,形象呈剪影效果。中国岩画的图像虽然是平面的,但能抓住物象的基本形,并善于取舍和选择物象最具特征、最富表现力的角度来刻画,描绘出动物的奔跑、人马的骑射等生动的场面和场景,具有很强的形式感和装

饰性。

非洲岩画除了平面造型外，更注意立体感和空间感的画面，尤其大小远近关系。在布须曼人的岩画上，我们可以发现，布须曼人学会了运用远小近大的方法来表现深度与空间透视，他们把小一些的人物画在大一点的人物上面，形成了由远及近的距离感。岩画的许多细节以颜色的深浅来加强形象的立体感，出现了渲染技法，这是非洲岩画技术趋向成熟的标志。在南非开普省境内发现的一幅岩画《围猎大象》，可以清楚地看到这种用色法。这些猎人的形象有的平涂，有的是在深色上再铺一层浅色，造成一种复合色。值得注意的是，大象的四条腿被以不同的浓淡涂色表示出动物腿的前后关系。

总之，中非岩画各成一统，各放异彩。中国岩画突出人类自身及人的精神情境，非洲岩画突出动物世界和人的世俗情境。中非岩画在各自的发展历程中呈现出不同的艺术追求和审美倾向，并对后世双方的艺术发展进程及艺术风格的形成产生了复杂的影响。研究和总结中非岩画艺术的精神内涵和形式语言，不仅可以让我们更好地追溯中非岩画艺术创作的本真形态及其后世变异，也可以让我们获得对中非文化发展的历史共通性和差异性有更直接和感性的认识。

The Growing New Female of Africa

—On Chinua Achebe of *Anthills of the Savannah*

Li Li, Post-graduate, Zhejiang Forestry College

Abstract: Chinua Achebe built an image of women (Beatrice) successfully in the book of *Anthills of the Savannah* and responded to those critics who commented him to ignore or misread the women in Africa. In this paper, the author analyzed the image of Beatrice by feminist theory and proposed that Beatrice's suffering during her growth was relative to her experience as a child. She was watchful and resentful to all kinds of male chauvinism in the indigenous cultures. Moreover, the book also revealed that the women in Africa faced to a lot of entices and traps of discourse after colony and offered a hope that Beatrice could breakthrough from the complicated surroundings.

Key words: Female; Africa; Male chauvinism

Compare with the Style and Aesthetic of Sino-African's Rock Art

Zhong Chaofang, Associate Professor, Zhejiang Normal University

Abstract: Prehistoric rock paintings are the spiritual heritage left by ancestors of mankind. Both China and Africa have a rich rock art heritage, and each has its own characteristics and manifestations. This paper want to use expressionism and naturalism to make a comparative analysis of African rock art to explore the realm of African rock art and aesthetic values. Chinese rock has obvious characteristics of expressionism, and rock art in Africa is a prominent feature of naturalism.

Key Words: African Rock Art; Expressionism; Naturalism Artistic style; Compare

The Critical Thinking on the Dominant Economic Development Strategies and Policies in Africa in the Post-Structural Adjustment Era

Li Zhibiao, Researcher, CASS Institute of West Africa

Abstract: There are plenty of facts and evidence that the current eco-