

第二章：藝術的社會起源

李美蓉 (本文作者為紐約州立大學藝術碩士)

早期歐洲學者對原始社會的定義，是指未開發文明、呈野蠻狀態的社會。因此，從西方美學觀點而論，原始藝術是屬未發展、較低層次的藝術；從工業技術價值觀來談，則此與西方古代以來的進化，幾乎無關聯的社會結構之藝術，是被列為較無文明、缺乏成熟感與複雜性。

十九世紀末、二十世紀初，許多西方藝術家紛紛從非洲藝術、原始藝術中，求取創作源；造成藝術表現形式與內容的極大轉變。不過，他們仍認為原始藝術的「本質的」(elemental)、「單純的」(purity)、「生命的」(vitality)、是直接的、強烈的情感陳述；是回到根本的、天生的野性；回到直接知覺的經驗之藝術 (註 1)。

韋氏新國際辭典第三版 (一九八一年) 對原始(primitive)社會一詞的定義是：(1)涉及自然狀態的。(2)指任何非工業化民族或未擁有書寫語言文化的；大致上，也都具有相當簡單的技術和物質文明。(3)缺

乏洗練的思想、情感表現。(註 2)。大不列顛百科全書對原始社會的定義是：文化人類學理論的一種社會組織類型。以親族關係為基礎，人口很少；經濟生活採平均主義分配辦法。對社會的控制則靠傳統和家長維繫，無習慣法和政府權力。世界各地都有原始社會，其形式多樣；有的以狩獵和採集經濟為生，有的以漁業為生，或以簡單的自然農業為主。部落組織是原始社會的特徵，但並非所有的原始社會均有此特徵。根據文化進化論學者所提，有些原始社會已逐步變成階級制度社會，並進而發展成酋長的領地，組織形式更複雜 (註 3)。

經過近幾十年來，藝評家、藝術史家對原始藝術的探討，發現許多原始藝術並不是「初始的」(primary)、「基本的」(elemental)，而是衍生、轉化的。如愛斯基摩人的原始雕刻，是來自早其一百年，就受到西伯利亞鐵器時代(Siberian Iron Age)文化影響之白令海峽地區(Bering Strait Area) (註

4) 的雕刻之生硬複製。(註 5)。此外,西方美學所謂的「藝術」概念,對先文字社會的人而言,是非常陌生的。然而,「藝術」本身,又確實存在於他們的文化空間。「藝術」在他們的文化裡,是很難加以辨論之事。有若愛斯基摩人並不把藝術置於其環境中,而是將環境轉換成藝術形式。文字社會將藝術當作「經驗的收集室」(a storehouse of experience),就若血庫一般地收存著。藝術客體(Art Objects)是被隸屬、思索、研究的目標。但原始社會(先文字社會)則視其為日繼一日的平常經驗。父親為兒子裝飾屋門、屠殺豬、跳舞、在清晨纏上腰布、為他的守護神所做的一切都是藝術。近代美國畫家安迪·沃荷(Andy Warhol)提出在任何客體上簽名:包括晚餐、衣服、每一可能被擁有之物。這種理念就是引用原始社會裡,絲毫不會被質疑的「生活就是藝術,藝術就是生活。」的概念。如果稍早期的藝術家,如畢卡索(Picasso,也在福特車、嬰兒身上、餐單、舊建築、照片……等簽名;必會令所有的藝術經紀人、藝術教師深受無法分辨藝術之感。

原始社會的人對知覺的串聯性較強,他們的生命之所以能免於危險,全靠各種知覺的交互作用,察

覺外在環境的變化。因此,在藝術方面的創造性與風格,也較明顯、強烈地顯現此一特色。從非洲的部落藝術中,可發現他們的藝術家是在個人的根源與創造力內,去模仿先人的風格。因此,他們就是在傳統中,求取改革,流露個人情感。曾有學者至非洲請當地的藝術家,雕刻四個椅腳,結果在要求自由表現手法的狀況下,四個椅腳完全不同造型。此即意味,知覺性常是他們的藝術根源。近來,由於觀光客或機場過境人士對非洲當地的藝術之好奇與需求,使許多藝術家為供應所需,使作品流於應需求風格,造成宗教性與世俗性成為主流。

原始藝術的風格可以明顯分別。不過,對技術、居住地方、自然資源的尋找,都可造成原有風格的改變。因此,某種風格可能出現在幾個不同的部落;也可能某一部落裡出現好幾類型風格。原始社會分佈相當廣,本文儘針對幾個重要類型來介紹:

三萬年前,游牧民族從亞洲平原,經由西伯利亞、白令海峽,到達美洲大陸與阿拉斯加(Alaska),並在此二地區定居,且發展出其特有的藝術。

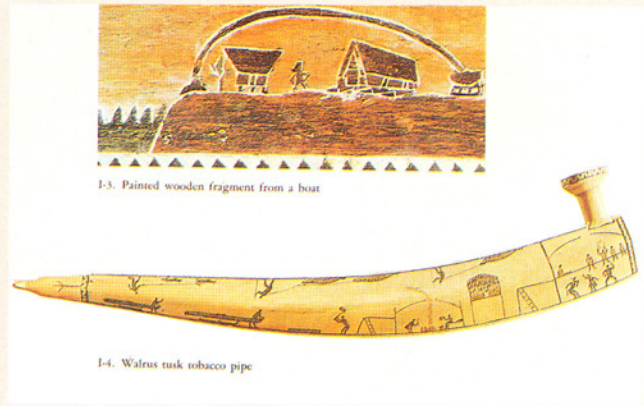
本章第一節曾提到,有些學者認為愛斯基摩人在十九世紀以前,

仍屬史前社會型態(見第一節註 1 處)。不過,大多數學者將愛斯基摩人列於原始社會來討論。愛斯基摩人是居住在阿拉斯加、加拿大、格林蘭(Greenland)此北極圈裡,佔最多數的民族。他們的服飾從冰河時期至今,無多大的改變,充分地反映出寒冷氣候的人類生活。

愛斯基摩人利用他們的想像力,在漫長、無聊、艱辛、黑暗、寒冷的冬天,美化生活中的物體。裝飾用具的圖式,最常出現白令海文化所特好的漩渦形與似動物眼睛的造形。有時在動物骨上,再刻上可愛的動物形體(圖 1)、或在象牙上雕刻居家或戶外生活情景(圖 2)。藝術家與他的同伴都是狩獵者;但他們利用冬夜閒暇時製作藝術品,題材以人及少見的動物居多。由於材料及工具的限制,作品大多為小件、造型簡單化之工作,不過却都修飾得相當細緻。藝術品並不出售,而是讓家人使用,或是婚禮的禮物、以及慶典時作為交換禮物用;但大多數是純為娛樂自己之作。愛斯基摩人的船也繪有圖式(圖 3),傳統上,船的圖案也許女人尚可參與勾繪,上色都得由男人塗繪,此乃涉及其巫術祈神之故。從(圖 3)這船的片斷,可看到似鯊魚橫行般的起伏波浪、乾燥的土

▲ 1. 愛斯基摩人的骨雕

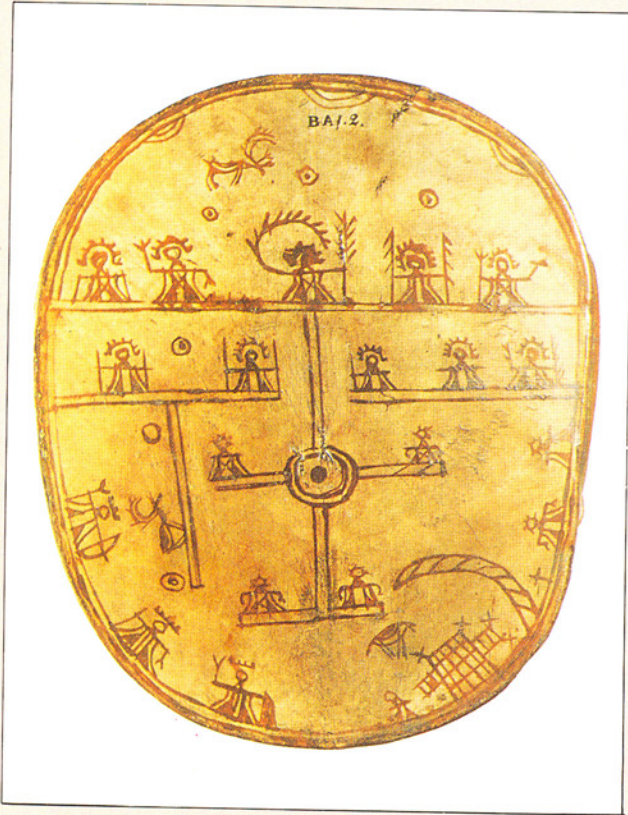
1-3. Painted wooden fragment from a boat

1-4. Walrus tusk tobacco pipe

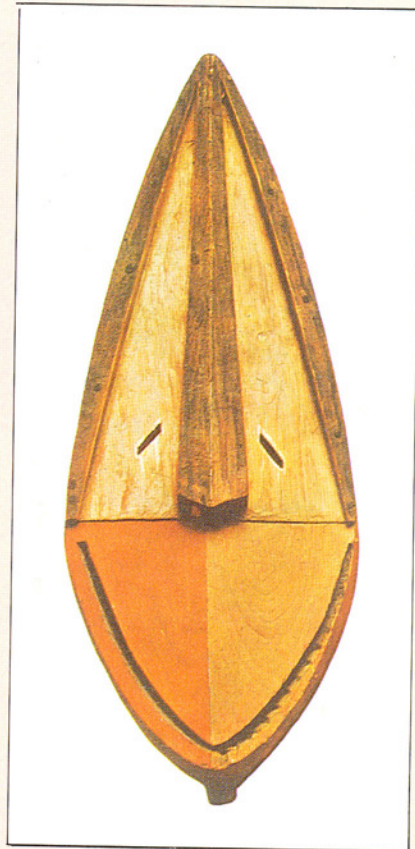
▲ 2. 海象牙雕煙管 愛斯基摩人製

▼ 3. 上色木造船的片斷 愛斯基摩人製

▲ 4. 巫師之鼓 愛斯基摩人製
▼ 6. 骷髏面具 愛斯基摩人製

▲ 5. 木刻面具 愛斯基摩人製

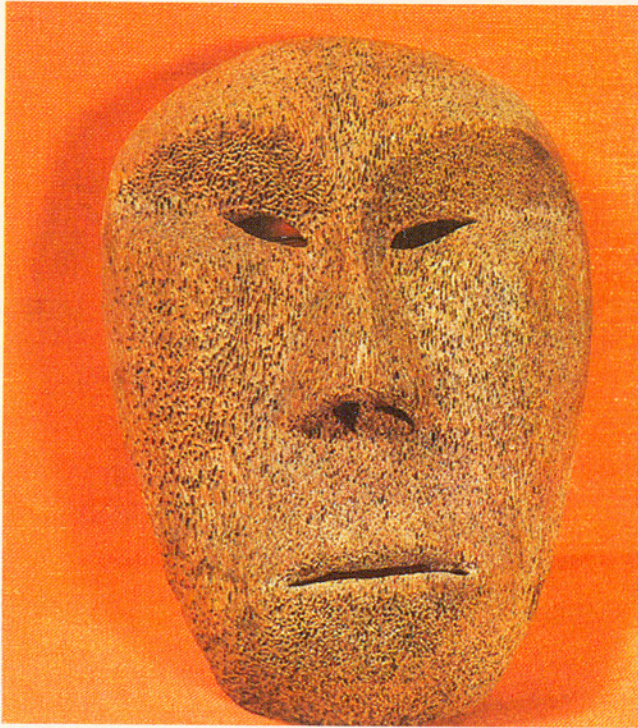

地、深斜的木造屋頂，伴隨著樹和
小的人物圖像等，非常寫實的生活
情景。色彩是以礦物色料、血、尿
混合，再以松鼠毛製之筆來塗抹。

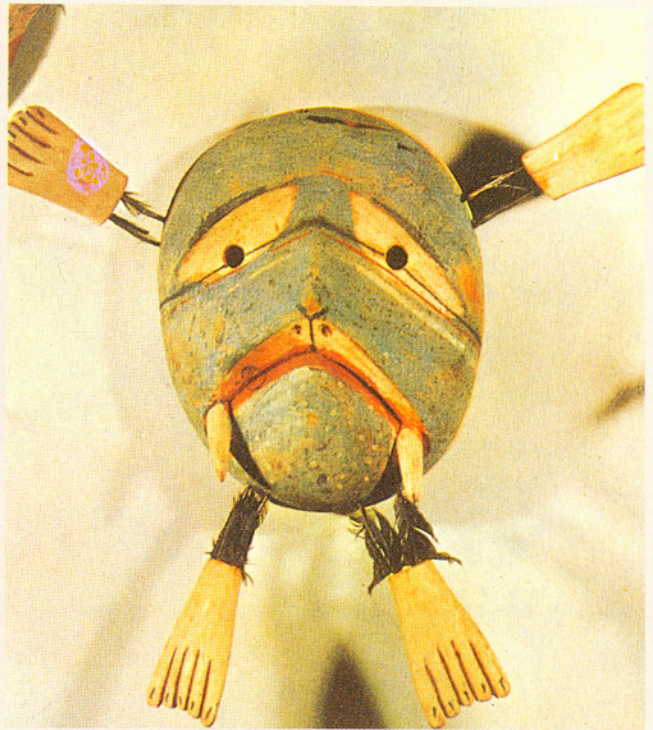
屬「泛靈論」(Animism)的愛
斯基摩人，巫師(Shaman)就是他
們的醫生與神職人員。巫師是超自
然的，可以與惡神抗爭；也可戴著
面具、於擊鼓而舞之中，與大地之
神溝通，傳達旨意。鼓(圖4)與面

具(圖5、6、7、8、)就是藝術精
華。圖式由寫真到抽象化，充分表
露那無止盡的想像力、及卓越的情
感表達。

普布羅族(Pueblos)，居住在
美國西南部峽谷為主，依農作物為
生。住屋是屬大社會建築，邊連邊
的石造屋，長六百六十七呎、寬三
百十五呎，呈幾何型。屋牆以乾泥
土塗抹，為防遊牧的印地安人偷

▲7. 骨雕面具 愛斯基摩人製

▲8. 木刻面具 愛斯基摩人製

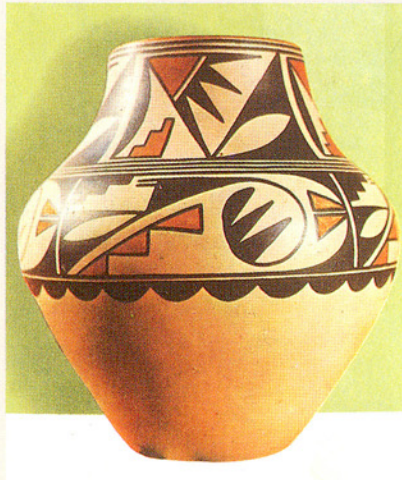
▼ 9. 普布羅族住屋

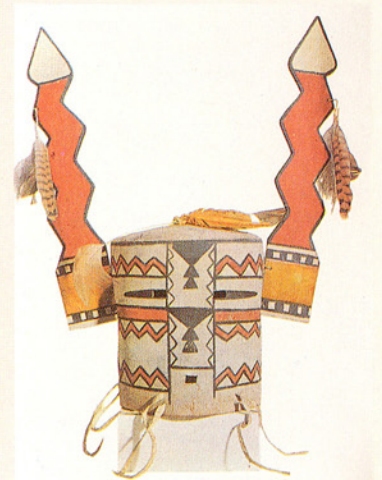
製，底層不設門，進出通道全靠活動梯子，依此而入頂層窗口。故人一來，則抽回梯子（圖9）。每一峽谷村落至少有一地下禮堂（Kiva），內牆塗著紅、黃、白的抽象幾何圖案。普布羅族的陶器（圖10.11.）、儀式面具（圖12.13.）、兒童宗教道具玩偶（圖14.15.）上，都可看到明快、俐落、生動情感表達的幾何圖案。普布羅族對具有「污

▲ 10.陶瓶 普布羅族製

▲ 11.儲物碗 普布羅族製

▲ 12.Tlasiskwa神的面具 普布羅族製

▼ 13.Nahatescho神的面具 普布羅族製

▼ 14.Katchina玩偶 普布羅族製

▲ 15. Katchina 玩偶 普布羅族製

▶ 16. 木刻門 多貢人製

穢感」之物或圖案都非常厭惡，因此其藝術風格都在此傳統中，作些微的造型變化。

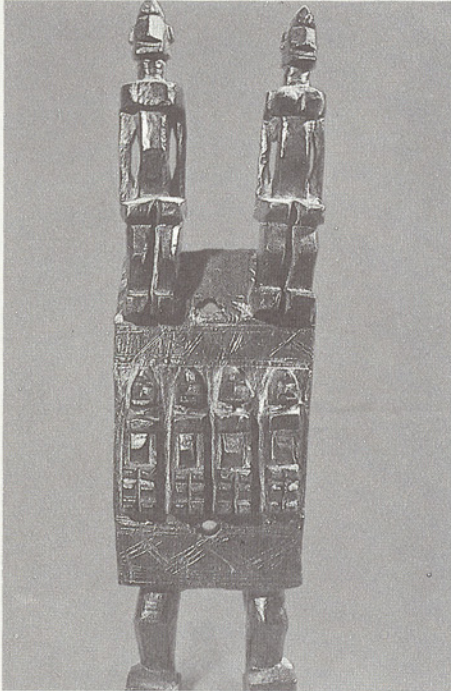
多貢人(Dogon)是西非部落較少受外人影響的部族。藝術也是西非藝術裡，最幾何化、抽象化者。其雕刻作品都有一股莊嚴(Majesty)與寧靜(Serenity)感。在不圓熟、幾何的造型裡傳達一股怪異的抽象力量。人物的雙手常僵直地舉起，雙掌朝外，這種戲劇性的動作之目的，有人認為與祈雨有關。我們在多貢人的門、食物槽、窗板、鎖、凳子(圖 16.17.18.) 均可看到這類的人物雕像。此外，多貢人也

▲ 18. 木刻人騎動物像 多貢人製

▶ 17. 木刻雕像 多貢人製

▲木刻鑲 多貢人製

▲ 19.木刻祖先雕像
多貢人製

▲ 20.四頭人像 多貢人製

為祖先刻雕像（圖 19）以免先人之靈魂在外浪流。然雕像均同時具有兩性的特徵，並呈現出平滑、堅硬、古色之感。有時也出現粗獷且具有銅綠之木雕。（圖 20）

伊費人(Ife)住在約魯巴(Yoruba)的雨林區邊緣。一九一〇年時，德國的非洲研究學者——李奧·佛洛貝尼斯(Leo Frobenius)在此地區，發現一些非常美，於十三世紀完成的青銅像（圖 21.22.23.

24.）。它們是非洲藝術的精華，有若希臘、文藝復興時期之作。雕像僅十六分之一吋厚，這種脫臘法(lost-wax)的技術與脫虫膠(lost-beetle)法之精細度無異。人物氣質顯現這些雕像的對象，若不是國王，就是神職人員的領袖。其胸像比例也可看出與古典歐洲藝術家的技術與傳統曾接觸過。

澳洲與大洋洲島嶼部落（圖 25），當歐洲人第一次踏上這些島

嶼地區時，發現他們仍停留在新石器時代(New Stone Age)，逐魚而居、依海為生，。其藝術屬典型的部落藝術，每件用具都刻有裝飾圖式，每樣東西都具有神秘的神靈。其中，以居於新幾內亞(New Guinea)的塞皮像克流域(Sepik River region)的美拉尼西亞(Melanesian)族與玻里尼西亞(Polynesian)族最傑出。美拉尼西亞族的宗教屬「泛靈論」，相信自然

▲ 21.國王青銅像 伊費人製

▲ 22.國王青銅像 伊費人製

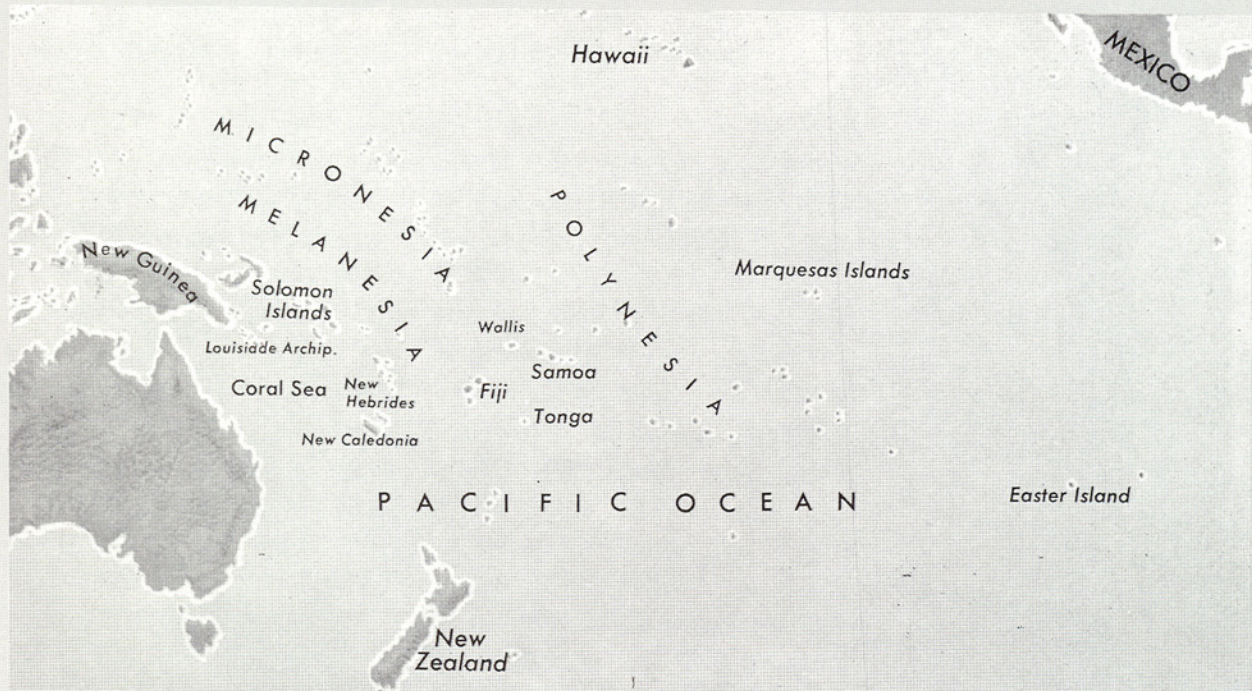

▲ 23.國王青銅像 伊費人製

▲ 24.青銅胸像 伊費人製

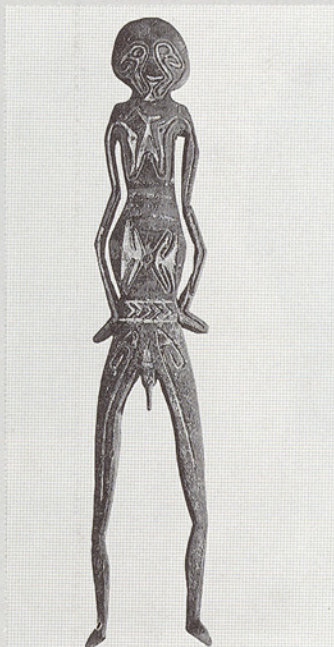
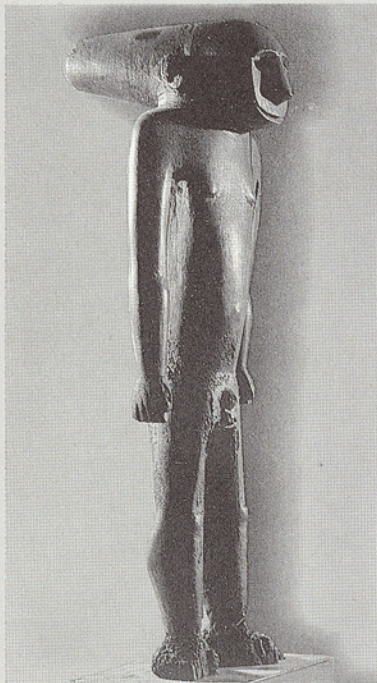
▼ 25.大洋洲文化地區圖

▲ 26.木刻面具 塞皮克河流域部落製

▼ 29.祖先雕像 索羅門群島部落製

▲ 27.彩繪木刻面具 塞皮克河流域部落製

▲ 28.慶典凳子 塞皮克河流域部落製

現象是大自然以神秘的方式與人溝通之表達。玻里尼西亞族較似古希臘，有宇宙之主——天神，及諸多人性化的神。在藝術方面均呈現原始社會的特色，每件藝術品都有其神秘的目的，每個裝飾圖式都有神靈作用。風格較保守，也較少改變，一切都在呈現不可見的世界之鬼或神靈的形像。儀式或面具（圖 26. 27.）常使用一次後，即予拋棄，再重新製作；因此風格若有所變化，就是因此之故而產生的意外事件。整個大洋洲島嶼之部落藝術，以木雕居多，上常塗紅、黑、黃、白色彩。由於宗教形式均屬「圖騰

論」(Totemism)、「泛靈論」，崇拜祖先。因而也常出現無法坐於其上，象徵祖先的木雕凳(圖 28)，此類凳子常出現在部族會議，以代表祖先亦出席參加。雕刻手法與索羅門群島(圖 29)(Solomon Islands)的祖先雕像相似，屬寫實手法。

紐西蘭的馬蘭根(Malang-gan)雕刻，是這些地區中最有趣的形式。耀眼、華麗的抽象構成，象徵祖先、其他神靈及神話人物；其三度空間透雕的自由表現手法，為其他地區未曾出現的形式(圖 30)。毛利族(Maori)的藝術，由於

▲ 30. 馬蘭根雕像 紐西蘭

木材資源豐富，木雕作品常見多重的裝飾性淺雕，及精美的曲線及螺旋形線條；使得整件作品幾乎每一吋都有裝飾圖式。此外，毛利族人也常將木柱矗立在地上，再於其上雕刻神、或祖先的形像；整體看來似人又似獸；造型處理方式是在螺旋形的淺雕圖案中，配以深雕的孔洞（圖 31）。

我們從許多原始藝術中，都可發掘以現代觀點而言，所謂的簡單形式裡，意涵著對生命、對大自然萬物的虔祝之心，包涵許多增強生命力的祝禱。而此與自視為高文明、高科技的文字社會裡，不斷地製造有毒的污染自然生態之物，及威脅生命的核子武器等相比，我們是不是對「文明」一字，需要重新下定義呢？

註釋：

1. Tradition and Creativity in Tribal Art. edited by Daniel Biebuyck P.205
2. Webster's Third New International Dictionary 1981 Part P.
3. 大不列顛百科 Vol 17,P.263 (丹青出版社)
4. 位於阿拉斯加與西伯利亞之間
5. 同註1,P205

▲ 31. 祖先雕像 毛利族製