

墨西哥

艺术与文化

World Art & Culture

◎ 世界艺术与文化丛书

精彩

Mexican

伊丽莎白·刘易斯 著

王 骥 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

墨西哥
艺术与文化

Mexican

伊丽莎白·刘易斯 著

王 骥 译

精彩，无处不在



天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

精彩·墨西哥艺术与文化 / (英) 刘易斯著; 王骥译.

—天津: 天津教育出版社, 2009.1

(世界艺术与文化丛书)

ISBN 978-7-5309-5425-6

I. 精... II. ①刘... ②王... III. ①艺术—概况—墨西哥 ②文化—概况—墨西哥

IV. J173.1 G173.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 155328 号

Mexican Art & Culture by Elizabeth Lewis © Harcourt Education Ltd 2003

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: 02-2008-10 号

精彩·墨西哥艺术与文化

著 / [英] 伊丽莎白·刘易斯

译 / 王 骥

选题策划 / 袁 颖 刘 香

责任编辑 / 曾 萱

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 概说墨西哥



010 建筑

014 雕刻与雕塑



017 陶器与制陶工艺

022 纺织业与服装

027 饰品

032 漆艺



035 面具

038 宗教活动与传统节日



040 死亡与葬礼

042 绘画

047 玩具



049 纸文化

054 音乐与乐器



056 跨文化交流

概说墨西哥

墨西哥艺术是当地多种文化与传统的融合。墨西哥土著居民的语言和风俗各不相同，其历史可以追溯到成百上千年前的阿兹台克、玛雅和托尔特克时期。如今，土著居民与主要来自西班牙的欧洲移民后裔生活在一起。此外，还有很多印欧混血和墨西哥欧洲混血，他们统称墨西哥人。在墨西哥这片土地上，土著、欧洲和美洲血统的融合，造就了一个人人参与艺术，艺术随处可见的国家。

三个重要历史时期

墨西哥的历史主要分为三个不同的时期。各时期的艺术形式有明显的差别。公元前 1200 年至公元 1519 年称为前西班牙时期，其中包含了奥尔梅克、玛雅、特奥蒂瓦坎、托尔特克、阿兹台克文明。各个部落创造出的艺术形式差别很大。1519 年，来自西班牙的荷南·考特斯入侵并征服了阿兹台克人。在进入后征服期时代之前，当地艺术深

◆ 墨西哥是个多元化国家，各地区的艺术形式迥异。



受西班牙的影响。1821年,墨西哥脱离西班牙的统治,获得独立。此后的墨西哥艺术传递出其独特的本土文化和历史,表达出这个国家前所未有的自豪感。

地理区域

墨西哥国土由不同的地理区域构成。从北到南,既有浩瀚的沙漠,也有热带雨林。每一个区域内都居住着习俗语言各异的族群。目前,这里的人们所使用的土著语言大约有 50 种,其使用范围从边远山区到墨西哥城这样的大都市。传统与现代的交织形成了墨西哥独特的生活方式,但即便是传统的生活方式也会因区域的不同而有所差别。



◆手艺人通常穿着墨西哥传统服饰,这在农村地区尤其普遍。

南北疆域

我们知道,墨西哥北部地区与美国接壤。事实上,美国的加利福尼亚、得克萨斯和佛罗里达等州都曾经是墨西哥的领土。而在南部,墨西哥与危地马拉相邻,危地马拉是一个峰峦叠嶂、雨林茂密的山地国家,那里正是玛雅文化的发源地。

宗教与宗教仪式

多数墨西哥人信奉天主教。大量的艺术作品都反映出他们的宗教信仰。一年之中,各种宗教节日为艺术品的诞生提供了契机。

墨西哥是由于西班牙人入侵而成为天主教国家的。在那以前,人们敬畏超自然的力量,膜拜的众神均与大自然有关,如太阳神、月亮神和大地神。墨西哥人的拜神仪式非常独特。他们还创作了大量与神灵有关的艺术品,就连被神化了的首领形象也在其中。



广泛多样性

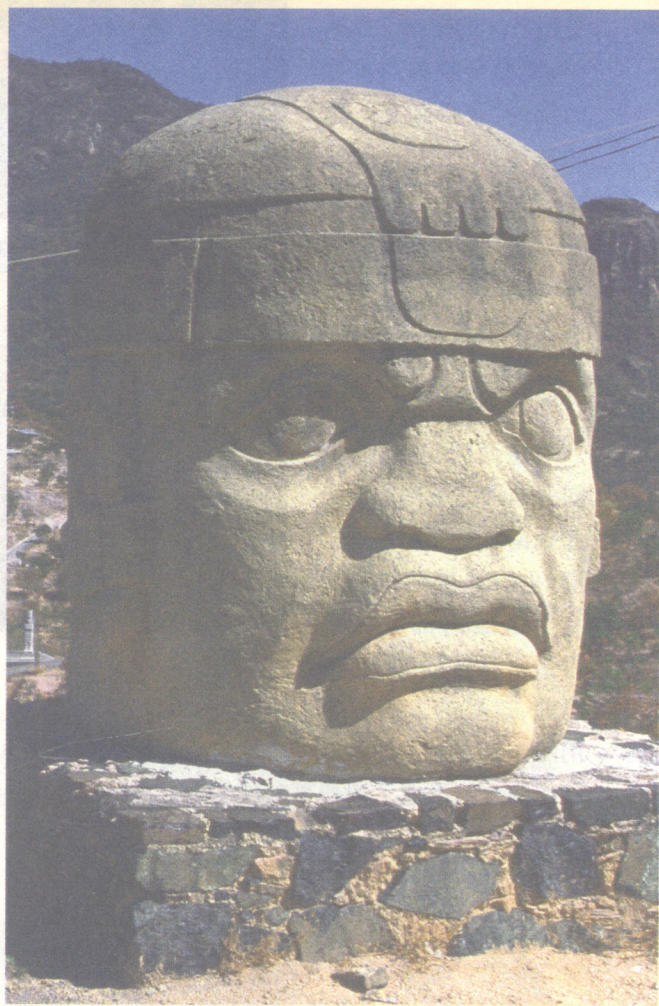
具有如此众多的语言、食物、文化和地理区域正是墨西哥艺术种类繁多的根本原因。艺术品的制作材料各不相同，原材料的产地往往就是该类艺术品的诞生之地。

古代文化

现存的很多墨西哥艺术品的制作年代可以追溯到成百上千年以前。大量的艺术品留传下来，向我们传递了创作者的信息。

奥尔梅克文明是人们所知的美洲最古老的文明之一，其鼎盛时期在公元前 1200 年到公元前 300 年。奥尔梅克人尤其擅长雕刻，他们能在石头上雕刻出巨型头像。他们最喜欢的创作主题之一是“豹人”，即把人和美洲豹的形象结合在一起。

特奥蒂瓦坎是一个地处墨西哥谷地的城邦，位于现在的墨西哥城东北约 40 千米处。在公元 100 年到 650 年之间，它曾经是世界上最大的城市之一，



◆这一头像是奥尔梅克人用一整块玄武岩巨石雕刻而成的，高达 3 米，重达 30 吨。人像所戴的头盔是王权的象征。在墨西哥及其周边地区，有 18 尊这样的巨型头像。

公元前 1200 年~公元前 300 年

奥尔梅克文明的鼎盛时期。

公元前 1150 年

奥尔梅克人雕刻出巨型男子头像。

公元前 300 年~公元 900 年

玛雅文明的区域是如今的危地马拉、洪都拉斯和尤卡坦半岛。

100 年~750 年

高度发展的特奥蒂瓦坎文明。

也是颇具影响力的文化中心。曾经住在这里的人们给我们留下了令人惊叹的古代建筑,如 60 多米高的太阳金字塔和比之稍低的月亮金字塔。

玛雅文明在 300 年至 900 年之间达到鼎盛,从今天墨西哥的尤卡坦半岛到危地马拉、伯利兹和洪都拉斯等国都在其疆域之内。墨西哥国内的玛雅地区处在今天的恰帕斯州和金塔纳罗奥州。玛雅文明以其令人称奇的城市建筑闻名于世,如帕伦克,其市内的金字塔上饰有漂亮的雕刻和壁画。

托尔特克人的文化十分复杂。“托尔特克”的意思是“建筑大师”。生活于 9 世纪至 13 世纪的托尔特克人在一个叫作“图拉”的地方建造了许多金字塔神庙,其中之一就是著名的、用来膜拜羽蛇神的羽蛇神庙。

阿兹台克文明在 14 世纪至 16 世纪期间达到鼎盛。阿兹台克人在特诺兹提朗城,也就是现代墨西哥城的位置上,建立了庞大的王国。他们曾热衷于漂亮的金质艺术品,因为黄金象征着他们对太阳神的崇拜。西班牙人在 1519 年至 1521 年间征服了阿兹台克人。

◆一尊玛雅贵族的陶土雕像,陶像穿着的是传统仪式上的服装。



▼概说墨西哥

700 年~1200 年

700 年前后,特奥蒂瓦坎文明衰落。人们在 10 世纪左右向北迁徙到图拉。

1325 年~1519 年

阿兹台克文明时期。

1492 年

哥伦布“发现”美洲大陆。但是此时,当地的土著居民早已在这片土地上生活了几千年。



西班牙入侵

1519年,西班牙人荷南·考特斯远征墨西哥。当他行至阿兹台克的首府特诺兹提朗城时,受到了阿兹台克国王蒙提祖玛的欢迎。国王误把考特斯当成了神,并向他献上了漂亮的羽毛头饰。1521年,考特斯囚禁了蒙提祖玛,征服了阿兹台克人。此后的一段时期在历史上被称为殖民地时期,美洲土著人受到残酷的剥削,几乎全部沦为西班牙人的奴隶。根据居住地以及祖先是西班牙人还是美洲土著人,产生了不同的社会阶级。各阶级之间冲突不断,有些还愈演愈烈。

墨西哥在进入殖民地时期以后,最重大的变化是罗马天主教成为国教,人们不再热衷于信奉自然神灵。这一时期的艺术品,不论是出自土著居民之手还是出自西班牙殖民者后裔之手,无不受到了天主教的影响。

革命与独立

1821年,墨西哥赢得独立。然而接踵而来的,是长期的动荡以及1910年到1920年的革命。革命领袖萨帕塔为农民的权利而战,他成了许多墨西哥传奇故事和民谣中的主人公。墨西哥的革命时期动荡不安,产生了大量政治艺术品,尤其是建筑物外墙墙面上的壁画。

今日墨西哥

今天的墨西哥是一个两极分化严重的国家。由于城乡差距很大,许多人离开乡村来到城市生活。墨西哥城是世界上最大的城市之一。然而,多数墨西哥人仍然相当贫困。许多墨西哥人选择去美国就业,其结果是墨西哥文化被传入美国,同时美国文化也被带回了墨西哥。

1521年

荷南·考特斯征服阿兹台克人,俘获了国王蒙提祖玛,践踏了特诺兹提朗城。墨西哥城在废墟中重建。

1821年

墨西哥获得独立。罗马天主教成为国教。

1836年

得克萨斯脱离西班牙独立。

1845年

得克萨斯并入美国版图。



◆迭戈·里维拉以在公共建筑物外墙墙面上所作的壁画而著称，他的壁画有很强的视觉冲击力。他想让尽可能多的人看到他的作品，并理解其中所传达的政治信息。

▼ 概说墨西哥

1846 年~1848 年

美墨战争。

1910 年

墨西哥革命爆发。建立新的法令，归还土著居民的土地区。

1929 年

革命制度党成立，一直执政到2000年。

2000 年

国家行动党的文森特·福克斯击败革命制度党，当选总统。



► 建筑

在墨西哥旅行时，你会看到丰富多彩、形式各异的建筑。历史上，墨西哥人一旦在政治上由新主掌权或将政治中心迁至他所，必然会兴建风格独特的标志性宫殿或神庙。石器是建造这些不朽建筑物的工具。工人们徒手搬运建筑材料，直到 20 世纪才用上了起重机。今天，墨西哥建筑蜚声世界，所采用的材料种类繁多，包括玻璃和铝，且设计复杂。

如今的墨西哥，大多数家庭人丁兴旺，通常一个家庭会有两个以上的孩子。很多人都搬进了城市，住在现代房屋里。然而，有四分之一的墨西哥人口仍然生活在偏远山村，且房屋简陋，有的房屋甚至是用干泥砖、木头或其他原始材料搭建而成的，与生活在一个世纪之前的墨西哥人的住房几乎如出一辙。

● 特奥蒂瓦坎城

特奥蒂瓦坎城是墨西哥最古老的城市之一。据说在 550 年前后，这里的人口就已达到 12.5 万。太阳金字塔和月亮金字塔是特奥蒂瓦坎城最大的建筑。同时，太阳金字塔也是当时西半球最大的建筑之一。它高约 61 米，由层层泥土堆砌而成，外表铺砌着巨大的火山石。拾级而上到达太阳金字塔的顶端，便是太阳庙的原址所在。太阳金字塔的地点正位于夏至当天太阳照射的中轴线上——太阳、月亮和星辰的位置移动对于古代墨西哥人具有重大的宗教意义。神殿的墙壁上装饰着水彩壁画，这种装饰有时也出现在普通人的家里。

● 玛雅文明

玛雅人在古典时期（300 年~900 年）的中美洲创造了伟大的玛雅文明。玛雅人主要居住在墨西哥南部，而玛雅文明的中心则在今天的危地马拉境内。玛雅人的艺术与建筑是玛雅文明中最为独特之处，其中，寺庙更是集大成者。身处玛雅最重要的城市之一的蒂卡尔，你会见到玛雅人金字塔的遗迹。金字塔是举行宗教仪式的场所。在这些金



◆特奥蒂瓦坎城的太阳金字塔高约 61 米，是世界上最大的金字塔之一。在公元 150 年左右太阳金字塔建成之初，极有可能还有一座太阳庙建于它平坦的顶端的之上。

金字塔的顶部，有以茅草为顶棚的寺庙或祭坛，祭司在这里举行献牲仪式。几个金字塔环绕一处开放的广场而建。因建造时垒砌层级的不同而使得每座金字塔都独一无二。通常，在金字塔的一个或多个侧面的正中位置上建有十分陡峭的梯道。建构每一层级的巨大石块均由手工精巧地切割而成。金字塔的地基通常由泥土与碎石经水泥粘合而成。金字塔内部被漆上鲜亮的颜色，而外部装饰则更为绚丽，有彩雕、镂空门梁和马赛克。玛雅建筑的另一个重要特征是“突拱”，即一种由两根石制、木制或砖制托架支撑起的拱顶。

石碑、球场和宫殿

除金字塔外，玛雅人还建造了其他的石头建筑，如今已也成为重要的历史遗迹。石碑是一种用于缅怀首领的纪念碑，主要有板状和柱状两种，其上刻有碑铭及雕刻和立碑日期。玛雅人和其他美洲土著人一样拥有自己的球场。神庙内常开辟有这种场地，用于典礼时的比赛，或是仅供娱乐。宫殿要比金字塔矮得多，殿内有许多房间。后世认为其室内潮湿不适，应该无人居住其中，很有可能仅为某些仪式而设。



● 发达的文明

阿兹台克人建都特诺兹提朗城,即今天的墨西哥城。城市建在特西科科湖的群岛上,金字塔、宗教寺庙和美丽惊人的宫殿被结构复杂、纵横交错的街道和运河围绕着,人们远在几公里以外,就能看见这些辉煌的建筑。错综复杂的堤道和桥梁把该城和大陆连接起来。高架水道的构造令人叹服,运河则是运输货物和人员往来的要道。

● 从阿兹台克到现代墨西哥

14 世纪到 16 世纪,阿兹台克人建造了完善而庞大的王国。1521 年,西班牙探险者荷南·考特斯攻陷并摧毁了特诺兹提朗城。他在废墟上建造起了今天的墨西哥城。我们现在看到的国家宫,是在阿兹台克国王蒙提祖玛的宫殿原址上建造起来的。

西班牙入侵者对墨西哥各地的建筑风格影响很大,形成了所谓的“西班牙殖民建筑”,其中最具特色的是兴盛于 16 世纪的巴洛克风格。这种建筑风格非常精致,总让人觉得建筑物的墙壁上似乎采用了银饰。

墨西哥建筑还受到了美洲土著居民的影响。许多西班牙式建筑也装饰着带有美洲土著风格的图案。而到了 19 世纪和 20 世纪,墨西哥城的新兴建筑又体现了法国人的奢华风格,建筑物高大,其装饰复杂而精致。

● 建筑领域的复兴运动

今天,在墨西哥的许多城市里轻易就可见到新颖雅致的现代建筑。1945 年以来,墨西哥的建筑领域兴起了举世瞩目的复兴运动。建筑师们不再热衷于维系传统风格,而毅然决然地投身于现代建筑的设计当中。

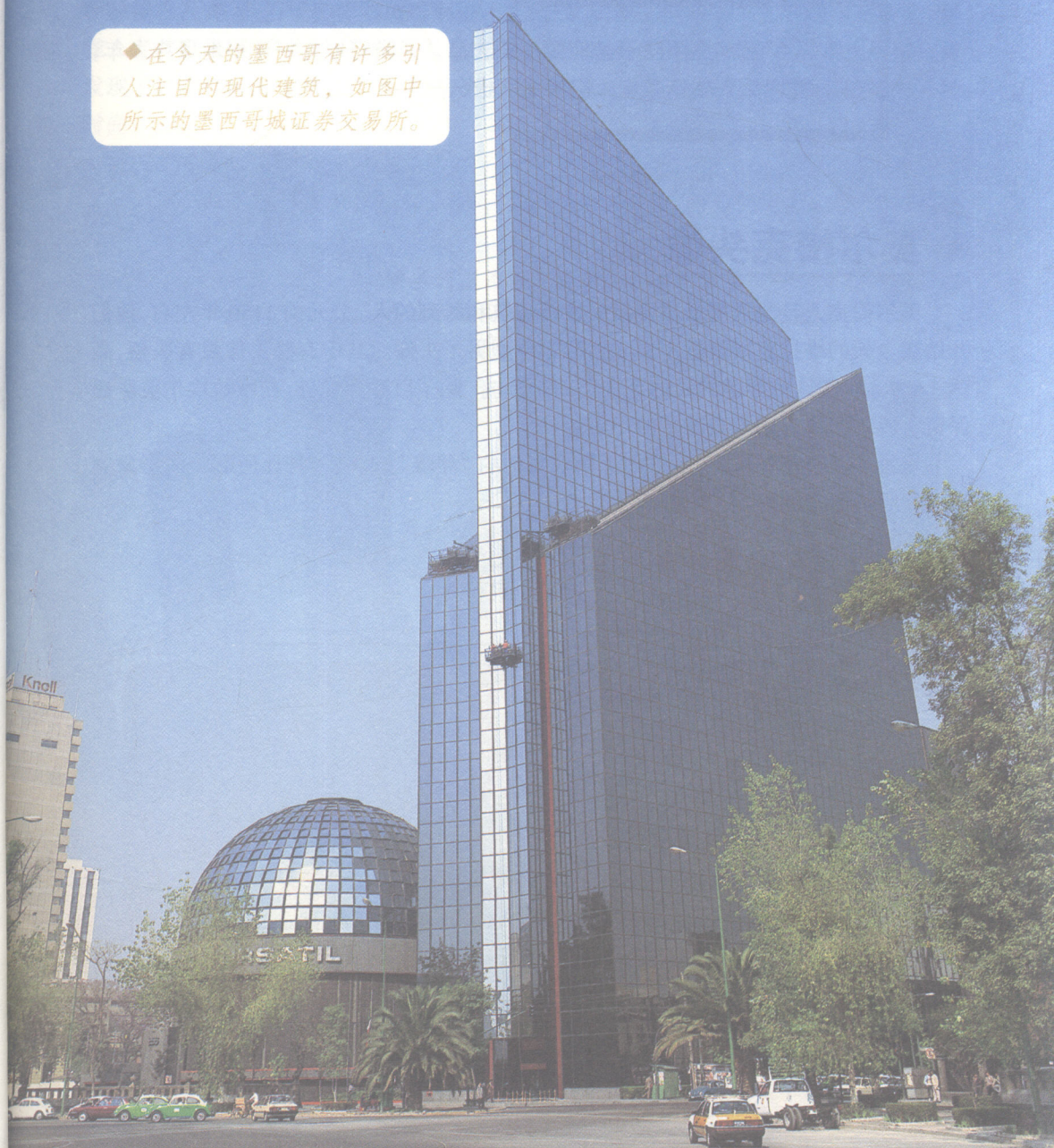
不过,不少现代建筑中的壁画都融入了古代水彩壁画和马赛克的艺术元素,出自胡安·奥格曼之手的墨西哥国立自治大学图书馆大楼就是一例,其中的壁画不免让人联想起古代建筑师的作品。壁画上的图案也源自早先在墨西哥中部发现的古代手稿中的图画。这所大学是现代建筑师为其作品注入新鲜元素的典型代表。定居在墨西哥的西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦,为 1968 年的墨西哥城奥运会设计了体育场。他还设计建造了几座教堂,其中都采用了不同于以往的混凝土设计。

● 新旧共存

哈利斯科州的首府瓜达拉哈拉是集传统和现代建筑风格于一体的典型城市。市教

堂中的壁画《圣母蒙召升天》是西班牙殖民艺术的代表作品，作者为牟利罗。就在这一传统的教堂建筑的旁边矗立着一座典型的现代派建筑，看上去却也不显得突兀。

◆ 在今天的墨西哥有许多引人注目的现代建筑，如图中所示的墨西哥城证券交易所。



雕刻与雕塑

雕刻品不同于其他的手工艺品，通常可以完好无损地保存多年，并向后人展示当年人们的生活状况。

奥尔梅克头像

奥尔梅克人是墨西哥最早用石头进行建筑和雕刻的人。公元前 1150 年左右，他们开始在今天的维拉克斯附近用玄武岩雕刻巨型男子头像。其中有些头像戴有头盔，高达 3.6 米。制作这些雕像的目的至今仍旧是个谜。除了巨型雕像外，在维拉埃尔莫萨还保留着奥尔梅克人用玉石雕刻的小雕像。

玛雅人不仅制作石雕，还首创了精致复杂的“浮雕”，这是一种让所雕刻的形象突出于原材料之上的雕刻艺术。

雕刻用具

阿兹台克人使用的雕刻工具是由黑曜石制成的。黑曜石是一种类似玻璃一样的火山石，质地极其坚硬，其锋利程度则赛过钢铁。黑曜石还被用来打造上好的武器，斧头、刀和矛尖都是由这种坚硬的材料制成的。如今，人们仍然用黑曜石来制作外科手术所用的器械。阿兹台克人就是用黑曜石工具雕刻出各种美丽的装饰图案的。

玉雕

玉石是一种质地坚硬、不透明的绿色宝石，其颜色深浅不一，有深绿色的，也有近似白色的。奥尔梅克人、阿兹台克人和玛雅人都用玉石雕刻精美的仪式用品。大型的动物雕像以及斧子、刀子和面具被雕刻得相当精致，展现了早期手工艺者的精湛技艺。玛雅人尤其喜欢玉石，在他们看来，玉石比金子要珍贵得多。考古学家在玛雅人的墓室里发现了许多精致的玉雕。在当时的上流社会中，在牙齿上镶嵌装饰性的玉被视为一种时尚。

◆ 古代墨西哥人崇尚玉石甚于黄金。技艺高超的雕刻匠们为纪念特别的日子创作了许多漂亮的雕刻品。





太阳石

太阳石上的雕刻揭示了阿兹台克人的计时方式和他们对世界起源的理解。太阳石用玄武岩雕刻而成,厚达 91 厘米,重约 22 吨,直径 3.6 米。后人认为,当初太阳石上曾漆有鲜亮的色彩,有红色、蓝色、黄色和白色。太阳石上有五圈环形图案围绕着一个中心头像。其中,靠近中心的第二圈环形图案被分割成了 20 个部分,这正好是阿兹台克历法中每月的天数。最靠近太阳石中心的环形图案描绘了阿兹台克人眼中的世界形成方式。他们认为地球已经被创造了五次,每次持续一个“太阳”的时间。太阳石中心的头像则可能代表了第五个太阳。阿兹台克人认为太阳也需要食物,所以有时将人当成祭品献给太阳作为对它在地球上创造生命的回报。



◆阿兹台克太阳石(1427年)耗时52年完成。后人认为,当时雕刻所用的工具是石器。太阳石曾被放置在阿兹台克王国首都特诺兹提朗城大寺庙的顶部,后来由于被西班牙人所埋,曾经失踪了250年。