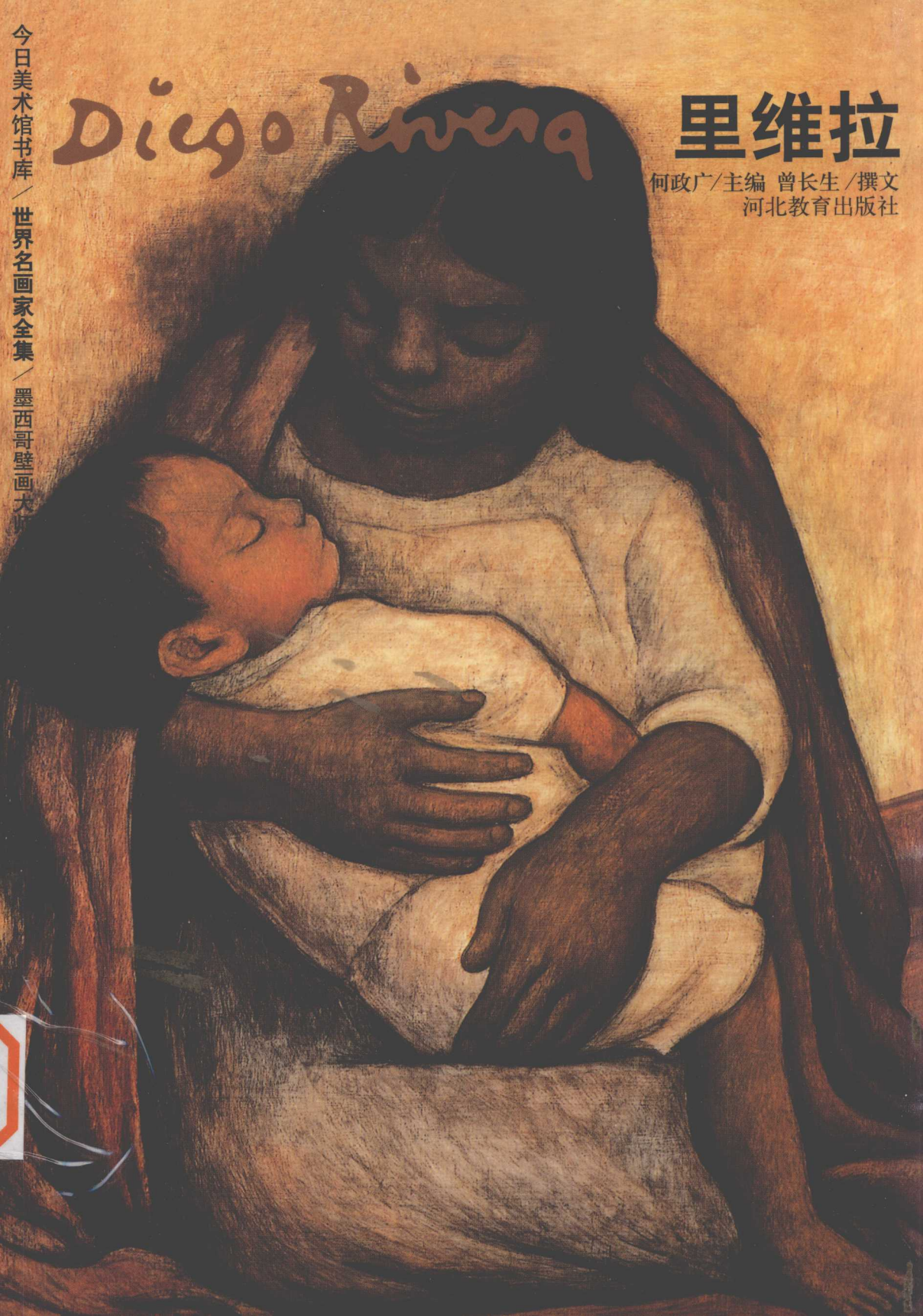

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 墨西哥壁画大师

Diego Rivera

里维拉

何政广 / 主编 曾长生 / 撰文
河北教育出版社

J233
232

世 界 名 画 家 全 集

墨西哥壁画大师

里 维 拉

RIVERA

何政广◎主编

曾长生◎撰文

河北教育出版社

冀图登字: 03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

里维拉 / 曾长生著. — 石家庄: 河北教育出版社,
2005.11

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-5906-X

I. 里... II. 曾... III. ①里维拉(1886~1957) —
生平事迹②油画 — 作品集 — 墨西哥 — 现代
IV. K837.315.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057809 号

世界名画家全集

里 维 拉

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 康丽

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 12.5 印张

版 次 / 2005 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5906-X/J · 548

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

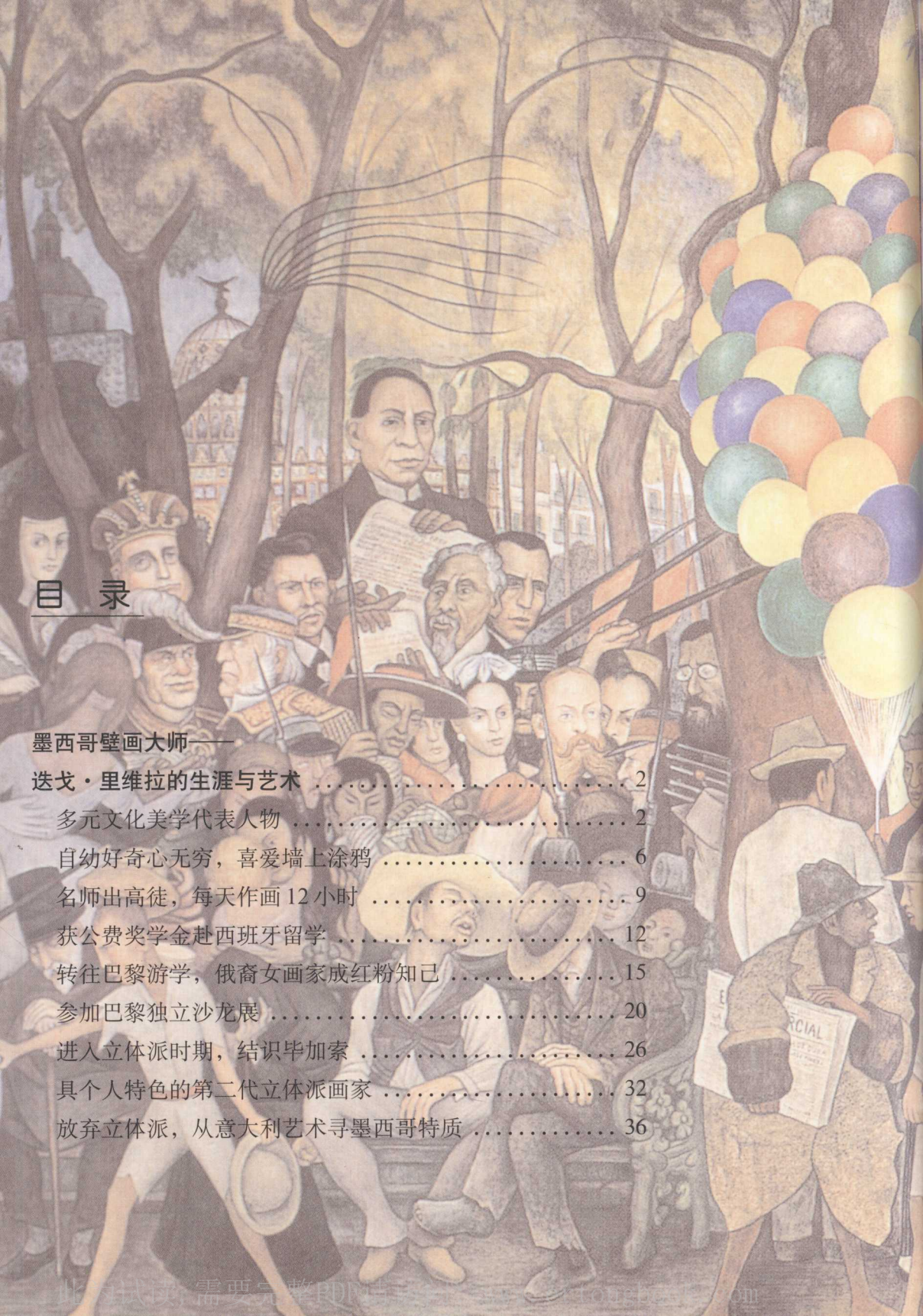
本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

迭戈·里维拉 (Diego Rivera, 1886~1957) 是墨西哥近代代表画家, 与何塞·克莱门特·奥罗斯柯 (Jose Clemente Orozco, 1883~1949)、大卫·阿尔法罗·西盖洛斯 (David Alfaro Siqueiros, 1896~1974) 同为近代墨西哥三大艺术家。里维拉也是20世纪最重要且又具影响力的伟大画家之一。他的作品强烈刻画艺术与社会的关系, 艺术表现社会性的主题, 构成具有公共性的纪念碑式作品, 成为其基本美学。

里维拉出生于墨西哥小城瓜纳华托。1898年到1904年在首都墨西哥城的圣卡罗斯美术学院学画, 研究古代墨西哥的雕刻和湿壁画。1907年游学西班牙。1909年旅居巴黎, 受到立体主义的影响, 与毕加索、莫迪利阿尼、莱热结为知交。第一次世界大战后旅行意大利、德国、俄罗斯, 在意大利居留一年半, 对意大利画家乔托、马萨乔的壁画具有深刻的感动。1921年回到墨西哥, 当时墨西哥大学校长荷西·瓦斯康赛罗出任教育部长, 墨西哥内战结束, 正推动社会改革, 鼓励印第安土著的融和, 推广农村教育与大众美术。里维拉得到教育部长荷西的重用, 被聘绘制众多大型壁画。

里维拉绘制的这批大壁画, 包括: 墨西哥国立预备学校壁画、墨西哥总统府二楼回廊、墨西哥国立艺术宫殿、国立心脏学学校、国立农业学校等大壁画。后来, 他应邀在美国纽约、加州、底特律等地绘画可移动式壁画, 总计一生创作的大壁画多达130幅, 总面积达1600平方米之多, 创作的旺盛精力非常惊人, 作品内涵丰富而富有极高艺术水准。

总结里维拉的艺术生涯, 初期作品受欧洲近代美术的影响, 归国后吸取墨西哥的传统, 从土著的、民族的、墨西哥的事物趣味中, 歌颂墨西哥的民众与革命, 表现农民劳工致力理想社会的实现, 着重省略细节, 绘制带有浑厚粗犷魅力的人物画像, 以及描绘大地精灵般的女性裸体, 加上故事性的象征与隐喻的想像力, 达到里维拉独特的巨大绘画构图风格。里维拉全力投身于壁画运动, 被誉为“墨西哥文艺复兴”的美术巨人, 是奠定墨西哥派艺术的前驱者。

目 录

墨西哥壁画大师——

迭戈·里维拉的生涯与艺术	2
多元文化美学代表人物	2
自幼好奇心无穷，喜爱墙上涂鸦	6
名师出高徒，每天作画 12 小时	9
获公费奖学金赴西班牙留学	12
转往巴黎游学，俄裔女画家成红粉知己	15
参加巴黎独立沙龙展	20
进入立体派时期，结识毕加索	26
具个人特色的第二代立体派画家	32
放弃立体派，从意大利艺术寻墨西哥特质	36

返墨西哥投入壁画运动	44
创新壁画技法，结合古玛雅与文艺复兴	48
墨西哥革命时代，事业与爱情两得意	50
教育部壁画包容了艺术史与民族特色	58
两个女人的战争发生在《释放的土地》上	64
自苏联游访归来与天才女画家卡洛相恋	68
前往加州接受委托，见证世纪大萧条	82
洛克菲勒中心壁画案因列宁头像而被解约	98
晚年的肖像画与印第安图像成为经典之作	102
迭戈·里维拉素描作品欣赏	156
迭戈·里维拉年谱	170

Quinto mi novio para la
Bella y famosa artista Irene
Pich y fue en la ciudad de
Santa Barbara, de
Ca. California del Sur
durante el mes de Enero
del año de 1941
Diego Rivera

墨西哥壁画大师—— 迭戈·里维拉的生涯与艺术

多元文化美学代表人物

在1911年墨西哥大革命迪亚斯(Díaz)独裁政权垮台之前，墨西哥的城市文化就像其他大多数美洲主要城市一样，基本上是跟着欧洲的文化风尚发展。然而今天从世界各地涌来的观光客，却热切地希望一睹这里的前哥伦比亚废墟、民间艺术表演与手工艺品。此种情势的转变，得归功于20世纪20年代到40年代间一群墨西哥艺术家、作家与知识分子，他们曾致力于将欧洲中心主义的文化态度，转化为重视墨西哥本土文化的自我认同。

这其中又以壁画大师迭戈·里维拉(Diego Rivera, 1886~1957)为代表人物，他给墨西哥所带来的国家认同感，可说是艺术史上少见的典范。如果没有里维拉为墨西哥创造出来的鲜明艺术形象，今天墨西哥究竟会予世人何种印象，那的确是令人难以想像的。

在里维拉许多壁画作品中，将过去、现在、未来浓缩成墨西哥人的观点，他描述墨西哥历史、民间艺术、考古学发现及其他领域学科，以他自己有力的想像将之融会贯通。他经由在欧洲的长年学习体验，造就了前所未有的艺术成果，为墨西哥树立了统一的重要形象，观者可以在他的作品中体会到，他已将墨西哥始终分裂的历

自画像

1941年 油彩画布

61cm × 43cm

史密斯学院美术馆藏

(前页图)

风景 1896~1897年 油彩画布 55cm × 70cm 私人收藏

史、语言、种族、宗教与政治，全然结合在一起，这也就是说，他的艺术完全代表墨西哥。

里维拉是20世纪的伟大艺术家之一，他用自己的艺术，强有力地表达了他的理念与欲望，他成功地在他的壁画作品中发挥极大的才华，无论他的描写功力、色彩配置及空间处理，都表现得非常出色。他的作品充满了深层的感情，他所描绘的农民，不仅表现了墨西哥人的独特气质，也兼顾到普遍原则，其他像征服者、都市的劳工、贪污的政客以及英勇的革命人士等画中人物，均栩栩如生而具代表性。

他的壁画只是他一生大量作品中的一部分，他也是一位极杰出

打谷场 1904年 油彩画布 100cm × 114.6cm

的人物肖像画家，他以精到的构图及细节，表现出人性的特质。他自己的自画像演变，也是艺术史上少见的代表范例之一，他算是立体派第二代的杰出画家，同时他也曾对激起20世纪文明进展的机器之美，有过突出的探讨。就一位画家而言，他不仅忠实反映了他所生长的时代，也为未来创造出宏观的看法。

不过他的个人生活却充满了人性脆弱的一面，相当愚蠢荒唐，有人说他爱夸大其词，崇拜神话，擅于心机，他的个性比较自我而不够坦率，他的行事经常表现得不够果断。然而他那丰富的创造力，却在他的艺术与他的公共形象中表露无遗，很少有艺术家能像他那样在自己的生涯中，戴着如此多元的面具。里维拉在他一生中所扮演过的角色包括：马克思主义革命分子、花花公子、考古人类学家、

自画像 1906年 油彩画布 55cm × 54cm

生物学家、高雅世故的学者、工会领袖、波希米亚的文人、宣传家、艺术评论家。

综观里维拉的艺术成就，他促进了墨西哥古代与现代历史的结合，他的美学强烈交织着一种包容了欧洲现代艺术与俄国共产主义理想的国际关注。虽然他的壁画作品及其他创作经常被认为是一种民族主义艺术，但是，他终生的艺术追求却是多元美学。他的艺术脉络，在不同时期有不同的重点演化，他的欧洲时期是“为艺术而艺术”的形式主义，返乡后的墨西哥时期则是以内容为主导。晚年已全然融合了欧洲与墨西哥的传统，随心所欲地演变出自己的里维拉式风格。他堪称是20世纪第一位多元文化美学（Multicultural Aesthetics）的代表人物。

自幼好奇心无穷，喜爱墙上涂鸦

迭戈·里维拉 1886 年 12 月 8 日，出生于墨西哥一处产银的小镇——瓜纳华托（Guanajuato）。瓜纳华托镇建于 1559 年，名称源自印第安语“青蛙山”，在 18 世纪初，该地所产的银矿曾占全世界产银量的三分之一，但到了 1886 年，银产量锐减。里维拉是在母亲连续三次难产后才获得的宠儿，因此，他的童年可说备受家族呵护。

里维拉的父亲老里维拉（Diego Riura Senior），是当时瓜纳华托镇的现代青年，具有自由主义思想，他曾身兼镇民代表及当地《民主周刊》的通讯员，并在出任教育体系的督察员时，巡视各地学校，深刻了解到乡下文盲情形与贫穷现象，而主张“进步与秩序”的大力改革方案。他是欧洲白种后裔，生活无虞，曾在 1876 年出版过西班牙文法书。里维拉的母亲玛利亚，比老里维拉年轻 15 岁，是欧洲后裔与印第安人混血的典型混血墨西哥人，她的家族属中产阶级，她读过私塾，是当时墨西哥少数受过教育的女性之一。由于他们出身背景不同，老里维拉与玛利亚的结合，在保守的乡下曾引起不少争议。玛利亚在孪生儿子卡洛斯夭折时，曾伤痛欲绝，在老里维拉与家族的鼓励下，她进入州立医学院就读妇产科，后来成为少数女性妇产科医师之一。她还在 1891 年为里维拉添了一个妹妹——玛利亚·比娜（Maria del Pilar）。

里维拉小时候喜欢与父亲玩捉迷藏的游戏，他的好奇心无穷，4 岁时开始识字读书，他喜欢花数小时的时间去拆解玩具。由于他时常在墙上、门上及家具上面涂鸦，他父亲即为他特别辟了一间房，让他任意涂写。里维拉后来戏称那是他的第一间“壁画工作室”。从 3 岁到 6 岁，他画过火车头、车箱、山羊头、玩具、机器，他曾在多年后对记者说：“我童年的大部分时间，是在画一些我自己发明的东西，我也参照父亲告诉过我有关他参加对抗法国殖民者战役的故事。我倒是很少画瓜纳华托的山丘，直到有一天父亲带我参观一处矿坑之后，我才开始画山。童年的回忆还是非常快乐的。”

山羊头

1895 年 铅笔素描

12.5cm × 19.5cm

一个西班牙人的画像 1912年 油彩画布 200cm × 166cm 私人收藏

然而实际上，他父亲老里维拉在重新投资银矿事业失败之后，家族遭受沉重的债务负担，不得已在母亲坚持之下卖掉所有家具，全家四口迁往墨西哥城发展。抵墨西哥城后，玛利亚再怀第3个小孩，也不幸夭折，夫妻失业使小里维拉休学在家，由大婶照料并教他读书画图。后来老里维拉在卫生部找到一份职务，玛利亚也寻得了兼职工作，他们的生活开始得到改善，他们随即由老旧的贫民区迁往新社区。里维拉在1894年8岁时再进小学读书，他在学校的功课不错，却并不愉快，上学经常迟到，后来辍学在家，父亲时常在假日带他到亚拉美达公园游玩，看热闹，他尤其喜欢辽阔的查布德贝克公园。

之后里维拉转学到西墨天主教中学念书，他喜欢这里的自由教学方法，在父亲的鼓励下，他很快就由三年级跳班到六年级，里维拉的学校基本上是采取法国式的教育制度。当时的执政者波费里欧·迪亚斯（Porfirio Diaz）将军，自己虽然是一位混血后裔，但是围绕他身边的却都是白人顾问，他的思想均源自欧洲的社会达尔文主义，其教育体系采实证主义精神，治国理念则强调由精英分子所组成的团队，以科学来解救社会问题。19世纪的墨西哥，虽然已脱离殖民帝国的管辖，但遗留下来的自大、残忍及陈旧的帝国气息，并未随国家独立而消失。社会仍然充满着矛盾保守的势力，他们以教会与军队来维持他们的旧秩序，自由主义人士则反对教会的顽固势力，而主张大力改革。

迪亚斯将军，虽然主张自由主义，但采取的是折衷原则，他依仗军队的力量来维持社会秩序，并与教会势力及反教会人士均保持良好的来往关系。他打开国门，鼓励英美西等国财团来墨西哥投资，致力将墨西哥变成现代化国家。他在1894年首次使墨西哥的财政获致史无前例的平衡，在国际贸易上获得顺差。然而此种适者生存的经济社会发展，对贫困的乡村助益不大，农村的收益减少，使得社会贫富悬殊加深。里维拉在少年时代对这些社会现象留下了深刻的印象，此记忆对他后来的艺术作品的一些主题，的确有某种程度的影响。

名师出高徒，每天作画 12 小时

里维拉 10 岁时，找到了他的艺术之路。他热爱画图胜于其他任何事情，遂要求父母亲让他进入艺术学校读书。父亲对他的未来发展尚未确定，里维拉所画的战争及军队速写，被父亲认为他将来应被培养成为军人，而他所画的火车又暗示他可以做一名工程师。但是母亲却认同里维拉想成为艺术家的愿望，由于他的身材比同年龄的儿童要高大，在母亲的帮助之下，他参加了圣卡罗斯美术学院夜间班，白天仍然继续他的正规学校教育，晚上则开始了他长期的艺术学习之旅。

圣卡罗斯美术学院在墨西哥历史悠久，自 1785 年成立以来即承继西班牙的传统，为墨西哥的画家、木刻家、版画家及建筑师培养基础人才。当 1898 年里维拉正式进入日间班就读时，其课程仍然保持学院传统，强调技巧，高度雅致，对真实世界做严格的分析。学院的负责人多来自西班牙，在里维拉读书的年代，并不鼓励创造墨西哥艺术，学生们通常要花上数月，有时数年时间，去临摹欧洲的古典艺术作品。当时较具生命力表现的作品，多由没有权威地位的墨西哥艺术家所作，他们制作漫画、政治木刻画及民间艺术，即使是民间的墨西哥建筑，也比官方的辉煌大理石建筑或法国式屋顶更具活力。然而，墨西哥的本土艺术在当时并未受到重视，1898 年圣卡罗斯艺术学院的主要展览作品，均是西班牙绘画，并以之作为墨西哥艺术系学生的学习榜样。

安格尔 泉 1856 年
油彩画布 80cm × 163cm
巴黎罗浮宫美术馆藏

不过，严格的学院派教学为里维拉打下了扎实的基础。当时美术学院院长圣地亚哥·雷布 (Santiago Rebull) 认为，安格尔是 19 世纪最伟大的画家，他坚持要他的学生学习大师的高超线条。安格尔的作品理性重于感性，他的古典精神与德拉克洛瓦 (Delacroix) 的浪漫主义不同，1867 年时，安格尔在墨西哥的影响力远大于欧洲。雷布曾在留学巴黎时跟随过安格尔学画，安格尔强调文艺复兴时期技法的教学方式，深深影响着圣卡罗斯美术学院。在学院的头两年，雷布要求学生临摹大师作品，并以图片做辅助教材，接下来的两年是画石膏像及人体模特儿，借此训练学生们心手合一、调子的处理和

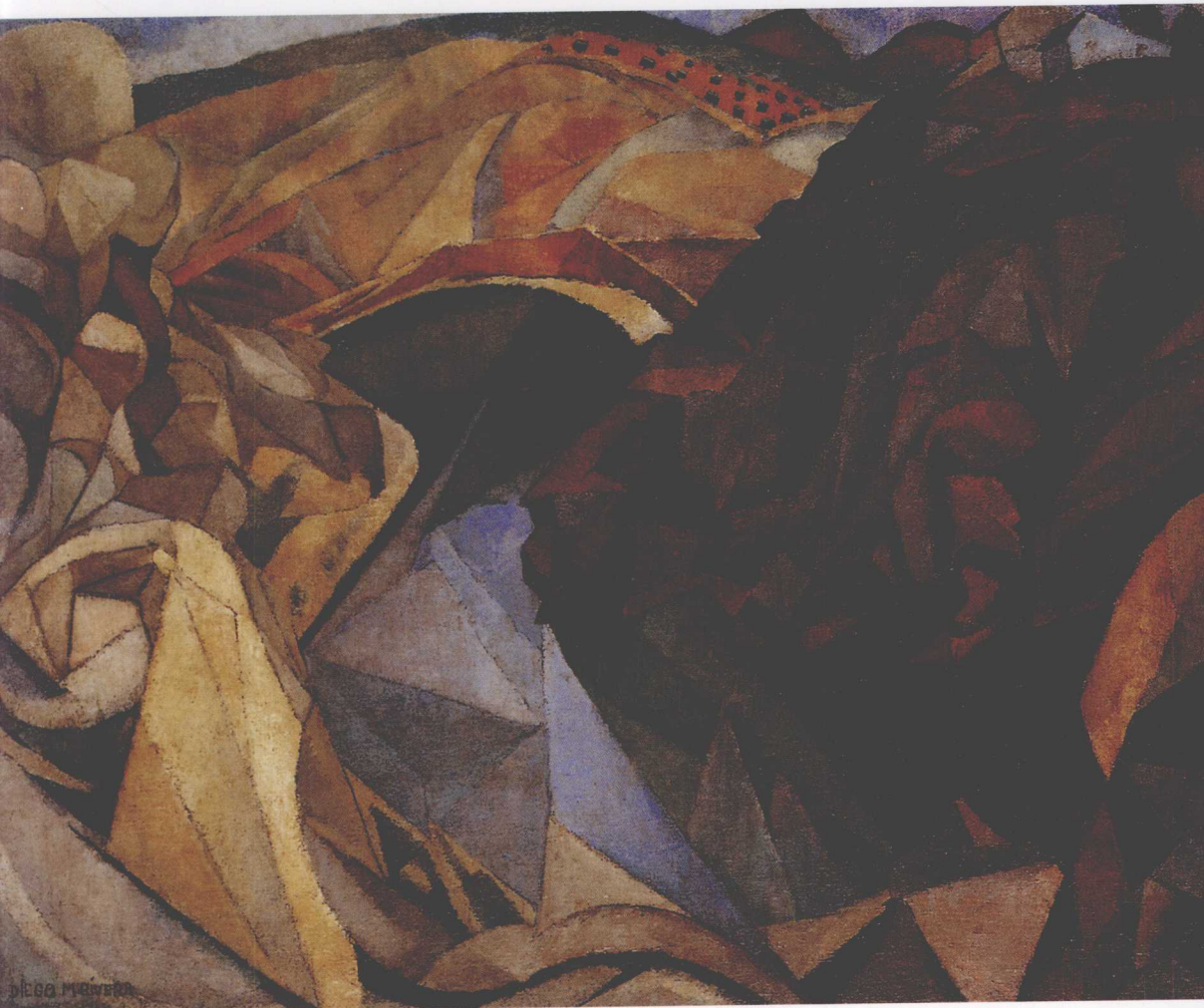
明暗技法的熟练。

雷布相当赏识里维拉，里维拉仍记得学生时代的上课情形，某日在上人体素描课时，老师从50名学生中特别以里维拉为例，他指出里维拉素描的缺欠，同时也说出里维拉素描引人兴趣的地方，他还打破了20年来不准学生进入他画室的禁令，邀请里维拉次日到他的工作室来，当里维拉依约到老师工作室时，老师告诉他说：“我发现你在作品中非常关心生命与动感，那正是一名天才艺术家所应具备的特质，一幅作品除了要表现比例及和谐之外，还要能表达出生命的基本动感。”雷布在教导里维拉构图时，强调黄金比例的运用，里维拉在少年学习时期即知悉，任何事物的背后均有规则与科学原理的存在，显然这对他后来立体派的表现及信奉马克思主义不无影响。

第二位影响里维拉艺术成长至深的老师是费里克斯·派拉(Felix Parra)及约瑟·玛利亚·维拉斯哥(Jose Maria Velasco)。派拉是基督徒，他自己的绘画非常学院传统，不过他却深爱前哥伦比亚时期的墨西哥艺术，而维拉斯哥则可能是19世纪墨西哥画得最好的画家，里维拉曾在1902年跟他学过透视学及参与过他的风景绘画课程。

维拉斯哥也是圣卡罗斯美术学院的校友，曾在1868年获得过毕业班首奖，他是一名肖像画好手，他的自画像在拉丁美洲地区画家中名列前茅。但是他最有名的还是风景画，尤其是他所画的墨西哥山谷及盖满雪景的火山，更是名满天下。在维拉斯哥学生时代，他就以科学分析的方式研究过地质学、动物学、物理学及植物学，这些知识影响到他的风景画探讨。正像荷兰画家维米尔(Vermeer)一样，他的风景画充满了光线，维拉斯哥的风景画，表现出墨西哥高原的无限空间与距离感，高原的干燥空气充满了清澈的光影。1903年接任的新任院长安东尼奥·里瓦斯·梅卡多(Antonio Rivas Mercado)是一名建筑师，他较重视建筑的课程，对维拉斯哥的教学不无影响。

不过对里维拉而言，这些大师的教诲让他终身受益，尤其是维拉斯哥扎实的教学，让里维拉没有一窝风地跟随欧美艺术系学生一

西班牙风景（托莱多） 1913年 油彩画布 89cm × 110cm 日本名古屋市美术馆藏

般，去画印象派的制式风景画，而维拉斯哥对视觉问题的逻辑分析，让里维拉能够为他后来的立体派风格奠定了理性思维的基础。里维拉还记得维拉斯哥曾在修改他的风景画时给予他的忠告：“孩子，你不能这样画风景，你在前景以黄点表现阳光，蓝点表现阴影，但是黄色趋前，蓝色趋后，你将会把画中所要描绘的构图整体感破坏了。”

里维拉后来曾如此评价这位恩师：“维拉斯哥在墨西哥的艺术史