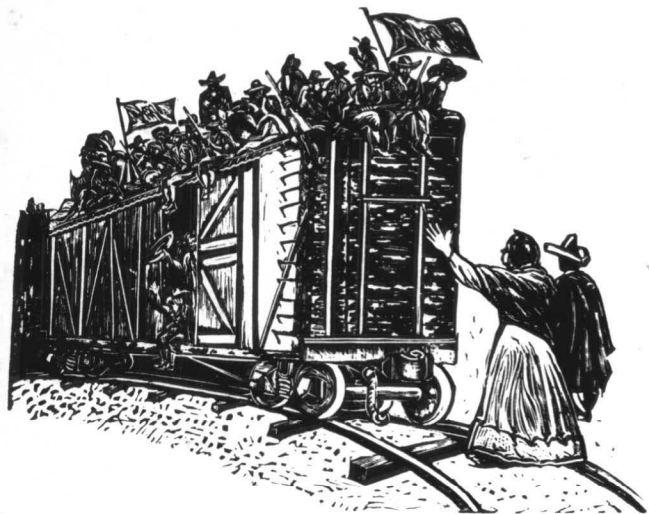




墨西哥版画选

人民美術出版社



墨西哥版画选

馮香生、佟 坡編

人民美術出版社

1957·北京

墨西哥版画选

編者：馮香生、佟坡

出版者：人民美術出版社
北京东总布胡同10号

發行者：新华書店

印刷者：北京新华印刷厂

北京市書刊出版業營業許可證出字004号

1957年6月第一版第一次印刷

开本：787×1092 1/15 印張：7 7/15

印數：1—1,000 統一書号：8027·1034

序

力 群

墨西哥的版画艺术，是富有战斗性的：它們是为保卫世界和平而斗争、为墨西哥的民族独立而斗争、为劳动人民的解放而斗争的图画。它們歌颂和平，反对侵略战争；歌颂为民族解放而献身的革命英雄，反对殖民主义者。这些以真挚的感情表现了人民的呼声的图画，这些交织着国际主义和爱国主义的图画，深深地感动着我们，引起我们对墨西哥人民无限的同情。

墨西哥艺术家们的这些版画，是丰富多样的，他们为了斗争和宣传的需要，不仅创作了一般绘画式的版画，而且还创作了同漫画、招贴画相结合的版画，以及专为书籍的插图和杂志的封面而创作的版画。这种丰富多样也表现在取材方面，它們描绘了墨西哥各族人民的多方面的生活和斗争，并通过这些题材表现了墨西哥版画家们的丰富的艺术才能和风格。但不论他们用了怎样的题材和怎样的表现形式，绝大多数的作品都使我们感到是和人民的政治运动紧密结合着的，是为人民的革命利益忠实服务的，并且是始终不脱离版画艺术的特点的。

墨西哥艺术家们的版画，是有着显明的民族特色和显明的艺术创造性的。他们所以能创作出这样动人的版画，首先由于他们和人民的生活有着密切的联系，他们十分关心祖国和人民的命运，他们和人民共欢乐、共甘苦，善于体会人民的疾苦和心愿，始终把艺术看作是为政治服务的一种斗争武器；同时能够紧紧地抓住生活的本质，善于概括、集中、强调，表现人民的真实的生活和生动的形象。因而当他们的作品于1956年4月间和8月间在北京展出时(注)，受到了我国观众的热烈欢迎。

这个画集中所选的基本上是“墨西哥通俗图画社”和“柏布拉版画家协会”的版画家们的作品。这两个艺术团体都是墨西哥版画家的进步组织。

“墨西哥通俗图画社”成立于1937年，其中最著名的版画家有列奥波多·孟德斯和巴布罗·奥希金斯等人。近20年来，这个画社不仅在墨西哥本国具有很大的影响，而且在拉丁美洲的其他国家里也有很大的影响。由于它对于保卫和平的事业的巨大贡献，世界和平理事会曾于1952年颁发给这个艺术团体的领导者列奥波多·孟德斯和他的同志们以国际和平奖金。

“柏布拉版画家协会”是以墨西哥首都附近的一个城市为名的艺术团体。关于他们的情形我们虽不像“通俗图画社”那样知道得详细，但这个协会的版画家们所作的作品，却由于它们的特殊风格而给我们留下了深刻的印象。

列奥波多·孟德斯出身于一个鞋匠的家庭，母亲是农村妇女。他的生活很简朴，有着极其深厚的民族情感，他是一位忠实于墨西哥艺术传统的现实主义的艺术家的，有着坚强的性格和卓越的天才，他的每一幅画都是经过精心细致的构思而作成的。在这个选集中的他的木刻画“地主的残暴”，描绘了墨西哥地主活埋农民的残暴情景。受难者的下身被埋在土中，露出地面的上身还在太阳下痛苦地挣扎；那边另一个农民，也正被狗腿们拉去活埋。残暴的地主们在旁悠闲地狞笑着。这就是墨西哥剥削者对待农民的毒辣手段。然而受难者并不屈服，他的内心在燃烧着复仇的火焰。这是作者为墨西哥人民提出的有力控诉。他为影片“生活的日子”而作的木刻画“宁死不屈”也同样是很感动人的。画中所塑造的是一位临难不屈、视死如归的英雄形象，背景是被警察拦住的无数的人民群众。英雄为人民而就义感到光荣，人民给他以力量，所以他能在几枝枪口同时指向他的胸膛时表现得如此从容。以上两幅木刻以不同的画面和不同的人物性格表达了不一样的艺术效果，前者更多地引起我们对于受难者的同情，而后者则更多地引起了我们对于英雄的崇高敬意。孟德斯的“集中营的来信”和“哀悼那些在反对法西斯主义斗争中牺牲的人们”都是饱含着沉痛的感情和具有严肃气氛的图画，前者不用任何文字的说明也可以使我们通过桌上的一封信，理解到它从集中营带来了不祥的消息。而后者则有力地表现了生者对于死者的沉痛的哀悼。这两幅木刻的表现手法很集中、很简练，所要强调的很突出，同时也更具备木刻的特色。总的说来，孟德斯的作品总是紧紧地抓住造型艺术的特点，以显明的艺术形象通过单纯画面去打动观众的心。由于他的作品明确的艺术语言所特有的说服力，使观众发生强烈的共鸣。他仅仅用一把三角刀刻成了“地主的残暴”和“宁死不屈”，由于刀法的运用随着物体的形和质的不同而有所变化，因而并不感到单调。至于在“集中营的来信”和“哀悼那些在反法西斯斗争中牺牲的人们”两幅作品中，则除了三角刀外还运用了排刀，他运用得非常自然而有力，决不使人感到两种刀法的不调和。由于孟德斯的成熟的技巧和创作时的饱满的感情，使他作品中的各种不同刀法统一在火一般的热情中，因而显得格外生动有力，并使画面增添了某种浪漫的色彩。

名画家巴布罗·奥希金斯的作品，多半是一些表现农民生活的石版画，他那用流利线条所表现出的墨西哥农民的劳动画面，浸透了作者对于这些贫苦农民的衷心的同情，这从他的“犁”和“农民的房屋”两幅作品中都能够使我们看出。他的作品使我们感到他好像是墨西哥的米叶(Millet)。

在“通俗图画社”的版画作品中表现了特殊才能的艺术家还有阿尔培脱·贝尔特兰。这位版画家付与了他的艺术事业以多量的劳动，他的创作数量既大而风格的变化也较多。他不仅从事于木刻，而且也从事于石版画；他的创作的取材面是非常广泛的，工人、农民、儿童、军人、游击队员、商人……都生动地出现在他的画面上，而且使我们为之发生不同的感情。他的作品在不同的风格里都闪烁着作者的天才的光芒；那些独立的创作固然使我们很感兴趣，而他的书籍插图也别有风味。阿尔培脱·贝尔特兰的“珂鲁艾娜·桑切斯”是一幅动人的图画，他表现墨西哥人民游击

队抗拒反动统治者的英雄故事。当反动统治武装包围了游击队据守的山区时，在游击队顽强的反击中队员桑切斯的丈夫牺牲了，她怀着无限的悲痛和愤恨，掩护战友撤退，一直战斗到最后。通过作者所歌颂的女英雄的形象使我们感到墨西哥人民战斗意志的坚强和对于革命事业的忠诚。这幅作品虽然与孟德斯的“宁死不屈”的风格较接近，但它的刀法是爽直而流利的，黑白的处理也比较强烈，尤其是女英雄的性格的刻画与“宁死不屈”的英雄有着显然的不同。她此刻并非正在向敌人射击，但通过她的表情，使人感到：待敌人走近时，她的复仇的子弹将会像联珠似的发出。这种暂时平静、而预示着将有暴风雨来临的画面，给人以更多的联想，因而是耐人寻味的。他的“拉丁美洲的土地问题”反映了农民的原始式的奴隶劳动，和尖锐的阶级矛盾。从这里使人不难看到拉丁美洲农民的不幸命运和土地问题的严重。这幅木刻的特色不仅在于主题的显明与表现上的单纯有力，而且作者的取材本身就是富有社会意义的，看了这两个农民所使用的劳动工具和他们的悲惨形象，想到在这种生产状态下仍被剥削，真使人有无限的感慨。其次，他的有关儿童题材的木刻画，如“对他们的和平”和“‘比年打’已经到了！”也都是引人喜爱的作品。这两幅木刻和以上所提到的不同，它们是属于喜剧性的作品，而画面的风格也带上了浓厚的装饰性。从这些木刻里表现了作者对于儿童生活的充分兴趣，以及他对于儿童的爱。因此那些生动的形象和天真可爱的笑容对我们显示了特殊的魅力。

安德列阿·戈麦士的“母亲反对战争”是一幅代表了全世界母亲们的心愿和意志的木刻画。为了全人类的和平，为了一切孩子们的幸福，母亲抱着幼儿，以保卫和平的坚强战士的姿态出现在画面上，她的形象有力地鼓舞着人们为反对战争而奋斗。

另一幅以不同风格、并在不同角度上表现了墨西哥人民的反抗精神的木刻画，是青年艺术家阿尔图罗·卡尔西雅·布斯多斯的作品“逃亡者”，它描绘一个墨西哥人民的英雄逃亡在森林中，被敌人领着警犬追捕的情景。他右臂受伤，躲在水中，注视着远处跟踪而来的敌人，准备着将要到来的战斗。而敌人却正在以猎狗为先导，探步追寻；平静的森林顿时显得恐怖起来，虫声停息，野鸟惊飞，紧张的气氛充满了画面。作品的真实性是感人的，它的倾向性是显明的。从作品的作风来说，虽然他也仅仅使用了三角刀和排刀，但所构成的画面效果却和孟德斯的不同的。他用这些工具所表现的森林和天空，有深厚之感；整个的画面富有繪画风味，形成自己特有的风格。

爱尔查贝斯·卡特勒特用麻胶版刻的招贴画“拯救那些幸存的孩子们”以及用木刻制成的漫画式的作品“为维护黑人的权利而斗争”，都是引人注意的出色的版画。前者是一幅动人的招贴画，它表现了急待拯救的躺在母亲怀中的儿童；后者是表现正义者在拯救一个差一点就要被谋杀的黑人孩子，这个孩子的形象塑造得很可爱，他有一种力量吸引观众支持他获得应该享有的人的权利。

作为“柏布拉版画家协会”会员的拉·潑洛莱特的“擦皮鞋的孩子”和罗西蒂·阿尔瓦雷兹的

“制陶工人”，从風格上来看这两幅作品与“通俗圖画社”社員們的作品有显著的不同。这些作品較重視木刻的形式和趣味，但也在一定程度上反映了人民的生活和感情。

最后应该提到的是拉別洛·范雷的“沒有粮食”和揚波斯基·瑪丽亚娜的“在思考中的女青年”。前者描繪了墨西哥一个家庭的不幸生活，作者所刻划的人物是非常深刻的，那两个孩子的为飢餓而痛苦的形象，十分激动人心；刀法極其自然，而黑白的效果也有力地使主题突出。后者刻划了一个抑郁的少女形象，从构图到黑白的处理和刀法的运用都是完美而富有創造性的，它是墨西哥版画艺术中以陰刻法来表现人物的極其成功的一幅作品，画中的少女沉浸在痛苦的思考中，她的蜷伏的姿态透露了家庭生活的不幸，从而也令人联想到造成这种不幸的墨西哥的社会根源。

总的說来，这本墨西哥版画选集的出版是有重大意义的，它比起展覽会来更便于中国广大的人民群众了解墨西哥人民的生活斗争和墨西哥人民的艺术。同时也有助于中国版画艺术在百花齐放中的借鑒。

願中墨两国人民的文化交流日益增进！

1956.8. 于北京

注：1956年4月間曾在北京举行过“墨西哥版画展覽会”；同年8月間举行过“墨西哥全国造型艺术陳錢油画版画展覽会”。

目次

序.....力 群

列奥波多·孟德斯:

1. 前 进.....(木刻)
2. 顧阿捷莫克.....(木刻)
3. 人民推翻統治者.....(木刻)
4. 胡阿列士和土地法.....(木刻)
5. 蹂 躪〔“爱斯基地多河”之一〕.....(木刻)
6. 一切事物的主人〔“爱斯基地多河”之二〕.....(木刻)
7. 渴 望〔“爱斯基地多河”之三〕.....(木刻)
8. 兽 行〔“爱斯基地多河”之四〕.....(木刻)
9. 孤 独〔“爱斯基地多河”之五〕.....(木刻)
10. 火 炬〔“爱斯基地多河”之六〕.....(木刻)
11. 妇女头像.....(木刻)
12. 初次播种.....(木刻)
13. 背东西的妇女.....(木刻)
14. 地主的殘暴.....(木刻)
15. 宁死不屈〔“生活的日子”之一〕.....(木刻)
16. 牺 牲〔“生活的日子”之二〕.....(木刻)
17. 阿伊阿拉计划.....(木刻)
18. 集中营的来信.....(木刻)
19. 哀悼那些在反法西斯斗争中牺牲的人们.....(木刻)
20. 人民的复仇.....(木刻)
21. 保罗·罗伯逊.....(木刻)

巴布罗·奥希金斯:

22. 犁.....(石板)
23. 农民的房屋.....(石板)
24. 二十世紀的人民.....(石板)

阿尔塔脱·贝尔特兰:

25. “五一”劳动节.....(木刻)
26. 加强墨西哥人民和苏联人民的友谊.....(木刻)
27. 墨西哥人民和苏联人民拥护和平.....(木刻)
28. 頓河上的新年.....(木刻)
29. “比年打”已经到了! 全世界人民的和平友誼是兒童幸福的保証。.....(木刻)
30. 美洲大陆拥护和平大会.....(招貼)
31. 全世界人民在斯德哥尔摩宣言上签名, 并将参加第二届世界和平大会。.....(木刻)
32. 对他們的和平.....(木刻)
33. 插圖之一
34. 插圖之二
35. 瑪魯艾娜·桑切斯.....(木刻)
36. 印第安民間彫塑家.....(插圖)
37. 拉丁美洲的土地問題.....(木刻)
38. 被販賣的人們.....(木刻)
39. 黑人奴隶.....(插圖)
40. 卖燒酒的商人.....(木刻)
41. 火 灾.....(書面)
42. 森 林.....(書面)
43. 短 工 們.....(木刻)
44. 橡胶采集者.....(插圖)
45. 文盲站在你的周圍.....(木刻)
46. 扫盲运动.....(木刻)
47. 軍隊的光榮.....(木刻)

弗兰柯·拉·高麦斯:

48. “印第安人的命运”之一.....(麻胶版)

伊格那西奥·阿基瑞:

49. 革命插曲……………(木刻)
何綏斯·爱斯哥貝多:
50. 爱米里揚·薩巴达……………(石版)
霍歇·谷阿达魯別·波沙达:
51. 薩巴达的四位战友被判处死刑……………(木刻)
弗兰西斯哥·莫拉:
52. 墨西哥乡村風景……………(石版)
高尔那多·伯利斯:
53. 飢餓的农民……………(麻胶版)
列娜·迈耶·伯格娜:
54. 聖安赫爾的石堆——墨西哥城郊区……………(木刻)
乔漫·苏勒:
55. 仙人掌……………(麻胶版)
鮑利納·特列霍:
56. 旋轉的木馬……………(木刻)
法尼·拉別勒:
57. 旱 灾……………(木刻)
58. 沒有粮食……………(木刻)
瑪利亚娜·楊伯尔斯基:
59. 来自山地的女孩……………(套色木刻)
60. 在思考中的女青年……………(木刻)
61. 我不能上学了……………(木刻)
奧索里約·拉米雷茲:
62. 睡在街头上的孩子……………(木刻)
安德列阿·戈麦士:
63. 母亲反对战争……………(木刻)
64. 全世界青年拥护和平……………(木刻)
65. 印第安人的厨房……………(石版)
66. 伊达勒哥……………(木刻)
弗尔南都·卡斯特罗·巴却柯:
67. 革命插曲……………(木刻)
阿尔圖罗·加尔西雅·布斯多斯:
68. 逃 亡 者……………(木刻)
69. “歌頌危地馬拉画集”之一……………(木刻)

- 哈維埃·英尼迪根斯:**
70. 美帝国主义在危地馬拉的干涉……………(木刻)
安赫爾·布拉却奥:
71. 米克斯考阿克的風景……………(石版)
亚尔弗利多·沙尔斯:
72. 編 輯 者……………(木刻)
烏尔比多·納兰賀:
73. 童 工……………(套色木刻)
爱尔查貝斯·卡特勒特:
74. 拯救那些幸存的孩子們……………(招貼, 麻胶版)
75. 为維護黑人的权利而斗争……………(木刻)
76. 扫除文盲……………(石版)
拉·潑洛萊特:
77. 擦皮鞋的孩子……………(套色木刻)
罗西蒂·阿尔瓦雷茲:
78. 制陶工人……………(木刻)
卡罗·加萊西奥:
79. 热带小鎮[“赤道綫下”之一]……………(木刻)
80. 繙 夫[“赤道綫下”之二]……………(木刻)
爱瓦尔拉多·拉米雷茲:
81. 土 地[“故乡城边生活”之一]……………(木刻)
82. 收 获[“故乡城边生活”之二]……………(木刻)
埃西多罗·奧塔勃:
83. 割 甘 蔗……………(木刻)
洛林索·馬尔西林諾·希麦涅斯:
84. 来自墨西哥南部的印第安女孩……………(木刻)
奧斯卡尔·弗利亚斯:
85. 遙远的道路……………(石版)
馬魯艾勒·別列斯·科罗那多:
86. 和平与幸福……………(木刻)
謝里阿·卡勒德龙:
87. 和平与面包……………(麻胶版)

[附录] 墨西哥版画家团体簡介
墨西哥版画家簡介



1. 前 进 (木刻)

列奥波多·孟德斯



2. 顧阿捷莫克 (木刻)

列奧波多·孟德斯

顧阿捷莫克是一个反抗西班牙侵略的民族英雄。



3. 人民推翻統治者 (木刻)

列奧波多·孟德斯



4. 胡阿列士和土地法（木刻）

列奥波多·孟德斯

班尼脱·胡阿列士曾于19世纪60—80年代间，任墨西哥总统，并在1867年击退法国的侵略。胡阿列士一生坚持维护1857年所制定的把土地分给人民的宪法。墨西哥人民称他是“最崇高的人”。



5. 蹂 躪〔“爱斯基多河”之一〕（木刻）

列奥波多·孟德斯

“爱斯基多河”（意为潜伏的河流）是一部墨西哥影片，内容是：在爱斯基多河的一个村庄里，酋长式的恶霸行政长官统治着一切，独占着与农民生活相关的生产以及水源，残暴地奴役农民。一个满怀人道和正义的青年女教师来到村庄，鼓舞农民起来斗争，并为这个斗争牺牲了生命。作者根据影片刻划成集。原集共十幅，这里选了其中的六幅。



6. 一切事物的主人〔“爱斯基多河”之二〕（木刻）

列奥波多·孟德斯



7. 渴 望〔“爱斯基多河”之三〕（木刻）

列奥波多·孟德斯



8. 兽行〔“爱斯基多河”之四〕（木刻）

列奥波多·孟德斯