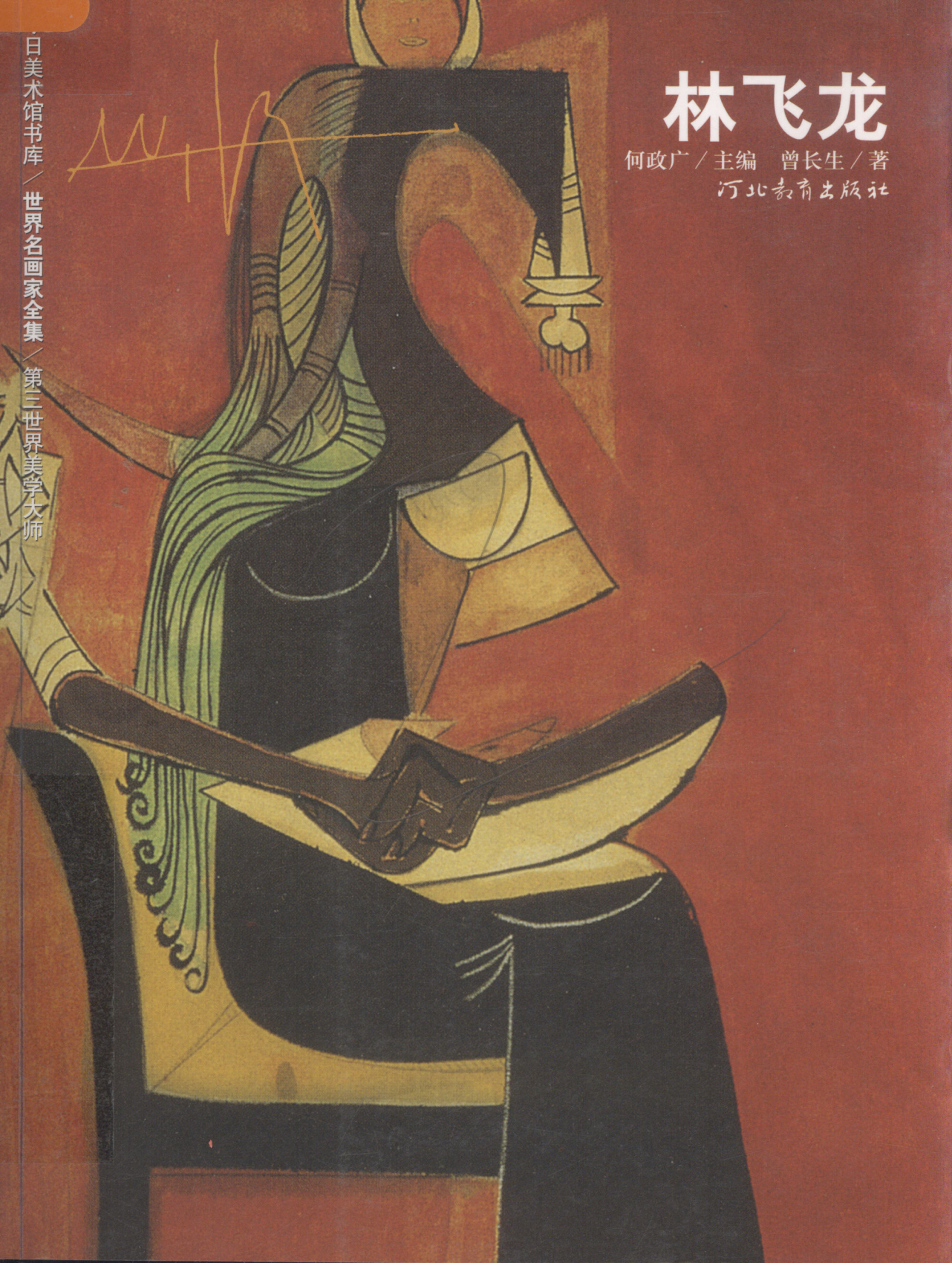

白美术馆书库 / 世界名画家全集 / 第三世界美术大师

林飞龙

何政广 / 主编 曾长生 / 著
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

第三世界美学大师

林飞龙

Wifredo Lam

何政广◎主编

曾长生◎著

河北教育出版社

冀图登字: 03-2002-020号

图书在版编目(CIP)数据

林飞龙/曾长生著. —石家庄: 河北教育出版社,
2006.10

(世界名画家全集/何政广主编)

ISBN 7-5434-6358-X

I. 林... II. 曾... III. ①林飞龙—生平事迹②油画—作品集—古巴—现代 IV. ①K835.655.72②J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第111607号

世界名画家全集

林 飞 龙

主 编/ 何政广

编辑主持/ 袁鸿蕙

责任编辑/ 陈爱儿

设 计/ 赵 妍

出版发行/ 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编050061)

监 制/ 今日美术馆

制 版/ 北京图文天地中青彩印制版有限公司

印 刷/ 北京中华儿女印刷厂

开 本/ 720×960mm 1/16 12印张

版 次/ 2006年10月第1版 第1次印刷

书 号/ ISBN 7-5434-6358-X

定 价/ 580元 (共十册)

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

超现实主义著名画家林飞龙，这个中文名字是艺评家谢里法在整理其生平资料时，为了方便而代他取的。林飞龙的原名是Wifredo Lam，音译为威尔弗雷德·拉姆，他的父亲是清末移居古巴的广东人，Lam就是广东话的林。

林飞龙在少年时代就说过他是多种血统的混血儿，体中流着多种血缘，在文化艺术的吸收与意识上，也是多元性的。林飞龙在1902年生于古巴，父亲是广东出生的中国人，林飞龙出生时，父亲已经84岁。母亲为非洲黑人与印第安人混血的古巴土著。父亲在1926年因飞机失事而丧生，活了108岁。

林飞龙从小对绘画即有浓厚兴趣，1918年进入哈瓦那美术学院，1923年毕业后远渡西班牙马德里研究绘画。当西班牙内战爆发后，他曾参加马德里保卫战争。1938年移居巴黎，与毕加索、安德烈·布雷顿等名人交往，吸收立体派和超现实主义的思想与技法。毕加索认为他是一位极有希望的画家，林飞龙对具有强烈造型力的黑人雕刻，产生一种出自内心的喜悦，而毕加索对黑人雕刻的兴趣，一向是非常浓厚的，所以他们两人在作品中所表现的非洲原始情愫，有很多共同之处。例如毕加索所作第一幅立体派代表作《亚维依的姑娘》的画面，主观地把对象变形的手法，也可以在林飞龙的作品中发现。

由于与超现实主义诗人布雷顿的相识，林飞龙于1939年加入超现实主义运动。不久，第二次世界大战战火危及巴黎，1940年他与毕加索同往法国南部避难，与布雷顿会合，并为他的诗集作插图。不过，林飞龙的创作发展得最为精彩而独特的时期，还是在第二次世界大战中，当他远离欧洲、回到古巴的时期。

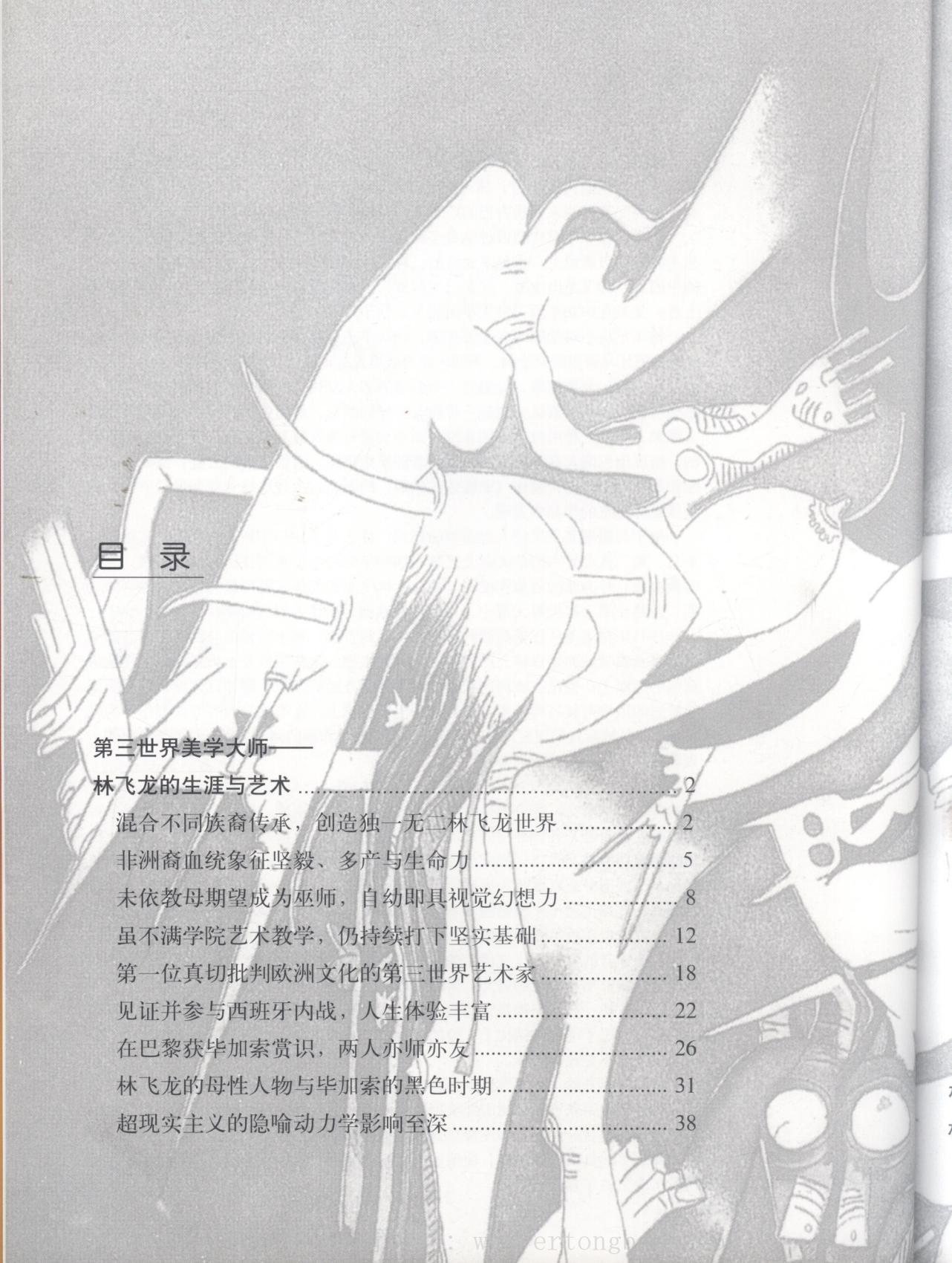
1941年林飞龙从巴黎到纽约，1942年回到古巴。那个时候他对西印度群岛的巫毒教以及热带的原始森林，产生了极浓厚的兴趣。这些宗教及土俗趣味，很快地带到他的画面上。他把在欧洲所获得的有关绘画方面的知识，诸如立体派、超现实派等绘画的风格与技巧等，用在表现这种土俗趣味上，在形式与内容方面都作了彻底的融合。从战后直到现在，他一直就在追寻着这个作画的路向，以一种幻想的笔调，表现西印度群岛的风土与神话。

他的主要作品，如《亚当与夏娃》、《丛林》、《达巴拉的阿巴拉契之舞，惟一的神》、《聚会》等，都是以原始森林作为表现的主题，描绘原始森林里面各种生物的生活百态，各种神秘的象征物、原始的咒物，直接地在他的画面上显现。他所画的原始森林及果实，都成为各种带着武装、敌意的象征物，人物也都是植物的变身。他大部分是以黑色为底描绘白色的象征物，采取对称的手法表现出来。欣赏他的画，有如走进一个原始的拿着棍棒跳跃的时代，一种巫毒教的精灵舞蹈的奇异景象，在一个布满荆棘的原始丛林，可看到部落民族所崇拜的物象。这些物象，有的拟人化，有的拟神化，充满了象征意味。他将这些原始图腾转化为充满力量的绘画符号，富有不可思议的魅力，带着浓厚的风土色彩及神秘感。

林飞龙的一般作品都是大幅的，他喜爱青绿、灰黑、褐红等色彩，显出深沉幽暗的氛围。至于笔触和结构上，他的画着重于线条的发挥，以纤细而有力的线条勾勒物象，而不是注重表象。

从1942年开始，林飞龙每年都在皮耶画廊举行个展，他那种新鲜的画风很受瞩目。1964年他荣获古根汉姆国际美展大奖。在多姿多采的现代画坛上，一直保持他那种独特的面目，表现西印度群岛风土的原始趣味。

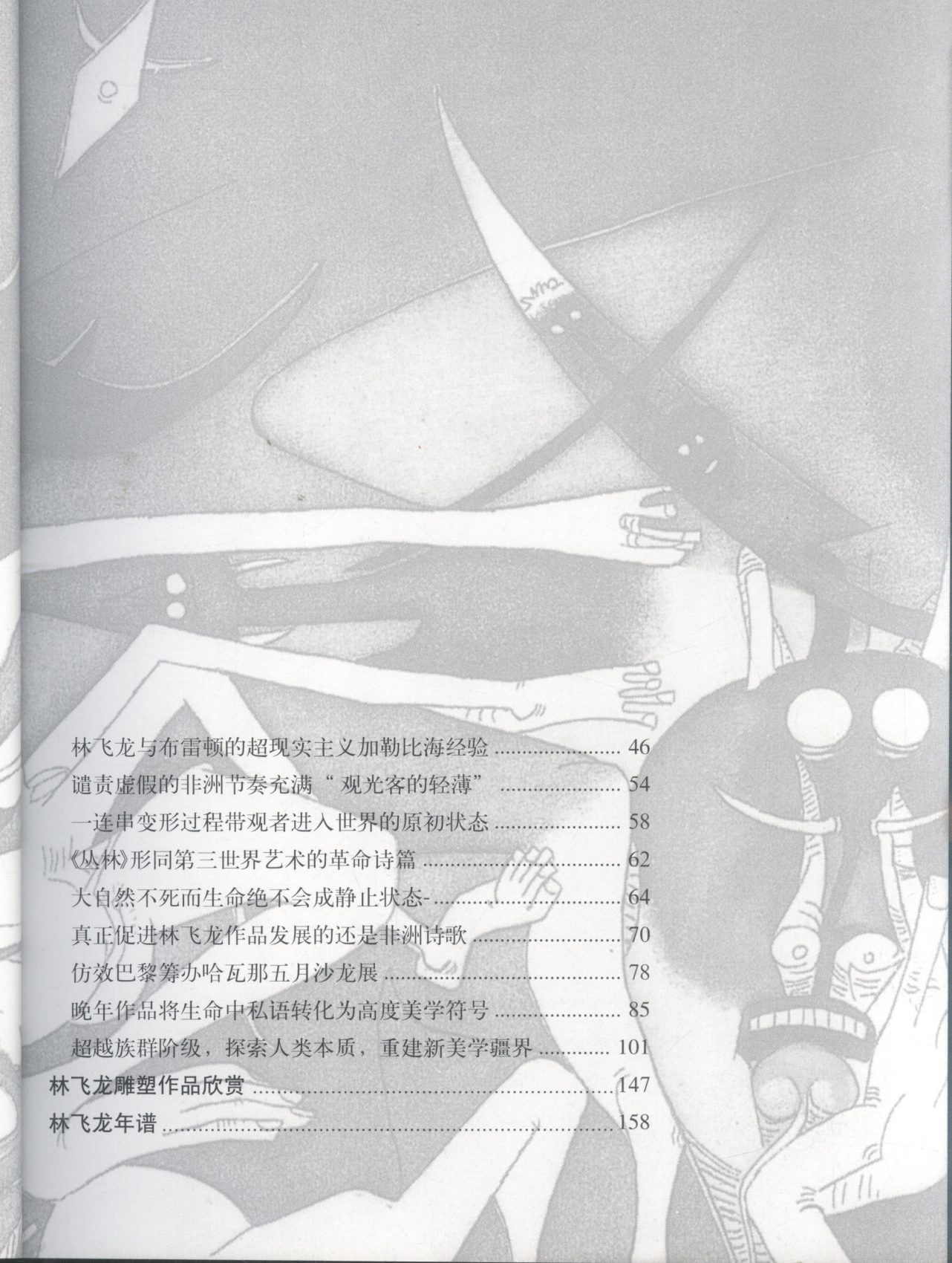
林飞龙独具风格的绘画，使他成为第二次世界大战后超现实派重要画家，在现代美术史上占了重要一页。

目 录

第三世界美学大师——

林飞龙的生涯与艺术	2
混合不同族裔传承，创造独一无二林飞龙世界	2
非洲裔血统象征坚毅、多产与生命力	5
未依教母期望成为巫师，自幼即具视觉幻想力	8
虽不满学院艺术教学，仍持续打下坚实基础	12
第一位真切批判欧洲文化的第三世界艺术家	18
见证并参与西班牙内战，人生体验丰富	22
在巴黎获毕加索赏识，两人亦师亦友	26
林飞龙的母性人物与毕加索的黑色时期	31
超现实主义的隐喻动力学影响至深	38

林飞龙与布雷顿的超现实主义加勒比海经验	46
谴责虚假的非洲节奏充满“观光客的轻薄”	54
一连串变形过程带观者进入世界的原初状态	58
《丛林》形同第三世界艺术的革命诗篇	62
大自然不死而生命绝不会成静止状态-	64
真正促进林飞龙作品发展的还是非洲诗歌	70
仿效巴黎筹办哈瓦那五月沙龙展	78
晚年作品将生命中私语转化为高度美学符号	85
超越族群阶级，探索人类本质，重建新美学疆界	101
林飞龙雕塑作品欣赏	147
林飞龙年谱	158

第三世界美学大师—— 林飞龙的生涯与艺术

混合不同族裔传承，创造独一无二林飞龙世界

林飞龙（Wifredo Lam，1902~1982）的作品，是一种将艺术品与直觉原创性结合成卓越陈述的艺术。如果抛开这些因素，将无法了解他那独特而和谐的创作世界，也就是说，在他的艺术世界中，美学价值与哲学意涵是无法分开来的。他可以说是一位意象造型诗人，他为他所生长的世界创造图像，他有时是经由直接的陈述，不过通常运用的是隐喻的手法。他通过一种近乎原始宇宙进化论的永恒表现，来呈现他的艺术世界。

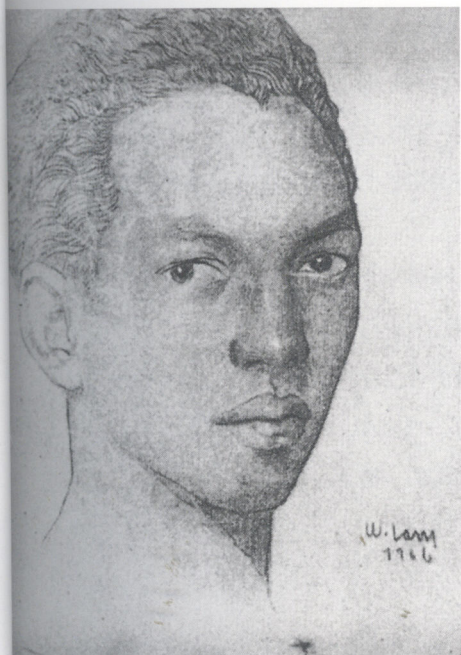
林飞龙的艺术从不脱离时代而独唱高调，他的作品反映了他所关心的成长世界。历史上所有的年代，从没有过像20世纪前半叶那样极端的经历，有些人如此傲慢地企图征服人类，有些人则非常坚定地断然拒绝此种企图。某些具有文化教养的人们，有时会突然背弃了他们的自由信念，取而代之的并非超然的理想，却是围绕着一声声嘶力竭的奇特人物，他们甘心受其污辱而与之同归于尽。同时尚有另一批受到长期压迫的人们，经过过度的耗损，才找到再生的力量，这些人从异国的土地上重新寻回他们的原生泉流。

专横的理性主义必须忍受最残暴的攻击，然而人类的心灵并未死亡，就像原始的文化不再被视为卑贱，人类学与人文科学也持续

自画像 约1916年
油彩、画布 私人收藏

林飞龙摄于工作室
（前页图）

林飞龙早年自画像 1926年

林飞龙早期作品

致力探讨人类感性的转化。梦与现实之间的遭遇与冲击，产生了更完美的现实形象，吸引了像林飞龙等画家与诗人的关注。至于代表着被压迫的人们，其中有一种关心的是无产阶级的立场，另一种则是非理性的胜利，他们强烈反对理性主义的专断。在观察人类历史关键点时，我们需要更开阔的历史视野，文化的解放曾一再受到殖民者的影响，尤其在观看林飞龙的艺术演变时，更须注意到此点。

殖民文化的生存须付出极大的代价，其结果可能会出现新的杂

种文化，至少也达到一种融合的处境，像墨西哥的土地上，即出现了一种结合西班牙与印第安族裔的原生有力的独特文化。至于被殖民者的文物进入殖民者的住所而被当成是艺术品，已是理所当然之事。早在发生政治叛变行动之前，许多雕塑艺术品已实际解放了非洲。

谈到现代艺术尤其是绘画，我们不能无视于这种反对运动的推动与传递，学院艺术已过时，像印象派画家是为调子而作画，他们不再为主题而画，当图画成为自发性表现造型、色彩与线条的语言时，它已具有自身存在的认知了。虽然毕加索又重新表达了一些政治事件的主题绘画，但那已不再只是纯粹描绘探讨死亡的静物，他的作品既表现了个人情感，又传达了普世原则，可说已是所有年代的见证纪录。

林飞龙也曾是毕加索的朋友，在讨论他的生涯与作品时，如果没有将之放在他所处的时代脉络来谈，将会犯下“内在透视”（Inner Perspective）的严重错误。林飞龙经历了各种解放运动，有些他曾参与其间，有些也在他的作品中表露无遗。林飞龙也是他所处时代的灵魂人物，那是一个为正义而战、为长期被压迫的解放运动而战的年代。因此，在讨论林飞龙与他的作品时，我们不能不谈潜意识的心灵革命，更不能脱离20世纪的重大变迁。林飞龙在他个人世界的脉络中，成功地以高贵的形象表现了他的绘画艺术。

一般人总喜欢将林飞龙作品的特质与他混合的族裔根源连在一起解释。其实对一个人的作品背景，诸如他的个人生活与影响他创作的重大事件，应持某种保留态度，因为所有的真实作品在变成独立存在之前，必须先能跨越这些背景条件。如果观者只限定在这些条件来解释，必将忽略了“事件须转化为实质，经验须转变为永恒符号”之事实。这也就是说，除非这些作品纯属插曲式，记忆必须先变成回忆，那是需要经过转化与风格化的过程。事实并不能带给艺术作品足够的含意，而是作品赋予事实以意义，每一件伟大的作品都须先吸收同化了所有的事实，而最后再变成事实。

就此点而言，林飞龙的作品即是一明显的例子，或许我们可以说他在出生时，即已承受了非洲裔、中国裔、印第安裔及西班牙裔

人物素描 1925年

的传承，但是如果只是以这些背景作为一般的参照，来判断或诠释他的创作，那就言过其实了。他之承受各种不同的祖先传承，正如同一名雕塑家如何将一块巨石转变成一件雕塑作品的过程。在相同的条件之下，有些人什么也未曾表现出来，还有些人只是以产生表面的或是刻板形象就满足了。不管艺术家是如何开始的，最终还是要看艺术家本人的造化，而林飞龙即能以他所具有的多元传承，经转化而创造出他自己独一无二的“林飞龙世界”。

非洲裔血统象征坚毅、多产与生命力

坐落于加勒比海东边的西印度群岛，曾是西班牙、法国及英国的殖民地，其中古巴无疑是土地最肥沃的，她原本有自己的印第安

土著，生性温和而不知如何保护自己。在哥伦布登陆古巴的一个世纪之后，印第安人在古巴已形同绝种，如今也只有在哈瓦那（Havana）博物馆才能找到一些他们所使用过的器物文明见证。当西班牙人在古巴建立殖民地后，印第安人为躲避屠杀而逃到丛林中去，西班牙人找不到奴工为他们种植甘蔗及做粗工，岛上物产虽丰富却缺少人工，因而西班牙皇家特许商人们自非洲进口黑奴。

据称，3个世纪的黑奴贩卖人数约达1500万，其中进口到古巴的黑奴约有100万人，黑奴带来了他们的信仰、习惯以及族裔的天分。他们每天自清晨4时起工作直到傍晚8时才收工。当夜幕低垂时，他们收起疲劳的身心，开始在农场跳起舞来，舞蹈可以让他们的生活与祖先的灵魂相连接，为他们带来另一种神奇的力量。此正如他们的精神领袖埃斯特班（Esteban）所说的，黑人永远不会丧失希望：“非洲的上帝是最强壮的，因为他们能飞；非洲人也是最坚强的民族，因为当他们往生后，仍然能飞返非洲故土。”

1895至1902年间，躲在丛林的埃斯特班挺身而出，为争取古巴脱离西班牙殖民统治而战，他联合了农场主人的后裔及非洲黑奴，终于让古巴自殖民主义的枷锁中解放出来。在19世纪下半叶，许多新移民抵达古巴，有些是从欧洲来的，也有不少来自中国。许多中国人在农场找到工作，不过大多数的中国人喜欢在城市工作，他们勤奋努力工作存钱，由于手艺不错又善于经商，不久即在哈瓦那城中另辟成一个独立的中国社区，也就是今天大家所称的唐人街。那里充满了饭店、洗衣店、中药店以及古董店。而林飞龙的父亲林颜（Lam Yam）正是19世纪抵达古巴的中国移民之一。

林颜是先从他家乡广东到旧金山，然后再去墨西哥，最后落脚古巴，并决定在沙瓜·拉·格兰德（Sagua La Grande）小镇当一名看店员。他读过书并通晓好几种中国方言，不久他变成了一名书记，为他的乡亲朋友写信。他虽然非常尊崇儒道先贤的精神，却支持孙中山反清革命，并主张去除辫子的传统象征。林飞龙的母亲是一名黑白混血儿，具有西班牙人、印第安人及黑奴三种族裔血统，可说是结合了古巴的原住民、殖民者及黑奴等历史跨文化的具体代表，尤其她的非洲裔血统，象征着坚毅、多产与生命力。

无题（西班牙农妇） 约1927年
铅笔、纸 60cm × 50cm
巴黎私人收藏

林飞龙生于1902年12月8日，全名为威尔弗雷德·奥斯卡·林·卡斯蒂略（Wifredo Oscar de La Concepción Lamy Castillo），他出生时，林颜已84岁，林飞龙在家中8名子女中排行老么。

古巴与西印度群岛的现实对林飞龙而言，并不是一组僵化了的字母，出生在这种得天独厚的岛屿上，本是一件幸福无忧之事，不过当地人却须承受一连串忧伤的历史。年轻的林飞龙或许曾听过沙瓜·拉·格兰德乡间皮鞭打在黑奴身上的风声，见过殖民者靠岸的大帆船，或是带脚链的黑奴做苦工的模样。非洲历史的确出现于他出生时，那并不是因为他血管中流着黑人的血液，而是因为在他早年的非洲记忆中，即已充满着神奇传说与神秘的故事。

在林飞龙的记忆中，小时候常听到一些大人们之间的奇怪谈论以及先人的故事，好像他们的灵魂仍然在家中游荡。他母亲就曾告

诉过他有关一位叫乔斯·卡斯蒂利亚（Jose Castilla）的前人故事，卡斯蒂利亚因有一半的西班牙人血统，而能得自由之身，他后来变成了一名小农，由于他被一名西班牙人骗走了部分土地，而告上法院，结果法官却判对方胜诉，他极为不满而将对方一拳击毙，法官于是再判他接受砍去右手的处罚，卡斯蒂利亚此后即消失在丛林中。这件残忍不平的故事，激发了林飞龙幼年时期的想像力，他矢志要维护生命的尊严。

据林飞龙称，在他童年所成长的家乡沙瓜·拉·格兰德小镇住着三种黑人：一种是具有西班牙人血统而改信奉天主教者，不过他们对非洲祖先的仪式并不排斥；第二种人因经常与白人交往而已被白人同化；第三种黑人族群，则仍然保留着各种非洲的文化习惯，他们自成一群地居住在桥的另一端。林飞龙永远难忘童年时躺在母亲床上的记忆，每晚他都可以听到一阵阵的鼓声传来。

未依教母期望成为巫师，自幼即具视觉幻想力

他对非洲仪式的了解以及影响他成长过程最深的，显然还是来自他的教母曼托妮嘉·威尔逊（Mantonica Wilson），她是一位治疗师兼女巫师，能医治各种心理与身体的疾病，在乡间极具名望。曼托妮嘉治病的方式是，无论何种病患，她都会先为病人将雷神招来。雷神祥哥（Shango）的神秘力量，来自一种双边斧头的造型象征，此象征造型如今仍然流行于西印度群岛及巴西的土著仪式中。接下来的是由巫师为病人进行清除病魔的过程，清除的过程主要是以一枚西班牙的铜币，来摩擦病人的周身与患病的部位，所使用铜币价值的高低，则依病人所患病的严重性而增减，从金币到一分钱不一而足。当完成了清除病魔的过程后，曼托妮嘉会小心地将该铜币以纸包装好并交给病人，病人高兴地头也不回地离去。不过事后病人必须将该铜币尽可能扔掷到一处不可知的地方，越远越隐密越好，如果任何其他人不慎跨过该铜币所在的地点，或不意捡回该铜币，那人必将重患相同的疾病，即该病魔又上身找到了新的替死鬼。

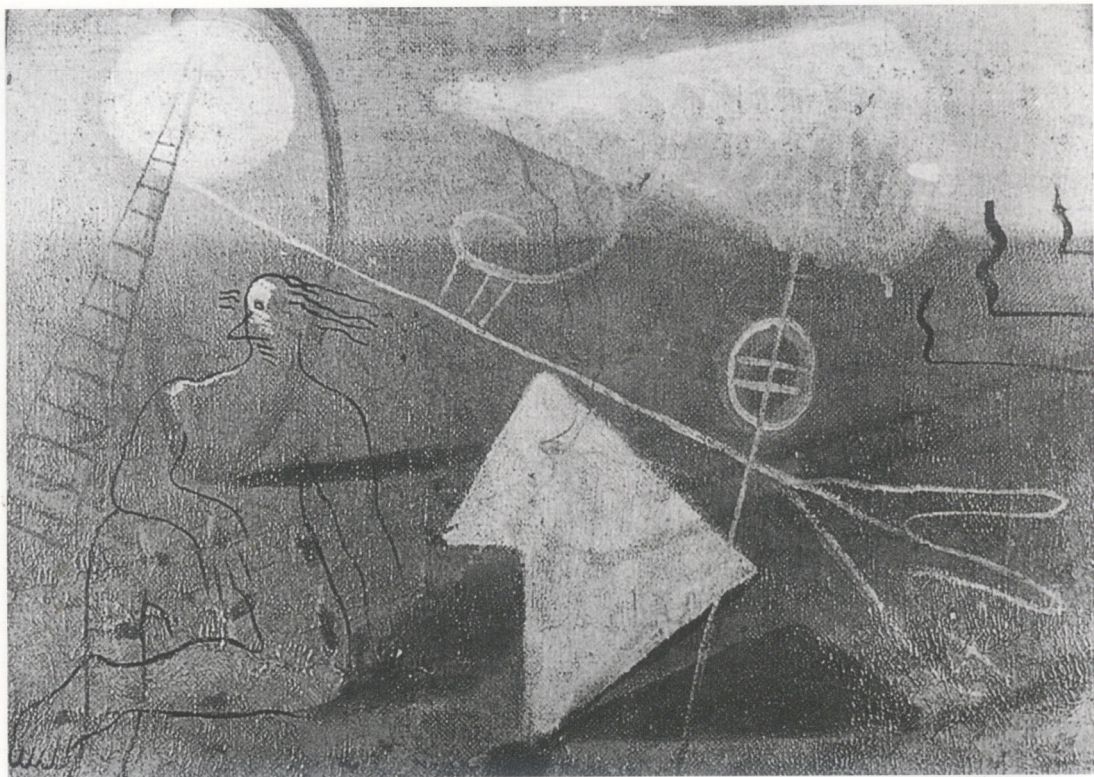
林飞龙有非洲黑人血统，他喜爱收藏非洲原始雕刻。图为非洲刚果面具木雕 高36cm

海滨风景画 1927年 油彩画布 94cm × 118cm 私人收藏

林飞龙表示，他童年时曾对自己的幻想力感到害怕，他害怕月亮，月亮是黑暗的眼睛。他也曾迷恋过镜子，并为看到镜中的自己而感到不安。看镜子对他而言，是一件很神奇的事，让他感觉到另外一个世界的存在，如果他愿意，他也可以进出另外一个世界。当他到了少年时代，更能进一步感受到屋中重叠的光影，交织成一些运动的造型。某日清晨，他发觉墙角天花板倒挂着两片巨大的翅膀，那是一只双头蝙蝠。从那天（1907年）开始，他第一次体验到自己的真实存在。

教母曼托妮嘉·威尔逊，也察觉到林飞龙具有幻想预感的天分，她准备选择他做她的接班人，并准备将所有她的治疗装备留给林飞龙。但是她的期望却落空了，林飞龙并无意愿成为一名巫师。

占卜 1931年 卡纸、油彩 尺寸不详 马德里私人收藏

他向教母表白称，他并没有足够的才能去当一位巫师，因为自己只有 50% 的黑人血统。

显然身为位画家，他的作品与他非洲族裔传统之间，仍然有某些不同的地方。他并不否定他的非洲文化传承，他也绝不会忘记那些伴随过他童年时期所闻所感知到的传奇故事与幽灵幻影。非洲对他来说已化成两个伪装面具，一边是断了一只手臂的祖先，另一边则是一个能预测未来的女巫师，此二张面具不时出现在他沙瓜·拉·格兰德家中的镜子里。林飞龙就是从这二元论的生活面具中，转化创造出普世的世纪杰出作品。

林飞龙童年时期的图画，尚难想像到他后来在绘画界的发展。不过，我们必须承认，他儿童时期的速写已显示他在视觉上的天分，他运用铅笔的能力已相当熟练。就以他 1914 年为他父亲林颜

马蒂斯
圣米榭河畔的画室
1916年 油彩画布
146cm × 121cm
华盛顿菲力普收藏

窗户 1936年 油画

所画的画像为例，他已能非常自信地掌握线条，虽然是简单的造型却能表现出人物的基本特征，胡须的动感、不服帖的头发以及深沉的眼神，都描绘得恰到好处，对一名才12岁的男孩而言，此种表现实属难能可贵了。

1915年，他另一幅素描《海边》的描绘手法则全然不同，观者可以察觉到，他是以非常谨慎的写实手法来表现风景，山、海与海边，这些景物均同样地受到重视，线条变得轻淡而具暗示性。简单的线条与直截了当的造型，予人一种神秘的感觉，或许他在画此作品时，曾受到中国绘画的影响。尽管林飞龙自称，没有足够的天分