

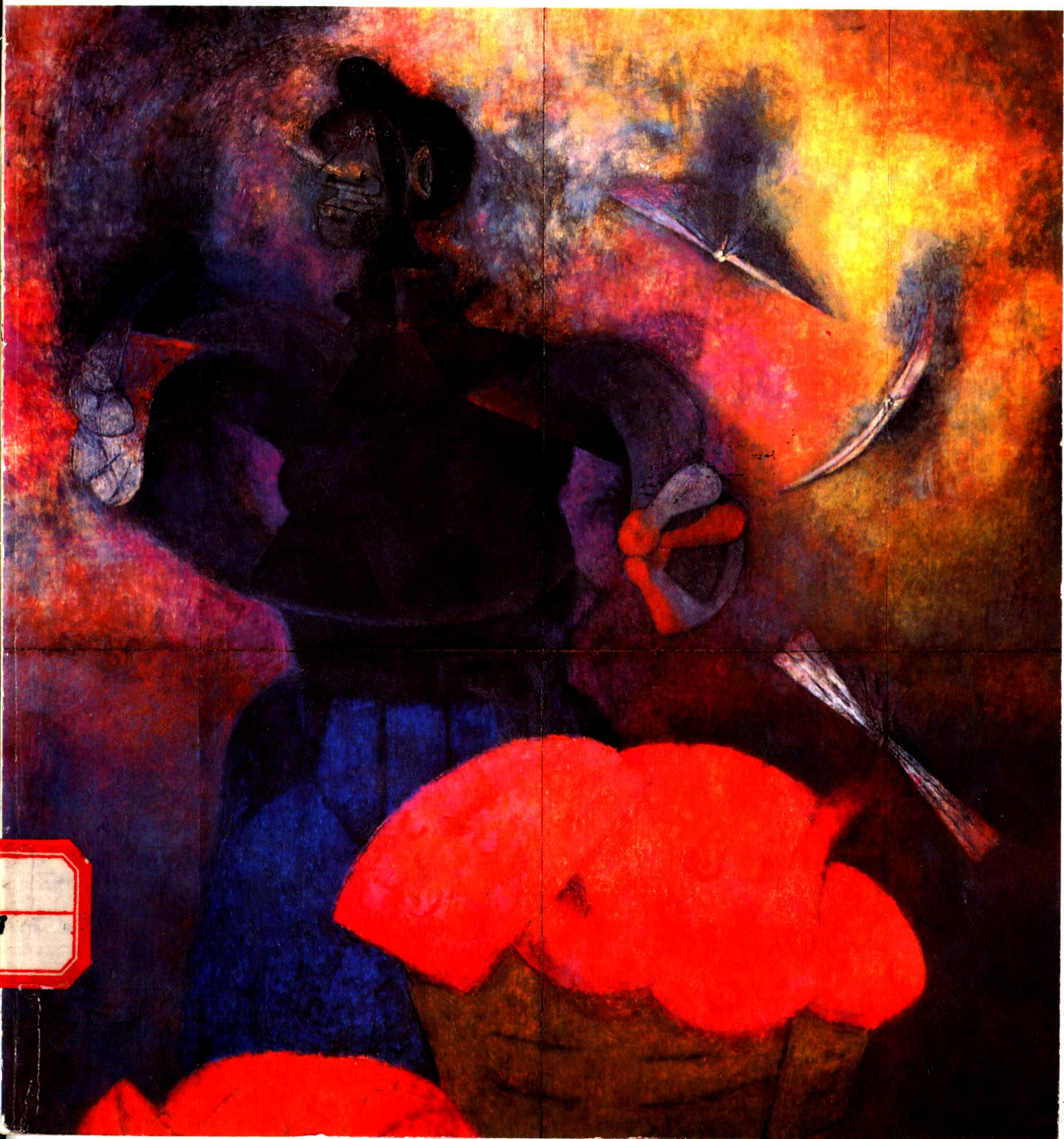
20世纪欧美具象艺术

TAMAYO

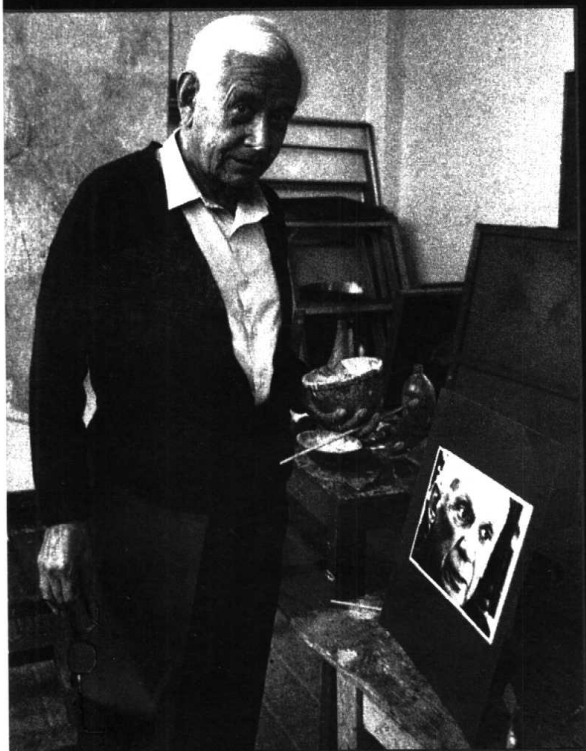
塔马约

● 啸声/编

● 江西美术出版社

20世纪欧洲

- 丛书主编/啸 声
- 丛书策划/南 峰

-
- 塔马约在其圣安赫尔画室

美 具 象 艺 术

塔马约

● 啸声 / 编 ● 江西美术出版社

20 世纪欧美具象艺术·塔马约

啸 声/编

江西美术出版社出版发行	(南昌市新魏路 5 号)	新华书店经销	福建彩色印刷有限公司印制
开本 787×1092	1/16	印张 7.5	1995 年 10 月第 1 版
印数 5000		ISBN 7—80580—248—3/J·221	1995 年 10 月第 1 次印刷
			定价:49.00 元

《20 世纪欧美具象艺术》丛书

序

造型艺术,在表现手法上通常分“具象”和“抽象”两大类——也有加“观念”而成三者,但多受质疑而不成定论。

20 世纪堪称艺术的探索世纪,具象领域和抽象领域,无不呈现空前丰富多彩的面貌。至于各种探索的成败得失,则又当别论。

“具象”的内涵,早已不是历史上曾作狭义理解的“写实”概念所能包容;而且,那种将“写实”奉为造型艺术正统的教条主义认识也被时代抛弃。本世纪无数艺术家层出不穷的创作,对此作了最生动的说明。总之,具象艺术,可以“写实”,也可以“写意”,甚至还可以有不拘一格的“符号化”或“抽象化”尝试——只要还保留着可辨的形象。

编辑出版《20 世纪欧美具象艺术》丛书,旨在介绍一批从事具象艺术的当代欧美画家和雕刻家,以他们各有千秋的作品开阔我们的视野和思路。

收入此丛书的有名满天下的大师,也有名不见经传的新秀。总之,必须有独到之处方可。然而,囿于信息、材料和著作权等问题,本丛书不可能完全做到应有尽有,网罗无遗。为此,我们不仅诚恳欢迎方家指正,而且切望掌握有关信息或材料的同道积极参与,来共同编好这套丛书。

啸 声

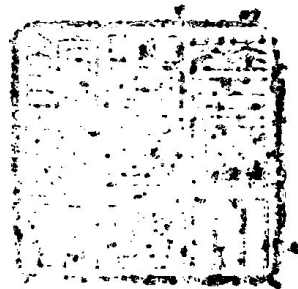
顶水果筐的女子
木刻 约 1925 年
23×23cm

他的艺术扎根于墨西哥那片沃土

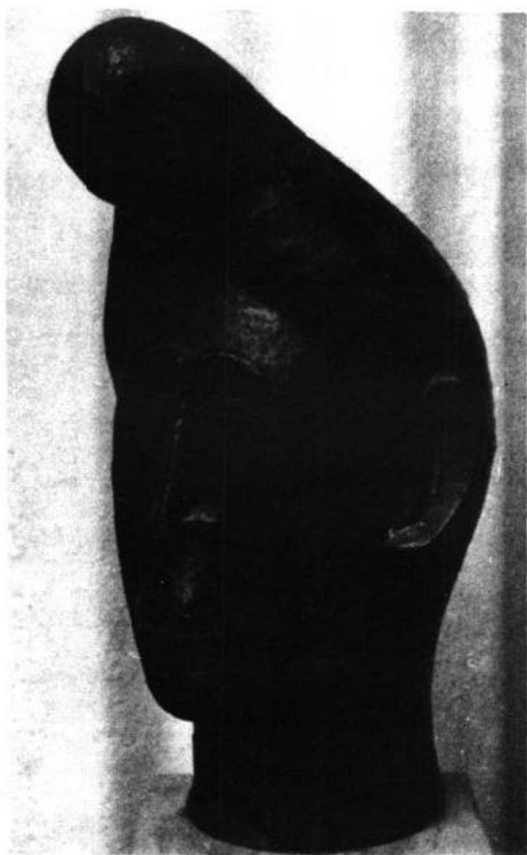
——为悼念塔马约而作

啸 声

当代著名的墨西哥画家鲁菲诺·塔马约(Rufino Tamayo)于1991年6月24日辞世的噩耗传来,令人不胜叹惋。半年前,即1990年12月中旬,我还曾收到他让墨西哥城塔马约博物馆馆长寄来的图书资料。我对他杰出的艺术成就景慕而又敬服,久有把他介绍给中国美术界的心愿。然而,未及举动,他却离开了我们。回想1988年夏我们在马德里的巧遇及愉快的谈话,仿佛还是昨日……我必须写点什么,以悼念这位为人类进步事业、为艺术奋斗终生的伟大艺术家。

那是1988年6月29日,系统反映艺术家整个艺术生涯的《塔马约大型回顾展》,在马德里索菲亚王后艺术中心举行开幕式。塔马约本人专程从墨西哥飞抵;西班牙王后出席剪彩。我应西班牙外交部邀请,正在那里考察该国美术,便荣幸收到参加开幕式的请柬。在到场的“如云”宾客之中,我因为是中国人的缘故,便得着他极其友好热情的接待。他劈头第一句话,便是喜形于色地告诉我:他有幸访问过中国,他极为喜爱中国的文化艺术。我们谈得热烈而又欢畅,又约了次日到他下榻的旅馆继续谈话。这一年,他已是89岁的高龄,却依然体魄雄强,精神矍铄;在80件展品中就有

头像
青铜 1940 年
高 38cm

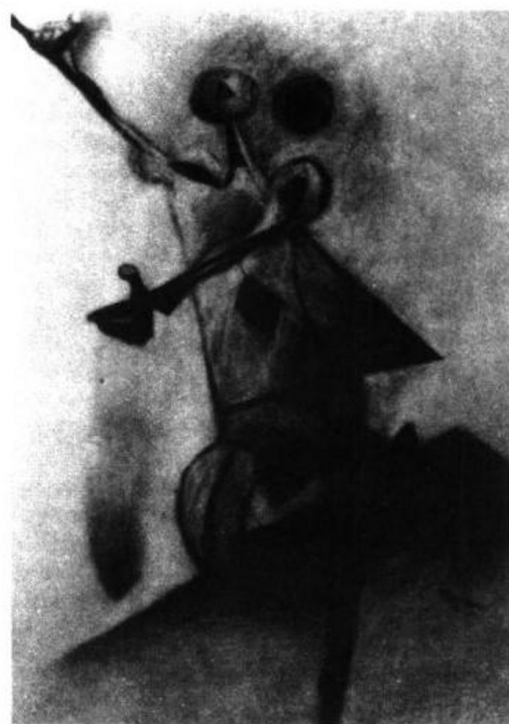
一幅是当年完成的大画——《今日》(130×195 厘米),画得神完气足,使人难以相信竟是出于年近九旬的老人之手。他的和蔼热情,给我留下很深的印象。以前我曾追踪他的作品,但都只是零星见到。这次大展,使我对他的绘画艺术有了一个全面的认识;他的谈话,更是给了我许多帮助。此后,彼此虽然通过共同的朋友互有通问,我却再无机会见到他,也未能访问他的画室。何曾想到,如今竟是生死隔途了!

所幸,他有丰厚的绘画遗产留给我们。他永远活在他那崇高而又精彩的艺术里!

塔马约是墨西哥的扎波特克族印第安人,1899 年 8 月 26 日生于瓦哈卡市。年幼时双亲亡故,8 岁随叔婶迁居墨西哥城,并协助他们守摊贩卖水果——后来,水果的绚丽色彩进入了他的画面,成为其独特风格的重要组成部分。稍后,入一商业学校就读。1917 年,获叔婶同意,他又改入圣卡洛斯美术学院学画。这所高等艺术学府成立于 1785 年,为拉丁美洲同类院校中最早和最优秀者。他向从欧洲返国执教的蒙特内格罗(R. Montenegro)学艺,并通过他接触到当时世界艺坛的新思潮、新观念。塔马约初以印象主义的技巧作画,其描绘故乡的《瓦哈卡的礼拜堂》得到已负盛名的里维拉(Diego Rivera)赞赏。1921 年,他应聘担任国家考古博物馆人种学素描部主任,脱离美院;同时也在几所学校兼授素描课。他借工作之便,悉心研究古代墨西哥及其它中美洲国家的原始艺术;这给他日后的艺术成熟带来了不可估量的影响。1926 年,他在墨西哥城首次举办个展。同年,赴纽约,至 1928 年回国,担任国立美术学院(当时里维拉任院长)绘画教授。1934 年,塔马约与奥尔加·弗洛雷斯结为伉俪。夫妻移居纽约,长达 14 年之久。他的作品在美国深受欢迎。1949 年旅欧,并留居巴黎,受到巴黎艺术界精英的竭诚欢迎。直到 1960 年,方始回到自己的祖国。在 40 年代中,他的画风始有重大转变。他从毕加索吸取了立体主义的结构,又从米罗借鉴了象征主义的手法。但是,他的心灵系于墨西哥的土地与文明,终于开出新路,以鲜明的个人风格自立于世界艺术高手之林。1972 年,塔马约应邀访问中国,对中国文明十分敬仰,并向中国人民

吃西瓜的男子
素描 1944 年
76×58cm

舞蹈家
素描 1947 年
76×56cm

表达了他的友好之情。1974 年，瓦哈卡市“鲁菲诺·塔马约西班牙殖民前艺术博物馆”揭幕，陈列这位艺术家赠给故乡的 1300 件哥伦布前的墨西哥及其它中美国家文物；1981 年，“鲁菲诺·塔马约国际当代艺术博物馆”揭幕，陈列他所收藏的当代 168 位世界名家的 300 多件绘画、素描、版画、雕刻、壁毯等艺术精品；1986 年，这位热爱自己同胞的画家把这座博物馆献给了国家。塔马约绘画作品的各种展览遍及五洲；谈论其艺术的专著及各类文字、图册不胜枚举；世界重要现代艺术博物馆大抵藏有他的作品。塔马约已被公认为本世纪的艺术大师，当代拉丁美洲艺术的杰出代表之一，继墨西哥壁画“三杰”（里维拉、西盖罗斯、奥罗斯科）之后的又一巨星，而且在艺术上有更高的造诣。他是当代世界艺术史上的一位重要人物。

读塔马约的画，不难发现两点：广博深刻的内涵和与时代同步又富于特色的艺术语言。

塔马约是一位受到墨西哥革命（1910—1920 年）鼓舞、并受到革命壁画家里维拉较多影响的严肃艺术家。他反对把艺术当作空洞无物的时髦装饰，他认为：“能够找到新的材料，又能够用于当代的表达方式，那很有意思，也很有用。但是，要表达的是什么，怎样去表达，这毕竟是最根本的事情。”由于西班牙殖民、美国控制、军阀独裁等历史和现实的原因，塔马约同几乎所有的当代拉美名家一样，在艺术上属于“有为”的一派。他在《革命的召唤》一画中，把革命看作自己心目中的缪斯女神，把响应革命召唤而持枪起义的人民当作自己歌颂的对象。当著名的革命派农民领袖萨帕塔被杀害，塔马约即悲愤地创作了《纪念萨帕塔》，旗帜鲜明地表明自己对这位革命家的崇高敬意。他的艺术天地还包容了墨西哥的古代文明和人民的生活，我们在他的绘画中看到：他画太阳金字塔和月亮金字塔（《白昼与黑夜》），画日月星辰（《宇航员们》），画天地万物（《宇宙的恐惧》、《侵蚀的土地》）；他表现过去、现在和未来（《被遗忘的钟》、《今日》、《通向无限的道路》）；他描绘自己生长的那片土地和那里的文明（《骄阳下的风景》、《土地》），描绘生活在那里的平凡可亲的人的欢欣与恐惧（《欢乐的干杯》、《受怪鸟袭击的女孩》、《舞者》）；他也抒发胸臆（《呐喊》），或是回首往

行路女子

素描 1947 年
76×56cm

裸女

素描 1947 年
76×56cm

事(《奉献水果》),或是对天冥想(《星河灿烂》),或是评论时政(《领袖》)……。从这位心胸宽广、情操高尚、感情真挚的艺术家所创造的广袤深邃而又富于浓厚诗意的艺术世界,我们于美的享受中得到的是精神的振奋和心灵的陶冶。塔马约艺术的内在力量便在于此。他的艺术是为正直向上的人创造的。

塔马约充分意识到作为艺术家的特殊使命,亦即必须掌握艺术的特殊技能并遵守艺术的特殊规律;他不信艺术有那种随心所欲的“自由”。他坚信:“画家就应该作为画家去解决问题,也就是说,在一幅画所加于的限制之内去解决问题。”又说:“绘画的奥妙或微妙之处,即在于它加诸于我们的种种限制。所谓绘画艺术,乃是不违犯游戏规则情况下的取胜术。”但是,这并不意味着墨守成规。他把遵循艺术规律和刻意创新看作是统一的。“艺术之所以成为艺术,必须永远开创新的道路。”他进一步认为:“一个革命的画家,应该是本行的革命者;倘若在日常生活中是革命者,而在艺术上却十分保守,那是荒谬的。”

塔马约的艺术实践,充分体现了他的艺术主张。他接受古典教育,后受印象主义影响,再从立体主义和象征主义有所借鉴,然后苦心经营,创造出自己的独特风格:一种具有强烈的抽象化、象征化和符号化倾向的崭新具象绘画。

塔马约有深厚的写实功力,但他的创作却与传统的写实绘画有着深刻的不同。传统的写实绘画,亦即文艺复兴的表现体系,讲究“求实”,追求“逼真”,把准确忠实的造型放在真实具体的时空环境中,以“可见的真实”打动观众。20 世纪艺术最重要的共同特点,在于否定文艺复兴体系所定的目标,重新把艺术从“科学再现”的教条中解放出来,或者强调充满感情色彩的“自由表现”,或者探求玩弄智力游戏的“理性构成”,以“不可见的真实”征服观众。塔马约顺应时代大潮,不肯简单地重复前人,而要成为他所说的“本行的革命者”。他改变对细节作逼真刻画的传统做法,而致力于大的几何造型,并将几何造型有机地组织到画面的构成之中,使二者作为浑然一体而发挥作

裹头女子
素描 1947 年
76 × 56cm

吸烟者
素描 1947 年
76 × 56cm

用。这就超越了可见现实中的物象和时空,反映艺术家对其本质的主观认识。但是,这种冷静的理性分析,并没有把观众推到一个冰冷的数学王国。因为,画家虽然别开生面,在抽象化、符号化的道路上走得很远,几乎走到了边缘,但毕竟没有跨越过具象的界限,观众略微适应,依然不难辨识;这是其一。这种理性的抽象构成,却是掩藏在十分华美而又富于诗意的色彩下面,艺术家对事物本质强烈的主观感受,又从感情上引起观众的深刻共鸣;这是其二。塔马约的独特用色,向来受人称道。即如他所用的红,先被称作“墨西哥红”;后来又径直用他的名字命名,称“塔马约红”。他用色虽然主观,以传达内心的强烈感受,但却并非凭空杜撰,而是从祖先的文明和故土的色彩中提炼出来。

塔马约艺术的妙处在于:他大胆而巧妙地将理性主观和感性主观结合得天衣无缝,而且使这两种主观都不曾脱离真实,并且在更本质地表现真实的同时,创造出一个崭新的视觉世界。塔马约创作的丰富内涵,正是通过这样一个充满魅力的视觉世界感染我们,征服我们。

他在继承与借鉴的基础上大胆创新,但却拒绝迎合时尚,盲从潮流。他十分鄙视那些弄潮走红但又毫无自信的人:“时髦的英雄一口喝干庆贺表面胜利的酒,甚至不敢品尝。这是因为,对时光这位铁面无私、绝不枉法徇情的判官的恐惧心理在刺痛他们。”我们知道,塔马约在欧美游历并生活了 25 年,通晓并吸收了 20 世纪绘画发展中的某些新观念和新成就,但却把自己艺术的根深深扎在故国文明的土壤之中,走着一条艰苦独创的道路,从而创造出足以传诸后世的灿烂成果:这正是他的成功之处。

塔马约不愧为 20 世纪一位既具有国际性又富于民族色彩的绘画大师——唯其富于民族色彩,才更富于国际性。

自画像
素描 1948 年
44×34cm

塔马约论艺术※

○ 世界必须成为人类的共同财产,这是理所当然的。当今之时,这宗财产的文字契约便是艺术作品。

○ 民间艺术系于现在,系于现时性及地域性的现实。而大艺术,则系于天地万物。

○ 绘画中的信息是存在的,然而颇为神秘,它并不从属于艺术家的意志。

○ 艺术必须反映由社会、科学、世界观所引起的变化。原子、雷达、超音速……这些事物,也是艺术家所应该处理的。

○ 不,我不用望远镜看天象,我喜欢用自己的眼睛。因为画家是诗人,而不是科学家。

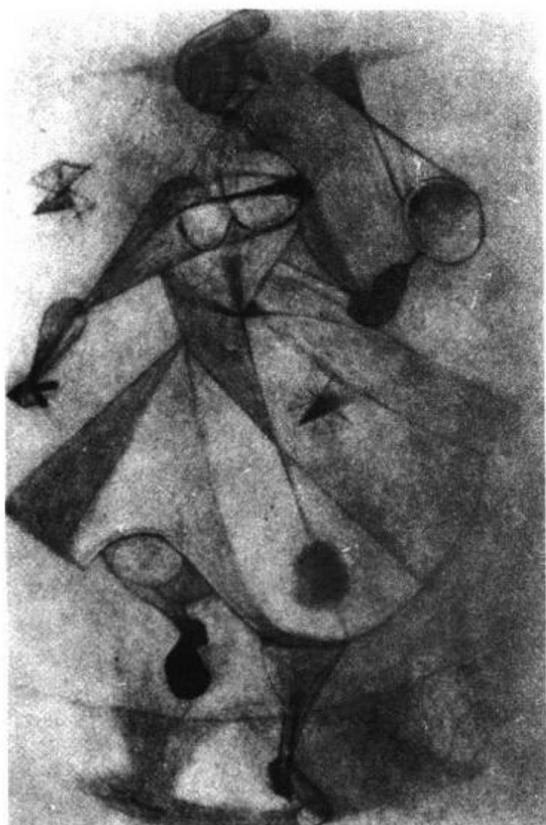
○ 能够找到新的材料,又能够用于当代的表达方式,那很有意思,也很有用。但是,要表达的是什麼,怎样去表达,这毕竟是最根本的事情。

○ 绘画,过去始终在为获得对现实的新视象而奋斗;但是,它在近于此的时候,却往往又远于彼了。

○ 艺术之所以成为艺术,必须永远开创新的道路。

○ 艺术以其独特的方式,使人经常记起自身的伟大和脆弱;艺术在向人们展示汪洋恣肆的想象、无穷无尽的探索和不拘一格的创造时,尤其如此。

○ 一个革命的画家,应该是本行的革命者;倘若在日常生活中是革命者,而在艺术上却十分

捕蝶者
素描 1948 年
147×107cm

吃西瓜的男子
素描 1948 年
100×80.5cm

保守,那是荒谬的。

○ 艺术,除天赐或灵感,还是一种持之以恒的、自由自在的工作意愿。没有自由的工作,不是艺术,而是劳役,既不会有任何创造性的价值,也不会有任何诗意。

○ 面对画布,不应安分守己;否则,无法画出新画。

○ 古典艺术非常理智,巴洛克艺术却不然;我情愿要后一种。

○ 无论哪个画家,都不可能一生中一成不变。

○ 要画,才能成为画家,要像从事其它任何工作那样去从事艺术创造,要有规律,要持之以恒,要每天工作八小时。

○ 世界万岁! 不怕谎言及不义的人,不畏惧未来并敢于战胜自己而从中得到最大满足的人,万岁!

○ 时髦的英雄一口喝干庆贺表面胜利的酒,甚至不敢品尝。这是因为,对时光这位铁面无私、绝不枉法徇情的判官的恐惧心理在刺痛他们。

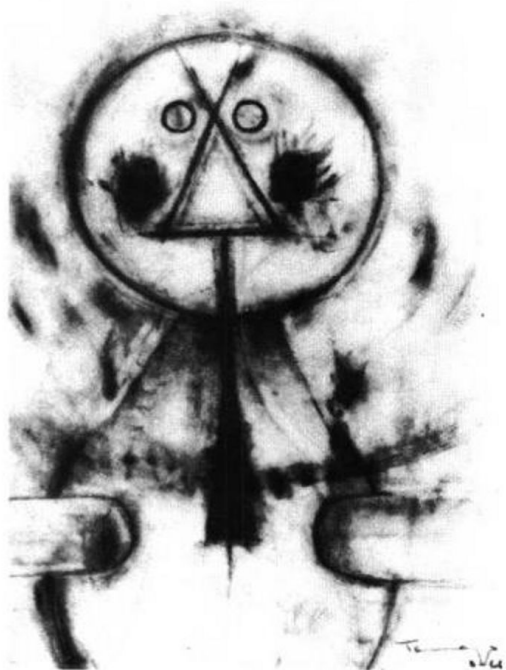
○ 新的艺术家必须有自己的探索,必须坚信自己的意念。这必须在完全自由的空气里才能做到;不要让顾虑、压力或诱惑去迫使他们加入这样或那样的所谓艺术(往往并非如此)潮流。

○ 最根本的是:我和其他人一样,是一个人,天赋才能也一样,志向和心事也一样。我只不过是普天之下芸芸众生中的一个而已——这个世界被偏见和民族主义所分割,却又被共同从事着的同一文化——人类的文化,无论各地的和历史的形态如何——所联系。

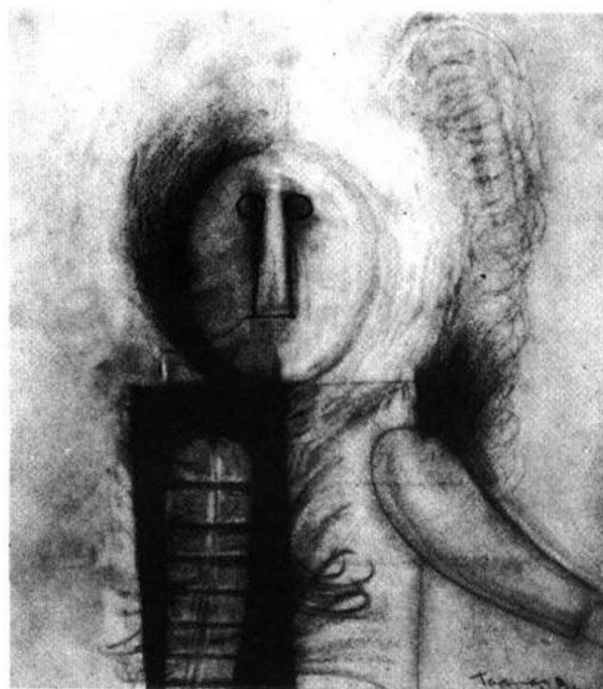
○ 绘画的奥妙或微妙之处,即在于它加诸于我们的种种限制。所谓绘画艺术,乃是不违犯游戏规则情况下的取胜术。

○ 画家就应该作为画家去解决问题,也就是说,在一幅画所加于的限制之内去解决问题。

○ 要想真正地独树一帜,标新立异,则必须先要知道:别人以前已经做过什么,在当今世界的各个角落又正在做什么。倘若对此木然无知,则势必陷于泥淖。

人物
素描 1966 年
(尺寸不详)

人物与螺旋线
素描 1966 年
(尺寸不详)

○ 一位大师便是一座博物馆。对于那些引起我们兴趣的作品,要看,要钻研;要从那些作品中去发现我们心中所有并想表露的东西。

○ 一幅画,不到把最初提出的问题解决,是不能算最后完成的。

○ 表达形式必须符合使用时的需要。

○ 技巧纯系个人之物。适合于这些人的技巧,往往不适合于那些人。每个艺术家都应该发现自己的技巧。对他来说,这一技巧必须是完整的,能使他留心周围发生的事情。遇到好的,加以利用;其余,则可弃之不顾。

○ 绘画中所使用的一切因素,都应该起同一作用,而不应该各行其是。

○ 素描应理解为线的表现。素描质感的表现是渐渐出来的。与实际事物是否相象,这无关紧要。通过线所表达出来的敏感性,才有意义。

○ 形的配置及大小、色的分量、素描造型等,一切都必须形成一种节奏,让眼睛可以毫无障碍地追随它。

○ 越是严格限制调色板,作品的色彩就越是丰富。因为,掌握的因素一少,就会迫使你表现本质。

○ 印象派那种把蓝和红放在一起,以轻易取得颤动效果的做法,必须抛开;颤动并非来自细部的对比,而必须来自整幅画。

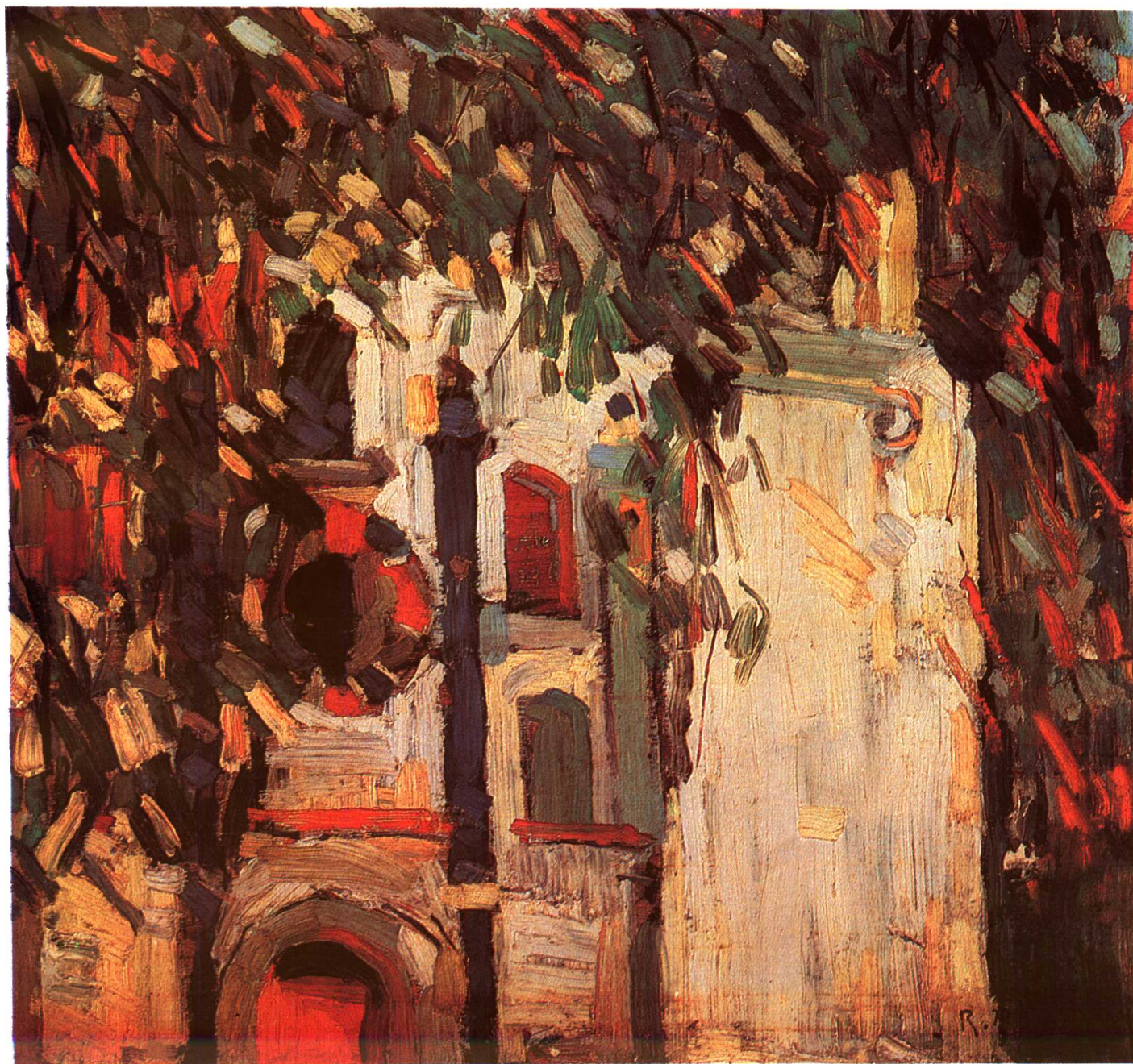
○ 非描写性的艺术符号,未必不能让人懂,关键在于:要让看这类符号的眼睛,去习惯它们。而且,要循循善诱,如此方能做到。

○ 观众的想象力十分重要,它和画家的想象力同样重要。

○ 观众必须看许多艺术展览,参观许多博物馆,才能提高自己的趣味。

※ 此为啸声据塔马约谈话及各种资料辑译。

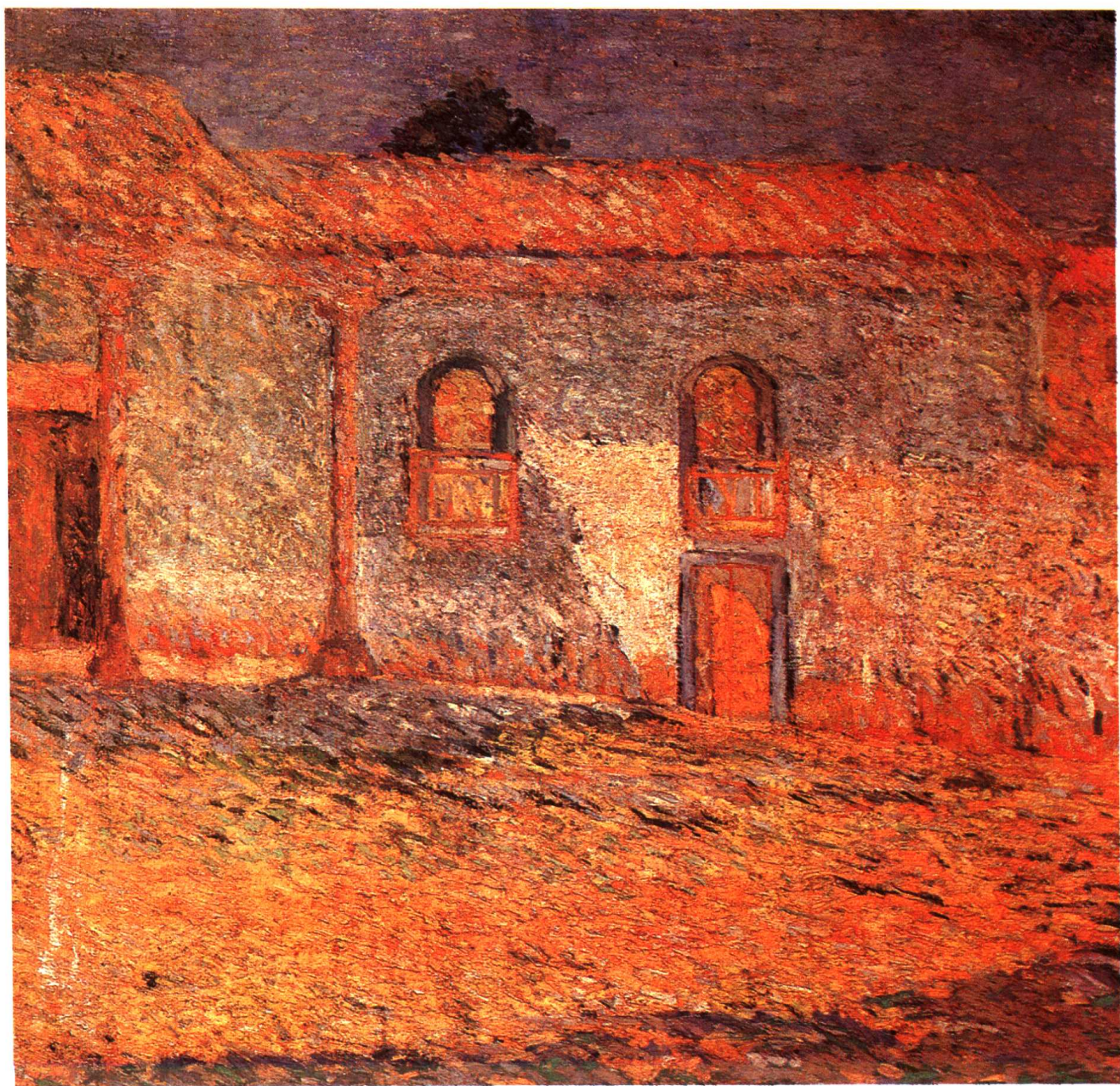
瓦哈卡的礼拜堂
布面油画 1920 年
30×31cm

帕茨夸罗

布面油画 1921 年

70×70cm

静物

布面油画 1928 年
33×60cm

黄椅子

布面油画 1929 年

73×64cm

