

[首頁](#) / [藝術](#) / [藝術家](#)

古巴超現實藝術家Reydel Espinosa的創作旅程！充滿神話生物的奇幻自由世界

27 May 2022 [Diane Tang](#)

2019年曾來台舉辦個人畫作展的古巴超現實奇幻藝術家**Reydel Espinosa**，他從街頭到國際知名、抽象到具象、黑白到彩色，囊括民俗、超現實、表現及抽象主義，引領觀賞者一窺現代古巴藝術獨有的美學與價值。當時或許沒有機會到現場一探究竟，這裡再讓大家重新認識一下這位古巴藝術家！

出身於古巴鄉村的 Reydel Espinosa 從小就立志成為藝術家，並發展出自成一格的超現實主義風格，透過熟練的手法與鮮明的生物角色，在畫作中創造天馬行空卻和諧的思想世界。

在 Reydel Espinosa 深受達利、波希與德國藝術家 Max Ernst 啟發的世界中，集合了生氣蓬勃的神話生物、突變角色，如同魔法師施以咒語之後撒下的繽紛色彩，讓畫面彷彿活過來一般，令人目光不自覺地掉進由他所創造的魔幻漩渦當中，來回穿梭探索而不厭倦。

100%自學的超現實主義

Reydel Espinosa 1985年出生於古巴東部的鄉村小城鎮，年幼的他總是握著畫筆，樂此不疲地將腦海中源源不絕的創意思想畫進紙張裡。Reydel Espinosa 從小就喜愛到美術館、博物館坐上一個下午，甚至在14歲時便立定志向成為一位藝術家。

Reydel Espinosa 的畫風細膩，有著豐富的光影與色彩變化，從色譜中的單色到近乎極限的飽和色共存著，以高超熟練的手法完整表現他最鮮明、具代表性的超現實主義風格。這個自成一格的創作語彙，全是出自百分百的自學，Reydel Espinosa 的作品裡少了學院派的理性標準，更多的是自由翱翔的藝術哲思與意識。

20世紀荷蘭超現實主義畫家波希對於 Reydel Espinosa 的影響極大，尤其是其位於西班牙馬德里普拉多博物館的三聯畫巨作《人間天堂》（The Garden of Earthly Delights），驅使 Reydel Espinosa 熱衷於製作技術完美的作品，也更加熱衷於能啟發觀眾反映己身觀點之主題。

除此之外，靈性科學（metaphysics）也深深地影響了 Reydel Espinosa 潛意識的內在宇宙，並體現與轉化為畫中變種的生物與所在的時空。還有像是《魔戒》、《哈比人》、《羊男的迷宮》，也都化為他源源不絕的創作養分，從不筆記創作想法、不在電腦上打草稿、也不曾面臨靈感匱乏的他表示：「我不知道我能夠活多久，但我深刻地了解，我的創作靈感遠遠多過於我有生之年能夠創作的時間。」

Magia de la vida

(左) Checkmate, 2014、(右) 作畫中的 Reydel Espinosa

Chimpanzee's Concert, 2016

解放創作與意識自由

Reydel Espinosa 極具個人風格的創作，擄獲了不少死忠的歐美藝術藏家，參與過的展覽也遍佈世界各地。在他眾多的作品中，可見大量的動物與變異生物角色作為畫面中的主宰，像是人猿、孔雀等，畫中也經常出現乳房的元素，象徵著生命的起源、自然大地給予的概念。從小生長於大自然環境的 Reydel Espinosa 相信，在沒有人類參與的情況下，自然界的物種之間會呈現完美的協調感與節奏。所以，儘管天馬行空、超現實，Reydel Espinosa 的作品卻仍傳遞出和諧與純粹的秩序。

儘管身處在古巴社會主義的政體之下，Reydel Espinosa 天生便流著加勒比海民族熱情奔放的血液，使他更重視意識與創作思想的不設限，藉由藝術打破規則與框架。「與其讓觀眾覺察到我所建議的喻象，他們更有權解釋自己的觀點。」自詡為說書人的 Reydel Espinosa，也將對於藝術作品詮釋的自由留給觀眾及藏家，讓所有人都能夠進入超現實的世界。

(左) 做畫中的 Reydel Espinosa、(右) Abundance, 2020

Teachings to a Sloth , 2018

圖片提供 | Reydel Espinosa 、 Adrian Garrido