

名人密码

Genius Decoded

达利

的

梦幻与怪诞

苏琳

编著

名人密码

达利是20世纪一位超群绝伦的天才。在文艺上，挥毫泼墨，鬼斧神工，堪称鬼才；在商业上，长袖善舞，富可敌国，堪称奇才；在情感上，个性扭曲，情感变态，堪称怪才。

他用梦幻制造了一个财富神话，一眼洞穿现代艺术的“除魅”本质，最先发起了一场空前的艺术掘金运动。虽白手起家，却富比王侯。他26岁被逐出家门时身无分文，临死时遗产高达360亿美元。

他是无政府主义者、共产主义者、立体主义者、超现实主义、院士、神秘主义者、保皇派与德·普波尔侯爵……。他一生只爱一个女人，可她比他大11岁，还是朋友之妻。这个女人是他的情人、妻子、母亲、模特和事业总管。蜜比血甜，他与20世纪西方最伟大的诗人洛尔卡友谊深厚，却是同性恋。

東方出版社

达利
Genius Decoded
名人密码
的

梦幻与怪诞

苏琳
编著

東方出版社

策划编辑：杨子墩 德玄馨

责任编辑：李椒元

特约编辑：丁厚德

封面设计：曹 春

责任校对：高 敏

图书在版编目(CIP)数据

达利的梦幻与怪诞 / 苏琳 编著.

- 北京：东方出版社，2008. 11

（“名人密码”系列丛书 / 德玄馨 主编）

ISBN 978-7-5060-3327-5

I. 达… II. 苏… III. 达利, S. (1904~1989) —生平事迹
IV. K835.515.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 164634 号

达利的梦幻与怪诞

DALI DE MENGHUAN YU GUAIDAN

苏琳 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印数：0,001-5,000

字数：303 千字 印张：22.5 彩色插图：36 页

ISBN 978-7-5060-3327-5 定价：48.00 元

邮购地址：100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心电话：010-65250042 65289539

■ 达利像

达利的一生充满了神秘和怪诞的传奇。他作品中的丰富而深刻的人性内容使他的艺术具有了永恒的魅力。他的梦幻世界让我们感受亦真亦幻的多彩人生。

□ 幻觉的斗牛士

《幻觉的斗牛士》是达利于1968到1970年间创作的布面油画，画面大小为398.8×299.7厘米，现藏于美国佛罗里达州的圣彼得斯堡萨尔瓦多·达利美术馆。

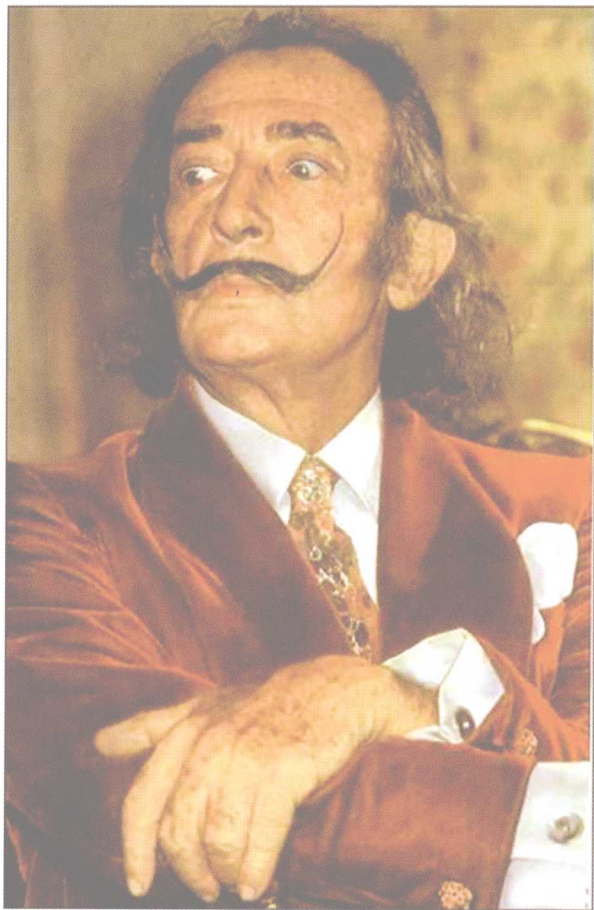
绪论

达利：一个可以见到上帝的人

西班牙是一片出产天才的土地。20 世纪，西班牙至少给人类贡献了两位世界级的艺术大师。一位是毕加索，另一位是达利。

在 20 世纪西方画坛，达利的声名一直与毕加索不分伯仲。他的怪诞胡子可以同毕加索的情欲媲美，达利的言行更是惊世骇俗。他曾说：“如果这个世界上有 2000 位毕加索、30 位达利、50 位爱因斯坦，那么这个世界将会变得非常令人难忘。”于是，达利被视为偏执狂、疯子，可他自己却说：“我和一个疯子之间的唯一区别就是我没有发疯。”

达利是一位奇才，也是一位怪才，更是一位鬼才。

□ 萨尔瓦多—达利

达利 1904 年 5 月 11 日出生于西班牙的菲格拉斯, 1989 年 1 月 23 日在故乡去世。他是西班牙超现实主义画家和版画家, 以探索潜意识的意象而闻名于世。达利的艺术生涯是丰富多彩的, 其作品呈现出神奇的经历和精神的漫游, 是 20 世纪最伟大的艺术家之一。

究竟是他创造了达利式荒诞不经的绘画, 还是从他那无意识层流溢而出并凝固于画布上的绘画中, 走出了怪诞嬉戏的达利?

但他也确实 是 20 世纪最伟大的艺术家之一。他的绘画、文章、插图、设计、剧本、口才、动作, 都给欣赏他的世人留下了扑朔迷离的印象, 都是人类艺术史上难得的奇葩。

在绘画艺术上, 他年轻时在马德里和巴塞罗那主攻美术, 曾对多种艺术风

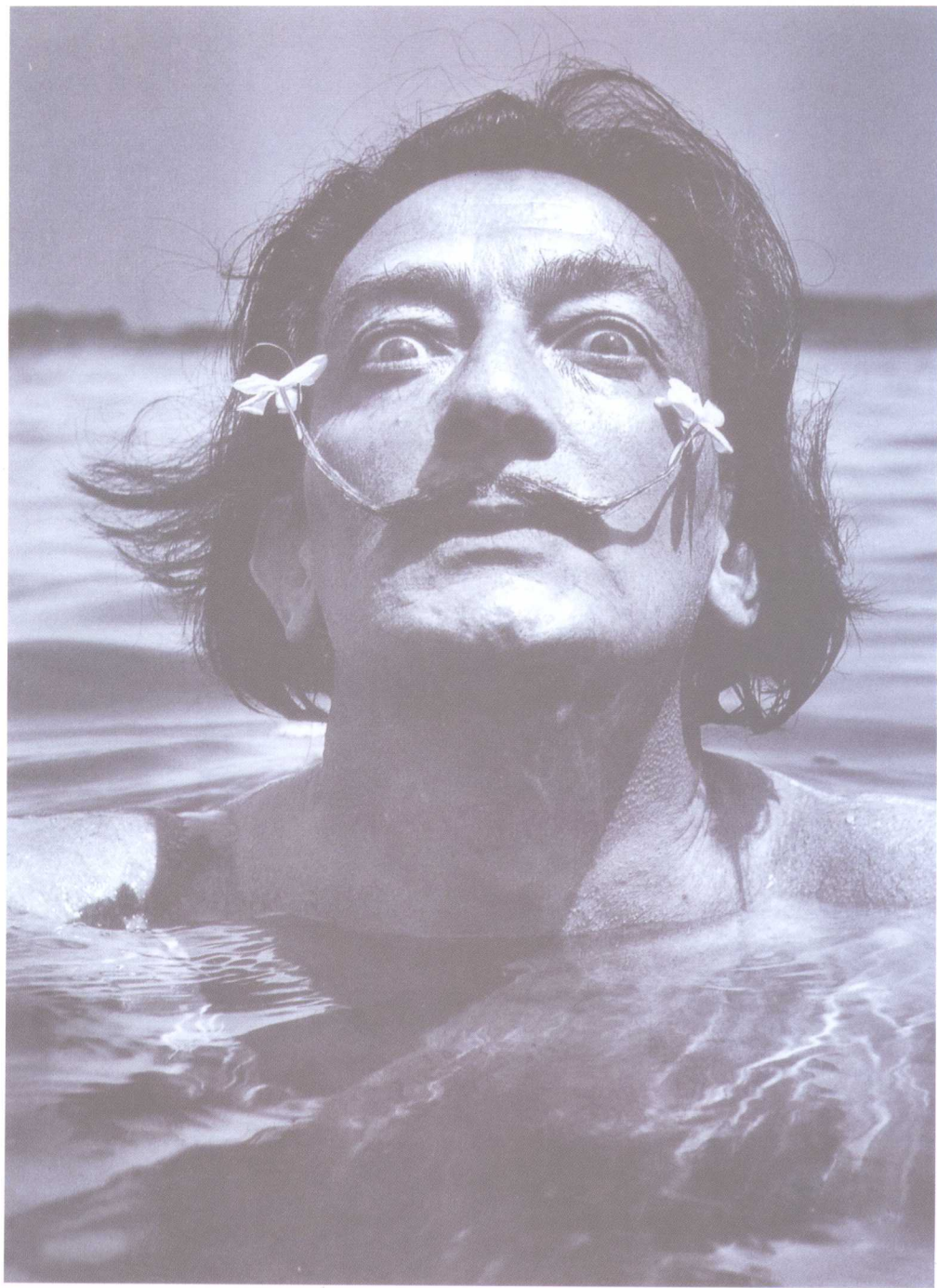
一 一个特立独行的人

他是一位具有卓越天才和想象力的超现实主义大师, 一生都充满了神秘与怪诞的传奇; 他追求潜意识、非理性和幻想, 把梦境的主观世界变成客观而令人震撼的形象; 他关注的是人的生命意识中神秘的生死、性爱、变态和对宇宙的想象; 他创造了荒诞的、怪异的画风, 许多作品都充满暴力和对传统社会禁欲主义的批判; 他与毕加索、马蒂斯一起被视为 20 世纪最有代表性的三个画家。

他, 就是萨尔瓦多—达利。

他确是一个奇特的人, 这从长相中就可以看得出来: 他的胡子是中世纪骑士般的、显然粘上了发胶的、经过精心装饰的唐吉珂德式的, 它夸张地向上高高翘起, 在他那白眼球过大的眼眶中, 黑眼珠向这个世界好奇而戏谑性地瞪视着, 仿佛随时能从中弹射而出。

他那双奇特的眼睛曾被弗洛伊德作出过精神分析学式的评价: “这双西班牙人的眼睛既真诚又狂热。”

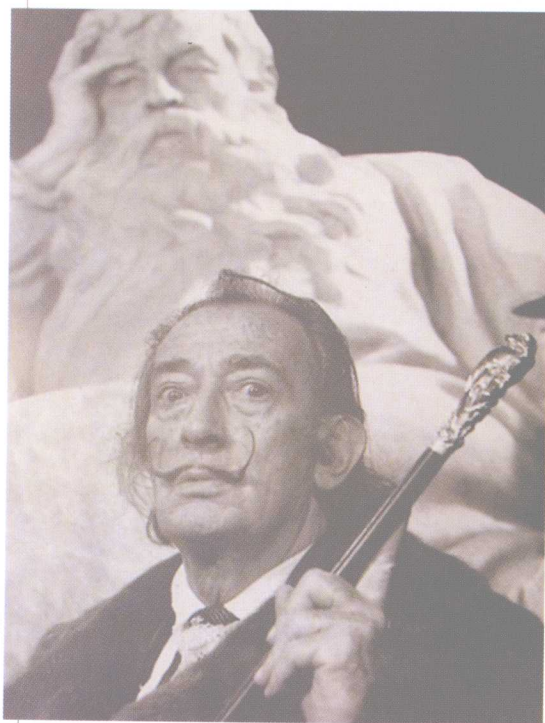
□ 达利在水中

这是法国摄影家尚·杜杰德 1953 年为达利拍摄的照片。达利曾和许多摄影家合作过，杜杰德别出心裁地把他放在水中拍摄，使画面多了一种抽象的韵味。

□ 达利与一些艺术家在巴黎合影

这张照片拍摄于1930年，其中有超现实主义发起人勃勒东、摄影家曼·雷、画家马克斯·恩斯特等人。前排中间为画家达利。

□ 达利在雕塑前的照片

格采取兼收并蓄的态度，展露出了他作为画家的非凡技能。20世纪20年代末期，有两件事促成其画风迅猛成熟。其一，弗洛伊德的关于性爱对于潜意识意象的重要著作被他发现，从而开始利用潜意识理论作为绘画的工具；其二，在巴黎这个世界性的大都会，他结交了一群才华横溢的超现实主义者们，这群艺术家和作家都努力证明人的潜意识是超越于理性之上的“更为重大的现实”。

为了从潜意识心灵中生成意象，他发现了一种被他自称为“偏执狂批判法”的绘画方法。这个“偏执狂批判法”既是一种努力把自己逼疯的方式，也是一种最大限度地启发、利用自己的想象力的方式。他开始用这一独特的方法，在自己的身上诱发幻觉境界，并以一种稀奇古怪、异于常理的方式，把普通物像并列、扭曲或者变

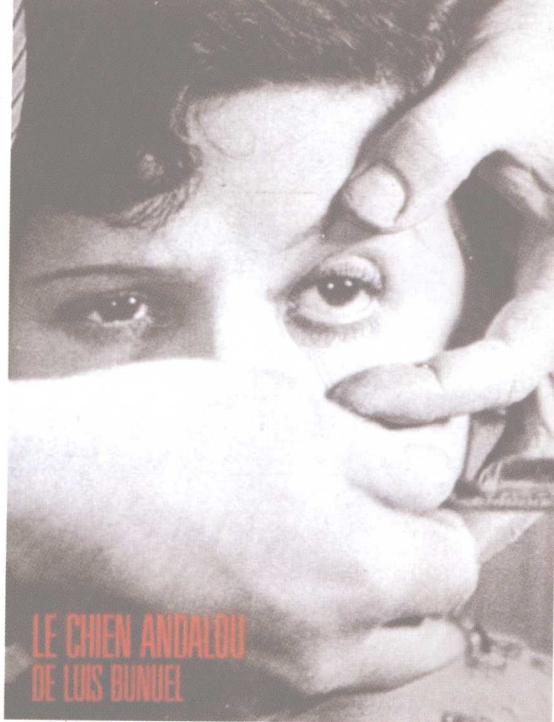
□ 偏执狂的面孔

这是一幅“暗藏玄机”的画作，画中男人的巨大的头紧紧地贴着荒芜的地面。但是仔细观察会发现，这幅画又是一张群像，男人的头部由十个坐着的黑人组成，头发是一小片树林，脸部是一座隆起的土丘。这幅画可以从两个不同的角度来欣赏，显示了达利高超的艺术创造能力。

□ 沉睡

《沉睡》是达利于1937年创作的一幅布面油画，现藏于荷兰鹿特丹的贝根宁美术馆。画面中一个变形的脑袋由许多顶端分叉的木棍支撑着，眼睛紧闭，耳朵用一块褶皱的布来代替。画家把人熟睡是的表情完全抽象扭曲了。

LE CHIEN ANDALOU
DE LOUIS BUNUEL

□ 安达鲁的狗

《安达鲁的狗》是达利与路易斯·布努埃尔于1928年合作的电影。电影中女人被剃头刀刺穿瞳孔的画面举世闻名，被刺的眼睛甚至成为超现实主义的象征。

形，变成他所描绘的梦境。这些物像的描绘精细入微，看上去栩栩如生，给观者以心灵的震撼。

他还与西班牙电影导演路易斯·布努埃尔共同制作两部超现实主义影片，即《安达鲁的狗》和《黄金时代》，同样充满怪诞但富于暗示的意象。

他还是一个文笔细腻、文风活泼的作家。在他的著作中，最有趣味和揭露隐秘的是他自己撰写的《萨尔瓦多—达利的神秘生涯》。下面就是从这本书中摘录出来的一些片断，是达利原汁原味的语言：

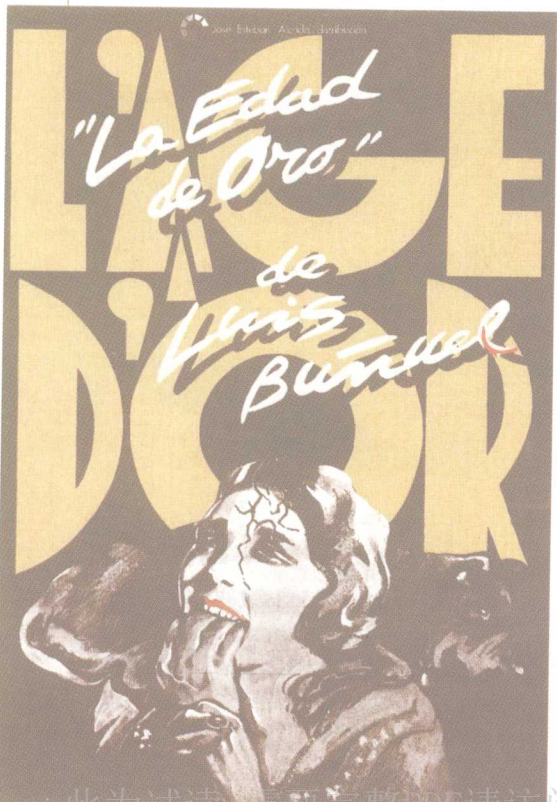
我6岁的时候想当厨娘，7岁的时候想当拿破仑。从此，我的雄心壮志与日俱增。

我的名字“萨尔瓦多”就是“救世主”的意思。在那危险技术肆虐和令我们难以忍受的庸才泛滥的时代，我负有把艺术从虚无之中拯救出来的伟大使命……谦逊并非我的美德。

还在很小的时候，我就养成了一个坏毛病，总认为自己同其他所有人都不一样。瞧，在这一点上，我做得多漂亮。在这个世界上，最重要的是卡拉和达利。然后是达利一个

□ 黄金时代

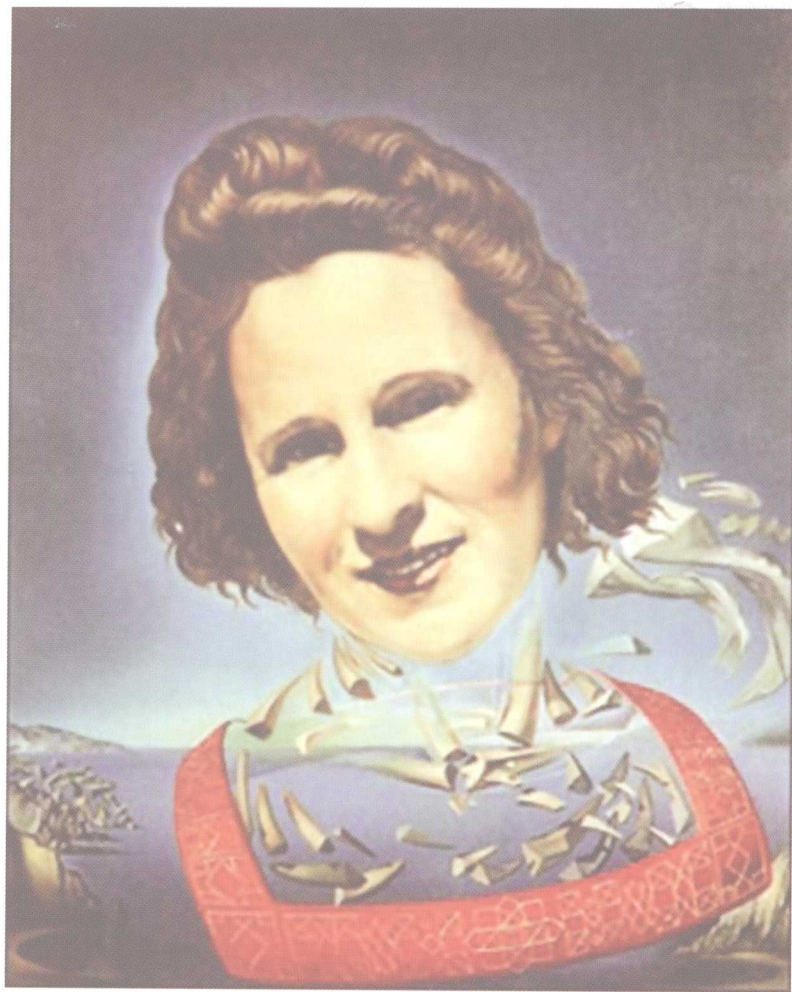
《黄金时代》是达利与路易斯·布努埃尔合作的第二部影片，于1929到1930年间创作完成。这部电影用疯狂的形象来隐喻基督教的悖谬和人类狂乱的现状，残暴的欲望和幻觉结构的穿插成为电影最具先锋性和亲和力的特征。其犀利的批判色彩激起传统卫道士们的恐慌，被法国当局视为伤风败俗而遭到禁映，直到1980年才被允许在纽约公开放映。

人,摆在第三位的才是其他人;其中自然也包括我们俩。

机械从来就是我个人的仇敌;至于钟表,它们注定要归于消亡或者压根儿就不存在。

在第一次世界大战之后,艺术所创造出来的一切东西都是赝品。人们已经不再会画画、写作和吟诗。艺术正很难挽回地一天比一天堕落,变得越来越单调乏味。因为它趋向

带犀牛症候的卡拉(达利画作)

达利与卡拉在一起

达利与卡拉于1929年在巴黎相识并且相爱,直到1982年卡拉去世前两人都是寸步不离。对达利来说,卡拉既是妻子又是模特,还是他事业的管理者。达利在很多作品上都签有“卡拉·萨尔瓦多-达利”的名字,以此来表示卡拉在他艺术事业上的重要性。

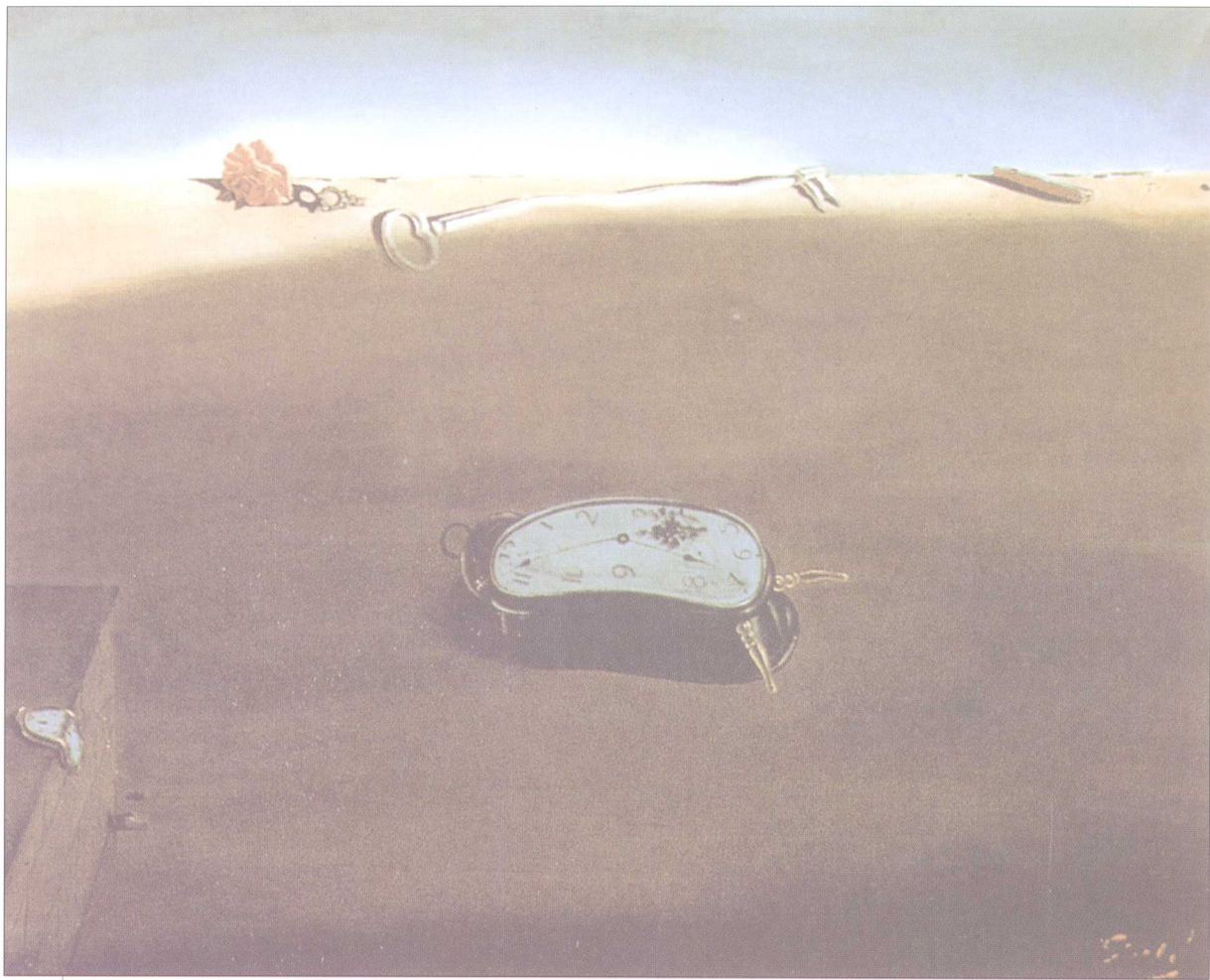
□ 哥伦布之梦

《哥伦布之梦》是达利于1958到1959年间创作的油画作品。画面大小为410×284厘米,现收藏于美国佛罗里达州的萨尔瓦多-达利美术馆。

悲伤的游戏

这幅画描绘了一个女人的梦境，她的头和身体已经分离，脸上爬着一只蝗虫，耳朵奇迹般地变成了小鸟的头。女人头上的混乱景象正是她梦中场景外化的。

□ 柔软的钟表

《柔软的钟表》是一幅布面油彩画，创作于1933年，画面大小为81×100厘米。“柔软的钟表”是达利作品中经常出现的意象，它暗示了画家对时间的否定。

于统一的国际模式。

我像斗牛士一样把长剑刺入它的脖子！在我们的帮助下，不是所有的绘画，而仅仅是现代绘画断了气。

人类终于会得到他想都不敢想的东西：思想的准确视觉形象，拍照出来的幻想世界肖像——无论我的幻想，你们的幻想，还是其他什么人的幻想都行！这就是它，电影的未来！

本书旨在证明，天才的日常生活，他的睡眠与消化，他的迷醉、指甲与感冒，他的生与死等等，都与其他人有着根本的区别。

.....

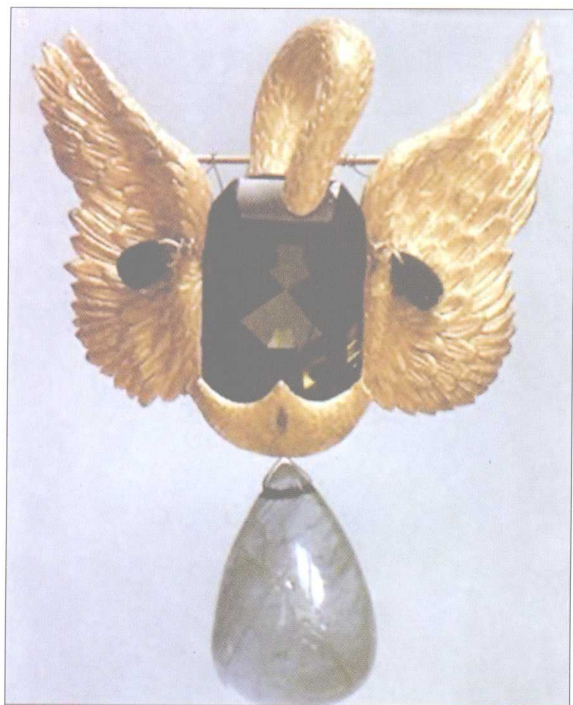
来自菲格拉斯漫无目标的化学师

这是一幅木板油彩画，创作于1936年，现藏于德国埃森的福克旺美术馆。画面中，化学师一脚踩在岩石上，低头看着地面。远处是一座很小的城镇，城镇的周围是一片荒芜的土地。在这样的地方化学师很难有所发现，因此变得漫无目标。

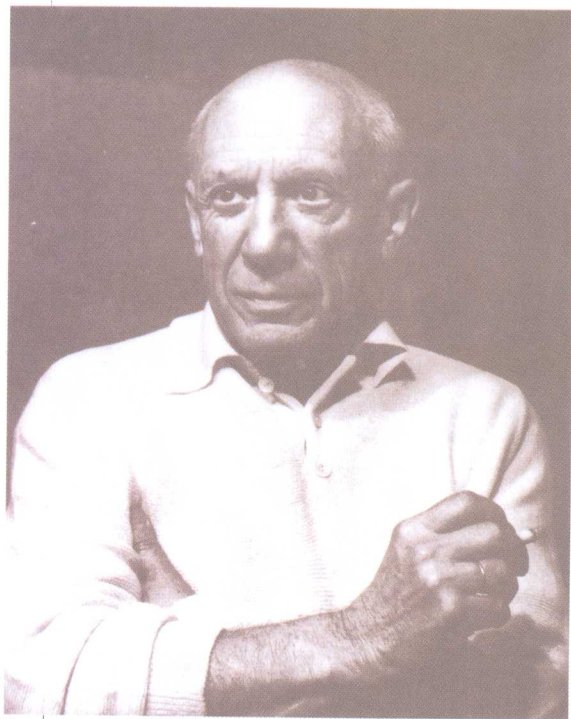
一张闪现的脸和海滩水果盘

这是一幅布面油画，创作于1938年，现收藏于美国哈特福德的华兹渥斯图书馆。达利习惯于把头脑中怪诞的形象真实地表现在画面上，把抽象变为现实，他的作品向现代人的接受能力发起挑战。

□ 达利设计的黄金饰品

此外，他花费大量时间设计舞台布景、时髦商店内部装饰以及珠宝饰物。

有人说他是一部神话，是一部自创名牌创造财富的神话。

那么，他的成功有秘诀吗？

答案是，有的。

达利生前名声之所以如此广为传播，除了其自身在艺术上非凡的造诣之外，还有其擅长于推销自我的这一直接原因。

达利的自我推销和自我炒作的本领可谓与生俱来，登峰造极。他往往语出惊人，似乎“语不惊人死不休”，很有杜甫笔下那一种“笔落惊风雨，诗成泣鬼神”的气概。这一点只要看看他的语录就会一目了然：“毕加索是西班牙人，我也是。毕加索是天才，我也是。毕加索举世闻名，我也是。”“疯狂只能存在于艺术，若是存在于科学则为假设，而存在于现实生命则是悲剧。”“我和一个疯子之间唯一的区别，就是我没有发疯。”即使到了垂暮之年，他还不要忘记要让世界听到他的声音，达利 82 岁时在巴塞罗那说过：“由于我是天才，我没有死亡的权利。天才会死，但天才的作品不朽。”

他不但出语惊人，行为也很怪诞。标

□ 毕加索

毕加索(1881-1973)出生在西班牙马卡拉，是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家之一，他的绘画作品在世界艺术史上占据不朽的地位。毕加索是位多产的画家，也是一位富有创造性的艺术家，他被认为是法国现代画派的主要代表。毕加索的一生十分辉煌，他是有史以来第一个亲眼看到自己的作品被收藏进卢浮宫的画家。