

CCTV 10
中央电视台

科教频道

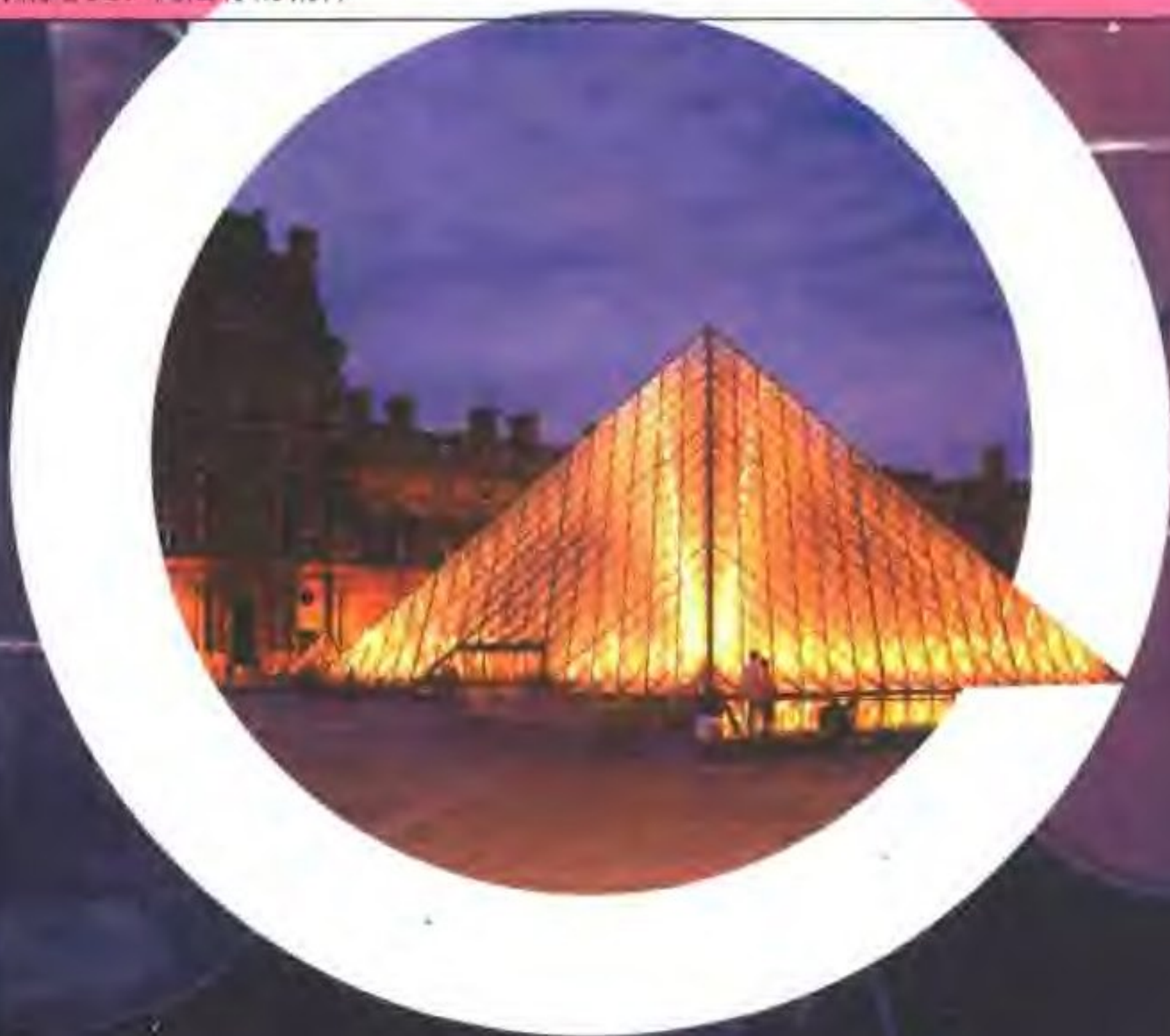

给头脑的基本储存

科教文行动

艺术殿堂的 心动之旅

呈现建筑之美的“凝固之诗”，文艺复兴时代最完美的代表
超现实主义的化身，神奇的交响音乐
将走入你的心灵，陶冶你的精神

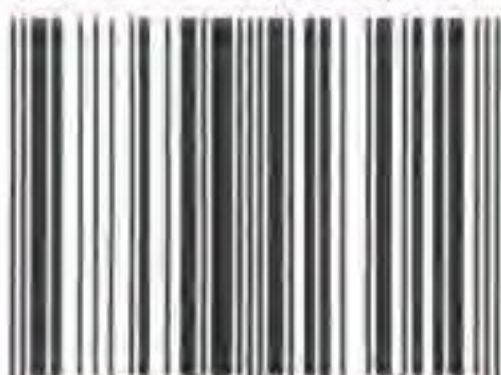
上海科学技术文献出版社

教科文行动

为21世纪新人知识储存格式化

ISBN 7-5439-2301-7

9 787543 923010 >

ISBN 7-5439-2301-7/G·587

定价：30.00元

华北水利水电学院图书馆

209052709

J-49

Y628

给头脑的基本储存

科技文行动

艺术殿堂的 心动之旅

上海科学技术文献出版社

2

905270

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术殿堂的心动之旅 / 英杰主编.

—上海: 上海科学技术文献出版社, 2004.4

(教科文行动)

ISBN 7-5439-2301-7

I. 艺... II. 英... III. 艺术—普及读物

IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 022425 号

责任编辑: 张 树 李 莺 钱晓文

装帧设计: 钱 祯

艺术殿堂的心动之旅

顾问 周光召 赵化勇 主编 英 杰

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市武康路 2 号

邮政编码: 200031

经 销: 全国新华书店

制 版: 南京理工排版校对有限公司

印 刷: 上海精英彩色印务有限公司

开 本: 787 × 960 1/16

印 张: 15.25

字 数: 201 000

版 次: 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—8 000

书 号: ISBN 7-5439-2301-7/G · 587

定 价: 30.00 元

教科文行动
给头脑的基本储存

周光召

二〇〇三年十一月

《教科文行动》丛书——给头脑的基本储存

顾 问：周光召 赵化勇

编辑委员会

主 任：王庚年

副主任：高 峰 王进友 缪其浩

委 员：冯存礼 王渝生 李栓科 李 竞 英 杰

王玉清 刘民朝 魏 斌 熊文平

编 辑 部

主 任：王进友

副主任：王玉清 张广义

成 员：杨利加 董 葵 纪淑田 商世伟 吴胜利 陈 盛

洪丽娟 贾 娟 张学敏 贾冰冰 芦 嘉 陈云珍

图书出版策划

高 峰 王进友 王玉清 赵 炬

图书出版统筹

张广义 吴胜利 商世伟 张 树

本册主编：英 杰

副 主 编：王桥英

序

王庚年

中央电视台社教节目中心与上海科学技术文献出版社合作的《教科文行动》丛书出版活动，标志着中央电视台科教频道借助与兄弟媒体的互动与联系，获得了一个具有品牌效应的传播平台，频道制作、编播的优秀科教文化节目的社会影响力也在此平台上获得了全新的、深层次的扩充。

中央电视台作为一个全国性、综合性的媒体，不仅注重社会主义新闻事业、文艺事业，还十分注重文教事业；不仅注重自身建设，还十分注重与各方面社会力量的合作；不仅注重传媒自身的政治文化使命，也十分注重社会经济属性。

这几个注重，加上多年积淀，就决定了中央电视台是有着深厚文化内涵和文化作为，开放而非封闭、灵活而不僵硬，无论业务还是观念都始终处于前沿的电视媒体。

现在科教频道与上海科学技术文献出版社的合作，就是体现了几个注重，尤其体现了我们的文化作为、文化抱负，也体现了我们的合作理念。

中央电视台科教频道于2001年7月开播，是随着“科教兴国”战略的实施应运而生的。3年来，科教频道组织了多次主题突出的大型系列节目制作和播出上的特别编排，在中央电视台已形成了鲜明的频道特色，“教科文行动”的品牌在社会上也获得良好的赞誉。

上海科学技术文献出版社的同志一直关注着科教频道的成长，关注着科教频道的内容，此次通过精心策划、编辑，使电视上一闪即逝的节目，变成可以细读的文字，可以细看的图片，这样，科技、文化、艺术知识的传播就是立体的，深入的，全方位的。所以，双方的合作从文化上看，可以说是善莫大焉。

科教频道是中央电视台宣传“科教兴国”战略的重要基地，也是展现国内外优秀电视科教作品的基地。希望我们能以此为出发点，在将来展开更大规模、更高规格、更具影响力的合作。这样，我们同为国家文化事业中的一员，就能够互相借力，共同发展，最终把我们的事业做大做强。

祝中央电视台科教频道与上海科学技术文献出版社合作成功，祝《教科文行动》丛书的出版获得成功！

2004年4月

《艺术殿堂的心动之旅》主创人员

策 划

高 峰 黄小曼 郭 忱

制 片 人

王桥英

编 导

李近朱 黄 宁 后淑年 程 巍 洪 眉 杜 娟
徐 敏 张晓辉 郭云鹏

第一章

达利与现代艺术

萨尔瓦多·达利是一个出生于西班牙的极具传奇色彩的 20 世纪大艺术家，一个像疯子一样思考和行动的天才，他的一生犹如不断燃放的烟火，自始至终庆贺着自己，迷惑着他人。在 20 世纪，达利也许是除了毕加索之外最为大众知

001

晓的艺术家。

达利 1904 年出生在西班牙的费格拉斯，被认为具有人格自大狂倾向，他在日记中承认，惟一能将我与疯子区分的，就是我不是个疯子，而实际上，达利的一生充满了带有戏剧色彩的故事。

西班牙费格拉斯世力剧院，在国内战争中被炸毁，后被达利买下，整装成如今的博物馆。达利最主要的收藏品，几乎都在这里。

达利曾在马德里的皇家美术学院就读，他的才华和刻苦使他成绩出众，却因煽动同学抗议名画家迪亚兹任教而被拘禁。达利强烈的个性日益显露，这正如他弯曲上翘的小胡子一样被人所熟知。在他的身上，天才与疯子，真实与虚妄，奇妙地融为一体。

一切物质最终都会消失，但如果是自然的消失那将是毫无价值的，将自己的精神狂乱转变成一种可以看到、可以触摸到的物质，是不可能消失的。——达利

达利最终成为最有影响的超现实主义画家。在 1926 年前后他发现，强调极端仔细的写实主义能搅乱人对现实的判断，1933 年，达利拿出了一幅女人的回顾胸像。这件作品的组成包括瓷器、卡通画像圈、包谷棒、法国面包、墨水瓶，这件作品第一次展出时，毕加索的狗吃掉了女人头上的面包。达利的作品需要仔细反复观看，才能了解这些怪异组合的意义。在关于达利的童年记载中，他都是高度兴奋和极其敏感的。6 岁时他想做厨师，7 岁时他想做拿破仑，从那以后他的野心就一直不断增长着。

我一直认为这两撇胡子就像动物的触角，他们就像神奇的河流一样，可以给我带来灵感。列昂那多时代有一个加泰罗尼亚人说过，普拉东式的长胡子

记忆中的女人

和长眉毛是一个艺术家的特征。长胡子是一个艺术家的骄傲。他曾经将自己的胡子与蝴蝶的触角相比，说只有蝴蝶之王才会有那么长的触角，同样也只有最出色的艺术家，才会有那么上翘的胡子。——达利

达利在80年代，尤其是1985年以后，影响力非常之大。他在形式语言上受到超现实主义的影响，突破了一些传统的文化模式，走入现代。在达利作品的表面之下，隐含着一种对于现存的东西的背叛。假设现实世界中存在某物的话，他一定做一个和现存物完全相反的东西，来达到惊世骇俗的目的，而且他真正显示了作为一个艺术家在现代的职责，他不是一个人类精神的导师，而是对现实的世界和信仰进行反省，不间断地追问着。

达利的胡子

20世纪80年代的中国，在年轻的艺术家中，达利的作品意味着对现代艺术的暗示，他的作品成为许多画家灵感的来源与摹写的对象。但是在90年代对中国来说，达利实际上已经影响不大了。他所崇尚的超现实主义，已经不是艺术界主要的方法，他所追求和追问的目标，也不是今天艺术所要承担的主要目标。

达利曾是现代主义的先锋，其意义一度远离大众，而现在大众看到的是一个现代技术和信息的狂热追求者。达利曾在他的胡子上，涂上椰枣蜜，还认为自己是一个大祸根，承认如果存在2000个毕加索，30个达利、50个爱因斯坦，这个世界将变得非常令人难忘。这几乎就是一个艺术家能引起大众想象力的全部，因而也就无比具有吸引力。

仅从一个画家的角度去了解萨尔瓦多·达利是不够充分的，一连串的问题留给了画展上的人们，达利是一个伟大的艺术家还是骗子？他是一个狂人还是智者？正如他作品中软化了的钟表一样，时间可以疲软但却无法磨灭永恒的记忆。

达利从小是一个被溺爱的孩子，父母为了纪念达利夭折的哥哥，给达利取了与哥哥相同的名字萨尔瓦多。达利则以标新立异和叛逆的举止来回报父母，即证明自己有别于哥哥的存在。他童年时就显示出对绘画的喜爱，常常穿着舅舅送给他的礼服在窄小的洗衣房里画画，从那时起他就把自己当成了艺术王国的主人。达利就读于西班牙马德里皇家美术学院，并在一所大学任教，作为一个20岁的青年，他才华出众，骄纵狂妄，终因带领学生闹事而被监禁，他的绘画和行为完全超乎了常人的想像，以至于那时的他，不得不迎接四面而来的猛烈的几乎让人透不过气来的嘲笑。

达利成年后去马德里读书，为了证明他自己形成了独特的个性，常常作出一些标新立异的举止，后来他被学校开除了。在达利23岁时，情况得到了改变。在巴黎他第一次结识了超现实主义的一些成员，这也是他第一次得到了正常的、不带嘲讽充满尊敬的目光。在这群人当中，他与一双美丽而炽热的目光相遇，她就是卡拉，出生于俄罗斯一个律师家庭的神秘优雅的女郎。这个比达利大12岁的女人，立刻离开了她的丈夫，与达利共坠爱河，达利、卡拉这对不同凡响的爱人诞生了。

我感激她的一切，她立刻就发现我是个天才，这一点我在当时还没有意识到。有一次当我到达纽约时，有人问我什么是超现实主义的定义，我当时回答，我就是超现实主义。现在我将和画家们表现超现实主义，因为在不朽的古希腊时期，与我们当今世界的惟一差别，就是弗洛伊德，弗洛伊德发现了古希腊时期人体的奥秘。在那时候他们是纯粹的，而今却充满了神秘感，只有通过心理分析，才能够真正发现。——达利

超现实主义流派的艺术，是20世纪上半叶最迷惑观众的艺术。超现实主义思潮产生于两次世界大战之间的欧洲，战争的烟云弥漫了欧洲的上空。超现实主义运动发起者布雷东曾经在一战期间的战地医院工作过，在那里他了解许多战士为了承受战争的考验，竟把活生生的战斗想像

成童年时期的打仗游戏。那流淌的鲜血是画中的油彩，倒下的牺牲者是模型的人体，这样的虚构使战士们将自己置身事外，变得更加勇敢，更加有战斗力。布雷东因此深受启发，在他看来艺术应该借助非凡的想像力，去建构一个新的虚拟的世界，与现实并肩存在，在那里理性与现实的束缚得到解脱，机遇、巧合、偶发的欲望、记忆点燃在清澈的天空下。

达利的超现实主义可能跟文学中的超现实主义联系得比较紧。有一个法国著名的作家安德列布勒东，他当时就是超现实主义的代表人物。在20世纪20年代，他在巴黎组建了一个超现实主义的团体，当时主要是一些文学家参加，他们就试图在人的潜意识里发现创作的源泉。

在1914年左右，当超现实主义思想开始出现时，超现实主义艺术运动产生于巴黎。超现实主义团体的画家和艺术家想在艺术的领域进行一场革命，他们要与古典艺术拉开距离。他们想给艺术注入一些新的构思和观念，与过去完全不同。过去的绘画与雕塑表现的更多的是漂亮的风景静物，女性形象等，但超现实主义艺术要探索与过去不同的课题。

梦是这个艺术新品种的工具，它通往心灵深处隐蔽的角落，是开启艺术新世纪的大门。艺术通过接触心灵中的盲区——无意识来更新自己，奥地利心理学家弗洛伊德有关潜意识的理论成了超现实主义艺术的兴奋剂，他们相信梦境体现了人的某些潜意识和本能的欲望，他们对人类的行为和社会发展起着潜在的推动力作用，但人们却长期忽略了它的真相。与弗洛伊德不同的是达利的时髦近乎疯狂，他不把偏执看成需要治疗的症状，而是保持它。达利肆无忌惮地暴露着梦境中的种种迹象，宁静荒诞、甚至噩梦似的激烈和紧张。

我让弗洛伊德看我的论文，但他对我的绘画更感兴趣。我把论文放在桌子上并说，我想你今晚就读它，弗洛伊德十分吃惊，并且说，我从未见过如此疯狂的西班牙

第一章 达利与现代艺术

人。——达利

西班牙在艺术史上出现过许多闻名世界的艺术家，毕加索，达利是其中的代表人物，米罗也是一位著名的现代艺术家，在他们的作品中闪现了某种相似的气质，这种气质来自于西班牙的土壤。

胡安·米罗：“你的家就像一个到处装饰着画的花园，这些画各不相同，它们好像时时刻刻都在生长，它们是自己生长出来的。它们就像一朵朵已开放的花，而你就是花匠。我就像在为玫瑰剪枝，或是在拔一个萝卜。而且花园里什么都有，鲜花、水果和杂草，要除去杂草，拔去那些无用的杂草。有些东西我要把它毁掉或重画，因为它们毫无用处，它们就像厨房或花园里要扔掉的东西一样。”

米罗尽量使自己的画面更单纯、去除多余的东西，而达利却不同，他要尽量使自己的画面复杂，有各种超乎想像的花招。达利任何一幅作品看上去都不是第一眼所能够了解的，观众必须仔细观察。

要了解达利作品中的潜在内容，也许并不像欣赏他的灵感那样直接，他利用清晰的幻觉迷惑眼睛，他的技巧是严谨而准确的，画面却是非现实和难以理解的，很多作品中有闷色悲观的调子，喜欢一些暗示松弛的东西，正像许多超现实主义美术一样，而对达利来说，他尤其从西班牙的教会中，绚丽俗气的形象里继承了某种病态，而他对战争的预感，则带有鲜明的现实主义品质。

达利终生热爱他儿时的风景，家乡的古老风景以令人悲伤的情绪始终存在于他的画中。他的性格中潜藏着怪异，而他认为这种精神状态与西班牙是一致的。在许多西班牙艺术家身上，渗透着一种夸张与过度兴奋的感

达利1983年的一幅作品

达利年轻时的自画像

觉，诸如杰出人物毕加索与米罗。1929年达利与名导演布利尔制作了一部影片，这部电影只拍了6天，名字叫做《一只安达鲁西亚狗》。

最值得回忆的当然是我和我的母亲共同度过的那段时光。我仍然记得在卡萨诺瓦的幸福时刻，那儿有香喷喷的炒蛋。下面没有盘子，周围布置着美丽的装饰，融在一起简直就像我们消失的天堂。或者说是地球出现之前的乐土。——达利

浸透在超现实主义艺术中的幻想成分，使人重新体验到童年时期自由飘浮的记忆，对于儿童来说多余的注解也许徒劳无益，他们凭借直观的形象，

《——一只安达鲁西亚狗》是达利和年轻的西班牙鬼才导演的片子，充满了呓语的感觉，带有变形和自我矛盾的特点

就可以进入幻想的王国。达利一生眷念他故乡的风景，加泰罗尼亚小城从环抱它的海湾中升起，四周是平台般的小山，向东是一望无际的海滨浴场，它的黄昏夹杂着扰人的怀乡之情，长久占据着达利最美丽的超现实绘画。

达利的画中可以看到一些海边的景象，没有树木只有碧海蓝天、沙滩的景色非常荒芜，但这可能就是强烈阳光照耀下所产生的一种意象，很可能把故乡的形象，直接搬到画面上。人们可以想像自己是个孩子，掀开大海的一角，就看到大海里面有一只狗趴在海中间。

米罗的画并不是在扭曲生命，而是用第三只眼睛看待生命的本质，这只眼睛可以透过梦境看到更深处。米罗了解神秘的夜晚，他知道人们在夜晚看得比白天更远，他经常梦见一些夜行动物在白天活动。在绘画成为再现现实的一个工具之前，艺术家们通过祈祷的方式用自己的想像力和他们的上帝与圣灵交流。

米罗的《嘉年华会》

米罗：“我不习惯中规中矩地作画，我要超越立体主

义，立体主义有过许多创新，其后绘画成了一件枯燥的事情。就这样，我和其他超现实主义画家，找到了我们一直寻求的东西，我得以彻底摆脱立体派。”

中国的现代艺术已经发展了十几年，在第二次开放与现代艺术以后，也就是说在30年代，曾经有过一次现代艺术的高潮。目前现代艺术不和文化一起生长，也不在文化中间起积极的作用，如果是这样的话，那就不是现代艺术，只是被称为现代艺术的一些表演和一些深意。如果仅仅是这样的话，实际上有没有现代艺术也无关紧要。达利的艺术不是这样，它从一开始就直接切入了当时人们的精神世界和思想界面对的一些极端问题和真实问题。

与米罗不同，达利更希望看到观众的震惊。达利的作品总是期望引起观众的注意，甚至采用某种手段以及其他本能的反应。当他与布利尔合作《一只安达鲁西亚狗》这部影片时，他正热衷于探索这种可能性，存在于事物本身的隐含无限幻想之中。一块糖在银幕上可以变得比非常高的建筑还要大。他们的这部影片带有挑衅的色彩，令人震惊而又富有诗意，布满蚂蚁的巨手特写，源自于他童年时一次印象深刻的记忆，而他们迅速的蒙太奇剪接，正好达到白日梦的效果。

我曾经把章鱼粘满了刺眼的颜料，然后在纸上用这种方法来绘画，直接对着目标射击，我还用小青蛙、小昆虫等，可以说我用过所有的东西，甚至用画本身来作画。——达利

在70年前的巴黎，达利抬着25米长的面包，在巴黎街头游走，当时前卫艺术尚未产生，巴黎人无法理解他的举动，甚至超现实主义团体的成员们，也不能容忍达利绘画中过分刺激的现象。达利则振振有辞地说，一个受过审查的梦就不是梦，法国是最理性的国家，而我来自西班牙这个最神秘、最不理性的国度。

20世纪50年代起达利将创作转向了基督教，他的作品中渗透了超现实主义的神秘感，讲述的却是现实的语言，他画面中的物体飘浮在空中，带有玄奥的美，他对

物理学的研究，源自于他对宇宙的好奇，他在这时认为这里是陌生而充满快乐的地方。

很显然一定有其他世界存在，这一点我可以肯定。正如我以前多次所说，一定有其他世界存在于我们的世界里，刚好处于达利博物馆的正中，正是在这里，有

——幅天顶画的草图，是达利与卡拉一起升天的景象，周围的风景则代表着西班牙重要的市景

一个全新的不容置疑的超现实主义的梦幻世界。——达利

在有关爱情与性的剧情里，卡拉是他的轴心和女神，他则扮演着忠诚的崇拜者的角色，他热爱这种角色关系，干脆忘记了这场演出。达利对卡拉的忠诚，并没有妨碍他的作品表达人性中最隐秘的情欲，正由于他的忠诚才使他成为表达这类题材的最佳人选。

在弗洛伊德的潜意识理论里面，他把性作为世界发展的一个动力。达利在表现人的情欲方面，也做得非常深入。本来达利就是一个对超现实主义原则身体力行的人，包括他自己的装扮，平常的言行，还有他自我推销，都是力图把自己营造成一个超现实主义的人物，但是他在生活中，对他的妻子还是非常忠诚的，在他的一些自传和著作中，任何时候他都是维护妻子的。

达利一生非常勤奋，创作了100多幅油画。他是一位有着巨大天才和想像力的艺术家，仅此一句话已足够对观众产生最大的吸引力。

我总是认为解释梦境和谈起幻觉都是非常无聊的事情，最重要的是如何在没有麻醉的影响下，引发幻觉，这就是我所做的事。——达利

换句话说，他创造了一个空间使人产生幻觉，并且想方设法地吸引更多的观者。当你观看他的时候，达利也许

达利的妻子卡拉的裸体像