

魔幻救世主

杨春雷◎编著

他是一个疯子，在他长达70年的艺术生涯里，可谓做尽了让世界瞠目结舌的事

他的一生充满了传奇色彩，他的文章、口才、动作、相貌以及胡须，都给这个世界留下了扑朔迷离的印象

他始终宣称自己是现代艺术文化的救世主

而传奇生平全息记录，传世佳作全面解析，让我们体验他那双目空一切的眼睛是怎样地认识这个世界

达利画传

吉林出版集团 时代文艺出版社

印章

达利画传
魔幻救世主

吉林出版集团 时代文艺出版社

内 容 简 介

本书系统阐述水工建筑物的基本设计理论,介绍相关领域国内外最新的科学技术成就。全书共 11 章,包括绪论、水利水电工程引论、重力坝、拱坝、土石坝、水闸、岸边溢洪道、水工隧洞、取水及输水建筑物、过坝建筑物、水工闸门。

本书可作为水利水电工程、水工结构、河川枢纽、港口航道工程、近海工程及其他相关专业的本科生教材,亦可供从事水利水电工程规划、设计、施工、科学研究、运行管理等工作的相关人员参考。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

水工建筑学/张楚汉主编. —北京:清华大学出版社,2011.6

(清华大学水利工程系列教材)

ISBN 978-7-302-25423-2

I. ①水… II. ①张… III. ①水工建筑学—高等学校—教材 IV. ①TV6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 077181 号

责任编辑:徐晓飞 何慧凝

责任校对:刘玉霞

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京密云胶印厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:203×253 印 张:35.75

字 数:1075 千字

版 次:2011 年 6 月第 1 版

印 次:2011 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:69.80 元

前 言

说起西方美术，即使在现代教育和东西方文化交流相当普及的今天，大多数中国人还是不甚了了，我们很难在欧洲的博物馆中驻足于一幅名画前耐心地欣赏，很难理解那些“不知所云”的作品为什么价值连城，甚至不可能对某些色彩、造型怪异的画派产生好感。如果将所有艺术门类进行综合考量，我们甚至可以说，西方绘画与西方古典音乐，对中国人来说几乎就是个陌生领域，它不如文学那样容易接受，也不如摄影那样容易迅速完成观念和技术的交流与融合。

实际上，中国绘画艺术很早就与外来艺术相互融合，比如著名的佛教犍陀罗艺术就影响了我国的宗教绘画和雕塑。当然，这是一种较为特殊的状况，我们可以将其视为外来宗教文化传播过程中的一部分，它并不是我国绘画艺术有意识地吸收和借鉴西域文化的结果，而更可能是我们认为佛像就该如此而照猫画虎地模仿，或许正因如此，那些西域的绘画理念和技法只存在于佛教艺术中，而并未被我国古代画家广泛研究。

在明清之际，西方美术开始真正地在我国民间广泛传播，并产生了深远的影响，尤其在版画、瓷器画艺术上，西方美术理念的应用更为直接，比如现存的明代天启年间的金陵版《金陵图吟》中，就运用了西洋绘画的透视法；清嘉庆“粉彩凸雕婴戏图螭耳大瓶”上的画中，婴孩的头部和衣纹都有了明暗调子，显然是受到了西洋绘画光影法的影响。

我国真正研究西方美术理论，则要晚到民国时期，李叔同（弘一大师）第一个把西方绘画思想引进到中国，开始了木炭素描、油画、水彩画的一系列实践。可以说，中国人对于西方美术，接触得较早，但研究得较晚，这是东西方对视觉艺术功能的理解、东西方在科学与人文主义上的文化差异造成的，因此直到现在，我们很多人也搞不明白西方作品画的究竟是什么，无论

如何也看不出个所以然来。

但是，正如我国的佛教绘画受到犍陀罗艺术的影响，进而产生了“曹衣带水”、“吴带当风”的技法一样，事实上，只要我们掌握了画作背后的文化脉络，就会发现，西方绘画的某些理念与中国画绘画实践并不存在泾渭分明的隔阂。很明显地，“曹衣带水”与西方绘画注重人的形体变化是有异曲同工之处的，而佛教造像的比例（量度）与达·芬奇的人体比例研究更是不谋而合——由此，我们认为，中国人如要欣赏西方美术，首先应该弄清楚其基础的文化知识。西方美术对我们来说并不是一门陌生的学科，如果以其文化角度理解，我们就会发现，很多西方画作表现的视觉理念，实际上也存在于东方艺术中。

由此，我们在编辑出版这套西方知名艺术大师的画传时，着重对画家的人物生平、创作的历史背景、艺术理念的时代背景进行介绍，以使读者简单、快速地了解西方美术史上各个流派产生和发展的脉络，理解各画派的主要特点和所持的艺术理念——当我们了解了这些后，就会明白为什么西方人画的苹果不是圆的，或者颜色是混乱复杂的。

同时，我们在展示各位画家的代表作品时，不但着力介绍画作内容、特点，更着重体现其看点、欣赏角度以及欣赏思路，让每一位读者看懂画作的传世价值，读懂画作背后画家想要表达的理念。对那些人类美术史上的重要画作，我们更是采用局部图解的方式详加解读，并穿插介绍其收藏、传世的传奇历程和鲜为人知的故事。

序 言

在20世纪画家中，达利是最能继承文艺复兴光辉时代美术遗产的人物。他的绘画认知贯穿着漫长的历史，仍能昂然跨入当代绘画舞台并扮演尖刻的角色，这就是达利超乎凡庸的大师本色。达利的才华进射光芒达半个多世纪，声望、财富与荣耀均在有生之年随着艺术的成就而来。在多彩多姿的一生中，达利创作了种类与数量上都异常可观的作品，也留下了许多令人争论不休的问题。他的一生经历高潮迭起，充满了让人挖掘不完的奇闻妙事。

达利的人生和艺术呈现出矛盾的两大倾向。作为艺术大师，达利的言谈举止与西方传统艺术家格格不入，他追求名利金钱，讲究虚华的排场，善于自我炫耀，喜欢世俗的热闹，为了哗众取宠，不惜放弃尊严，有时几乎像小丑一般可笑。但在艺术创作上，他却坚持执著而严谨的态度，他认为艺术家不是人类精神的导师，而是对现实世界的信仰进行反省和不断的追问者，对于自己选定的题材必须以圣徒般的虔诚全力以赴，运用特有的精致细腻的技法结合精确周密的构图，提炼出震撼人心、具有强烈的视觉冲击力的壮观画面。从这一点看，他又是一位创作态度极为严肃的画家。

这种现象似乎可以从他倍受溺爱的童年或狂放不羁的青年时代，直到商业社会的刺激和金钱王国的诱惑诸多因素中找到一些答案，但却难以揭示其中全部的奥秘。

一个矢志超凡人圣的心灵，却刻意挂上小丑的脸谱，甘冒“俗不可耐”的指责，其尖锐矛盾之间，寓含着什么意义呢？

达利曾狂妄地说：

“如果世上有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。”

“爱因斯坦去世后，大家必然都知道世界仅存的天才就是达利。”

达利坚信自己的思想与作品是天才的结晶，也是拯救现代艺术走向堕落危机的良方，因此理应受到人们的重视和注意，这是他用尽各种宣传手法出风头的理由，因为在他看来世界上没有任何一个天才可以不经宣传而飞黄腾达。达利清楚地知道，如果没有无知大众的热烈掌声再加上那些能言善辩却一知半解的人们的传播，天才也不可能取得大的名气，尽管天才的创作非常优异与珍贵。

欧洲的超现实主义者们，或多或少都在心理上承受了达达主义的烙印。他们的起点是反抗既有的一切，正如超现实主义第一次宣言所昭示的，要挣脱理性的束缚与一切道德、美学教条的控制。但是达利不同。他的心理没有受到第一次世界大战的冲击，也没有经过达达主义的洗礼，他的出发点不是欧洲的达达主义，而是没落的西班牙与过去的历史衔接并配合现代新趋势的渴望。

达利在1929年加入欧洲的超现实主义运动时，是带着委拉斯开兹的熏陶及对家乡的浓烈感情而来的，也许正是这些地道的西班牙式的背景素质，才是真正导致达利与浦鲁东等超现实主义成员决裂的潜在原因。法国艺术评论家加艾东·皮贡在他的名著《超现实主义者们与超现实主义》里讨论到达利与浦鲁东等人的决裂时说：“是否达利的幽默太丰富而显得他人太贫乏？有人说超现实主义的幽默不足，而幽默却是超现实主义的重要成分之一。超现实主义的幽默重点在分隔内在自由与外在的压力，在于挑衅敌人而解除其武装，但是达利挑逗性的幽默对象，却是超现实主义本身。”

达利自己也说：“当我投身于超现实主义与他人一样热心疯狂地探索沉思的时候，我已经是一个怀疑论者，运用马基雅维里(权谋术)打下基础，以便进入永恒传统的下一个阶段。”

这段话一语道破天机。他带着西班牙式的传统热情来到西欧，势必与刚从欧洲大战恶梦中惊醒而心有余悸的艺术家们格格不入。但他又是个特立独行的硬汉，从不会妥协，所以不得不为他的个性付出代价。为了爱情，他遭到父亲的驱逐；为维护创作自由，又被超现实主义组织开除，他失去家庭、团体和社会潮流的支持，要想成功，只有孤军奋战，去革超现实主义的命。聪明过人的达利把战场移到了商业社会，把创作与文化消费市场有机地结合

起来，一面拼命作画，一面极尽所能地搞商业炒作，目的是把自己搞成一个引人注目的招牌，来推销自己的艺术产品。这大概可以说明达利为什么比毕加索、米罗更热衷于自我宣传。

“天才加宣传”的方略获得极大成功，使他名震欧美。但是他炫目的奇行异迹也使人迷惑和不安，当他的怪诞行径替他带来大量宣传时，他的艺术家身份也同时引起了人们的怀疑，这在一定程度上也影响了世人对他艺术本质的了解。但他对艺术的自负并不徒托空言，他一生呕心沥血，创作了约1200幅油画、数千张素描及许多雕塑巨作。这些天才的结晶当之无愧地成为艺术史上的瑰宝，为后来者树起了一座难以超越的丰碑。

达利，这位具有天才和丰富想像力的艺术家，在他的作品中，梦境的主观世界变成了令人激动和震惊的艺术形象，在20世纪的现代艺术家之中，他的地位是任何人也无法替代的。

目 录

C O N T E N T S

序 言/1

第一篇 特立独行的天才/1

- 第一章 尿床到八岁，纯粹为好玩/2
- 第二章 初学素描显天分/6
- 第三章 从低调到高调的学生时代/10
- 第四章 拜访毕加索/15
- 第五章 完成超现实主义第一部电影名作/17
- 第六章 与卡拉相爱/18
- 第七章 我和疯子最大的不同就是我没有疯/21
- 第八章 被逐出超现实主义画派/25
- 第九章 用画笔去寻找黄金与宝石/31
- 第十章 照片上的达利/38

第十一章 建立达利戏剧美术馆 /42

第十二章 达利和他永恒的艺术 /50

第二篇 达利作品赏析 /55

一、早期绘画

二、超现实主义时期

三、超现实主义与传统结合时期

第三篇 达利年表 (1904~1989) /189

第四篇 附录 本书图片索引 /203

第一篇

特立独行的天才

第一章 尿床到八岁，纯粹为好玩

著名超现实主义画家萨尔瓦多·达利于1904年5月11日出生于西班牙东北部赫罗纳附近的菲格拉斯市，他的父亲是个公证人。

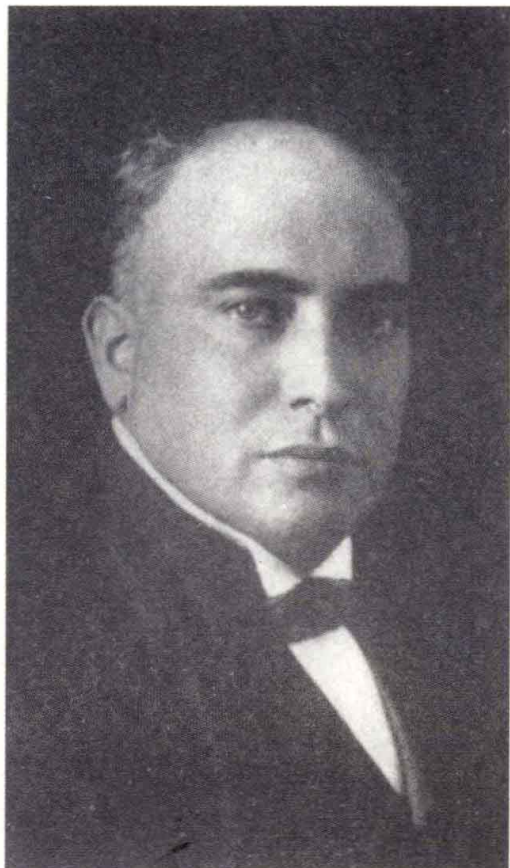
达利出生的三年前，他七岁的哥哥患脑膜炎夭折了，达利的降生给父母带来了极大的安慰。他们为达利取了与哥哥相同的名字：萨尔瓦多。

达利自幼机敏活泼，多愁善感，并且很有主见。他很早就表现出非同一般的艺术天才，与此同时也形成一种倨傲不逊的叛逆性格。

在《达利自传》中他这样写道：“六岁时，我想当厨师。七岁时，我想当拿破仑。从此，我的雄心壮志一直不停地增长，就像我对各种伟

1908年时的达利

1904年时达利父亲

大事物的狂热迷恋一样。”

小时候的达利敏感而难以相处。他感到什么都不够好，经常兴之所至，做出些非常之举，比如他尿床一直到八岁，纯粹是觉得好玩。

对快乐的追求往往促使小达利做出违反常规的事，并从中体会到一种难以形容的不安和幸福，而负罪感使这种不安和幸福更加强烈。因此，很多时候，达利是通过伤害他人，尤其是他所爱的人，来实现自己目的的。

一天夜里，小达利用一根大头针残酷地划破了非常慈爱的奶妈的脸颊，起因是她带自己去买“糖葱头”的小店关了门。

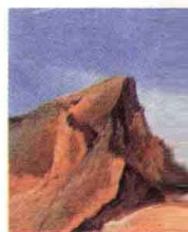
五岁那年，达利和一个比自己小的男孩在乡间游玩，路过一座正在建造的桥时，他向四周张望了一下，确信没人注意自己，就突然把那个男孩推到桥下，随后，跑回家宣布了这件事情。

有一次达利穿过走廊，看到三岁的小妹妹在地上爬，就停了下来，他略微犹疑了一下，随后在那种疯狂的快乐欲望摆布下，朝她头上狠狠地踢了一脚。而事后，达利觉得自己更加爱妹妹了。

有一次一位医生去给他的妹妹穿耳孔，他认为这个手术是桩可怕的暴行，于是趁人不备闯进了房间，用掸子拼命抽打医生的脸。那一年他刚刚六岁。

小达利不断地通过制造大大小小的反常事件来表现自己。有一次，他郑重地告诉母亲，他已在家里的某一角落大便，但不说出确切的地方，引得全家人急切地寻找达利的“杰作”，而达利的恶作剧快感却在家人的慌乱中得到了极大的满足。

小达利貌似“反常”，其实聪慧而有个性。他经常在自己独特的思维支配下做出常人无法理解的举动。少年时期，他一直把REVOLUCION(西班牙文，变革的意思)，写成RREHEBOLUZION或其他的变体，气得父亲哭笑不得，悲叹这个看似机灵的孩子，怎么变成了白痴。其实达利并不笨，他认为REVOLUCION这个字的意思多变而复杂，因此不能以正常的方式表达出来，如正确地写出来，就把意思定了型，失去了原来活泼的内涵。

小达利自大而狂妄。有一次在收到的节日礼物中，有件华美的王袍、一顶装饰着玉石的金冠和一件真正白鼬皮里子的披风，小达利常常穿着这象征王权的礼服独自一人呆在昏暗的过道里，一只手拿着权杖，另一只手拿着鞭子，随时准备抽打取笑他的仆人。

达利的幼年在充满暴行和狂乱的气氛中度过，他的许多行为都让父母感到头痛。

七岁那年，父亲决定让他上学，为此，竟然不得不动用武力，拽着他的手。一路上小达利大吵大闹，弄得商人们都走出柜台来看热闹。父母曾经教会他认识字母表上的字母，并学写自己的姓名，可上了一年的学，达利却完全忘掉了那些极有限的知识。

达利的出生地非格拉斯邻近西班牙东北濒临地中海的港都巴塞罗那。1900年前后，巴塞罗那是加泰罗尼亚地区的首府，也是整个西班牙受欧洲新思潮冲击最大的地方，不但经济繁荣，同时蓄存着自罗马时代经文艺复兴而发展出来的地域性艺术。因此，达利从小就有机会受到本土传统与现代新潮的双重熏陶。

达利的父亲爱好艺术，并结交了一些富有艺术素养的朋友，这就无形中给达利的少年时期提供了良好的启蒙氛围。

1913年5月，父母把体弱多病的达利送到乡下的朋友雷蒙·皮兹特家

小学的达利

休养，皮兹特是一个画家，那里距菲格拉斯市有两个小时的路程。

此处名叫“塔楼磨坊”的住宅在达利的眼里宛如一处奇境。乍见之下，一种疯狂的快乐冲击着他，持续的满足感，使他久久惬意地轻微颤抖，就像一个人刚到达一处确信是“为你”创造的、而你也是为它存在的地方，并且还确信它对你无限忠诚时那样。

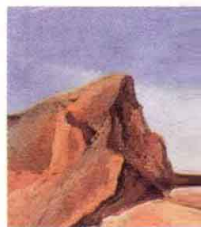
在塔楼磨坊，挂满油画、版画的餐厅，给小达利带来了前所未有的震撼。在回忆录中达利这样写道：“我的早餐意味着向我介绍印象主义。事实上在我一生中这个流派给我留下了最深刻的印象。它代表着我与一种反学院派的革命美学观的初次接触。我的双眼忙不迭地观赏着这些画——不规则的厚涂色块，它们以最理想的方式把画面理想化了，直到后退一米远的地方，或是眯起眼睛看时，这些杂乱的景象才奇迹般显示生动的形，整个外部世界从混沌之中涌现出来。”

达利自幼酷爱绘画，对山川、田园和都市风光有着浓厚兴趣，六岁时就在一个纸板上画出了名为《家乡风景》的第一件作品，这次在塔楼磨坊初次见到的印象派绘画更如触电般地激起了他的灵感，从此达利爱上了绘画并迅速达到了痴迷的程度。

住宅里有一个用石灰刷白的大房子，地上晾晒着一穗穗玉米和一袋袋谷子。皮兹特先生把这个房子给达利当画室用，他这么决定，是因为整个上午这里都有充足的阳光。

一卷画布很快就用完了。于是，达利决定利用一扇拆下来的废弃旧门板。他把它横放在两只椅子上，只画中央的那块面板，把周围那些有线脚装饰的地方当成作品的外框。

达利把一筐樱桃倒在桌子上，太阳通过窗户烤着这些樱桃，他开始工作了。塔楼里的磨机发出有规律的咔嗒声，这在达利听来也变成了悦耳的伴奏，他不停地从门板这边跳到那边，无数朱红、大红和白的色彩随着机器的声音在他的临时画布上跳动出明、暗、反光……达利先画成组的樱桃，然后个别处理。兴奋的小达利感到自己就是绘画编年史上这种独一无二方法的大师、主人和创造者。

这幅作品令大家非常吃惊。皮兹特先生为它画在了那笨重得不便操纵的、而且还有许多地方受到虫蛀的门板上深感遗憾。农民们张大着嘴，呆立在这些真实得让人想伸手抓的樱桃前。有人提醒达利，他忘了画那些水果的梗。于是达利拿起樱桃开始吃它们，每吃完一个，就把梗贴在画上。这些拼贴使他的作品具有了一种惊人的浮雕感。

面对这幅作品，皮兹特先生呆立良久，然后轻轻自语道：“这小子很有天才。”接着他悄悄地走了。

晚上，皮兹特先生与达利进行了一场严肃的谈话，他对达利说，达利应该找个绘画老师，接受正规的绘画培训，但达利一口回绝了，他认为自己是个印象主义者，不需要绘画老师。

达利沉醉在充满阳光与喜悦的大自然中，画出了他的另一幅作品《加泰罗尼亚的田园与房屋》，受到了长辈们的赞赏，这使得他更加坚定了要成为画家的信念。

第二章 初学素描显天分

尽管达利的绘画天才很早就显露出来了，但作为公证人的父亲却害怕达利从事自由职业。熟人都劝父亲让达利学习绘画，父亲却迟迟不做决定，他更愿意让达利学习法律。直到1915年，在皮兹特的劝说下，父亲才把11岁的达利送到努涅斯的素描学校学习。

努涅斯是一位学院派艺术家，他的雕塑作品获得过罗马奖。在努涅斯素描学校学习的经历让达利对明暗法产生了很大的兴趣。

1916年，达利12岁的时候，他画了《祖母安娜缝纫的肖像》，达利将她的形体处理成一片昏暗，黄昏的阳光从外面照进来，窗外是宽阔的海湾。其画风明显受到印象派的影响。

这一年秋天，达利进入马利亚教会中学，同时继续在菲格拉斯市立素描学校上胡安·努涅斯教授的课，学习素描、雕刻和绘画。

中学时期，强烈的表现欲促使达利做出许多令人感到不可思议的举动。

从教室到操场，他们要从一处很陡的石砌楼梯走下去。一天傍晚，与同学们一起下楼梯时，达利突然发狂地跳到空中，跌落到楼梯台阶上，随后又滚到了下面。他摔得鼻青脸肿，但是一种无法言说的快感使他觉得这痛苦无足轻重。

那一年达利13岁。

他总是想方设法来引起别人的注意，让别人为自己的行为感到吃惊，从而在精神上得到一种巨大的满足。

有一段时间，达利声称自己在数学领域有了惊人发现，这些发现能让他变成富翁。于是他用一些十生丁的硬币兑换同样数量五生丁的硬币。大家根本无法理解这种必然导致破产的游戏。他花掉了钱，又假装在一个秘密存折中存了钱，然后满意地搓着手。

“再来一次，我已经赚了。”就这样，他装出一种并不想流露出来的，但却不由自主流露出的快活神情，仿佛在说，“傻瓜们，我刚才骗了你们。”

同学们喊着：“他真是个疯子。”达利高兴地体会着类似这样的话。

其后，他又发明了一种“袭击”游戏。这个游戏的起因是他的一个同学吃面包和巧克力的方式引起了他的憎恨。达利悄悄走近那个孩子，然后突然使劲打了他一个耳光，使得对方的面包和巧克力飞到了半空中。那个孩子还没明白发生了什么事，达利就已经飞跑到老远的地方了。这个孩子在震惊之余没有追赶达利，他弯下腰捡起点心，继续吃起来。

第一次袭击没受到惩罚，这种情况刺激了达利的野心。他再也不能放弃这类袭击，吸引他的是一种极度的不安。

第二次，达利袭击了另一个男孩，并踏碎了对方的小提琴。这一次他不再那么幸运了，被袭击的男孩紧追不舍，拳打脚踢之后还扯下了他的一络头发。

