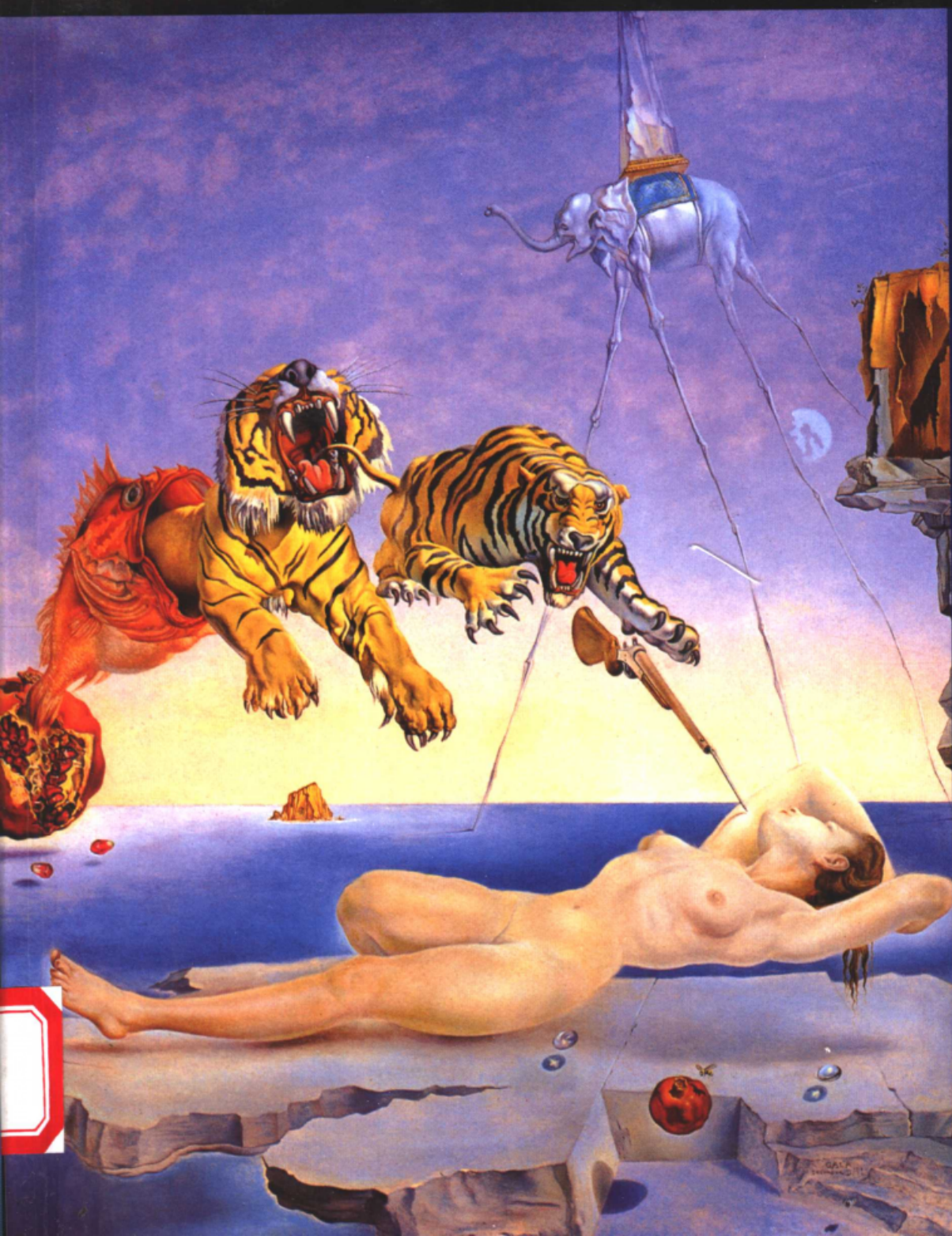


世界

十大名画家

画集

达利



北京工艺美术出版社

J233
35

达·芬奇 米开朗基罗 鲁本斯 伦勃朗
世界十大名画家画集
安格尔 塞尚 莫奈 凡·高 毕加索 达利

ISBN 7-80526-473-2



9 787805 264738 >

ISBN 7-80526-473-2/J·300
(全十卷) 定价: 880.00 元

世界十大名画家画集

达利



北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

达利 / 达利绘. —北京: 北京工艺美术出版社,
2003. 11

(世界十大名画家画集 / 杨永胜主编)

ISBN 7-80526-473-2

I. 达… II. 达… III. 油画-作品集-西班牙-现代 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101154 号

责任编辑: 黄道京

贾德江

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

孙利

世界十大名画家画集 达利
SHIJIE SHI DA MING HUAJIA HUAJI DA LI
杨永胜 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-473-2/J · 300 定价: 880.00 元 (全十卷)

达利的艺术生涯



萨尔瓦多·达利(1904—1989)是西班牙超现实主义画家和版画家,以探索潜意识的意象著称,与毕加索、马蒂斯一起被认为是20世纪最有代表性的三位画家。他在把梦境的主观世界变成客观的、令人激动的形象方面,对超现实主义及20世纪的艺术做出了巨大的贡献。达利的一生充满了传奇色彩。除了绘画,他的文章、口才、动作、相貌以及胡须均给人们留下了深刻的印象。

达利出生于西班牙的一个小镇菲格拉斯,并在那里度过了自己的童年时光。他的父亲是一位公证员,家底殷实,曾经在海边小渔村替达利建立了第一个艺术工作室。达利的许多作品都反映了他对西班牙这一港口的热爱。达利年轻时在马德里和巴塞罗那学习美术,曾兼收并蓄多种艺术风格,显示出作为画家的非凡才能。但是,直到20世纪20年代末期,才由两件事情促使其画风日臻成熟。一是他发现了弗洛伊德的关于性爱对于潜意识意象的重要著作,二是他结交了一群才华横溢的巴黎超现实主义者,这群艺术家和作家努力证明人的潜意识是超乎理性之上的“更为重大的现实”。他的天赋第一次被世人发现是在1925年巴塞罗那的个人作品展中。1928年匹兹堡第三届卡内基国际展览会上,他展出了三幅作品,从而赢得了国际声誉。次年,达利举办了他在巴黎的第一次个人展,还加入了超现实主义流派。同年,达利结识了卡拉。从此以后,卡拉便成为了达利的至爱,同时也是他的商业经理人和主要的灵感来源。不久,达利成了超现实主义运动的领导人。但是随着二战的临近,对政治漠不关心的达利与其他超现实主义者发生了冲突,终于在1934年的一次“审讯”中被开除了超现实主义团体。然而,在接下来的十年左右时间里,他依然能够在国际超现实主义作品展中亮相。1940年左右,达利又形成了一种新的风格,现在称这段时期为他的“经典”时期,显示出了其对科学和宗教的专注。二战期间,达利和卡拉逃离了欧洲,在美国度过了从1940年至1948年的8年时光。这段时间在达利的一生中至关重要。1941年,纽约的现代艺术博物馆为达利举行了他的第一个规模宏大的回顾展。1942年达利又出版了自己的自传。在从超现实主义向经典时期的转变过程中,达利开始创作他的19幅大型油画,很多都涉及了科学、历史和宗教题材。这19幅大型油画已经成为一个系列。自从达利的妻子卡拉在1982年过世以后,达利的健康状况也是每况愈下。1984年,他在一次火灾事故中被烧伤,这使他的健康状况更加恶化。这段时期内,达利的大部分时光都是在与世隔离的状况下度过的。1989年1月23日,达利离开了人世。

作为一名艺术家,达利不把自己局限在单一的风格和创作媒体中。他的作品,历经了早期的印象派和作为过渡的超现实主义以及直到最后经典时期这一变迁过程,证实了达利不愧是一位不断探索和进步的艺术家。达利几乎在所有的艺术载体上工作,他留给世人的不单是大量的油画、水彩画,还包括许多雕塑作品、珠宝设计等等。

为从潜意识心灵中产生意象,达利开始用一种自称为“偏执狂临界状态”的方法,在自

01 00 00

己的身上诱发幻觉境界。达利发现这一方法后，画风异常迅速地成熟，1929年至1937年间所作的画使他成为世界上最著名的超现实主义艺术家。在他所描绘的梦境中，以一种稀奇古怪、不合情理的方式，将普通物像并列、扭曲或者变形。达利对这些物像的描绘精细入微，几乎达到毫发不差的逼真程度，通常将它们放在荒凉但阳光明媚的风景里，令人联想到他的故乡加泰隆尼亚地区。在这些谜语一般的意象中，最有名的大概是《记忆的永恒》(1931)，画中以平静得可怕的风光为衬托，上面停留着一只柔软易曲、正在熔化的表。它表现了画家追忆童年时的某些幻觉。一个虚幻的世界，如同在阳光下一切被溶化了的一般，软瘫的蜡一样的钟表，它们被挂在树枝上，落在不知名的方形体积上，搭在胚胎状的物体上，令人惊疑，感觉莫名状。这一切在惨淡荒芜的加泰隆尼亚的背景下出现。这是一幅幻象，一切事物不近情理，却又表现了可知的物体。这些软塌的钟表，如今已成为人们心目中的超现实主义梦境物像的同义语了。

达利在其旺盛期创作了大量战争主题的作品，这些作品显示出他对现实世界和人类生命的关心。由于其创作主题的现实性，达利受到布雷东的指责并被开除出超现实主义集团。从20世纪40年代末亦即二次世界大战结束之后，达利将创作主题转向了宗教和神话。作为一个清醒的幻想者，此时的达利开始了对战争产生原因的反思。正是由于准确地揭示了现代人类的悲剧命运和其产生的根源，达利受到梵蒂冈教皇的特别器重。他的一系列《十字架上的基督》被天主教会誉为20世纪最杰出、最宏伟的宗教画。如果说达利的战争题材的作品是对人性中恶魔的揭示，那么其后期的基督教题材的绘画则是对人性中天使的颂扬。达利将超现实主义从非理性、潜意识梦境(它们多半是人性中的阴暗面)的发掘提升到对崇高和神圣的追求，这是极其难能可贵的。尽管弗洛伊德已经裁定达利的艺术不能作为潜意识学说的注脚，但丰富而深刻的人性内容仍使达利的艺术具有永恒的魅力。

达利还与西班牙电影导演布努埃尔共同制作了两部超现实主义影片，即《安达鲁的狗》(1928)和《黄金时代》(1930)，其中同样充满怪诞的但富于暗示的意象。20世纪30年代末，在文艺复兴画家拉斐尔的影响下，达利的绘画转趋比较古典的风格，并因此而被超现实派开除。此后，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首饰物。在1950年至1970年间，他有许多宗教题材的绘画作品，但仍探索性爱主题，描绘童年记忆，并且让妻子卡拉成为这些题材的中心形象。这些晚期绘画虽然技法纯熟，但客观评价低于其早期作品。在达利的著作中，最有趣味和揭露隐秘的是《萨尔瓦多—达利的秘密生活》(1942—1944)。他的许多作品中充满了暴力和对传统社会禁欲主义的批判，代表作有《记忆的永恒》、《内战的预兆》等。

在20世纪画坛中，他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扮演尖锐的角色，这就是达利超乎凡庸的大师本色。他对艺术的自负并不徒托空言。他一生呕心沥血，使他创作了近1200幅的油画、数千张素描及其他雕塑作品。这些天才的结晶，将闪烁出透视穹苍、大海和人生智慧的光辉。

目 录



大提琴家理查·皮寇



眺望卡达盖斯的港口

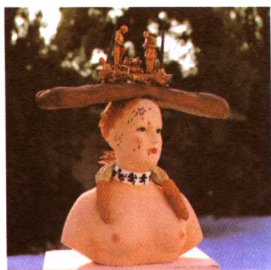


窗边



鸟

风景	2
艾尔拉内的农园	2
海洋风景	3
夜晚的卡达盖斯海港	3
坐在摇椅上的祖母	4
看热闹的人	4
卡达盖斯的海边	5
卡达盖斯的港口	5
维拉贝赫东的海泊	6
大提琴家理查·皮寇	7
安特的肖像	8
卡达盖斯的海湾	8
画室内的自画像	9
有着拉斐尔颈部的自画像	9
自画像	10
眺望卡达盖斯的港口	10
风景前的裸女	11
艾尔拉内的浴者	11
立体派艺术家自画像	12
路易斯·布纽尔的画像	13
吉卜赛人	14
吉他·柠檬和两只苏打瓶	14
静物	15
艺术家的父亲与妹妹	16
达利父亲的画像	17
窗边(艺术家妹妹的画像)	18
窗边(艺术家妹妹的画像)	19
菲格拉斯窗边的女子	20
睡眠的女人	20
面包篮	21
鸟	21
起鸡皮疙瘩	22
海边风景	23
洗澡的女人	24



回顾的女人半身像



记忆的延续



超现实之公寓



西班牙内战的预感

海边风景	24
保罗·艾吕阿像	25
早春的日子	26
隐形人	27
回顾的女人半身像	28
欲望的调适	28
凄凉的游戏	29
人类的变貌	30
大自慰者	31
开明的享乐	31
无形的睡眠女人	32
钢琴上的六个列宁影像	32
威廉·泰尔的暮年	33
记忆的延续	33
卡拉与朱罗岛的祭司抢先在圆锥变形前到达	34
沉默在竖琴中	35
建筑学的米勒的晚钟	36
梦幻驿马车	37
晚钟	37
食用家具的断乳	38
考古学的米勒的晚钟	38
可以作为椅子使用的佛梅尔的幽灵	39
大气中的头盖骨鸡奸了一座演奏钢琴	40
头盖骨与它的延生物钢琴	40
超现实之公寓	41
雨后复古的痕迹	42
大气中的头盖骨像奶状被联着小孩头部表演一段竖琴	43
有关地质学的命运	44
受虐狂的器具	45
欲望的幽灵	46
飞跃	47
风景中的谜物	48
卡拉和米勒的晚钟	49
燃烧中的长颈鹿	50
西班牙内战的预感	51
有抽屉的维纳斯	52
孤独挑剔妄想狂	53
手按置在另一个人的肩膀的梦	54
纳希瑟斯的蜕变	54
太阳桌	55
化石的记忆	56
西班牙	57



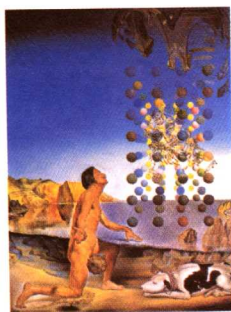
突如其来的脸与水果将破灭在海滩上



卡拉



醒前刹那的梦

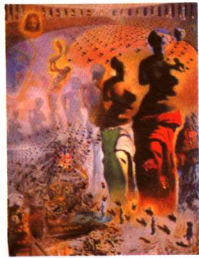


沉思的裸体

偏执狂的批判都市之郊外欧战境界的午后	58
超现实室内风暴	60
帕拉迪奥(美惠之女神)走廊	60
沉睡	61
天鹅与橘树	61
怪物的文明	62
盘上的希特勒	64
非洲的印象	64
自动电话机	65
无尽的谜	66
看不见的阿富汗人与高脚杯形态上所呈现出罗卡的脸孔的影像	66
突如其来的脸与水果将破灭在海滩上	67
羊转变之后	67
形态学的回音	68
秋天的自相残杀	68
无题	69
为罗密欧及朱丽叶所做的装饰	69
旋风的胜利	70
地缘政治下的孩子正在庆祝新年	70
卡拉	71
宇宙中的阿基利斯	72
醒前刹那的梦	73
荷梅洛斯的礼赞	74
伊莎贝尔·史泰勒·达丝夫人肖像	74
纪念碑	75
面包篮	76
有生命的静物	76
无题	77
三个(斯芬克斯)比基尼泳装	77
圣安东尼的诱惑	78
毕加索的画像	80
丽达与白鹅	81
拉斐尔风格的头爆裂了	82
利加港的圣母	83
十字架上的基督	84
沉思的裸体	85
一个高彩鱼眼的染色体起动永恒回忆的和谐分解	86
安达鲁的狗	86
耶稣钉死在十字架上	87
最后的晚餐	88
旋转的肖像	90
因贞洁受辱的年轻处女	91



哥伦布发现新大陆



吸兴奋剂的斗牛士

女神诞生	92
哥伦布发现新大陆	93
得士安之役(西属摩洛哥首府)	94
宇宙的运动选手	96
普世教会会议	97
无重状态下的卡拉注视着达利的作品佩曼南车站	98
美元崇拜	98
吸兴奋剂的斗牛士	99
阿拉伯人们	100
脱氧核糖核酸	100
捕鲭鱼	101
达利的背影	102
维纳斯与达利	102
日落中的卡拉背景	103
达利剧场美术馆天顶画(部分)	104



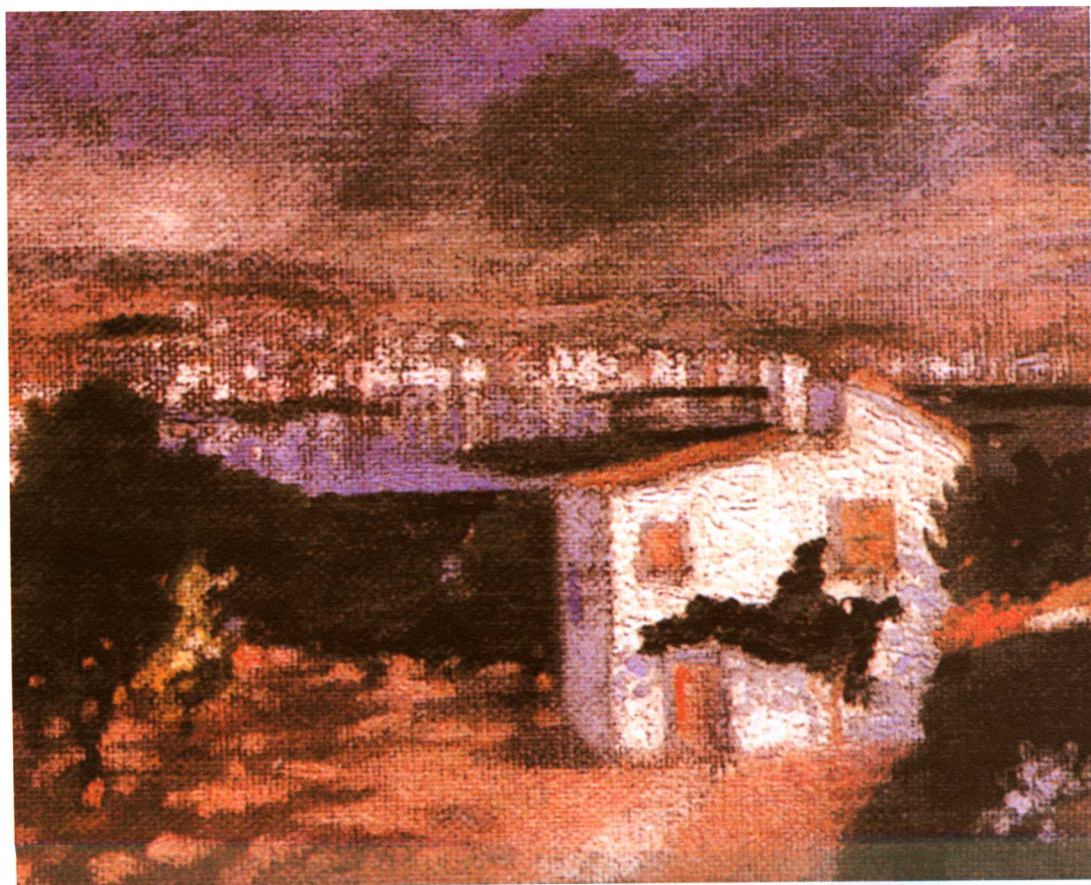
图版



风景

布上油画 19.5 厘米 × 31 厘米

私人藏

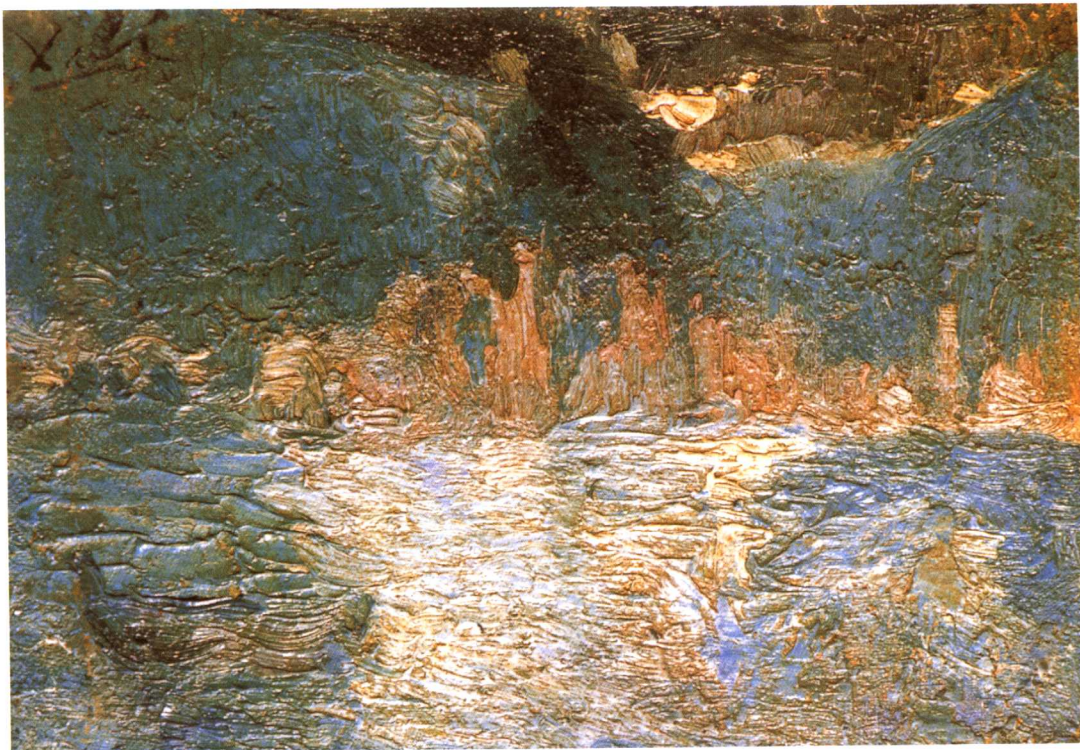


艾尔拉内的农园

布上油画

40 厘米 × 50 厘米

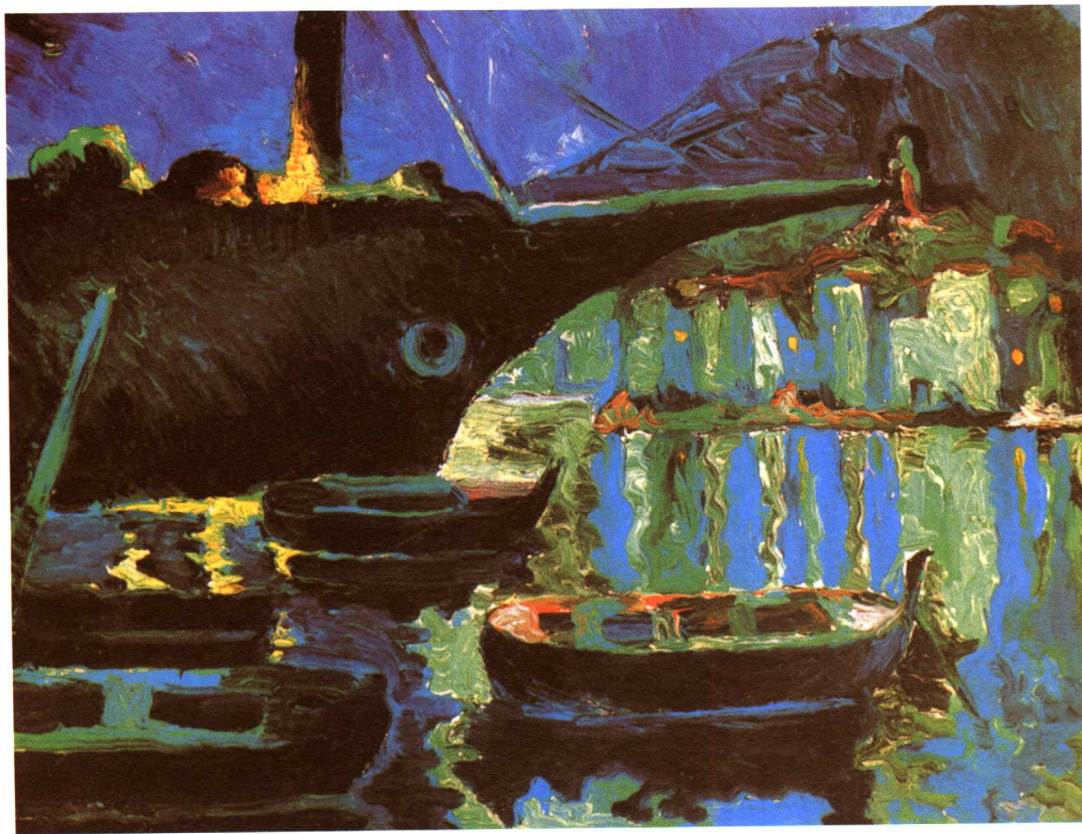
私人藏



海洋风景

布上油画 21 厘米 × 28 厘米

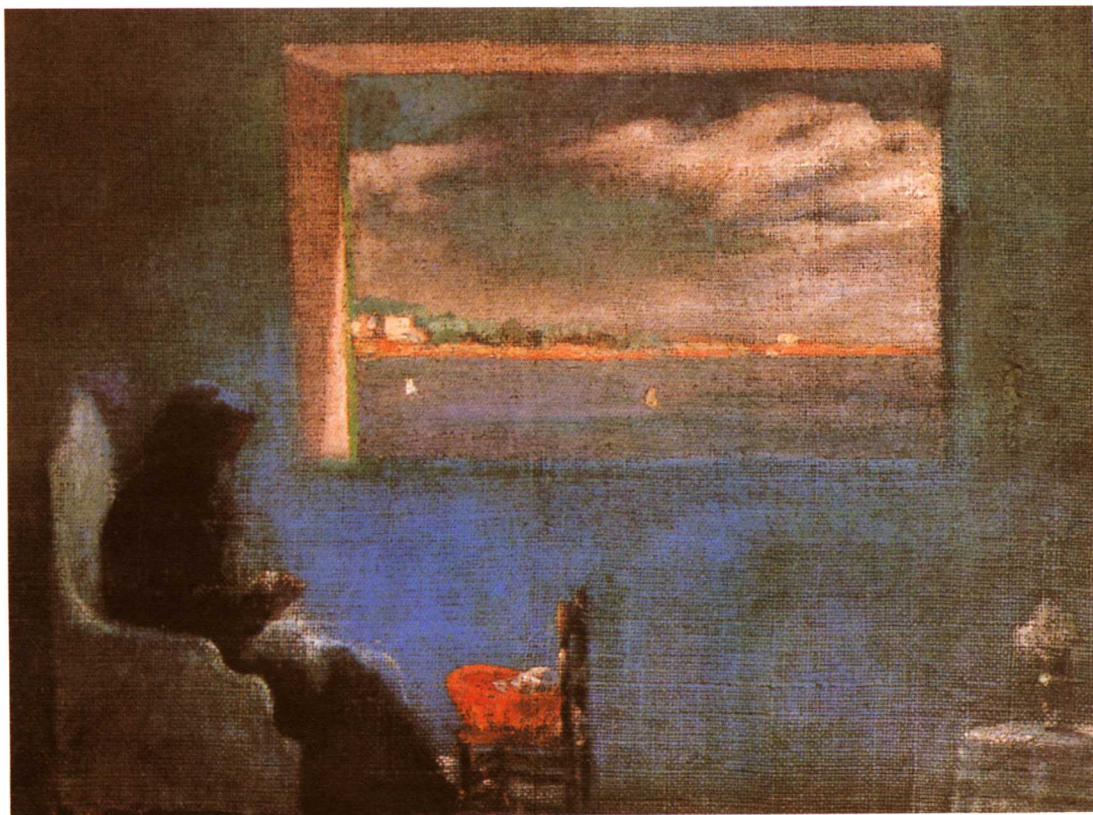
私人藏



夜晚的卡达盖斯海港

布上油画 24.2 厘米 × 78.7 厘米

圣彼茨勃格萨尔瓦多·达利博物馆藏



坐在摇椅上的祖母

布上油画 42厘米×62厘米
私人藏



看热闹的人

布上油画 33厘米×50厘米
私人藏



卡达盖斯的海边

布上油画 21.3厘米×28厘米

圣彼茨勃格萨尔瓦多·达利博物馆藏



卡达盖斯的港口

布上油画 45厘米×50厘米

圣彼茨勃格萨尔瓦多·达利博物馆藏



维拉贝赫东的海泊

布上油画 68.4 厘米 × 47.7 厘米

私人藏



大提琴家理查·皮寇

布上油画 61.5厘米×49厘米

私人藏