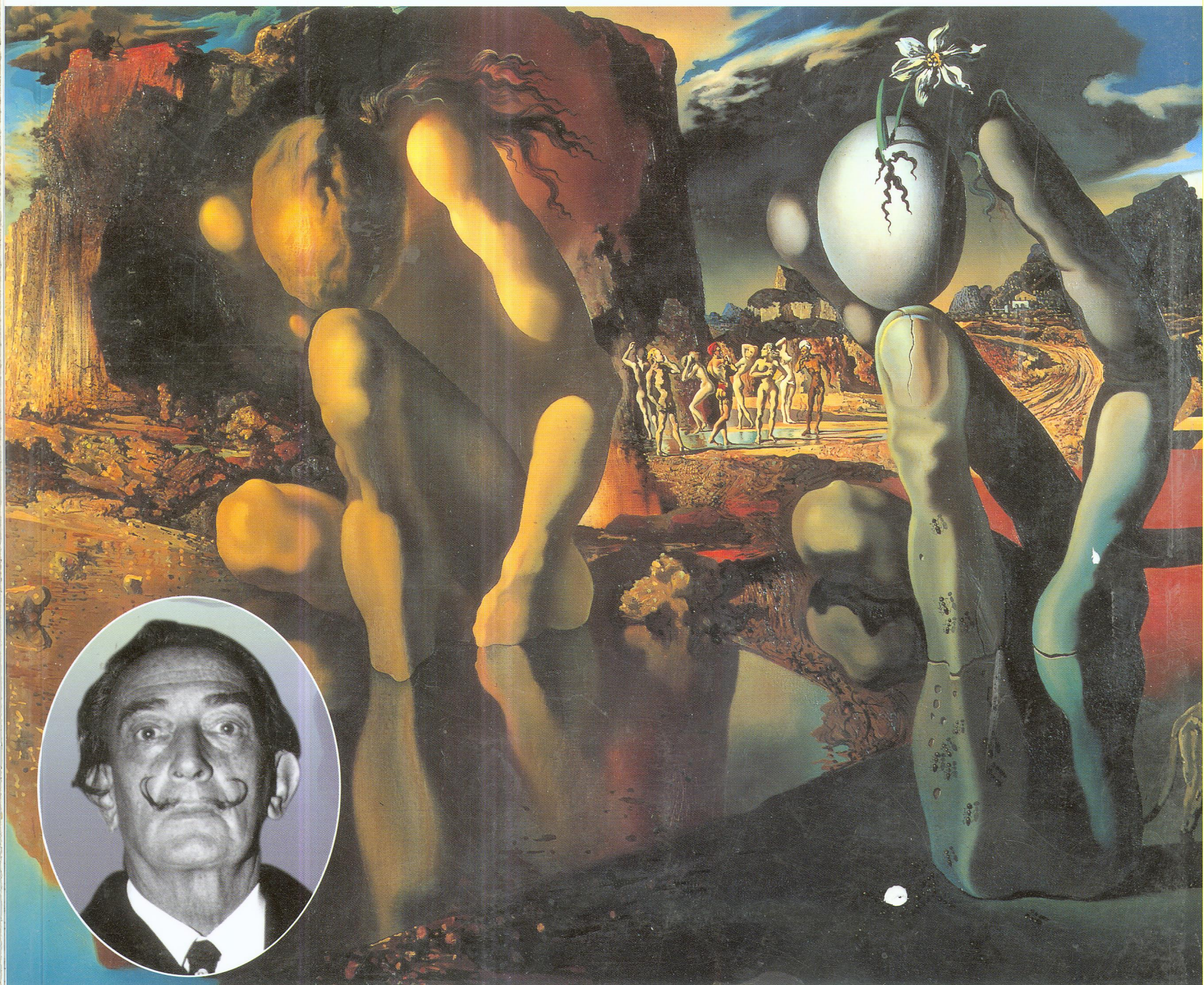

达利

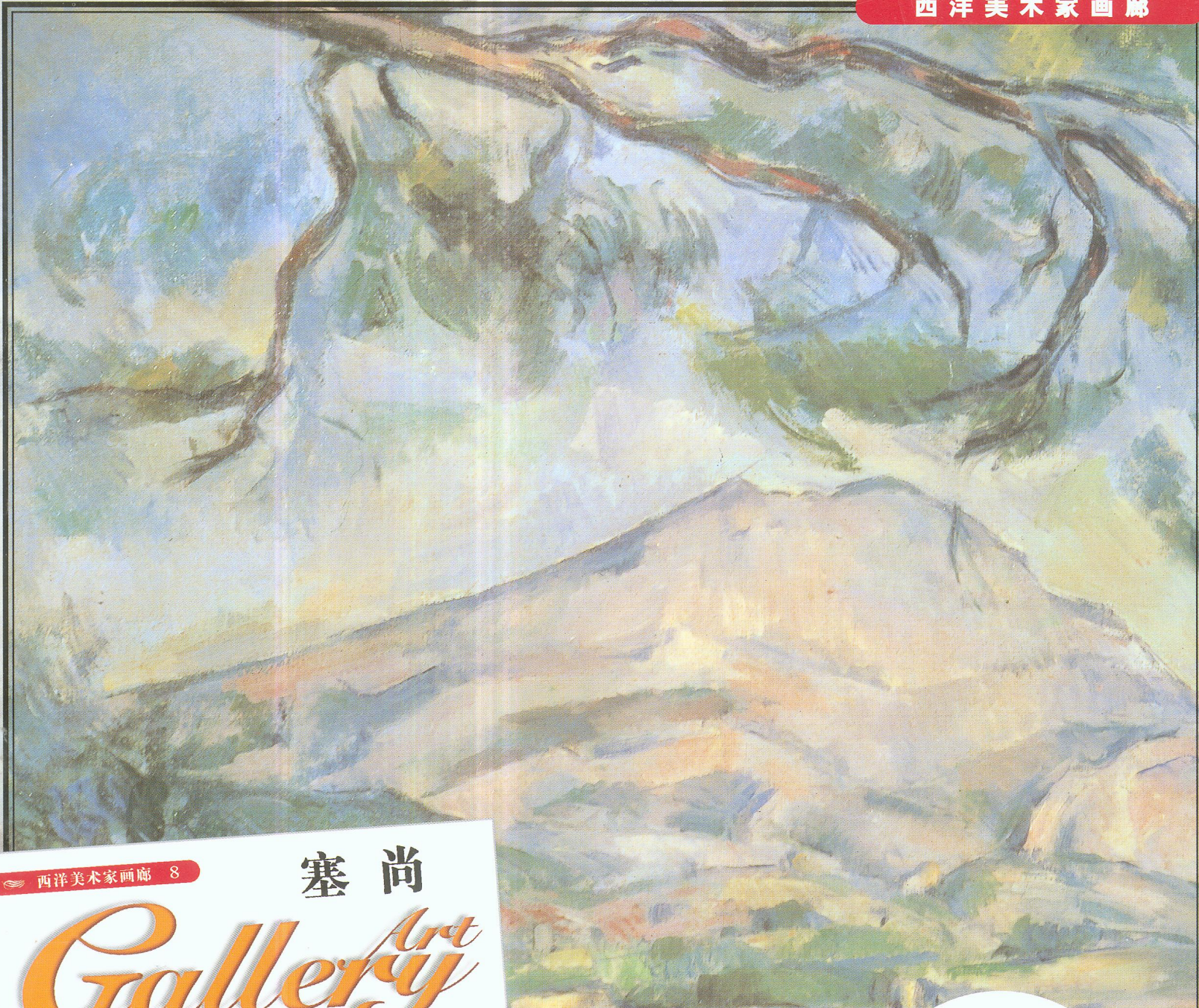
Gallery

Dali

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

AKG London

西洋美术家画廊 8

塞尚

Gallery
Cezanne

AKG London

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

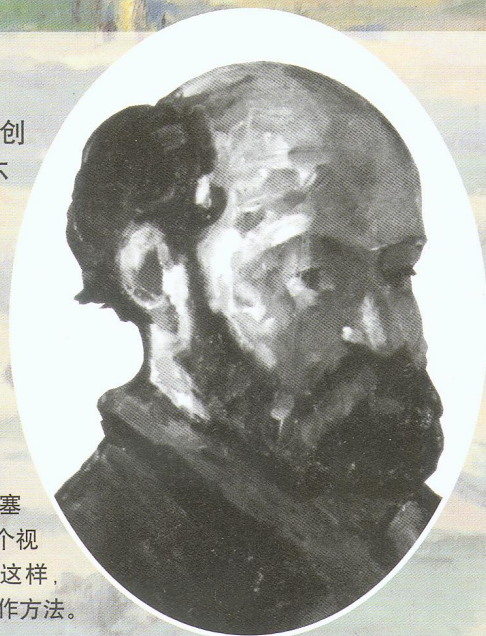
保罗·塞尚

为了“从印象派的世界中创作出如同美术馆中的作品一样不朽的作品”，塞尚在孤独中专心致志地进行创作。对于20世纪年轻的画家而言，塞尚是被崇拜的偶像。

◀《有窗帘与花纹水罐的静物》

55 × 74.5cm 约1899年

看到这幅杰作，我们便会理解塞尚是如何把从多个视点（不是从一个视点）看到的空间融入画面之中。这样，他确立了成为20世纪绘画先驱的创作方法。

AKG London / Erich Lessing

7 达利

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

2

幻想国度之神

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

8

超现实主义明星

名作特写

MASTERPIECE

14

■纳西瑟斯的变貌

作品选解

GREAT WORKS

20

■记忆的永恒 20

■内战的预感 22

■浮现在海岸边的面孔与水果盘 24

■圣安东尼的诱惑 26

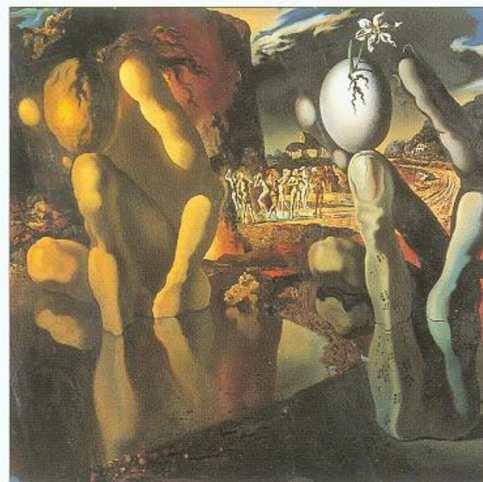
■十字圣约翰的基督 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

30

达利剧场美术馆

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hoqarth 霍加斯
15 Seutat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modiglian 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Bottivelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯太勃尔	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 El Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandirsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 De Chirico 席里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dfy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Caracci 卡拉奇
46 Claude Lorraine 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Van der Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Fra Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd. 2000 图字: 07-2001-572号

西洋美术家画廊 7 达利 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘从星

责任编辑/刘从星 张亚力 王兴吉

日文翻译/周异夫

校稿/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

责任校对/于丽梅 朱敏

监印/赵岫山 邱朝阳

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

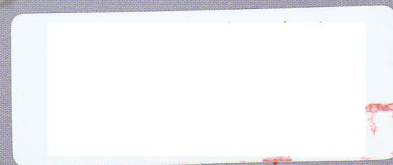
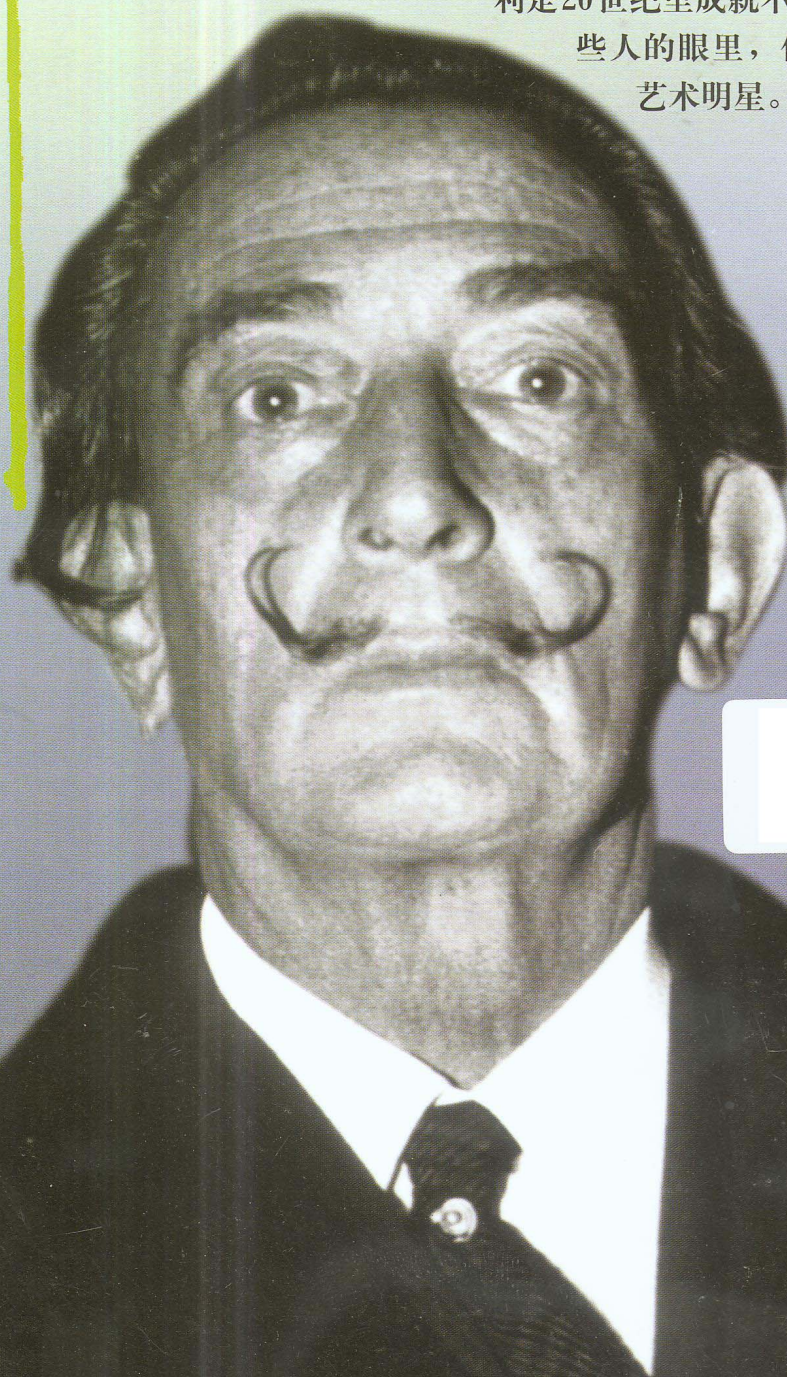
版次/2001年3月第1版第1次印刷

开本/635×940 1/8 印张/4

印数/1-10000册

书号/ISBN 7-5386-1145-2/J·852 定价/15.00元

20世纪的美术史上，萨尔瓦多·达利可以说是其中最耀眼的一位。从西班牙的学生时代开始，他便以偏执狂般的作风与洋溢的才华吸引世人的目光。30年代，达利成为超现实主义运动的代表人物，因他那素有“亲手绘制的梦境照片”之称的奇想绘画而享有盛名。达利在巴黎、伦敦以及欧洲其它各地皆获极大成功，但他为了逃避战火而避居纽约这件事却引人侧目。除了绘画，达利也涉足商业设计的领域，同时拥有溢美的文采。在1948年返回西班牙后，达利的创作力依然旺盛，直到70年代，缠身的疾病才为他的生活蒙上阴影，最终则宛如隐士般地度过晚年。达利在生前惹人议论，死后仍是个毁誉参半的人物。对某些人士来说，达利是20世纪里成就不凡的伟大画家，然而在某些人的眼里，他则不过是个竞逐名利的艺术明星。

幻想国度之神

IN THE REALM OF FANTASY

无论是艺术或生活，达利都是一个异端。从他的作品、人格及处事风格看来，在一般人眼里，与其说他是生活在现实的世界，不如说是生活在梦与幻想的国度。不过，他就是凭着这非理性的世界，使大家在惊讶之余对他赞不绝口，也让他成为20世纪的美术大师。

▲ 二十五岁的达利。他在拍摄这张照片的同年加入超现实主义运动的行列。

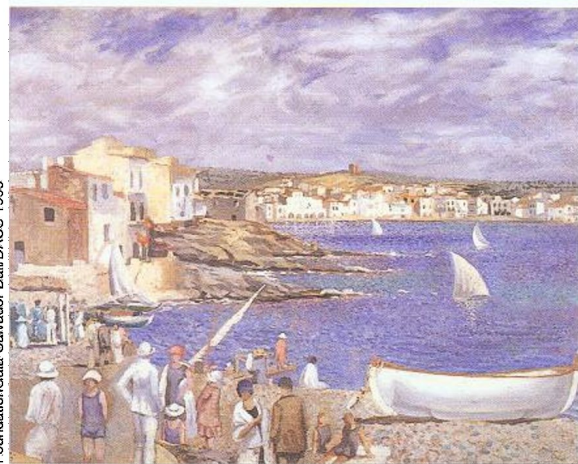
1904年5月11日，萨尔瓦多·达利（Salvador Dali）出生在西班牙东北部加泰隆尼亚的费格拉斯小镇，父亲是个专业公证人。达利是同样名为萨尔瓦多的父亲与母亲费莉芭的次子，父亲是无神论者，母亲却是个虔诚的天主教徒，不过这并不影响两人和谐的婚姻生活。达利曾经有一个哥哥也叫萨尔瓦多，出生后一年九个月便因肠胃炎夭折，达利便在哥哥死了九个月后来到人世。年幼的达利在父母眼里仿佛是哥哥的影子，日后他所以会沉溺于强烈的自我表现欲中，或许正是对父母态度所采取的无言抗议吧。在某篇自传性的文章里，达利曾宣称少年时代的自己就像是一个“复制品、回音和蜕去的壳”。家中除了他以外，还有一个出生于1908年的妹妹安娜·玛莉亚，因

此自幼受父母宠爱的达利总是努力博得双亲的注意。

叛逆的青年时期

童年时期，达利是个情绪不安的孩子，在校成绩并不出众，但很早便显露出绘画天份。后来，在获得卡达克斯地方画家雷蒙·皮兹脱的鼓励后，他的才能有了更大的发展。皮兹脱是达利父亲的朋友，与毕加索也过从甚密。十四岁时，达利已经拥有参加费格拉斯当地美术展的实力了。1921年，十七岁的达利进入马德里的一所美术学院就读，但他认为从课堂上几乎学不到任何东西，理由是没有任何一位教师的才华胜得过他，倒是年轻且才华洋溢的朋友们给予他不少慰藉。他就是在这个时期结识了知名导演路易斯·布纽尔和诗人贾西亚·洛卡。当时达利虽然还没有成名，但是他俊俏的面庞和无懈可击的穿着品味，却已经让他备受瞩目。

1924年，美术学院以煽动学生暴动为由将达

▲ 《卡达克斯的拉奈尔海岸》这幅充满魅力的风景画绘于1921年，当时达利还只有十几岁。画中可以看出受到修拉的点描技巧所影响。

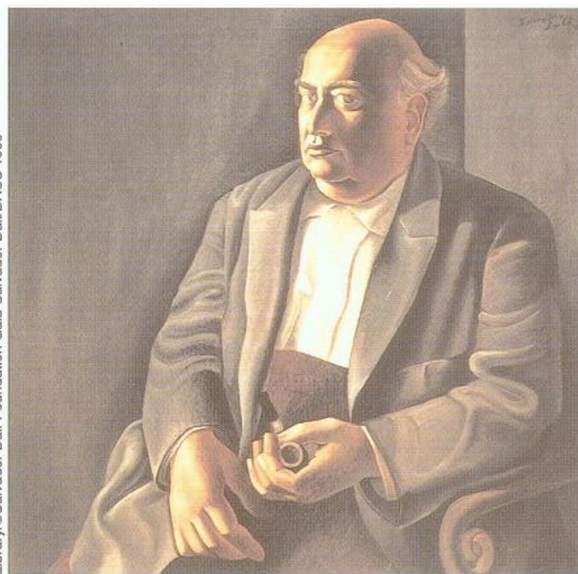
利施以停学处分。虽然在翌年恢复了学籍，但1926年他又因在口试中侮辱教师而遭学校开除。在该次口试中，他被要求从美术史中选出三个主题进行讨论，达利的回答却是：“我拒绝。在圣费南度美术学院里，没有一位教授有能力评鉴我，我要求退席。”之前的1925年，他已经在西班牙巴塞罗那的达鲁茂画廊举办过一次成功的画展，因此在口试中表现得自命不凡其实也并不为过，毕竟连毕加索也都在看过这个画展后对他赞不绝口。1926年，达利初次前往巴黎旅行，当然他也不忘顺路拜访毕加索，并且大力地自我介绍一番。

在早期的作品里，达利采用了许多现代主义的绘画手法，然而他却逐渐受到超现实主义（Surrealism）的吸引。或许这种创作形式的诡异风格与趣味性，正好和他那不墨守成规的性格再吻合不过吧。1928年，达利与挚友布纽尔共同拍摄实验性电影《安达鲁之犬》，素有超现实主义电影滥觞之作的美称，当这部影片于1929年在巴黎放映时，受到了超现实主义创始人安德烈·布荷东的青睐。布荷东后来如此写道：“第一个能如此敞开心灵之窗的人，可能非达利莫属。”

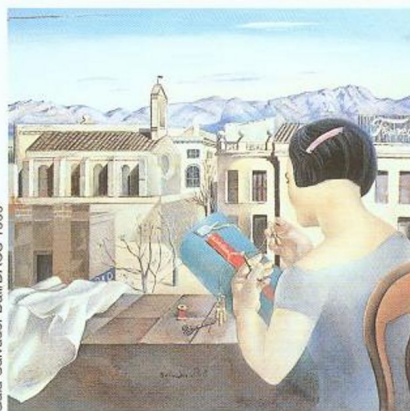
恋爱与怪异的行径

就某方面来说，1929年也是达利生命里极为重要的一年。他在这年邂逅了终生支持他创作、后来成为他妻子与经纪人的卡拉·艾吕雅。卡拉当时虽然还是20世纪法国的代表性诗人保罗·艾吕雅的妻子，但她与达利彼此立刻受到对方的吸引（起初她似乎仍把达利视为怪人），两人很快就坠入了情网。接着在1932年，卡拉与艾吕雅离婚，不过她和达利之间却拖了二十年之久，直到1958年才终于完婚。终其一生，她都是达利心中的最佳模特儿。

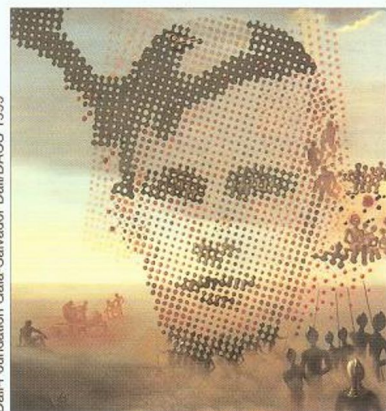
邂逅卡拉时，达利还住在卡达克斯。那是一个濒临地中海的渔港，与他的出生地费格拉斯相距约三十公里。从童年时代开始，他的家人就在这个小渔港拥有游艇和别墅，因此他对这里颇为熟悉。1930年，达利在利加港附近买下一栋渔人小屋，这栋房子日后也随着他的事业发展而屡次翻修、改建。事实上，达利耀眼的成就不只因为他杰出的创作技巧，而是得自于他成功的宣传手法，以及卡拉精明的理财手段。1934年，达利年

◀ 《父亲的肖像》（1925年）。从这幅画中可以看出他父亲严格威权的个性，然而达利最后还是违背父亲的期望，选择了画家的路。这幅早期的作品是以写实的手法绘制而成，是达利尝试过的众多风格之一。

▲ 《费格拉斯窗边的女人》（1926年）。画中人物是经常出现在他早期作品中的妹妹安娜·玛莉亚。

▲ 《亡兄的肖像》（1963年）。终其一生，达利对早夭的哥哥都充满了好奇，从这幅画可清楚看出波普艺术的影响。

◀ 《路易斯·布纽尔》（1924年）。在马德里的美术学院就读期间，达利绘制了许多以家人或朋友为模特儿的肖像画。

▲ 达利连毫不熟悉的工艺品也大胆尝试，这个名为《时间之眼》的表兼别针就是这类作品之一。

Private Collection/Index, Barcelona/Bridgeman Art Library/
©Salvador Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

仅三十岁，却已在全世界获得广大的回响，单是那年达利便举办了六次画展，分别在巴黎与纽约各举办两次，以及在巴塞罗那和伦敦各举办一次。

达利向来以许多怪异行径闻名，其中最著名的，

大概就是那场1936年的演讲了。伦敦的新巴林顿画廊

在那年举办了一个国际超现实主义展，在这个代表超现实主义运动的大规模展览里，达利身穿潜水装，在两只波利索犬（Borzoi，俄罗斯牧羊犬）的陪伴下出场。在步上讲坛准备演讲前，潜水装的重量迫使他不得不把整个身子靠在演讲台上。刚开始，观众都在一阵惊愕中静静地聆听他的演说，隔着潜水装的玻璃头罩，没有人听得懂达利在说些什么。过了没多久，达利开始感到呼吸困难，他屡次以手势示意旁人替他除去

以螺丝固定的头罩，但是大家都误以为他那拼命摇头摆尾的姿势只是玩笑罢了，纷纷大笑不止。幸好后来有一位观众察觉事态严重，取来一把钳子替他松开了头罩，达利才保住了性命。诗人大卫·卡斯康在事后回忆道：“大家花了五分钟才将他救离险境。”即使差一点儿就窒息，达利还是顺利完成这场搞笑又有趣的演讲。

遭到除名，却获得美国的掌声

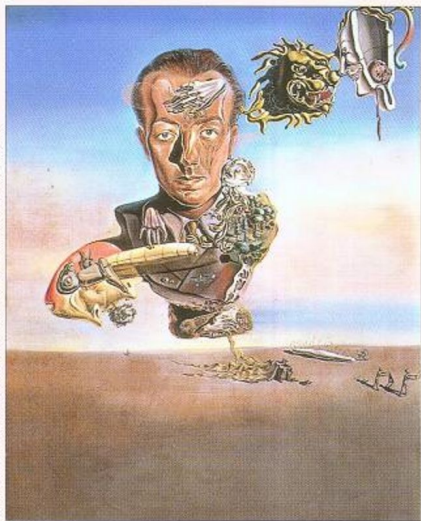
某些超现实主义运动的核心人物对达利的怪异行径不表认同，其中尤以布荷东对他的批判最为激烈。他指责达利的行为是对超现实主义的公然藐视，并且失去应有的左倾色彩。虽然青年时期的达利受到无政府主义的父亲所影响，在1924年曾因持有煽动性的文学作品而短期入狱，后来的政治立场却逐渐偏右。他不仅未如大多数的超现实主义般对法西斯势力的抬头表示反对，更因拒绝反对佛朗哥将军的立场将自己逼入绝境。佛朗哥将军在西班牙内战（1936-1939年）中击

THE POPE OF SURREALISM

超现实主义的鼓吹者

法国诗人安德烈·布荷东（1896 ~ 1966年）是超现实主义运动的鼓吹者。1924年，他在巴黎发表了“超现实主义宣言”（第一宣言），这个运动最后也随着他的离世而正式告终，虽然它的全盛时期早在先前就已经成为历史了。

起初，布荷东把超现实主义界定为采用“自动书写”（automatism）方式创作的文学运动。自动书写指的是在没有清楚的意图与意识的情况下，让文字或影像自然呈现在笔下的创作形式。不过，布荷东本身对美术也有强烈的兴趣，最后终于将绘画也纳入其理论的适用范围。为了推广自己的理念，他开始编撰超现实主义的专门杂志，并在其中几本里执笔，此外他也策划过几次展览。布荷东对圈内人的反抗通常不予理会，有些人则因为与他的教义不合而遭到驱逐，达利便是其中之一。

◀ 《保罗·艾吕雅的肖像》（1929年）。达利在这年邂逅了超现实主义诗人艾吕雅的妻子卡拉，后来卡拉因此而离开了丈夫。

Private Collection/Christie's Images/Bridgeman Art Library/
©Salvador Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

AKG London

▲ 这幅木刻画描绘的是60年代初期年届中年的布荷东，兼具作家与诗人身分的他，是超现实主义的倡导者。

Artist's Life

- 1904** 出生于西班牙北部的小镇费格拉斯。父亲是法律公证人萨尔瓦多·达利（与画家同名），母亲是费莉芭。
- 1921** 十七岁时进入马德里的美术学院就读。
- 1926** 因为侮辱教师而遭美术学院退学。首次前往巴黎。
- 1928** 与朋友布纽尔共同拍摄电影《安达鲁之犬》。这部电影受到布荷东的注意，成为达利进入超现实主义圈子的敲门砖。
- 1929** 开始参加超现实主义运动，与诗人艾吕雅的妻子卡拉邂逅。
- 1934** 在欧洲和美国共举办六次个展。
- 1937** 访问意大利接触文艺复兴时期的艺术，受到强烈影响。
- 1938** 在伦敦与精神分析学创始人弗洛伊德会面。
- 1939** 拒绝在西班牙内战时期反对佛朗哥将军，遭布荷东从超现实主义者的名单上除名。
- 1940** 为了逃避二次大战的战火，与卡拉一同移居美国，在工作上收获甚丰。
- 1948** 回到欧洲，定居于西班牙的利加港。除了绘画外，也开始涉足其它领域。
- 1964** 在东京举办了达利回顾展，获得强烈的回响。获颁西班牙的最高勋章——伊莎柏一世大从事章。
- 1978** 获选为波萨金像奖会员。
- 1979** 巴黎的蓬皮杜中心举办达利个展，翌年移至伦敦展出，创下参观人数的纪录。
- 1982** 因卡拉过世后引起的伤痛而搬离利加港，住进波堡。
- 1986** 火灾受伤，搬回费格拉斯。
- 1989** 逝世于费格拉斯，享年八十四岁。位于费格拉斯的埋葬地点，现在是达利美术馆的所在地。

Hulton Deutsch Collection

▲► 达利与卡拉很喜欢即兴拍照。上图是他们俩在卡达克斯的家中拍摄的，右上图则是以卡拉的身体当作画布这种奇想为主题所拍摄的画面。

Robert Hunt Library

败左派的共和派，因此建立独裁政权。1934年，达利应邀前往布荷东位于巴黎的住处，并在该处因其“反革命行动”而受到超现实主义盟友们的挞伐。他的申辩并未获得大家的认可，后来布荷东也在1939年正式将他从圈内除籍。同时，达利这段时期的作品受到其它美术形式的影响，超现实主义的理念已日趋淡薄。特别是1937年他初次访问意大利并接触到文艺复兴时期的艺术之后，开始朝更坚实的古典主义路线发展，不过此时的作品依然留存了一些超现实主义的幻想风格。

随着第二次世界大战掀起战火，达利也像许多艺术家一样离开欧洲，在1940年至1948年间移居美国，多数时间都滞留在纽约。在这之前的1936年，达利还曾作为《时代杂志》(Time)的封面人物刊载，没有几个艺术家上过《时代杂志》的封面，由此可知他在美国的名气是如何地如日

► 《睡醒前一秒钟，一只蜜蜂飞绕石榴旁而做的梦》(1944年)。滞留美国期间，达利制作了许多类似商业插画的作品。

Tyssen-Bornemisza Collection, Madrid/ET Archive/
©Salvador Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

ECCENTRIC PATRON

作风特异的买主

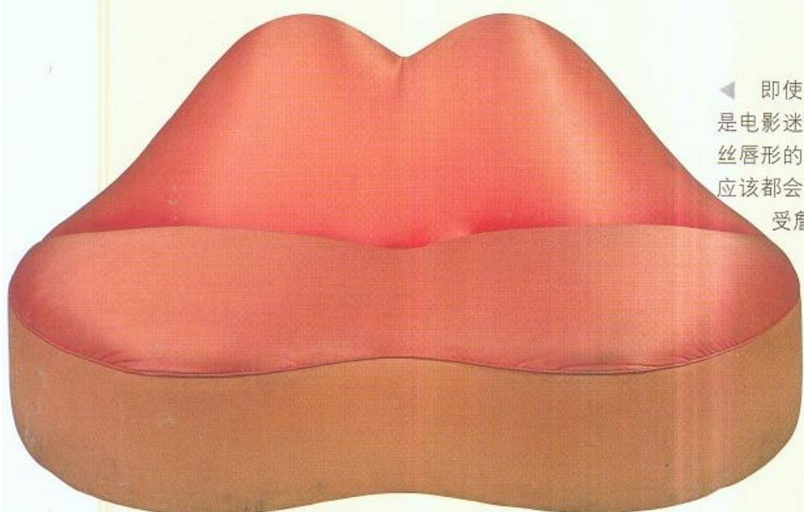
达利的赞助者中最具代表性的一位，就是他的英国买主兼收藏家爱德华·詹姆斯。詹姆斯出生于富豪世家，二十一岁时继承了一笔遗产，便开始把大笔金钱花在各式各样的艺术活动上，例如为奥地利籍妻子泰莉·罗素自费举办芭蕾舞公演等。由于从小在严格的家教中成长，仿佛是为了表示叛逆似的，詹姆斯有时会刻意做一些离经叛道的粗野举动。

詹姆斯因为收藏超现实主义作品而闻名，对达利的画作尤其钟爱有加，两人在30年代过从甚密。达利不仅作画供他收藏，也特地为他制作了一些风味独具的物品，图中这个带有虾形听筒的电话就是其中之一。

▲ 这个《虾形电话》是1936年于伦敦举办的第一次超现实主义展的作品之一。

Christie's Images/Bridgeman Art Library/Salvador Dali-Foundation Gala-Salvador Dali/DACS 1999

Ex-Edward James Foundation, Sussex/Bridgeman Art Library/©Salvador Dali-Foundation Gala-Salvador Dali/DACS 1999

▶ 即使对艺术不感兴趣，只要是影迷的朋友，对这个《梅蕙丝唇形的沙发》（1936~1937年）应该都会有印象。这个作品也是受詹姆斯的委托而制作的。

▶ 摄于20年代的詹姆斯夫妇。詹姆斯在1936年与1939年间，购藏了许多达利的作品。

Hulton-Deutsch Collection/Corbis

中天了。达利在美国的活跃不只在绘画，而是跨越到许多不同的领域。1941年，以收藏20世纪美术作品著称的纽约现代美术馆举办了一场达利个展，之后在美国的许多城市巡回展出。此外，达利在1942年出版了一本名为《我的秘密生涯》的自传，创下绝佳的销售成绩。1945年时，他为希区考克电影《白色恐怖》制作了一场梦境场面，这类活动，使达利获得了相当可观的酬劳。看到他这副模样，布荷东故意将萨尔瓦多·达利的名字拼成“美金的亡命之徒”（Avida Dollars），利用谐音来加以讽刺。

达利于1948年回到欧洲后，再度返回利加港定居，同时他也频繁造访巴黎和纽约。这时他的成就更加耀眼了，从装饰画到邮票，任何能够生财的商品设计他都不放过。甚至他还在法国拍过电视广告，在其中最有名的一个广告里，他面向摄影机转着眼珠子，以刻意带有神秘色彩的口吻

Edimedia

▲ 1948年返回欧洲之后，达利仍时常造访美国，享受着明星般的社交生活。这张照片摄于1964年，达利与影星索菲亚·罗兰和保罗·纽曼正在寒暄闲聊，他目光空洞地望着前方。

说道：“我疯了，不折不扣地疯了，正是为了这种‘朗文巧克力’。”

像这类的越界活动，后来便成为许多艺评家拒绝将他视为正经艺术家的原因之一。不过还是有许多人邀请他办展览，而实际上，他所举办的每一个展览都备受好评。日本东京在1964年至1965年间举办了一次大型的达利回顾展，后来巴黎的蓬皮杜中心也在1979年举办同性质的展出。蓬皮杜中心展览结束后，隔年又移师伦敦的泰德画廊，这回吸引了将近二十五万的参观人潮，这个数字创下了泰德画廊从1940年开始统计的参观人次最高纪录。

晚年时光

晚年的达利，开始绘制以宗教为主题的作品，这些作品也都受到极大的支持（达利步入中年后受洗，成为虔诚的天主教徒）。

七十岁以前的达利始终都是精力充沛，创作欲也十分旺盛。但从1975年起，他的健康情形每况愈下，自此迈入孤寂的晚年。卡拉在此时也是疾病缠身，在面对死亡的恐惧中，两人的关系也

完全冷却。1982年，卡拉因大腿骨骨折与尿道感染而早达利一步离开人世。达利迁离利加港，搬进他在60年代买下的布波堡，从此再也没有回利加港。在最后的日子里，他过着隐居的生活。布波堡在1986年遭逢祝融之灾，达利受到严重灼伤后搬回了费格拉斯，过起缠绵病榻的生活。1989年1月23日，达利在费格拉斯结束了他八十四年的璀璨生涯，并且长眠于此。

▼ 1989年1月25日，出殡行列通过费格拉斯的达利美术馆前。达利的墓冢就位于美术馆的地下室，有一面花岗岩做成的石盘标示出它的位置。这面石盘与达利漫长一生中所创造出的幻想影像形成强烈对比。

Robert Hunt Library/Salvador Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

▲ 达利一辈子都喜欢在摄影机前以自己的面孔表演。在这幅自画像里，可以看到骤然睁眼的达利影像不断地繁殖。

Corbis/Reuters

超现实主义的明星

SHOWMAN OF SURREALISM

达利有最典型的超现实主义画家之称。他凭着天才般的想象力，不仅将人或物画得栩栩如生，更在画面上营造出惊人的幻想世界。而且历史上没有任何一位艺术家曾像他这般地受到大众欢迎，若说布荷东是超现实主义的发言人，那么达利就是超现实舞台上的明星了。

把达利视为20世纪最有名的艺术家，应该也不为过吧。即使是对美术毫无兴趣的人，大约也见过他那蓄着长长胡子的面孔，他受欢迎的程度确实是其他艺术家望尘莫及的。任何有关达利的书籍几乎都创下惊人的销售佳绩，他的每一次展览也都吸引了大批的人潮。

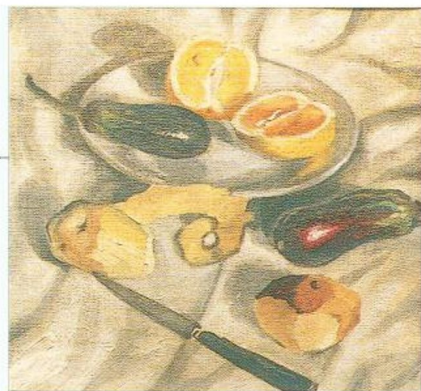
伦敦《星期天周报》(Sunday Times)曾在1995年举办过

一次最受欢迎的名画票选活动，达利的《十字圣约翰的基督》与波提切利的《维纳斯的诞生》、达·芬奇的《蒙娜·丽莎》同时入选，并在名次中排名第八。在这次票选活动中，近代画家除了达利以外，仅莫奈与蒙克两人榜上有名。

绘画只是众多才华之一

然而，大多数的艺评家和大

众的看法不尽相同。有些艺评家坚信达利只是个贪恋名利的艺术明星，而非认真创作的艺术家。他确实很喜欢引人注目，也乐于沉醉在成功所带来的物质享受中，就连达利的拥护者，有时也不得不承认他的作品欠缺明显的独创性。不过，仅凭达利具有的

静物画的革命

在达利的作品里有一个共通的特征，就是画中都会置入各种画得十分逼真的静物。而虽然为数不多，他也曾创作过“纯粹的”静物画。在绘画生涯之初，他倾向仿效17世纪西班牙绘画的传统手法，绘制过一些色调灰暗、构图简洁的静物画。

西班牙的17世纪绘画人才辈出，例如迪亚哥·委拉斯贵兹 (Diego Rodriguez de Silva Velazquez)

或弗朗西斯科·苏巴朗 (Francisco Zurbarán) 等都是大家耳熟能详的

大师。从达利的《茄子与静物》(右 1922年) 这幅画里，可以清楚地看出他当时的风格。但在达利的静物画中最能表现个人风格的，则应该是这幅《静物——快速移动》(下 1956年)。

在这幅画里，原本了无生气的静物竟都令人难以置信地动了起来，达利轻而易举地就颠覆了静物画的基本理念。

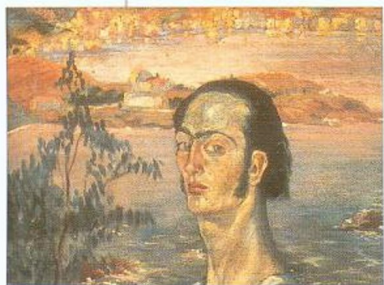

Salvador Dalí Museum, St Petersburg, Florida/Salvador Dalí Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

AKG-London/Kunstmuseum, Bern/Salvador Dalí Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

自恋狂画家

达利是个典型的自恋狂，经常在作品中画上自己的肖像。从这幅早期作品《有着拉斐尔式脖子的自画像》（左 1922年）里即可看出，

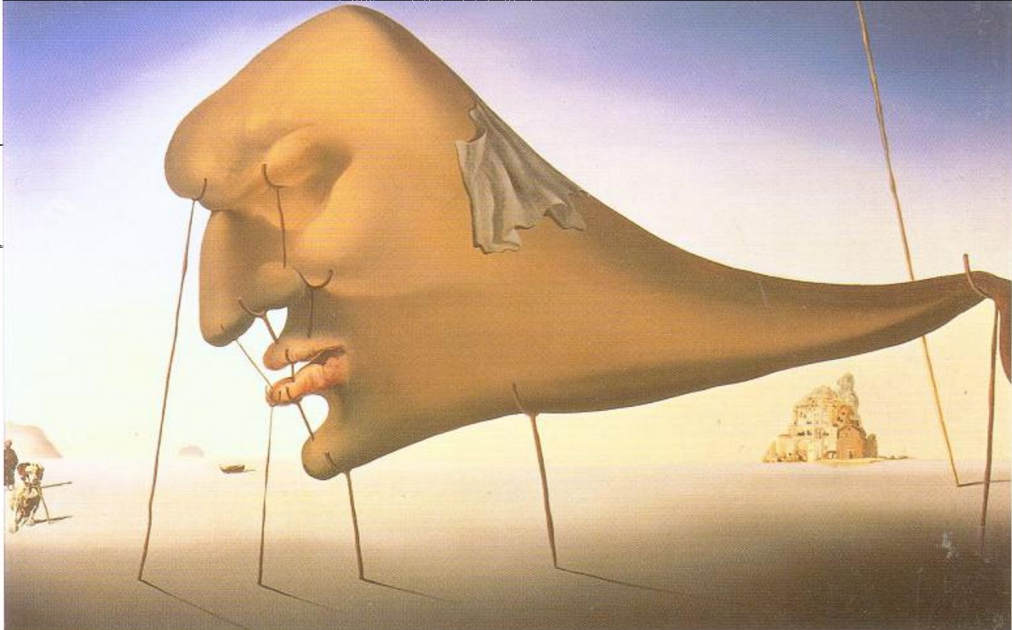
他以利加港的海岸线为背景，用极尽自恋的笔触画上自己的肖像。正如标题所示，这幅画是参考佛罗伦萨的乌菲兹美术馆（Galleria degli Uffizi）里拉斐尔的作品所完成的。在《睡眠》（上 1937年）一画里，他则以极夸张的笔触画出自己的面孔。这里呈现出一个戴着达利

Theatre-Museu Dali, Figueres/Bridgeman Art Library/© Salvador Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

鲜活想象力与卓越的绘画技巧，便足以让他自豪地去漠视各式各样的恶评。尽管他也有许多失败之作，但是不少作品都能长存人心，而且一发表便获得极大的回响。这样的作品有着言语无法形容

的强烈震撼力，不仅博得艺评家的高度肯定，更在全世界人们的心里留下深刻的印象。

达利的表现手法丰富多样，各种不同的风格他都尝试过，很早以前他就以

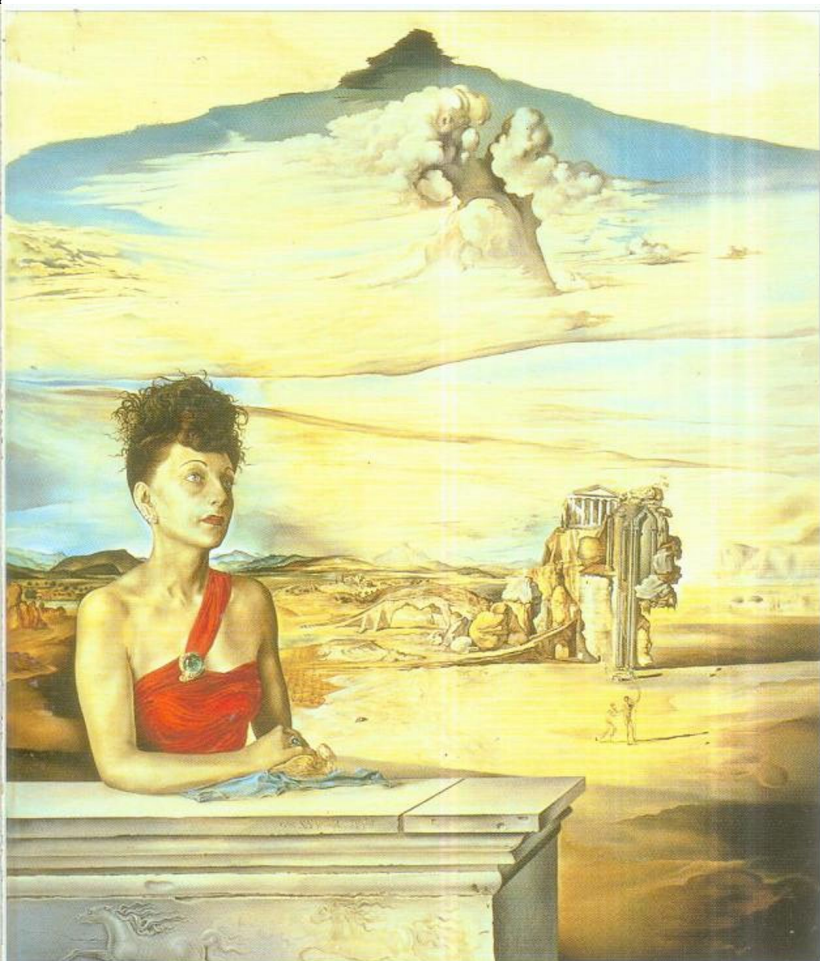

面具的怪物，毋庸置疑，“睡眠”这种潜意识状态正是达利丰富的灵感来源。

取悦赞助人的肖像画

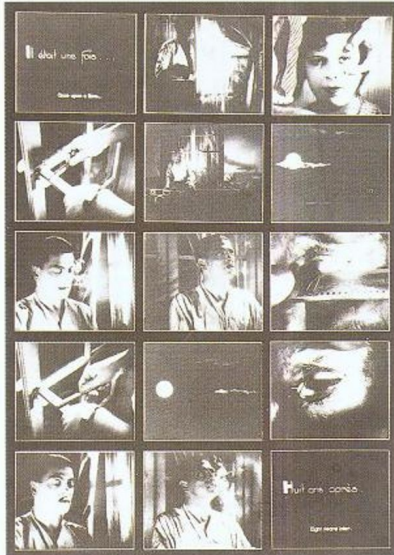
达利不常创作肖像画，却也留下一些杰作。在年轻时期，他画了一些以家人或朋友为主题的肖像，这幅《安娜·玛莉亚肖像》（右 1925年）就是其中之一。滞留纽约期间，他发现绘制名流肖像是很好的收入来源，因此即使战后迁回西班牙，仍然时常前往纽约作画，这幅《杰克华纳夫人肖像》（左 1945年）便是其一。

这类肖像画所以能为达利赢得掌声，除了他将人物画得维妙维肖之外，就是他能满足顾客的虚荣心（后来的安迪·沃荷也利用了这一点）。达利常在画中掺入令人费解的象征符号，或者作出讽刺性的标记，但几乎所有的委托人都对最后的成品感到满意。

Private Collection/Christie's Images/Bridgeman Art Library/©Salvador Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

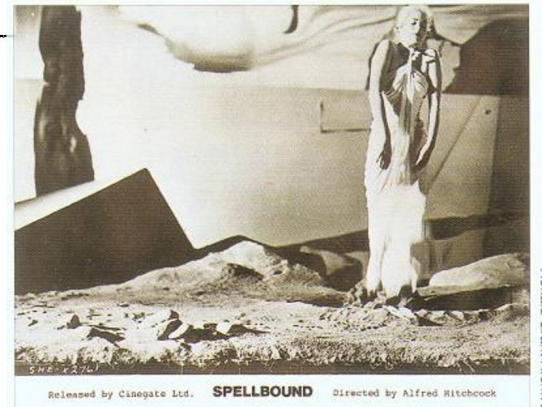
AKG London/Museum of Fine Arts, Montreal/©Salvador Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

Ronald Grant Archive

惊世骇俗的电影

在马德里的学生时代里，达利结识了电影导演布纽尔（1900 ~ 1983年），两人共同拍摄了日后被视为超现实主义滥觞之作的《安达鲁之犬》（1928年）与《黄金时代》（1930年）。（两部影片都是在法国摄制）。虽然他在《黄金时代》里参与不多，但是在《安达鲁之犬》的制作上，他则扮演了重要的角色。当这部电影公诸于世时，片中欠缺逻辑（在梦的世界里却理所当然）的影像带给世人极大的震撼，片中最让人惊悚的镜头，就是爬满蚂蚁的手及剪刀划破眼球的画面。后来，他在美国得到与导演希区考克合作的机会，为一部以心理分析为主题的电影《白色恐怖》制作一场梦境。华德·迪士尼也曾与他接触，但合作计划并未实现。

Ronald Grant Archive

使用雷射光制作的曝光技法记录立体影像而闻名。除了油画、素描与版画外，他也留下不少雕刻、设计及为数惊人的商业产品，同时他也撰写艺评、小说（1944年的《隐藏的脸》）及许多自传性的作品。他从事室内和服装设计工作（曾与意大利出身的法国设计师 Elsa

Sukyabareri 合作），玻璃工艺、宝石与电影也都有所涉猎。至于达利最著名的设计，大概非那支龙虾形电话及象征梅蕙丝（美国女演员）嘴唇的沙发莫属了，而这些作品都是为他的英国老板詹姆斯所设计的。除了这些耀眼的成绩之外，达利也闹出过一些新闻，例如他在

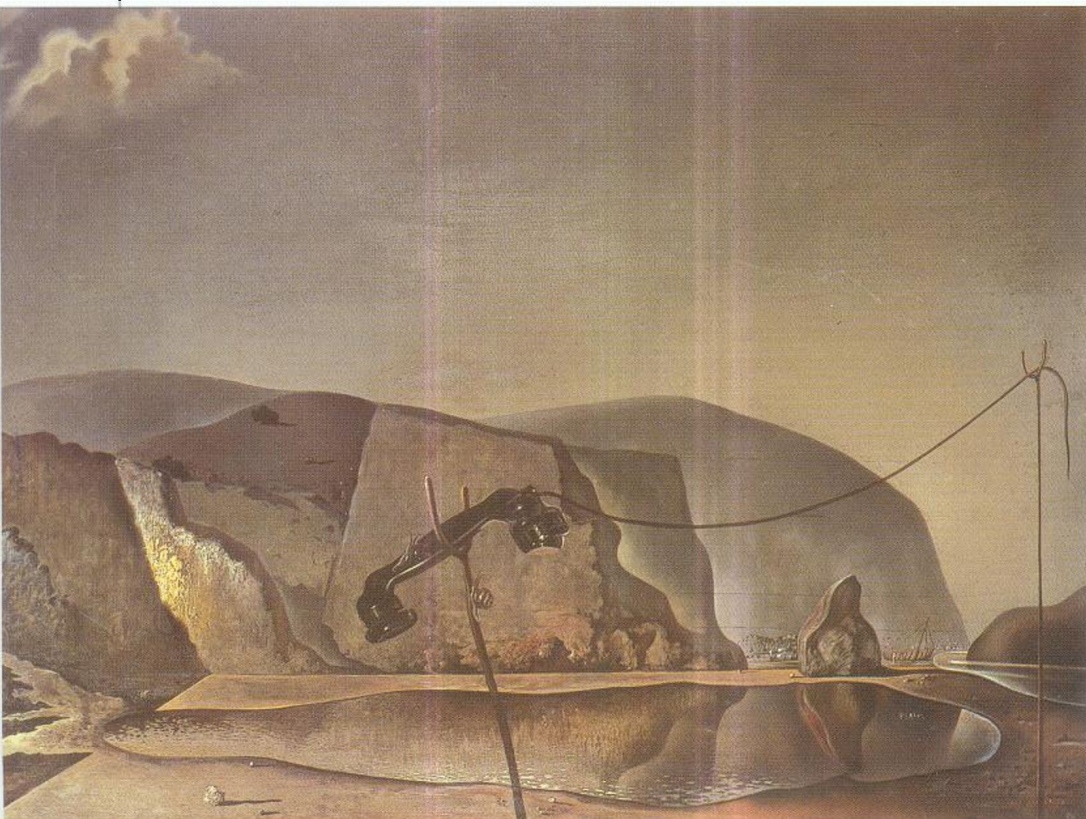
1939年为纽约的庞威泰勒百货公司设计橱窗一事。当时达利与百货公司意见不合，于是他在盛怒下把橱窗设计里的浴盆往窗上砸去。百货公司通知警察来收拾局面，达利因此被警察带离现场，想不到的是这桩事件却为他带来了意外的宣传效果。当这件事一登上新闻媒体，

超现实的风景画

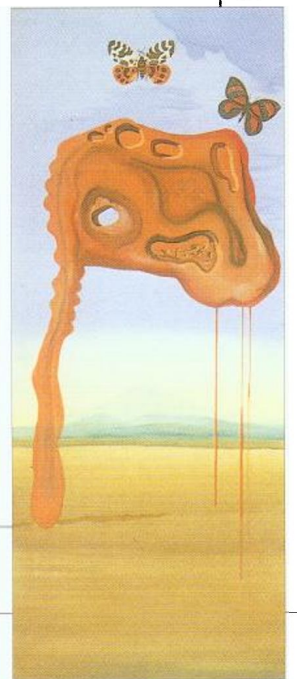
达利十分热爱故乡西班牙，在《费格拉斯窗边的女人》（约1926年）这类早期作品里，他曾以十分逼真的笔触画出故乡的

风景。后来的《超现实风景》（右下 1968年）里也可以看出，他虽然已不再以写实的风格画出周围的世界，但依然常在超现实的画里衬上风景，而且大多是故乡的田园山水。《山中湖》（Mountain Lake, 左 1939年）里那如鱼一般细长的水塘，是参考位于皮列内的列肯色斯附近的一个湖（其实原处更近似水塘）所画的，其中岩石让人联想到卡达克斯近郊的库雷乌斯的岩石，电话则象征希特勒和英国首相张伯伦在1938年达成慕尼黑协定的电话会议。

AKG London/Private Collection/Salvador Dali-Foundation Gala-Salvador Dali/DACS 1999

Tate Gallery, London/©Salvador Dali-Foundation Gala-Salvador Dali/DACS 1999

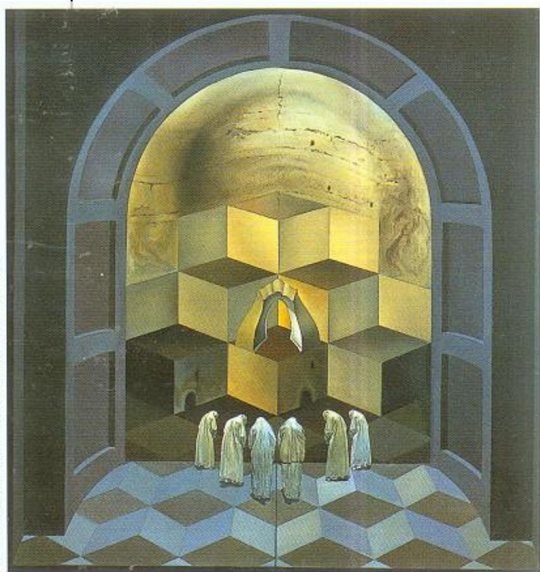
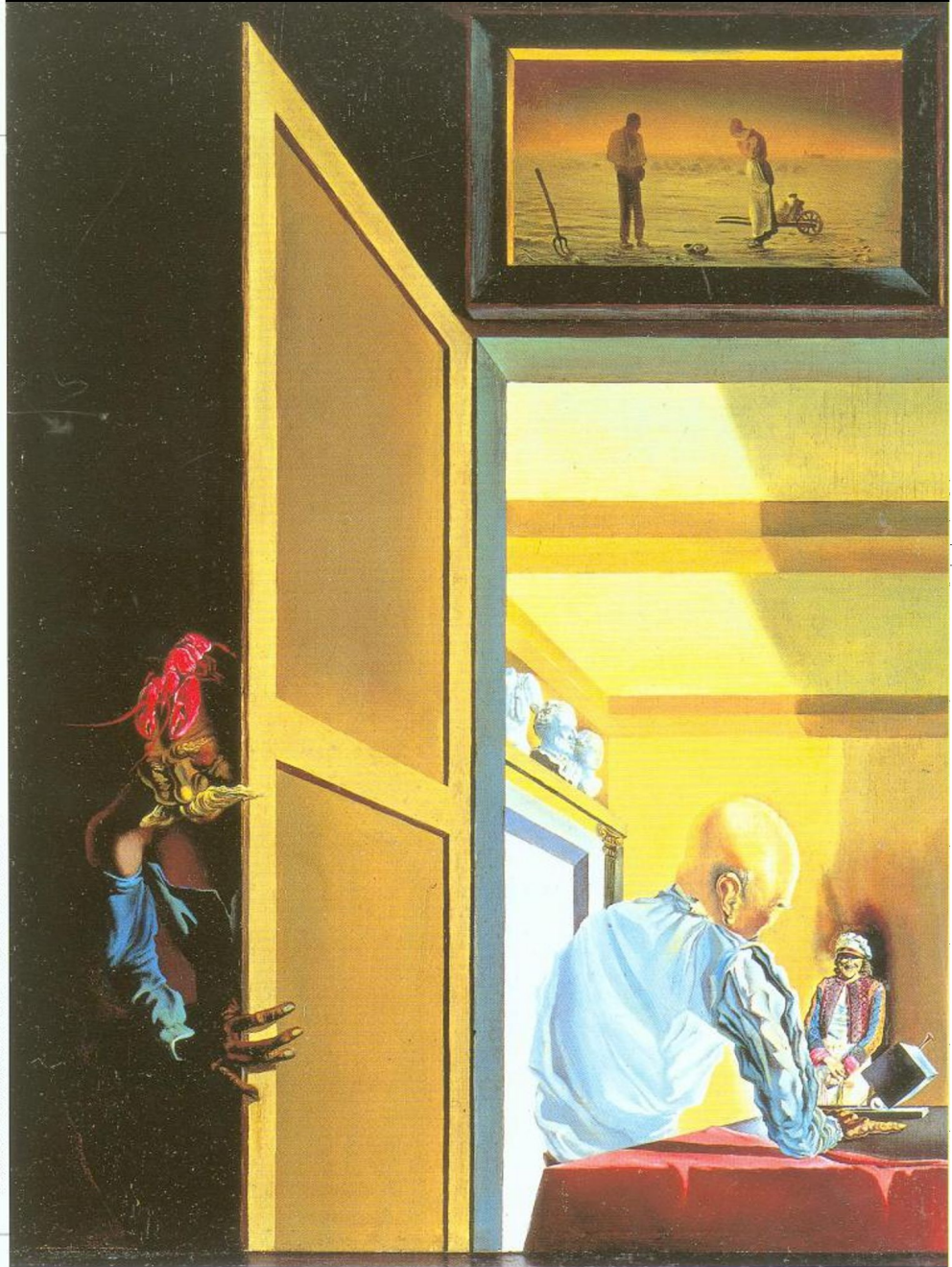

从历史撷取灵感

达利十分热衷研习历史名作，也常从中撷取灵感。他的风格受到委拉斯贵兹和弗梅尔（Jan Vermeer）等17世纪画家的影响，从这幅《苏巴朗的头颅》（下 1956年）里可以看出他还引用了17世纪西班牙画家苏巴朗的作品。不过在这些大师的作品里，真正让达利终生执迷的应是19世纪法国画家米勒（Jean Francois Millet）的《晚祷》了。

达利不仅为这幅画写了一篇短篇论文（1933年）和一本书（1963年），还根据它创作了好几幅讽刺画，例如《与紧迫逼人的圆锥形安纳莫尔佛斯对峙的卡拉与米勒的晚祷》（右 1933年）。达利对米勒的原作有着极为偏激的见解，他不认为画中描写的是虔诚的信仰，反而将它解释为赤裸裸的性欲。他认为画中农夫把帽子拿在手上是为了隐藏勃起的阴茎，农妇则如同“一位受情欲支配的暴露狂宫廷处女，她看似祈祷般的姿势则有如螳螂的攻击姿态”。

National Gallery of Canada, Ottawa/Bridgeman Art Library/
©Salvador Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

AKG London/Hisshom, Washington ©Salvador
Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

立刻为当时正在举行的达利画展带来大批的人潮。

达利自己曾表示“绘画不过是我众多才华之一罢了！”他多姿多彩的活动确实证明这句话绝非夸大，但相信让他最受赞赏的还是身为“画家”的达利。他之所以能成为“名人”及名艺术家，仰赖的全是他在超现实主义时期，也就

是30年代时所绘制的超现实主义风格绘画。在他接受超现实主义的手法以前，达利已经尝试过各种迥异的风格。他刚开始投身绘画生涯时，展现出强烈的自然主义倾向，从这些早期作品里，已经可以窥见他日后创造的奇妙梦幻世界了。他在二十几岁时也尝试过立体派等现代主义风格，不过到了二十五岁时的1929年，他已经正式成为超现实主义中的一员了。

最典型的超现实主义画家

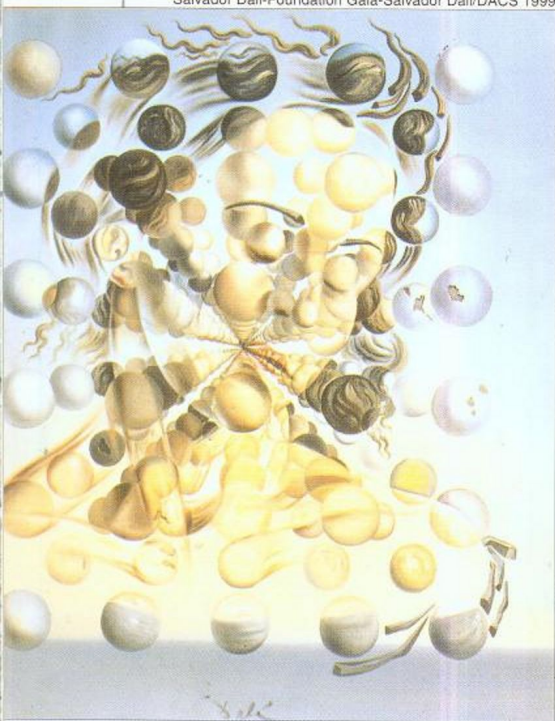
超现实主义的创始者布荷东将这个运动定义为一种生活态度。也就是说，它不只是一种鼓吹某种特定表现风格的运动，而是一种要求创作者从内在理解自己、并将它表现出来的手段。因此不

同的超现实主义者得以各自尝试不同的创作方向。与其他的创作者比起来，达利的手法显然最能代表超现实主义风格。同辈艺术家中，创作方式与达利较接近的，就是比利时的艺术家保罗·德尔沃（Paul Delvaux）和雷内·马格利特（Rene Magritte），严格说来，他们三人偏好的主题虽然各自不同，但在以细致明确的方式勾画出奇妙且不合理的世界这一点上，却很一致。在他们的画作里，能够感觉到一种介于超乎想象的视觉世界与传统绘画之间的紧张感，因此经常被拿来与潜意识下的梦境或幻觉做比较。

关于此点，达利在解释自己作品时曾说过：“我倾向以激烈、不妥协的态度及精确的图像，来呈现一个不合理的

Salvador Dali

Theatre-Museu Dali, Figueres/Bridgeman Art Library/© Salvador Dali-Foundation Gala-Salvador Dali/DACS 1999

绘画中的卡拉

达利一生中最钟爱的模特儿就是妻子卡拉。据说卡拉的个性十分强悍，周围朋友都认为达利活在她的掌控之下。卡拉的第一任丈夫艾吕雅曾以“连墙壁都能穿透”来形容她锐利的眼神，后来甚至有人把“墙壁”换成“银行的金库”，可见她对财务控制得如何严峻了。达利在某些作品里把卡拉画得很正常，如这幅《顶着龙虾的卡拉画像》（下 1949年），但在其它如《美金崇拜》（上 1965年）、《星球的卡拉蒂亚像》（左 1952年），以及宗教画、肖像画、甚至半抽象画中，也都加进了卡拉的影像。

Theatre-Museu Dali, Figueres/©Salvador Dali-Foundation Gala-Salvador Dali/DACS 1999

世界。”说得更简单些，达利的绘画就是“手绘的梦境照片”。至于作品为何会强烈地吸引大众，达利则表示这样的看法：“大家都喜欢神秘的东西，所以自然会喜欢我的画。”

偏执狂批判法

他将自己的创作方式称为“偏执狂批判法”。这是一个无法明确说明的理念，不过本质上可以将它看作超现实主义核心“自动书写”的延伸。简单地说，自动书写这种方法指的是将意识加以抑制，以营造一种在无意识状态下创作的精神状态。若想在最纯粹的形式下体现这种精神，画家必须在一种恍惚状态下创作，对于自己施加于画面上的影像也就无法预测，这即是所谓的“自动书写”。

与之相比较，达利的“偏执狂批判法”与其说是机械式的自动书写，毋宁说是一种与心理学较为接近的创作形式。创作者并不是在潜意识中消极地等待结果出现，而是要求自己积极地激发潜意识下的创作本能。虽然达利的画作

AKG London/Museu Perrot-Moore/©Salvador Dali-Foundation Gala-Salvador Dali/DACS 1999

是以梦境或幻想为基础，但在制作上却都经过深思熟虑。他不在抑制意识的情况下作画，相反他通常会细心地打稿，甚至偶尔会使用放大镜来描绘细部，达利就是以这种“偏执狂批判法”创造出画中的幻想世界。借着这种方式，他将

幻想的影像与现实世界结合（或可说是将现实世界转换为幻想世界）。

达利因此营造出一种蕴含多层意义的“双重影像”（double image）。例如，某个形体可能既是人体的一部分，也是风景的局部，物体的大小比例不受现实

的限制，一条手臂可能伸得异常的长，腿也可能被拉长得超乎想象。坚硬的物体可能变得很柔软，有时则正好相反。此外，达利也喜欢援引历史名作予以重新诠释，最有名的例子就是米勒的作品《晚祷》。达利将这幅画的意含解释为性压抑，而非虔诚的宗教情怀。

造访意大利过后的隔年，达利在1939年宣布自己将“转向古典主义发展”，意味着他将开始承袭意大利大师们的传统作画方式。虽然依旧保留了某些超现实主义的特征，自此他却改以扎

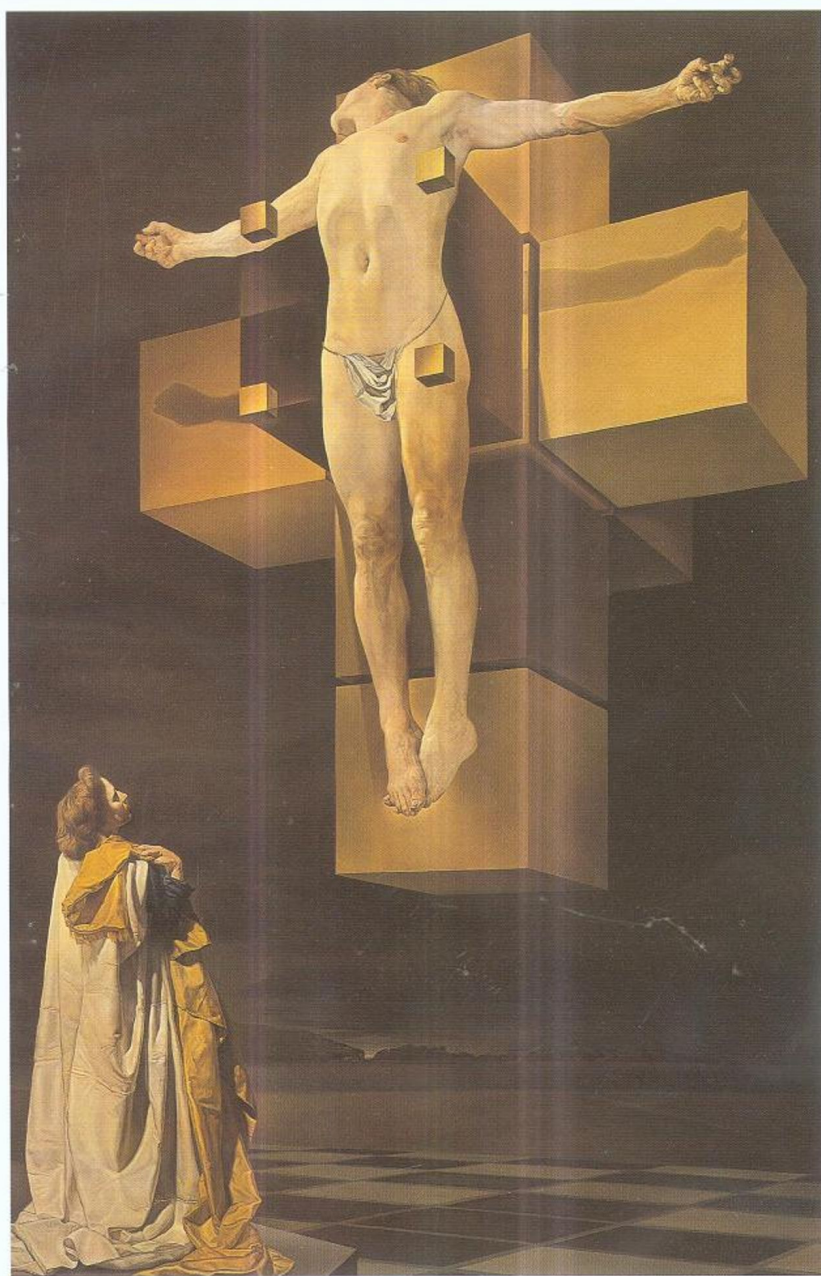
实的形式技巧呈现类似古典的风格。在滞留美国八年后，达利于1948年返回欧洲，那时他已经完全蜕去超现实主义的外壳了。

晚期风格

晚期时候，达利仍然受到双重影像的吸引，对奇异的事物也爱好依旧，但是作品里已可清楚看出不属于超现实风格所带来的影响，包括在美国掀起的抽象表现主义运动与波普艺术。性爱仍是常见的作品主题，但同时他也开始以震

撼人心的宗教主题创作了一系列画作。不少艺评家认为相较于他的超现实主义时期，战后的作品都不太成熟，但某些宗教画里也展现出惊人的才华，以及对传统主题暧昧难解的诠释，而在手法上也不可避免地引发一些激烈的论争。

这时最重要的作品，大概就是《十字圣约翰的基督》了。这幅画或许不能讨所有人的欢心，但正如他超现实主义时代的作品一样，是一幅让人过目不忘的杰作。

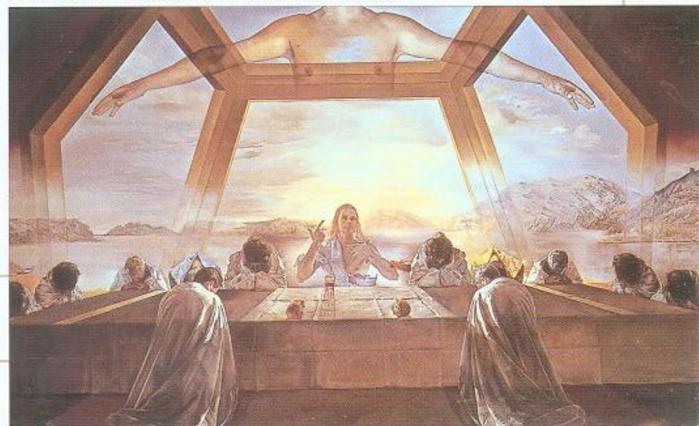
Metropolitan Museum of Art / Gift of The Chester Dale Collection, 1955/ ©Salvador Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

引起争论的宗教画

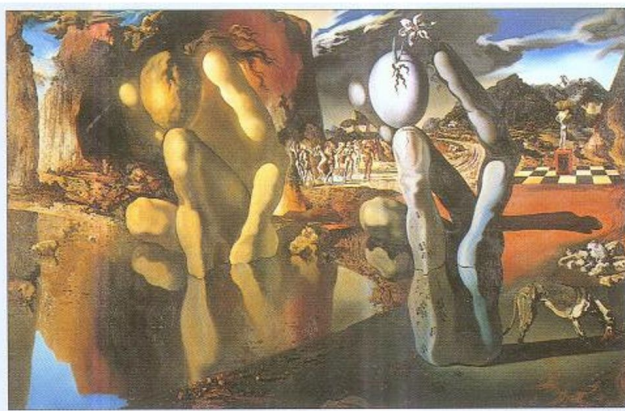
达利的母亲笃信天主教，父亲则是个无神论者。父亲后来受洗成为天主教徒，达利在步入中年后也踏上同样的路。达利从1949年开始涉足宗教画，该年他接受罗马教皇皮乌斯十二世的召见，据说当时教皇还为自己与达利交谈感到高兴，并对他皈依天主教表示赞许。西班牙原本就有一脉相承的宗教画传统，虽然达利将自己置身于这个传统中，但是他处理基督受难、最后的晚餐、圣母与圣婴等耳熟能详的题材，仍充满无限的想象力。这些画作大都引起激烈的两极化反应。美国的收藏家杰斯特·迪尔对达利的《基督受钉图（超级立方体）》（左）赞不绝口，将其誉为“非常诚实的伟大绘画”，后来还将这幅画赠予纽约的大都会美术馆。

美国的艺评家约翰·卡奈迪则认为《基督受钉图（超级立方体）》与华盛顿国家美术馆展出的《最后的晚餐》（下），1955年（同样为迪尔所捐赠），都是达利试图以自己独断主张来迷惑观者的宗教画，并且评论道：“我个人认为，这充其量不过是以庸俗笔触所描绘的病态情欲。”

National Gallery, Washington/Bridgeman Art Library/
©Salvador Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí/DACS 1999

名作特写

Tate Gallery, London / ©Salvador Dalí-Foundation Gala-Salvador Dalí / DACS 1999

纳西瑟斯的变貌

伦敦泰德画廊藏 Tate Gallery, London

THE METAMORPHOSIS OF NARCISSUS

1937年

510 × 780cm

这幅被誉为超现实主义杰作的作品，正是了解达利“偏执狂批判法”与“具体的非理性主义的病态影像”的绝佳例子。这幅画的主题，是以罗马诗人奥维底斯的“变身故事”里有关希腊神话中纳西瑟斯的故事为基础。年轻貌美的纳西瑟斯爱上了自己映在水中的倒影，为了这个无法有结果的爱恋而日渐憔悴，结果变成了一株花。这种花后来即以纳西瑟斯（水仙）为名。擅长障眼法的达利以其卓越的技巧，为画中宛如照片般写实的画面制造了双重影像。

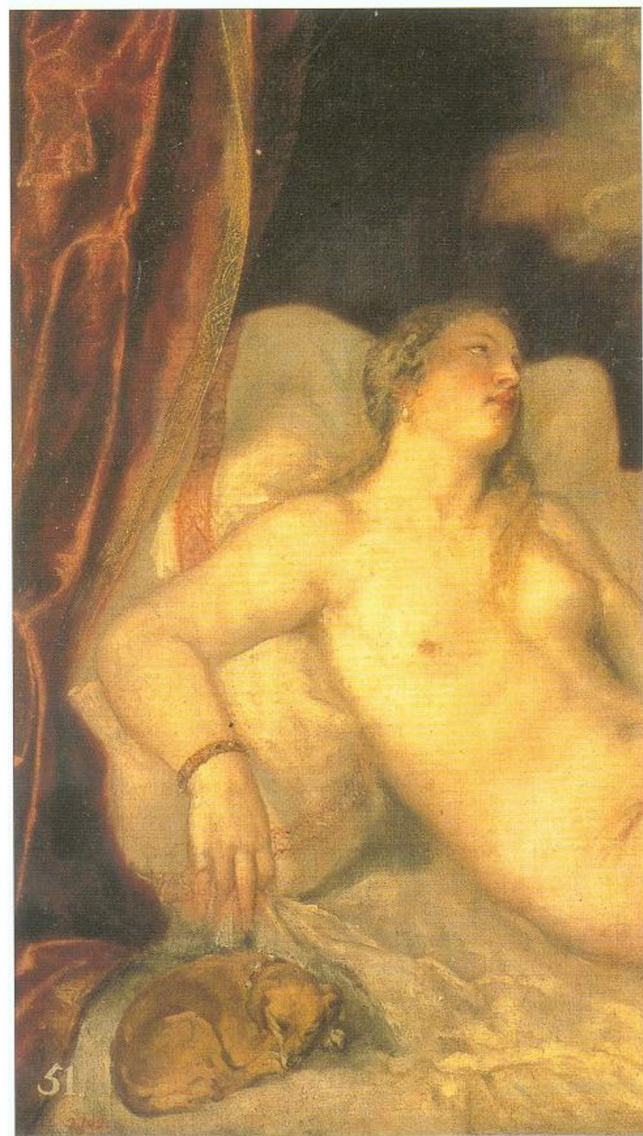
画面背景里的纳西瑟斯（弗洛伊德将此名指涉自恋之意），正在审视自己的形姿，前景中也有一个他在凝视明镜般的水面，身旁则是一只仿佛由石膏做成的大手，手上拿着一个蛋形物体，一株水仙花正从蛋中萌芽而出。

达利曾就这个影像发表过一首诗，为欣赏这幅画提供了一些建议。观赏者应该凝视着背景台座上的青年，直到他从潜意识里的视界消失，这时“就会发生一场类似神话般的变化……纳西瑟斯的形体转眼间幻化为一只手……”。

National Gallery, London/Cortis

▲ 这幅小小的木板画（29.5 × 20cm）是取材自奥维底斯的“变身故事”中《阿波罗与达芙妮》的故事，作者是安东尼奥·波莱沃洛，其中有一幕描述达芙妮化身为月桂树的情景。

Prado, Madrid/Bridgeman Art Library