

Dali

达利画传

刘 燕 编著

中国文史出版社

Dali

达利画传

刘燕 编著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

达利画传 / 刘燕编著. - 北京: 中国文联出版社, 2005.1

ISBN 7-5059-4875-X

I . 达… II . 刘… III . 达利, S. (1904~1989) - 传记 - 画册

IV . K835.515.72-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 001595 号

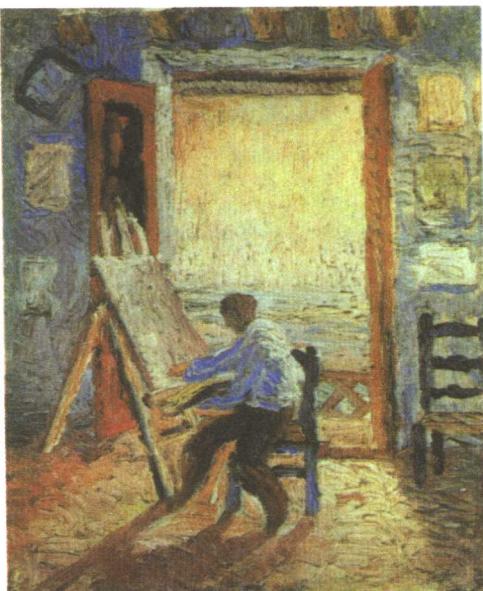
书名	达利画传
编著	刘 燕
出版	中国文联出版社
发行	中国文联出版社发行部 (010-65389152)
地址	北京农展馆南里 10 号 (100026)
经销	全国新华书店
责任编辑	李满意
责任印制	邢尔威 夏 雪
印刷	北京中创彩色印刷有限公司
开本	660 × 950 1/16
印张	12
插页	1 页
版次	2005 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
书号	ISBN 7-5059-4875-X/J · 1018
定价	29.80 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

序 言

在整个 20 世纪的艺术史上，形成了以各种姿态出现的众多艺术流派，有关于艺术的观念、思维方式和内部形式都发生了前所未有的重大变革，传统的艺术形式与传统的艺术观念同时受到了巨大冲击和挑战，这带来了我们对艺术本身的种种思考与追问。我们要面对的改变是从观念到视觉的，历史的延续在艺术的世界里浓缩为一个个经典的身影，在他们的面前，我们以直视的目光越过传统的樊篱，追寻创造的步履。在这本集子中将要与我

画室中的自画像

达利自画像

们发生对话的身影——萨尔瓦多·达利 (Salvador Dalí Domenech 公元 1904—1989) 就是其中一位争议颇多，而又令万众瞩目的天才人物。

20世纪的西班牙难免让我们同时想起毕加索和米罗，在西班牙这片艺术的天空里，他们与达利在同一段历史中为地中海文明谱写华彩乐章，他们都是现代和经典的典范。然而，达利是绝然不同的。作为一位艺术家，在艺术世界和理想王国里，达利留下的足迹跨越时空的洗礼，跋涉于宽广的领域，加上他那戏剧化的外形装扮以及行为方式，已经让我们无法将任何一个达利拆解出来单一地进行简单的评说。达利的一生不断地忙于绘画、素描、版画、剧本、电影……雕塑和明星式的签名。他的创作亦如他的人生，在梦幻与现

一、童年：虚假与真实的记忆交错

实之间难以分辨出真实的本质。他用自己的人生挑战世间的束缚，并用不懈的努力证实自己的天才；他用轻蔑戏谑的态度面对世人装扮自己，却又以无限的深情挚爱着加拉；他用有限的生命游历无限的艺术长河，带来了超越常人的无数创造……让我们就用达利自己的名言轻叩走进他的世界的那扇窗——“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，我赋有将艺术从虚无中拯救出来的使命……谦逊并不属于我的美德。”

达利如同一个永恒的运动体落入了20世纪如火如荼的超现实主义运动激流中，不停地接受挑战并进行挑战。他的智慧与创造在表面上被一种华丽耀眼遮蔽了真实的行进历程。我们的目的就是揭开这华丽的面纱，还原一个真实的一路行至的达利。我们能够看到，一个天才式的艺术家，从幼年时代就已经开始了征程，他不断地尝试也不断地创造，敢于肯定自己更敢于重塑自己。在他的艺术生涯中，他始终只相信自己用勤奋和实践验证过的“神话之途”。与其说是超现实主义团体吸引了达利，不如说是达利用自己的天赋才能改写了超现实主义。在达利的视觉世界里，理性思索幻化为梦魔般感性的利剑，对于世间万物的敏感捕捉，对于科技潮流的疾速变迁，没有什么可以侥幸地避开属于达利那利剑的挑战，出现在达利艺术中的物象，早已洞穿视觉逻辑的常规，获得完全出人意料的形式。达利一生关注过的主题，总是借用精神分析和深层心理学的理论基石，涉及宗教、战争、物理量子、死亡……这些形象不断变换和不稳定的物象世界。达利以笔下摄影般清晰的画面传达梦境的混

乱，他总是成功地将梦中才有的这种鲜明而不断流动的空间感加以视觉化。然而，梦的隐私性是难以破解的，于是，在我们和达利之间，一道由标题和精确形象设置的屏障凭空而起，使得我们凝视的目光最后总是难以完全逾越咫尺的距离。

艺术是一种更深层的创造思维，艺术家通过艺术技巧达到视觉表达，蕴含着潜在的思索和情感融合。因此，获得图示解读和还原的起点就已经包含了各种视觉经验、背景和理论知识在心灵中的置换。我们的时代是一个视觉的时代，我们通常以这样的交流方式来唤起各种情感的力量，在所有固定和完整的图像中，在单一和琐屑的细节中获知符号的潜在意义。视觉的触碰予想象无限生发的空间，更加赋予我们敏锐的全新的洞察能力。那么，就以此作为结集的一个理由，同时也是开启达利艺术的一把钥匙。

目 录

一、序言

二、达利艺术生涯 /1

1、童年：虚假与真实的记忆交错 /3

题记：“我是一个天才，我在母亲的怀抱里就意识到自己的存在。”——达 利

2、踏上艺术之途：学院教育与现代艺术的冲突 /14

题记：“我并不擅长谦虚。”——达 利

3、游历超现实主义：白日梦的神话 /17

题记（一）：“依我童年与少年的经验，我过去是无神论者；依我青年时期的经验，我现在是神秘魅力的崇拜者。”——达 利

题记（二）：“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。”

——达 利

4、爱情是艺术永恒的支点：永远的情人加拉 /33

题记：“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。”——达 利

5、终极的体验：偏执批评方法的实践 /38

题记（一）：“我和疯子最大的不同就是，我没有疯。”——达 利

题记（二）：“我饱受万物的影响，但却无物能改变我。”——达 利

6、艺术的人生：作品的装饰与自我的装饰 /52

题记：“我爱慕自我宣传，因为我的作品主要都是‘自我’；重要的是我创造了‘达利’。”——达 利

三、达利经典绘画艺术赏析 /55

题记：“由于我是天才，我没有死亡的权利。天才会死，天才的作品不朽。”——达 利

1、达利平面绘画作品赏析 /56

2、达利插图艺术赏析 /104

3、达利三维空间艺术赏析 /109

4、达利珠宝和家居设计赏析 /127

5、达利：文学、摄影和电影 /137

四、达利生平年表（1904—1989 年） /151

达利艺术生涯

一、童年：虚假与真实的记忆交错

题记：“我是一个天才，我在母亲的怀抱里就意识到自己的存在。”

——达·利

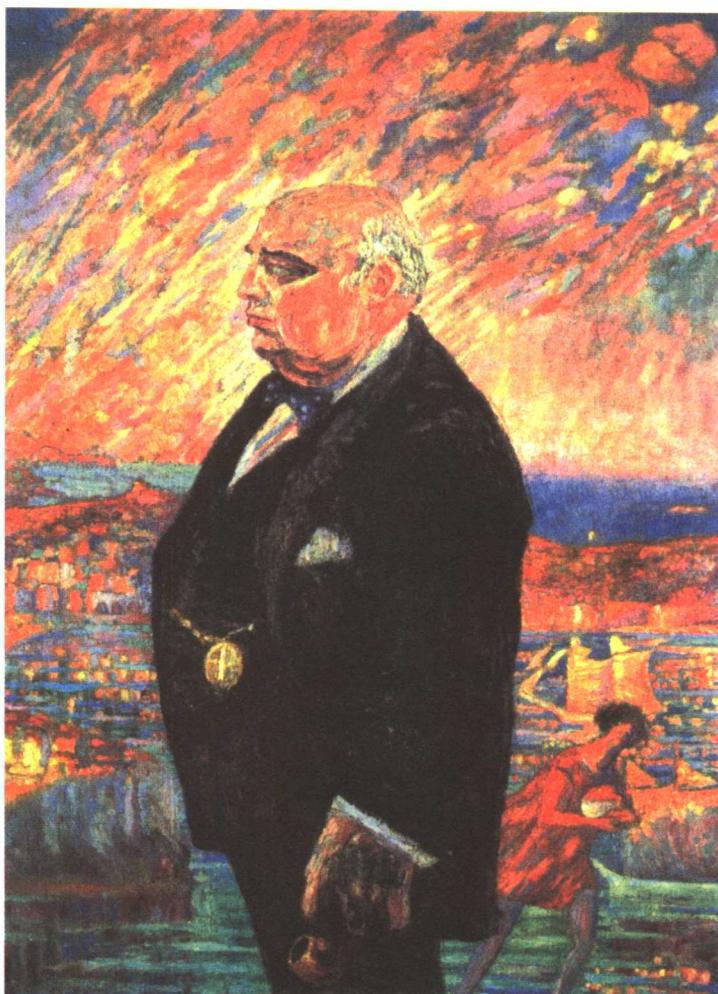
西班牙这个有广泛而又多产绘画传统的国度，不由得唤起我们对艺术的种种向往。沉浸在它历史的长河中，拭目而望，西班牙以它特有的方式为人类文明的艺术王国做出了贡献，从伟大的格列柯 (ElGreco, 1541—1641年)、戈雅 (F · J · de · Goya, 1746—1828年)，委拉斯贵兹 (D · R · de · S · Velaquez, 1599—1660年) 这样的艺术大师，直至步入20世纪的毕加索 (PabloPicasso, 1881—1973年)，萨尔瓦多·达利 (SalvadorDaliy-Domenech, 1904—1989年)，胡安·米罗 (JoanMiro, 1893—1983年)，安东尼·塔皮埃斯……，在这片艺术的热土上任我们的遐思徜徉，面对着众多天才的艺术家大师们，交流已经超越了国界，伟大的艺术创造成为人类

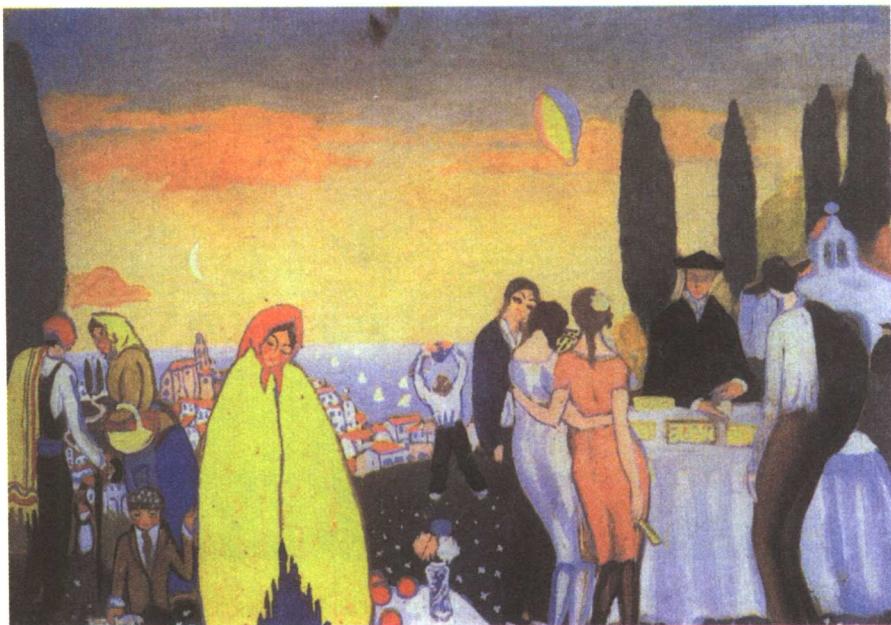
脚的习作

Dali

达利画传

父亲的肖像

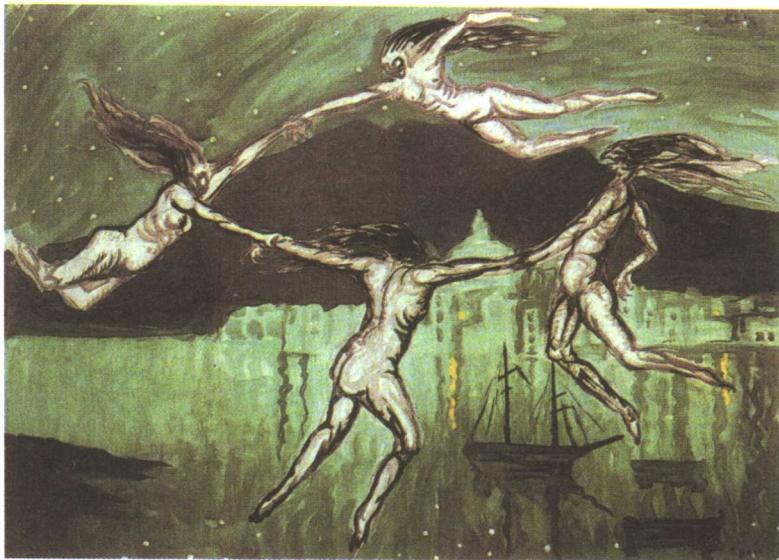
圣·塞巴斯蒂安的节日

共同的财富和宝藏。

20世纪的开端，在西班牙加泰隆尼亞省的菲格拉斯市，诞生了一位将要为世人所瞩目的艺术大师——萨尔瓦多·达利。加泰隆尼亞，这片孕育了萨尔瓦多·达利的美丽天空，在整个西班牙历史上不只是一个省份，直至现在，法国和西班牙的边界穿过了加泰隆尼亞的古老版图，这里的子民早在中世纪初期就拥有自己的语言和政体。12世纪以来，加泰隆尼亞的经济势力就处于西地中海扩展的中心地位；13世纪的《科贝尔条约》以来，加泰隆尼亞保留了赛达格勒和鲁希隆郡及法国的一部分；直至18世纪，在奥西战争之后

Salvador Dalí

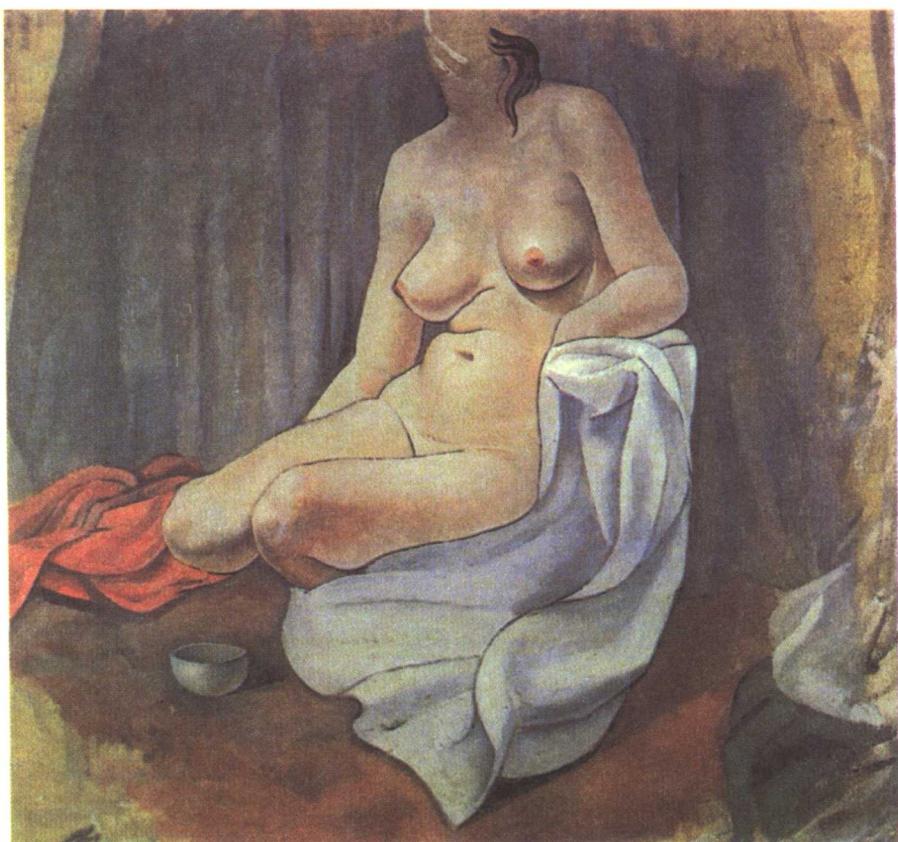
| 达利画传

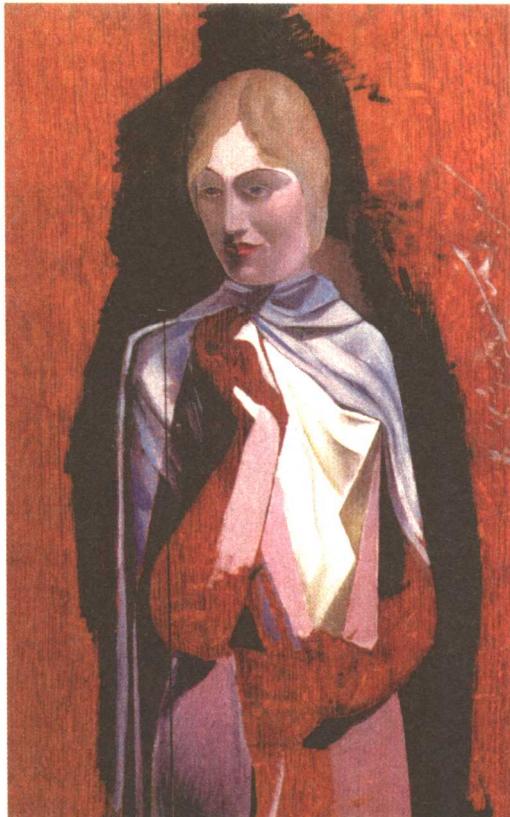
女巫的萨达纳舞

它才被划分给了卡斯蒂利；整个19世纪就持续在主张分离的运动中。无疑，加泰隆尼亚是作为孕育达利的重要背景被关注的，达利的父亲是菲格拉斯一位富有盛名的法律公证人，他的双亲在信仰上的组合为达利的成长提供了一种特殊的氛围，一种既具有文明教养又保留了激进的政治空气的家庭环境，父亲是一位无神论者和共和主义者；母亲是一位虔诚的天主教徒。幼年的达利已经表现出性格多变和矛盾的一面，在所有有关于他自己的童年记载中，无不统一地记录着出自达利的高度兴奋和极端敏感的矛盾组合。追忆达利的童年往昔，让我们发现了一个隐含在岁月流逝中的事件，难以排除这可能是最早铺就达利矛盾性格的重要基石——达利出生前九个

一、童年：虚假与真实的记忆交错

裸女

拉蒙特·蒙萨瓦格肖像

月，曾拥有着萨尔瓦多·达利这个名字的两岁男孩（达利的哥哥）不幸夭折。因此，幼年时的达利受到了来自母亲的特殊的放纵和溺爱，作为对一位母亲的缺失心理的补偿，即使在达利出生后的很多年里，双亲的卧室中仍然悬挂着哥哥的肖像，幼小的达利直到成年，一直都难以摆脱对与自己同名哥哥的莫名其妙的类比和嫉妒，自我的强大和超越慢慢滋生为达利一生为之

奋斗的放大器。在达利的自传中首先跃入眼中的就是：“六岁时，我想做一位厨师；七岁时我想做拿破仑；我的野心打那时起一直不断地在滋长着，就像我对各种伟大事物的狂热迷恋一样。”

父亲的职业不仅体面而且为达利的成长创造了富裕无忧的条件，在父亲的各色朋友中不乏艺术家，这些人为达利走上艺术之途