

国外现代画家译丛

国外现代画家译丛

达利

• dali •

• DAWN ADES • DALI

● 湖南美术出版社

● [英] 道恩·艾兹著 ■ 吕澎译

● DALI
● DAWN ADES
● DALI DALI

达利

● 湖南美术出版社

● [美] 黛安娜·达利著 / 吕澎译

● 国外现代画家译丛

达 利

出版者：湖南美术出版社（长沙市人民路61号）

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：6.125 字数：132000 插图：38页

1988年5月第1版 1988年5月第1次印刷

印数：1—1800册

ISBN 7—5356—0135—9 / J·110 定价：5.90元

责任编辑：邹建平

整体设计：邹建平

装帧设计：朱虹

翻 拍：萧枚

绪 言

除了毕加索,萨尔瓦多·达利也许是最为知名的二十世纪画家。他那与一个画家无关的出风头的才能,是确立他如此地位的诸种原因中不可忽视的一个因素。他经常被认为与超现实主义一致,他甚至还确立了超现实主义的流行形象,然而他逐渐为该运动本身所抛弃,他自己最为著名的绘画——至少在英国是这样——《十字架上的基督》在精神上与超现实主义基本上就是对立的。他能普遍为人所知的一个原因就是人们具有一个非常流行的看法:他是一个技艺精湛极富天赋的画家,一位出色的制图员。但是,这并不是他在超现实主义团体中获得最初成功的原因,达利本人也很少吹嘘他自己的天才。人们对于从被人看不起的十九世纪大师借来的相对平庸的学院派技法之陌生,在今天还不足以感到眩惑。人们很少认识到达利将这样的技法进一步发展成为一种奇异的巴洛克矫饰主义,或加工为一种平面的照片写实主义。不过达利始终具有一个最为重要的思

想:表现手段——而且他的言词与他的绘画一样流利——对于他无足轻重。他认为他的技法不过是传达他创作时扰人心乱的意象的媒介工具,这样的意象最初(二十年代晚些时候)基于精神病学教科书和相对较新的精神分析学说,并且启开了新的绘画题材。

我不能对达利的作品进行充分心理——社会学意义上的分析,我仅在第三章利用一点篇幅从事这样的分析。本书旨在将达利的创作放在二十世纪艺术的主流之中,与这个时代的历史和社会的剧变联系起来考察。为了理清形成他的艺术的决定性的影响和十分重要的艺术源流关系,本书以牺牲详细讨论他新近的创作为代价,在他与超现实主义的关系上多用笔墨。希望附图将提供一种平衡,非常重要的问题即便没有明确的解决至少也能提了出来。

本书的一些材料出于与达利在里加特港他的家里进行的长时间谈话。

目 录

绪 言

第一章 早年

早期影响;马德里美术学校;立体主义和纯粹主义;最初的个人画展。

第二章 达利和加泰隆先锋派

《加泰隆反艺术宣言》和《艺术之友》团体;达利早期关于绘画、摄影及电影的文章;路易·布纽尔与《一只安达卢西亚狗》的制作;西班牙的超现实主义及其对达利的影响。

第三章 达利,超现实主义和心理分析理论

达利与超现实主义运动的正式关系;佛洛伊德及心理分析理论对他绘画的影响;迷人的主题威廉·特尔传奇;达利与布雷东在理论上的分歧以及与超现实主义在趣味及政治上的关系;达利,历史及传统。

第四章 绘画与偏执批评方法

偏执批评方法的理论和实践；拉坎的影响；与自动主义和作梦等超现实主义方法的关系；作为偏执批评分析的《米勒的‘晚钟’的悲剧神话》。

第五章 达利和超现实主义物体

达利的“超象征作用的超现实主义物体”；涉及超现实主义理论的物体；被发现或“非自愿的”和想象的物体；家具，奇观，装置及展览；达利的宝石。

第六章 达利战后绘画

现代科学和神秘主义；各种视觉实验；照片、全息照相术及体视学的运用。

第七章 达利和电影

达利和《黄金时代》；《电影批评简史》；未拍摄的电影脚本；好莱坞协作及其它计划。

达利年表

译后记

图 版

第一章 早年

早期影响；马德里美术学校；立体主义和纯粹主义；最初的个人画展。

萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí y Domenech)于1904年5月11日出生在东北部的西班牙加泰隆尼亚省的非格拉斯城。他童年和青少年时代非常活跃,这对于他后来生涯尤其重要;这个时期的一些轶事,无论真实与否,都是他以后许多持续不变的形象的基础,他与他家庭的关系对于他的艺术个性的形成具有决定性的作用。比他小三岁的妹妹说他们的童年异常丰富,关系也十分和睦,这种看法达利仅仅偶尔提及。

夏天和闲暇的日子是在加达克斯渔村附近一处海滩上的家庭别墅度过的。达利一生都保持着这个习惯,他遇到他未来的妻子加拉不久,就在里加特小渔村,在环绕着加达克斯以北的海湾尖地上买下了一座靠海的棚屋。他和加拉把这座小棚屋改造为他们的永久住宅,成了他们几乎每年

夏天都要去的地方。达利总是热爱着他儿时的风景——环绕菲格拉斯城的阿姆普尔丹大平原和有橄榄林与尖秃岩石的加泰隆尼亚海岸。这些古老令人伤感的风景不仅作为背景而且也作为有生命的存在进入了他的绘画。

在历史上,加泰隆尼亚不止是西班牙的一个省份。现在,法西边界穿过了加泰隆尼亚的古老版图,这里从中世纪初期就有了它自己的语言和政体。在1249年的科贝尔条约签订之后,它保留了塞达格勒和鲁希隆郡以及现在法国的一部分,鲁希隆的首都佩皮尼昂是一座重要的加泰隆城市,对于达利总具有一种特殊的迷惑力,而不只是前往巴黎学习的出发地。自从十二世纪以来,加泰隆尼亚的经济势力在巴塞罗那,处于西地中海商业扩展的中心地位。只是到了1714年在奥西战争中支持奥地利时,它被划给了卡斯蒂利。然而整个19世纪都持续着一个主张分离的运动,直至当代过去独立的那部分因古老议会重新建立而收复为止。

由于地理上的优势,巴塞罗那总是比马德里更为开放,文化更为进步,经济和工业也更为发达;它也更为具有国际性的特点,因此达利象在他之前的毕加索^①那样从这里了解巴黎是很自然的。由于富有对抗波旁王朝和相继王朝的集权制的传统,加泰隆尼亚成了西班牙共和主义的天然之家,并且从19世纪中叶就成了一个无政府主义中心。

虽然加泰隆背景对达利如此重要,但是不从相反的意见

^①毕加索(Pablo Picasso, 1881—1973)西班牙画家。

义上看,这并没有象他的加泰隆伙伴,超现实主义米罗^①那样决定他的政治观点,而米罗很早的作品就已涉及到加泰隆分离主义,并且他本人也积极为之工作。达利更为固执的效忠态度也许可以从他家庭这个角度加以理解。他的父亲是一个无神论者和共和主义者,菲格拉斯的一个著名公证人,性格刚强;他所崇敬的母亲是一个虔诚的天主教徒。这个家庭具有文明的教养和激进的政治空气,达利本人在年轻时代大多时候都是一个无政府主义者。在1923年独裁者普里莫·德·里维拉执政之后,由于他的父亲对政治活动分子给予了支持,他的家庭备受骚扰,在西班牙内战期间,他们的家被佛朗哥反叛分子劫掠。可是,达利继后却宣布他是一个君主主义者和一个天主教徒,并声称信奉与他年轻时代和当代人的基本信念相悖的习俗。他对父亲的反抗和拒绝滋养了这一变化。自相矛盾的是,虽然他与加泰隆传统有千丝万缕的联系,但他经常表现出对菲力普二世时的西班牙的同情,他偏爱阴森幽暗的埃斯科里亚宫,而不喜欢富丽堂皇的凡尔赛,并且在他自己的性格中潜存着一种狂热和极端主义情绪,而他认为这些精神状态与西班牙是一致的。

在所有关于他的童年的记载中,达利都是高度兴奋和极其敏感的,而不是象乔治·奥韦尔曾提示的那样具有反常无情的性格。对于自己个性的形成,达利提供了一个重要的线索,即在他出生前九个月时,二岁的长兄因肠胃病死亡。哥哥萨尔瓦多——达利也取了这个名字——已显露出

^①米罗(Joan Miro, 1893—1983)西班牙画家。

惊人的早熟而聪明的迹象，他的一幅“高贵的”肖像一直挂在双亲的卧室，与委拉斯凯兹^①的《十字架上的基督》的复制品并列。尽管被放纵和溺爱，第二个萨尔瓦多依然感到自己只是个代替物。“他是个聪明得可爱的人，而我仅仅受到痛爱”，达利在《萨尔瓦多·达利的说不清楚的自白》里这样说过，嫉妒结合着与死去的哥哥的自我类比，使达利成了有野心、专注搜寻和爱出风头的儿童；“六岁时，我想做一个厨师；七岁我想做拿破仑；我的野心打那时起一直不断地在滋长着。”

七岁时，父亲将他送到菲格拉斯国立学校读书，在这里，他那装饰讲究的水手服和香喷喷的头发，使得他与这个城市的穷孩子形成鲜明的对比。一年过去了，他在这里没有学到什么东西，仅仅养成了一个好幻想的习惯，他的父亲又把他转到由克里斯琴兄弟合办的地方私立学校，与中等阶级的儿童一起学习。从这个时期起，他保留了三个视象清晰的记忆，它们都以某种形式在他以后的绘画中出现：从教室窗户能看到的两棵柏树，在通向教室的走廊墙壁上通过灯光能见到的米勒^②《晚钟》复制品以及一个“钉在黑色十字架上巨大的上了黄色釉漆的基督”，读书的孩子们在离开教室通过这里时都爱用手去抚摸基督的脚。

达利早年对绘画的热情并没有遭到家庭的反对，尽管他的父亲坚持要求他在寻求自选的职业前必须获得大学学士学位，并希望他的儿子有一个安全和正式的职业。达利

①委拉斯凯兹(Velazquez, 1599—1660)西班牙画家。

②米勒(Jean Francois Millet, 1814—1875)法国画家。

也从他父亲的一个朋友、印象派画家拉蒙·皮彻奥特那里得到过鼓励，这位画家认识毕加索，并且与这位立体派画家在加达克斯共度了1910年的夏天。达利经常在皮彻奥特富于艺术和音乐氛围的家庭住留，在他九岁的一次访问中，他在一个旧门背面画了一幅樱桃静物，只使用了朱红、洋红和白色。当被指出他忘记画茎干时，达利便将樱桃茎干实物粘在门上。他被挂在餐室里的皮彻奥特的画给迷住了，他最惊奇的是那些点彩画，“橙色和紫色有规则的并置”，这种色彩处理是达利《大提琴家里犬多·皮彻奥特肖像》（1920）或《自画像》这样一些早期作品的特点，尽管色彩的运用并不十分规则。在皮彻奥特的建议下，达利在十二岁进了纽勒兹的素描学校，纽勒兹是一位学院派艺术家，因雕刻而获得过罗马奖，达利后来说，他从这位教师那里受益颇多。

达利作画十分勤奋，每每到了夏天结束时，就要将自己的作品拿给叔叔们看。许多早期的图画不是描绘当地风景，就是表现西班牙家庭生活的宁静，还有女性亲戚在窗边安宁地做手工活的室内景，如《在加达克斯缝纫的祖母安娜》（1916—1917）。其中一些画类似西班牙画家厄格尔的风俗场景，达利从这位画家的作品中也学到了不少东西。达利的最早油画尝试之一是对1912年发表在《博物馆》这本杂志上曼纽尔·本尼迪托^①的《荷兰室内景》的临摹，这幅画清晰地显示出传统的荷兰风俗场景和达利开始研究的前辈同胞作品中的家庭生活场景之间的联系。

^①曼纽尔·本尼迪托(Manuel Benedito y Vives, 1875—?)西班牙画家。

对明暗法很早就产生的兴趣大概来自于他在纽勒兹素描班的绘画实践。一天,老师要求画一张有白色卷胡须的乞丐。达利前面几张速写因用笔太重且很黑而受到批评,老师告诫他用笔要轻,多留白色空间。可是他坚持把他的素描画成没有形状的黑团,然后涂以墨汁。待墨汁干后,他就用笔刀刮,直至见到白纸层,并且在其它部分抹以唾沫,造成灰色效果;这就具有一种光亮和深度的效果。他评论道,“我重新发现了西班牙最知名的色彩家之一马亚诺·福图尼^①这位绘画魔术师的雕刻方法。”福图尼的色情场景和富丽的室内景(《西班牙婚姻》1870)在昏暗的背景中点以珠宝式的色彩,颇类似于十九世纪晚期法国象征主义画家居斯塔夫·莫罗^②的作品。有趣的是,尽管达利受皮彻奥特和其他画家的影响而转向了后期印象主义,相继又经历了欧洲现代主义的各个阶段,直至加入超现实主义者的队伍,但在三十年代,这位画家又回到了他早年喜好十九世纪学院绘画的趣味之中。

达利最早的绘画作品的日期与他学生时代的作品一样不太明确,但是看来他在青少年时代很早就开始实验色彩的厚深方法,他堆砌色彩以致画面成了浮雕。“我的探索发展到用很厚的材料盖在画布上,以获得光亮,创造浮雕和实物效果。即,当我把石块粘在我的图画上时,我才在上面涂颜色。”如象《黄昏中的老人》(1918—1919),在这幅描绘眩目落日的画上——萨尔瓦多·达利将其挂在餐室里——云

①马里亚诺·福图尼(Mariano Fortuny, 1838—1874)西班牙画家。

②居斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau, 1826—1898)法国画家。

层是用不同大小的石块做成的。石块经常掉下来，落在餐具柜上，他看到这种情况时说：“只有石块从我的儿童的天空中落不来。”

达利在大约十五岁时，与一些朋友一道办了一份叫做《热情》的评论性的刊物；使用的是粗糙而没有漂白的纸，但作了装帧设计，达利在里面设制了一个“绘画大师”的栏目，在这份杂志中达利第一次表达了对委拉斯凯兹的热情，并且也写了论及戈雅^①，埃尔·格列柯，^②丢勒，^③雷奥纳多·达芬奇和米开朗基罗的文章（采用的是他那学究式的和自以为是的观点）。有一年，他被安排为西班牙主要的基督教节日之一的传统显灵节队列设计马车。他设计的四轮马车如此巨大，以致沿街树枝不得不被砍掉；马车上安放的是一些眼睛发磷光的巨龙。奇形怪状的狂欢形象是加泰隆节日中的一个传统内容，七十年代，米罗在为加泰隆街道戏剧团体克拉卡的反佛朗哥演出设计具有讽刺性的人物中，也受到这些形象的激发。达利在学生时代早期，在第一次世界大战结束时的一个被延期并有争议的停战庆祝会上，达利被邀请在一个无政府主义学生会上讲话，可是，虽然他事先作了精心准备，但当他面对菲格拉斯共和大厅里的众多观众时，他发现自己居然一句话也想不起了。于是他高呼“德国万岁！俄国万岁！”主持者对骚动的观众只好解释说，达利的意思是在战争期间没有获胜者也没有失败

①戈雅(Goya y Lucientes, 1746—1828)西班牙画家。

②埃尔·格列柯(El Greco, 1541—1614)希腊出生的西班牙画家。

③丢勒(Albercht Dürer, 1471—1528)德国画家。