

翟 墨 王端廷 主编
王红媛 编著

达利论艺

DALI ON ART

20世纪外国大师
论艺书系

THE FOREIGN MASTERS ON
ART IN THE 20TH CENTURY

人民美术出版社

WESTERN MODERN ARTISTS ON ART

20世纪外国大师论艺书系

达利论艺

DALI ON ART

王红媛 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

达利论艺 / 王红媛编著. — 北京 : 人民美术出版社, 2001.10

(20 世纪外国大师论艺书系)

ISBN 7-102-02447-9

I. 达… II. 王… III. 达利, S. — 艺术理论 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 080465 号

达利论艺 ● 20 世纪外国大师论艺书系

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

制 版 北京慕来印刷有限公司

印 刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2001 年 8 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 5

印数: 1-3000 册 定价: 32.00 元

总序

20 世纪是世界美术的转折时代，是大师辈出的辉煌时代。

为了从理论上扼要勾画美术思潮的百年轨迹，我们拟主编两套丛书：《20 世纪中国大师画论书系》、《20 世纪外国大师论艺书系》。

这样，横看是大师画论精萃，纵观是百年思潮简史，是对美术理论由点到线的大笔梳理。

《20 世纪中国大师画论书系》已于 1999 年出版，这套《20 世纪外国大师论艺书系》便是它的配套书系，由于其中收录的大师言论超出了绘画的范畴，故改“画论”为“论艺”。

外国艺术，特别是肇自希腊而在文艺复兴时期发展起来的西方古典艺术，经过长达五百年的历程，已经完成了一套成熟的写实体系，面临着观念和形态的突破和新变。但是这种变革并不是突然从天而降，而是在古典体系中早已孕育着现代的萌芽。

——乔尔乔内开创了 16 世纪的威尼斯画派，实现了绘画由人物到风景、由叙事到抒情的转变，为 19 世纪马奈的光色探索打下了基础。

——卡拉瓦乔推动了 17 世纪的启蒙潮流，实现了绘画由风景到景物、由内容到形式的转变。为 20 世纪塞尚的形式探索开拓了道路。

——马奈、莫奈创立了印象派，从风景画的创作中推进了光色变化的描写方法，使后来的西方画派得以从题材和主题的束缚中解放出来。

——塞尚是绘画形式因素的发现者，完成了色彩造型、艺术变形、几何程式的研究，使西方绘画同模仿实物的成规戛然决裂。

康定斯基把现代艺术的灵感源泉概括为三种：一是外在世界的直接印象，由此涌出了1910年前的印象派绘画；二是内在感情世界的非理性自发表现，由此涌出了1910—1921年的表现主义抽象；三是对内在精神世界的理性加工，由此涌出1921年后的结构主义抽象。20世纪的西方美术，打破了古典写实传统，裂变为纷纭多姿的现代艺术流派，大大拓宽了艺术的视觉灵感源泉，进入多元共生的艺术新天地。

我们的老师，著名西方美术史专家吴甲丰，则以艺术形式的演变为标准，概括地把注重形式探索的现代流派称为“正统的现代主义”；把赋予形式以表现或观念内容的现代流派称为“非正统的现代主义”。后者实际上已经孕育着后现代艺术的萌芽。

本书系依照由正统到非正统，亦即由外在印象到内在表现的大体脉络，收录了在20世纪世界美术史上有重要地位的12位大师的艺术语萃。

马蒂斯（Henri Matisse, 1869—1954），法国画家，野兽派的领袖。他指出，野兽派的出发点是重新获得手段的纯洁性和表现内心幻象的可能性。他的灵感常常来自东方艺术。他虽然爱用纯色平涂，色彩鲜艳，但并不“野兽”般刺激，他梦想的是一种平衡、纯洁、宁静、不含有使人不安或令人沮丧的题材的艺术，它像一种镇定剂，或者像一把舒适的安乐椅。

毕加索（Pablo Picasso, 1881—1973），生于西班牙，卒于法国，立体派的领袖。其创作种类丰富而风格多变，经历了“蓝色时期”、“粉红色时期”、“立体主义时期”，是20世纪最有影响的艺术家。他认为，自然和艺术是两种多变而有区别的东西。它们永远不能成为同一的东西。艺术不是真理。艺术是一种谎言，它教导我们去理解真理。立体派主要是描绘形式的一种艺术，当形式实现后，艺术便在形式中生存下去。

康定斯基（Vassily Kandinsky, 1866—1944），生于俄国，后

去慕尼黑学画，创立“青骑士”团体和跃动的纯抽象风格，曾任教于包豪斯学院，有《论艺术中的精神》、《回忆录》及《点、线、面》等著作出版，对发展现代艺术起了重要作用。他认为，艺术重要的是精神，内在的音响。客观物象损害了绘画，抽象绘画是“无物象的”表达形式，它比有物象的画更广阔，更自由，更富内容。绘画和音乐之间有着密切的联系，你可以“听”色彩和看“声音”。

蒙德里安 (Piet Mondrian, 1872-1944)，荷兰画家。曾受立体主义影响，对神智学很感兴趣，是“风格派”冷静的纯抽象风格的创造者。他提倡“纯粹造型艺术”，预言纯粹的造型在未来时代将替代艺术作品。他认为，在自然里，一切关系是被物质的幕遮盖着。要使一种艺术成为抽象的，这就是说它不表现出和那在自然角度里所见到的事物的关联，物质的非自然化规律，就具有根本重要性。他扬弃自然的和谐关系，把纯粹的三原色（红、黄、蓝）放在和那三非色（黑、白、灰）的对立里，带进空间、力和音响能力的另样关联里。对此，他宁愿不用和谐一词而用“平衡的造型”。

克利 (Paul Klee, 1879-1940)，瑞士画家，移居慕尼黑，曾参加“青骑士”展览，任教于包豪斯建筑设计学校，并有《教学笔记》出版，其绘画理论对 20 世纪现代艺术有重大影响。他认为艺术是形式，是比喻，是生命，是演进。造型艺术从来不是在一个诗的情调或观念中开始，而是在创造一个形象或许多形象，在协调几种色彩或音调，通过动的平衡建成宁静，在最高境地开始那充满秘密的事物。他的一段著名艺论，被引作他的墓志铭：“我不能理解这个世界，因为我与死者住在一起，正如我与未生者同居一处，多少比往常更接近造物的核心，但还不够近。”

杜尚 (Marcel Duchamp, 1887-1968)，法国画家，移居美国。他以达达味的作品，如把小便池送到展览会当作品展出，给蒙娜

丽莎画胡子等闻名于世。他之所以几乎每件作品都成为划时代之作，并成为了解西方现代艺术的关键，在于他完全改变了艺术的概念，把艺术放大为做人，放大为人生，由区别于生活的方向带上了混同于生活的方向。他认为人由于分别的观念、比较的方法而产生的是非、好坏、逻辑、定义，实际是相当不明智地破坏了事物的原质。他的精神特别地接近于东方，接近禅宗以相对、相反的两面互为依存、包容、转化、浑然于廓的路子。他的所思所为是要把人带出自建的监牢，进入一种无分别、无差异的本真状态。

达利 (Salvador Dali, 1904-1989)，西班牙画家。超现实主义的重要代表人物。他爱用极为写实的手法组合极为荒诞的意境，在一个画面里容纳引发相关联想的多种形象。他说，绘画是具体的非理性和想象世界的手工彩色“照片”。它以谵妄联想和解释的批判的和有秩序的具体表现为基础。他那蓬起的一缕头发和高翘的两撇胡子成为他独特的形象“标徽”。

亨利·摩尔 (Henry Moore, 1898-1986)，英国雕塑家。他受西方现代思潮影响，又十分喜爱原始艺术和亚非、拉美艺术。他的作品古拙、沉稳，大胆突破传统雕塑的造型，在实体中挖出空洞，赋人体以抽象内涵。他的一些大型雕塑被安放在伦敦、纽约、巴黎等大都市的公共场所。他的理论有许多是对自己作品意味和构成的阐释。

纽曼 (Barnett Newman, 1905-1970)，美国画家。纽约“艺术家主体”的创立者和抽象表现主义的发起者之一。他既反对美国地方主义画风，也反对欧洲大陆的几何抽象主义。他强调应该解放人类对崇高的追求，对绝对情感的欲望。呼吁画家要把自己从曾经统治了画坛的对回忆、联想、怀旧、传奇故事以及神话的追求的束缚中解放出来，创造自足的形象。

东山魁夷 (1908 - 1999)，日本画家。曾留学德国，旅行北

欧，多次访问中国。其风景画以西方写实的眼光捕捉日本情调之美，善于表现未经现代文明污染的纯洁的大自然。他的作品在保持平面性的同时增强空间感，在装饰性中抒情寓意，格调高雅蕴藉，充满诗情哲理，透着淡淡的伤感。他对艺术理论、音乐有一定造诣，擅长散文。著有《东山魁夷》11卷。

塔皮埃斯（Antoni Tàpies, 1923— ），西班牙画家。非形式主义流派的代表人物。他力图超越过去任何一种流派，发展一种奇奇怪怪的风格。他艺术实验的多样化被人们视为“非正式”的和难懂的。他承认受到过东方哲学的影响，并在巴塞罗那筹建了西班牙第一个东方图书馆。也许为了表明自己的创作思想，他在晚年写下了回忆录，从反对弗朗哥政权到在马克思主义中获得创作灵感，他的个人经历具有公开的政治意义，而他的作品更像是一部“改造社会的小型发动机”。

沃霍尔（Andy Warhol, 1927—1987），美国画家，电影制片人。流行艺术运动的发起人和主要倡导者。他做过十年广告设计，因展出汤罐头和布利洛肥皂盒“雕刻”而闻名。他的作品通过丝网印多次复制，形象冷漠，多是人们每天接触却又丝毫不注意的东西，但他善于将绘画和电影结合起来，制造轰动效应。

20世纪西方艺术呈现出艺术理论代替艺术作品的现象，艺术似乎进入最后的航程。正如美国艺术哲学家阿瑟·丹图尔（Arthur C. Danto）所说，关于艺术作品的理论趋于无穷，而作品客体接近于零，结果在终点剩下的几乎全是理论了。艺术在对其自身的纯粹思维的光辉照耀下被完全蒸发掉了。艺术快要终结了。

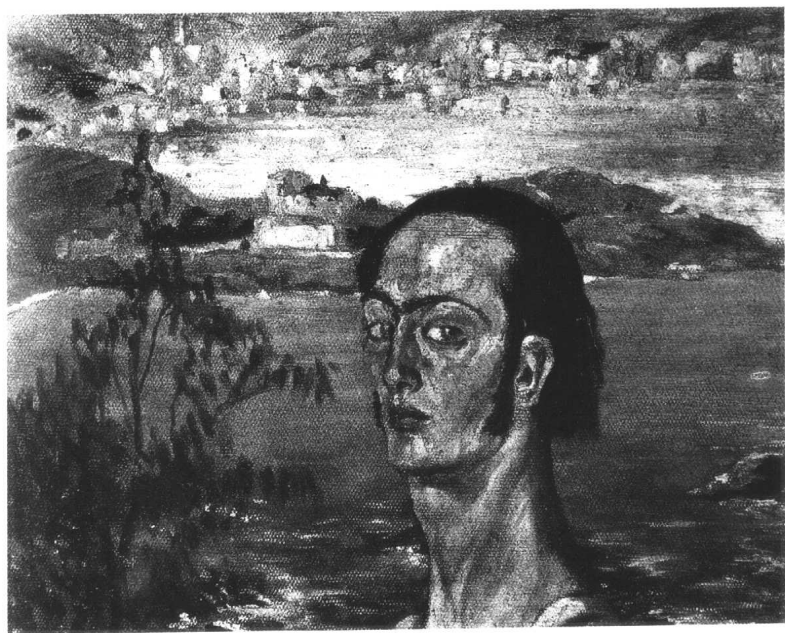
然而我们认为，艺术是不会终结的，对于世界艺术来说，东方艺术无论其形态，其理论，都是有待深入开发的富矿。即使就西方艺术来说，也仍有着新的发展余地。至于后工业乃至后信息时代的艺术发展状态，我们将在我们共同主编、许多海内外学子积极参与的《西方后现代艺术流派书系》、《西方当代艺术流派书

系》中逐步予以介绍。

这套书系的主编和各卷编著者都是从事美术研究的专家学者及其指导的研究生；由于过去所见的外国艺术家的艺论大多比较零散，这套书系的编著者特地从国内外收集、编译了许多第一手资料。在编写中，参考、引证了已出版的一些外文原著和中文译著，未及一一征得著译者的意见，在此特致以歉意和谢意。

翟 墨 王端廷

2001. 春雪，于中国艺术研究院

达利 长着拉菲尔脖子的自画像 画布 油彩 41.5cm × 53cm 约1922年

目 录

达利的生平	1
达利语录	19
生平与创作年表	125
图版	137

达利的生平

早 年

萨尔瓦多·达利1904年5月11日出生在西班牙加泰罗尼亚省的非格拉斯。非格拉斯是靠近巴塞罗那的一座小城。巴塞罗那是加泰罗尼亚地区的首府，位于西班牙南部，是西班牙与欧洲先进文化接触最多，关系最密切的大城市。达利的父亲是非格拉斯城著名的公证人；母亲是一位虔诚的天主教徒，他们的家庭富有修养，在政治思想上又较为激进。萨尔瓦多有个与他同名的哥哥，在他出生前3年夭折了。那个萨尔瓦多据说曾是一个非常惹人喜爱的孩子，达利的父母的房间中一直摆放着他的画像。童年时代的达利尽管被过分溺爱和娇纵，却常常不由自主地要将自己去同那个曾是人人喜爱的萨尔瓦多去比较，“他是个聪明可爱的人，而我只得到疼爱”，带着一种嫉妒的心理，达利从小就非常喜欢出风头，以便引人注目。

达利一家夏天总是在加达克斯渔村附近的海边别墅中渡过。达利一直热爱着那里的风景——有橄榄林和尖凸岩石的加泰罗尼亚海岸风景，那里也是他一生精神存在的空间，他曾不止一次地向世人宣称加泰罗尼亚地区的地中海岸是世界上最美的地方。

7岁时达利进入非格拉斯国立学校读书，在那里教室的窗外有两颗柏树，在通向教室的走廊墙壁上有一幅米勒的《晚钟》的复制品，及一个“钉在黑色十字架上巨大的上了黄色油漆的基督”。这些现象都常常出现在他后来的绘画作品中。达利对绘画的热情开始于10岁左右。他从父亲的一位画家朋友那里接触到了印象派绘画，并对之产生了浓厚的兴趣。12岁时达利进入纽勒兹的素描

达利 卡达克斯风光(阿尔格尔港) 1920~1921年 画布 油彩 36cm × 38cm

学校。纽勒兹是一位学院派艺术家，曾以雕刻获罗马奖。达利从这位良师那里获益颇多，打下了扎实的素描功底。15岁时达利与朋友一道创办了名为《热情》的评论性刊物。达利在其中开设了一个叫做“绘画大师”的栏目，利用这块园地热情地赞美和评论了委拉斯开支、哥雅、埃尔·格列柯、丢勒和达芬奇以及米开朗基罗等绘画大师。20岁之前达利一直勤奋地在地中海边写生，采用了印象派和点彩派的技法。他的绘画已经具有较高的技巧，并富于一种幻想气质。他以具有强烈的感情色彩的笔触生动描绘出了他家乡特有的风景——港湾、渔夫、渔船、橄榄林等人情风物。

1921年在父亲和妹妹的陪同下达利来到马德里参加美术学院的考试。达利的父亲希望他在确定终生职业之前获得一个学士学位

位。六天的考试中达利几经自我否定，终于在结束时完成了一幅自己也比较满意的素描，虽然比规定的尺寸小，但评审教授们给他的评语是：“虽然他的画并没有按照格式画，但却如此完美。”于是他顺利通过了考试。

大学的课程却令达利大失所望，无法使他得到他所渴望学到的东西。但这段时间达利非常勤奋，每个周末他都在著名的普拉多博物馆度过，认真地研究古典大师的作品，精研体味其高超的技法，并尝试用新的画法来重新表达那些古典的母题。在学院中他也有意识地接受了正规学院艺术的训练。他在大学的同学当中始终处于前列。他的同学们才刚刚发现印象派的魅力，而他对此早已熟悉，已经在试验着各种来自法国和意大利的前卫的风格。当时美术学院里没有人能够解释立体主义的理论，达利则专心地对立体主义、未来主义、形而上画派独自进行了尝试和探索。达利创作了不少很接近立体派的作品，但似乎形而上画派对他的影响最为深刻，形而上画派那种空旷的神秘感，对达利一生的创作都产生了深远影响。

在进入美术学院的同时，达利也住进了马德里的大学生苑，那里人才济济，拥有许多文化圈中知名的人物。达利在那里结识了洛可和布纽尔，并和他们结为好友。洛可是学生当中的明星人物，布纽尔则在日后成了著名的电影创作者。达利特立独行，才华突出，同时也很善于在衣着外表上创造出独树一帜、引人震惊的形象，因而他被很多学生推崇为楷模。一次学校民主选举一位带低年级学生的教授，受同学们拥戴的候选人被不公正地晾在一边。达利对此不满，但他没有公开表露自己的态度，只是在会议没有结束时就起身离开会场。他走后学生们与校方发生了激烈冲突，达利本人没有参加，但由于他在同学中的声望，校方将他归为这次事件的精神操纵者，将他开除学籍一年，于是达利回到家乡。由于他在公众场合素来是一个激进的无政府主义者，这种“政治形

达利
父亲像
画布 油彩
91cm × 66cm
约1920年

象”声名远播，因此他在不明为何时被捕入狱了，被扣押35天之后，终于因为证据不足而被释放。但这次入狱却让他在那些激进的学生当中成了一个英雄人物，这些都使达利那爱出风头的习性非常地满足。

达利出狱后随家人迁至西班牙东北最靠近法国的卡达盖斯，并在那里全心作画。1924年他回到马德里的美术学院，但并没有改变傲慢的作风，在期末考试时拒绝教授们的评语，宣称：“没有任何一位圣费尔南多的老师有资格评论我，我退出。”最终学校永久开除了他的学籍。1925年他在巴塞罗那的达尔莫画廊举办了第一次个展，为期四天，这次个展得到评论界的充分关注。

1926年达利在姑妈和妹妹的陪同下首次出国到欧洲旅游，访问了米勒住过的巴比松村，凡尔塞宫，并拜访了毕加索。他对毕加索热情地说：“我在造访卢浮宫前，先来拜访您。”毕加索泰然自若地回答：“你做得很对！”然后达利拿出他的画作《菲格拉斯

少女》，毕加索认真看了15分钟后一言未发，只请达利看看他的近作，他花了两个小时向达利介绍他的那些巨幅作品，达利认真地观看，然后也未置一词。后来达利向他的友人说只有毕加索才配得起天才一词。此次巴黎之行后达利说服父亲让他到巴黎继续求学。带着冲天的抱负达利来到巴黎，他的同乡米罗对他处处关照，但达利在巴黎并没有太大收获，还大病一场。随后他回到家乡。

超现实主义时期

1924年超现实主义运动紧随达达艺术出现，起初两者的区别并不明显，都是对一战后欧洲濒临崩溃的传统价值体系的直接否定。残酷的战争击碎了人们的传统信仰，一向理性的欧洲人开始倾向于用非理性来解释令人困扰的现实世界。当时伯格森强调内省和直觉的直觉说及弗洛伊德的潜意识理论正在流行。在这两种学说感染下，法国一位才华横溢的诗人布勒东与活跃在巴黎的达达派艺术家阿尔普、恩斯特及一些诗人联合发表了“第一号超现实主义宣言”。为超现实主义下了定义：“超现实主义，纯粹的精神自动主义。”“它是思想的笔录，不受理性的任何控制，不受任何美学或道德偏见的控制。”“超现实主义，建筑在对于一向被忽略的某种联想形式的超现实的信仰上，建筑在对于梦幻的无限力量的信仰上。”布勒东本人从事文学创作，他与同伴试验用“自动书写”的方法——自由联想将任意想到的东西转化成文字，促成潜意识心象的流露，造成令人惊异感动的效果。文学界和美术界都有不少人追随在他的旗帜之下。

1928年达利在巴黎接触到超现实主义，而他天生就是一个超现实主义。1929年已经在巴黎的布纽尔邀请达利与他共同拍摄超现实主义电影《安达鲁狗仔》，表现的是马德里的学生们的荒唐生活。达利的好友洛可观后明白，此片的讽刺的对象就是自己，于

是他和达利的友谊也宣告结束。这部电影使巴黎接受了达利，他的超现实主义艺术家的身份得到了承认。

1929年夏天达利邀请一些超现实主义团体中的朋友来卡达盖斯港度假。超现实主义诗人保罗·艾吕雅和他的妻子加拉也来了。加拉是俄国人，达利一见她便被吸引住了，并狂热地爱上了这个比他大11岁的女人。他们很快结合了，这导致了达利与家庭的分裂，因为他信奉天主教的父亲实在无法接受儿子制造的这件丑闻。远走巴黎的达利接到父亲寄来的断绝父子关系的书信，这对他是一个来自感情和经济两方面的双重打击，他剃光头发，放进午餐后留下的海胆壳里，挖个坑埋掉了，以此作为与家庭分裂的典礼。

卡拉是一位天才的女性，他给了达利母性的温柔和恋人的热情。她把一切都献给了达利，包容了达利孤僻的个性。达利刚被逐出家门后经济困顿，他们来到菲格拉斯海边买下一座简陋的渔屋住下来，开始独立艺术创作的生涯。

1929年11月布勒东为达利在巴黎的首届个展写了目录和序言。超现实主义杂志上也发表了达利的作品。1929年起至1936年达利一直为超现实主义杂志《SASDLR》（《服务于革命的超现实主义》（1930—1933））和《怪物》杂志（1933—1939）撰写文章。这些都标志着达利已经正式加入了超现实主义团体。加入超现实主义团体后达利的绘画创作进入了一个新的阶段，他开始认真探索真正具有超现实主义精神的创作方法。1929年达利投入大量精力完成的《忧郁的游戏》可谓其绘画创作上的转折点。这是一幅精心构筑的精神图画，达利设法在其中营造出与梦和幻觉体验相类似的视觉形式。他将对心理分析的普通知识的运用与完全属于个人记忆的形象结合起来，构成以开放性的方式揭示无意识心理的奇异画面。这件作品受到了超现实主义团体成员的重视，认为它达到了一种将神经质的真实恐惧与对心理学教科书的有意运用之间的奇妙平衡。完成《忧郁的游戏》之后达利又在同一年完成