

达利

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU

北京)

15.7

/

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

□ 文/杨 杨

上 海 人 民 美 术 出 版 社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

达 利

走进艺术大师生活丛书

文/杨 杨

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1969-0/J·1853

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们,当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时,一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的?用什么样的方法,才能够看懂他们的作品呢?

带着这许多疑问的青少年读者,如果你们沿着这套丛书所提供的入口,轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去,就一定能寻找到令你们满意的答案,并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生,采用了图文并茂的形式,让读者边读故事边看作品,充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分,采用了引导读者自己积极思考的方法,来更深入地理解作品的内容,揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时，创造性和美的意识将渗透到社会的深层，作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要，美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养，而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展，除了学校所进行的美术教育外，在青少年读者的课外生活中，人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候，《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于：提示了一种新的美术教育的方法，在提高读者艺术修养的同时，更注重美的感受能力的培养。因此，《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友，同时也是美术教师的教学参考书。

一、我是天才吗？

——达利自述 /1

二、超现实主义的一代宗师

——达利的故事

1. 童年的幻想 /4

2. 塔楼磨房 /8

3. 中学时代 /13

4. 马德里美术学院 /16

5. 踏进社会 /19

6. 超现实主义宗师 /23

7. 到美国去 /27

8. “文艺复兴” /29

9. 新的开始 /32

三、在超现实主义的天空里漫游

——达利作品介绍

1. 引起了乐趣 /37

2. 记忆的永恒 /38

3. 内战的先兆 /39

4. 有着长5米的不可解的附带物
的巨大飞翔容器 /41

5. 圣安东尼的诱惑 /43

6. 西斯廷的玛丽亚 /45

7. 哥伦布之梦 /47

8. 捕金枪鱼 /49

9. 幻觉中的斗牛士 /51

10. 正在描绘卡拉的达利 /53

一、我是天才吗？

——达利自述

有人对我这样评价：“在一般公众的心目之中，身居所有超现实主义的艺术家的之上，是西班牙人达利。不仅他的绘画，还有他的口才，他的动作，他的相貌，他的胡须和他的宣传才能……达利生活的本身就是一个十足的超现实主义者。”

我就是这样的一个人。

6岁的时候，我想当厨师。7岁时，我想当拿破仑。从此，我的雄心壮志一直不停地增长，就像我对各种伟大事物的狂热迷恋一样。

我是西班牙马德里美术学院的学生，在那以前，我就接触过印象主义、点彩主义和未来主义的绘画，我敬仰19

世纪的学院派和浪漫主义。最重要的是，弗洛伊德的那些关于梦的文章，把我从童年时代的幻想中解脱出来。

我喜爱艺术，喜爱绘画，为了创作出出类拔萃的艺术作品，我探索过各种各样的风格。不要以为，学习、研究别人就是跟在别人后面亦步亦趋，那我还是天才吗？我要用自己的风格来表达事物。1929年，我搬到巴黎定居的时候，就是超现实主义画派的正式成员了。我的绘画理论已经形成——用梦境、梦想和心中的记忆来创作一个梦想的现实。

我的艺术生涯丰富多采，不但画画，还参加电影拍摄。而我的画，又是多么与众不同啊——画里套画、多变重复、双重形象……

这些超现实的作品不仅在欧洲，而且在美国也获得了成功，这是我第一次去美国的时候就发现了的事实。但就在这时候，我却渐渐离开了我的团体——超现实主义画派。

我要来一个大转变。1941年，我宣布：回到拉斐尔的文艺复兴时代，我将变成古典主义者。奇怪吗？如果你了解达利，就不奇怪了。我不在乎我的过去，让过去的事情就过去吧！一切从头开始。

到美国去，开始新的生活。

现代科技的发展真使人大开眼界，特别是神秘的微粒子。50年代开始，我又进行原子核艺术的探索了。

一个艺术家活着，就要不断地追求、探索新的艺术源泉，你同意我的观点吗？

1989年1月，85岁的达利走完了他的人生旅程。作为一个西班牙人，他为世界留下了许多放射着异彩的作品。他一生所创作的那些采用细致入微的写实手法而展示的完全违反现实的梦幻，给人们留下了“永恒的记忆”。

二、超现实主义的一代宗师

——达利的故事

1. 童年的幻想

萨尔瓦多·达利是个英俊的男孩，圆圆的脸、大大的眼睛，乌黑的头发整整齐齐地梳向右边。他和爸爸、妈妈、奶奶、妹妹一起，生活在西班牙的北方海滨城市费格拉斯。

担任公证人职务的爸爸有很好的收入，一家人的生活过得挺富足。唯一使大人们难过的是：在达利之前，他们曾有过一个可爱的男孩，脑膜炎夺去了他的生命。幸亏3年后，达利来到这个世界，弥补了缺憾。因此，达利在家中倍受宠爱，成了一个调皮捣蛋的小皇帝。

尽管不缺吃，但达利还是经常到厨房去偷吃东西。那

时，他就想象自己长大以后变成厨师，想吃什么就吃什么，那该多好！

可是，到达利7岁生日的那一天，家住巴塞罗那的舅舅给他带来一套国王服装，那是达利收到的最美丽的礼物之一。晚上，他对着镜子，戴上白色的假发和王冠，披上白鼬皮的披风，多神气啊！他想起画上的拿破仑，想象着自己成为皇帝的样子。于是志向又改变了，达利希望长大了做拿破仑。

到了读书的年龄，爸爸把他送到修士会学校。但是，坐在教室里的达利经常不听老师的讲课。他看着窗外的柏树，思想飞出十万八千里：在右边的柏树上，阴影到达树上的那个小洞了。太阳光渐渐西去，比利牛斯山脉应当变成紫色的了，而这个时候，远处的维拉伯特朗村的一块窗玻璃会闪闪发亮起来。这时达利便会感觉到自己的脑海中有鲜明的光彩放射出来。

一天，家里收到一份学校的通知书：达利在校两年，学会的知识不及同学们的五分之一，他被留级了。那晚，妈妈哭了，爸爸也十分沮丧。从此以后，达利变得孤独起来。

最使大人担心的还有达利的身体，他的体质很差，动不动就流鼻血，还经常发咽喉炎。每次生病，妈妈都格外心疼，老是问：“心肝，你想要什么？”

达利明白自己要的是什么，他向妈妈要了楼上的一个小洗涤间，把它改造成一个画室。水槽上平铺一块木板，就成了工作台，墙壁上挂满了自己的作品，还有爸爸给的礼物：一些名画图片，像安格尔的“黄金岁月”、“泉”等等。

在这个斗室里，达利用粘土作了一尊“米罗的维纳斯”，还根据古代荷马史诗《伊里亚特》画了一幅画，画面上美丽的的女主人公海伦在凝视着远方。按他自己的想象，达利在画中增加了三个塔楼，上面一个小小的身影就是他自己。画的题目也是充满想象力的——“海伦沉睡的心中充

满了回忆……”

达利童年的大部分时间都是在楼上的画室里度过的，在那里，他不仅可以画画，可以从窗子向外看街景，还可以任凭思想的翅膀飞向遥远的天空。

一次，达利在“西洋镜”里看到关于俄罗斯风景的图片，这些活动的图画给他带来了极大的影响。幻觉产生了，他仿佛已经来到俄罗斯。……三套马车在冰雪里奔跑，一位穿白色毛皮大衣的少女坐在车里，雪白的天地，如冰雪一般纯洁的少女，多么令人感动的景象呀！从此，那俄国少女震撼人心的影像，永远留在了达利的脑海里。他“看到了”飘落的雪花，“听到”了马车的辘辘声和火焰燃烧时的噼啪声。遥远的东方，白色的景象，深深地迷住了达利，他的心已经飘向了那个地方。

整天生活在梦幻和神话中，使达利自己也搞不清哪些是真实，哪些是幻想了。下雪了，达利和妈妈、妹妹一起出

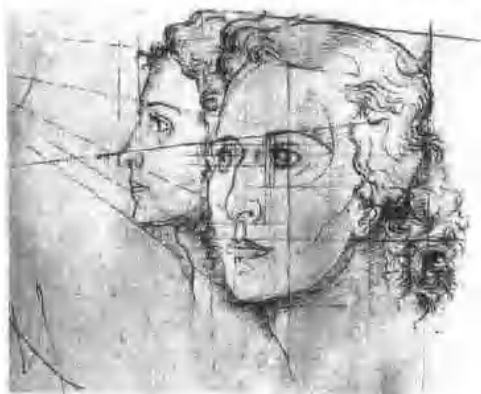

去散步。他们走出城市，雪景变得越来越纯净了。穿过一片小树林，他们来到一处林间的空地，达利停了下来，他一动不动地站在雪地里，俄罗斯梦又出现了，并继续做了下去：那位神奇的俄国少女，走下雪橇，坐在林间的长凳上。“哦，加露琪卡”，达利这样称呼她。原来，她真的是加露琪卡，他们终于认识了，一起玩树上摘下的果实球。多么美好的想象呀，在以后的许多年里，达利都认为这段故事是真实的。

2. 塔楼磨房

达利的身体一直比较虚弱，一次病后，家里决定把他送到乡下去疗养。

“乡下”距离费格拉斯市约有两小时的路程，是皮朝特先生家的一座花园住宅，名叫“塔楼磨房”。虽然还没见过，但达利的心里已经很喜欢这个富有诗意的名称了。

皮朝特先生一家都是艺术家，兄弟姐妹中有画家、大提琴演奏家、小提琴演奏家和歌唱家。虽然皮朝特先生并不专门致力于某一种艺术，但他却有很高的天赋和艺术鉴赏能力，大概可以说是全家最大的艺术家了吧。

那天下午，达利乘着马车出发了。日落时分，他到达了目的地。啊，暮色中的塔楼磨房在达利的眼中简直就是一处奇境，它好像就是为了续自己的梦而建立起来似的。顿时，达利的精神好起来了，病也奇迹般地消失了。

第二天，太阳升起来的时候，达利登上了磨房的最高处。周围有不知名的小虫在绿色的田野里鸣叫，远处一条小溪在静静地流淌，云彩笼罩着远山，也美妙地点缀了天空。

早餐的时间到了，达利来到餐厅，只见墙壁上挂满了油画和版画。它们都是大胆地采用了点彩法而画成的，站在近处是看不出画中的景象的，达利便退后一点，然后眯

起眼睛，奇迹出现了，生动的画面展现在达利的面前。他的眼睛忙不迭地观赏着这些色彩鲜艳的画，心中充满了对这些画的赞美。以后，每天的早餐对达利来说，就意味着欣赏印象主义作品。他非常喜欢这些充满魅力的画，总是一边吃早餐，一边欣赏。

达利看见餐厅里有一个水晶长颈大肚瓶的瓶塞，透过塞子看物体，什么都变成了“印象主义”。达利高兴地把它放进口袋，随时拿出来，以“印象主义”的角度来观看各种东西。

皮朝特先生知道达利喜欢画画，特地把一间刷了白石灰的大房子腾出来，给达利作画室。

吃过早餐后，达利带着他的大油画箱来到画室。他把画布挂在墙壁上，动手画起来。

住在塔楼磨房的那一段时间里，达利的生活很有规律。每天早晨，他在印象主义绘画的熏陶下吃早餐；上午绘

画；午餐时，听皮朝特先生讲农村生活，而下午的大多数时光他是和小动物们一起度过的。

终于有一天，画布用完了。达利看见屋角有一扇拆下的旧门板，他就把门板横放在两张椅子上当画布，在上面画了起来。

达利在门板上画的是一堆樱桃，他把满满一筐真的樱桃倒在桌上，阳光从窗外照射进来，红色的樱桃上好像跳动着火焰。达利观察了一阵子，决定用朱红表现樱桃的受光面，用大红表现阴影部分，而受光的亮点则用白色来描绘。他动手画了，每粒樱桃上都是三个色彩笔触：朱红、大红、白色。磨房传来有节奏感的机械声，这声音和达利的动作混合起来，画画就变成了迷人的游戏。咔哒、咔哒、咔哒……明、暗、反光……咔哒、咔哒、咔哒，明、暗、反光……达利的兴趣越来越高了，画完成堆的樱桃，他开始在门板的周围画一个一个单独的樱桃。随着磨房里的机械声，达