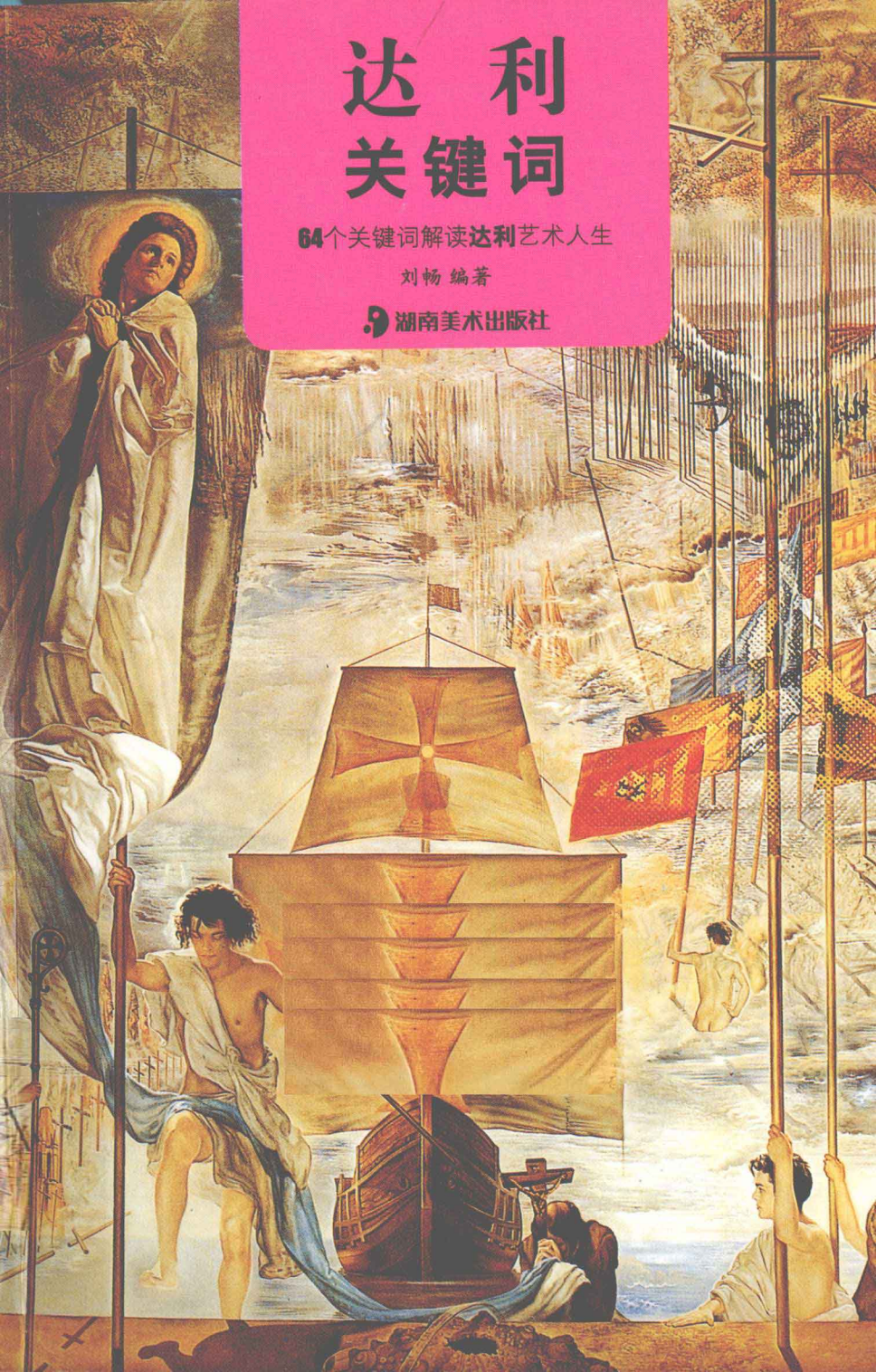

达利 关键词

64个关键词解读达利艺术人生

刘畅 编著

湖南美术出版社

读图时代

达利关键词

64 个关键词解读达利艺术人生

图书在版编目(CIP)数据

达利关键词 / 刘畅编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5356-3902-8

I. ①达… II. ①刘… III. ①达利,
S. (1904~1989) —评传 IV. ①K835.515.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第177096号

达利关键词

出版人: 李小山

编 著: 刘 畅

责任编辑: 李 坚 杜作波

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

经 销: 湖南省新华书店

版 次: 2010年11月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 5

书 号: ISBN 978-7-5356-3902-8

定 价: 19.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购电话: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

前 言

达利是 20 世纪最伟大的超现实主义画家，以卓越的天才和超凡的想象力构建了非凡的艺术人生。在世界美术史的版图上，达利与毕加索、马蒂斯被认为 20 世纪最有代表性的三位画家。

达利用他的画笔，将不可思议的人类潜意识图像逼真地展现在世人面前，确立了超现实主义在 20 世纪艺术中的重要地位。达利的艺术才能不仅表现在绘画上，他在设计、电影、摄影、雕塑等领域也颇有建树。此外，他的文章、口才、动作、相貌、胡须及自我宣传的才能，也都在完美的诠释着超现实主义艺术。

本书按照达利的艺术时期，以 64 个有代表性的关键词，深刻解读出达利多彩多姿的艺术人生。简洁的文字，精美的图片，准确的画面解说，清晰的关键词形式，为广大艺术爱好者快速阅读提供了方便。因编者水平有限，书中难免会出现舛误，恳请读者朋友指正。

达利小传

1904年5月11日，萨尔瓦多·达利出生在西班牙菲格拉斯一个富有的法律公证人家庭。他从小就表现出了与众不同的古怪性格和非凡的创造力。6岁时达利在皮兹特先生的启发下开始学习绘画，他在绘画上的天赋让皮兹特先生振奋不已。从此，意识到自己绘画天赋的达利，走上了学画的道路。1917年，达利完成了菲格拉斯玛利亚修士学校的学业，开始在鲁耐斯教授的指导下学习风景画和人物画。

1921年，达利进入马德里圣费尔南多皇家美术学院学习美术，在此期间开始接触立体主义，并于1926年在巴黎拜访了毕加索，之后他宣布在圣费尔南多皇家美术学院没有一个教授有资格在“立体主义”方面指导他，最终于1926年被学院开除。之后，达利开始了巴黎的艺术之旅，此时，也就是20世纪20年代末，超现实主义思潮在欧洲开始抬头，巴黎是超现实主义的中心，达利阅读了弗洛伊德的著作，并结识了一群巴黎超现实主义者，画风逐渐转向超现实主义。超现实主义者认为潜意识是超乎理性之上的“更为重大的现实”，达利对它推崇备至，看成是艺术创作的立身之本。达利凭借自身的天赋和才华很快在这个圈子里声名鹊起，受到了来自各方的关注，并参与拍摄了电影《安达鲁之犬》。

1929年，达利认识了加拉，并和加拉一见钟情，这成为达利作为一个普通人和艺术家的生命的转折。因为从此以后，加拉不但是达利敏感和怪异心灵的最好的照拂者，而且是达利艺术灵感的源泉。达利崇拜加拉，把加拉看成是唯一的神，所以在他的作品里，加拉是维纳斯、圣母，达利的生命因为加拉而变得沛然多彩起来。

1936年，达利第一次到意大利旅行，真正感受到了古典主义的震撼。

他被古典主义的宏大意境和非凡的写实笔法陶醉，以至于在他今后的作品中，古典主义的写实手法占据了重要的位置。因而在他那些看似荒诞离奇的绘画里，都有着一种无法拒绝的真实感。

达利在第二次世界大战爆发后，离开欧洲，去了美国，而在此之前他已经在美国颇有声名了。到了美国以后，达利的艺术生涯逐渐走向高峰，他的超现实主义风格在美国也越发完善。他在美国不但进行艺术创作，也积极投身于商业、广告和珠宝行业，这使他受到了其他一些正统艺术家的非议。但是，达利我行我素，声称“画家应该用画笔为自己赢得一座金山”。在此期间他还给许多名著创作插图，并为上流社会的人物制作肖像画，名望达到了前所未有的高度。他在1941年出版《达利的秘密生活》一书，这也是现在人们研究达利的主要资料之一。他还积极参与希区柯克的电影以及芭蕾舞剧的创作，还和摄影家哈士曼合作拍摄了许多经典的摄影作品，总之，美国之行使他的艺术视野空前地开阔起来。1945年，原子弹在广岛的爆炸，使得达利开始进入了他的“原子时代”，他对量子力学等现代科学逐渐产生了兴趣，并在他的作品，如《原子丽达》中体现了这种倾向。

1948年，达利和加拉回到西班牙，定居利加特港，他的载誉而归受到祖国的极大欢迎，西班牙政府给予他最高的荣誉和礼遇。从这个时期开始，达利的作品中逐渐表现出对宗教的皈依，《圣安东尼的诱惑》、《十字圣约翰的基督》等都是杰出的超现实主义宗教作品。1959年，达利在梵蒂冈觐见了教皇并接受了洗礼，最终完成了对天主教的皈依。对宗教的皈依反映了达利最为曲折和矛盾的内心世界。据说，在1950年，他在

一次梦境中看到了整个宇宙，宇宙的结构就像原子一样，而宇宙的“原子核”就是基督。达利越来越觉得宗教与艺术、科学之间有着密切的关联，他感到一个伟大的艺术家必须要有宗教智慧的指引，宗教会给予艺术家全新的艺术灵感和题材空间。

20世纪50年代是达利艺术生涯最辉煌的时期，在这10年里，他作品的回顾展几乎遍及了欧洲各大艺术殿堂和美术馆。1954年，他的作品在文艺复兴的圣地罗马展出，在这里达利举行了著名的“重生仪式”。从1958年起，达利发起“视觉艺术”运动，探寻视觉和错觉的效果。也是在这一年，达利和加拉于相识20多年后终于在西班牙结婚，以婚姻的形式确认了他们之间的爱情。就在1958年，达利因为《堂吉珂德》系列插图，获得“法国贵族勋章”。

从20世纪60年代开始，达利逐渐反思他的艺术创作生涯，并开始着手《一个天才的日记》的写作，该书于1964年出版。达利于1965年开始为《圣经》创作插图，他坚持超现实主义画风，大胆地运用了粗线条和丰富的颜色，从而达到了他宗教题材绘画成就的顶峰。这本绘画集也成为20世纪最为畅销的美术书籍之一。

晚年的达利钟情铜雕创作，他大部分的铜雕作品都是在20世纪70年代以后完成的。此时他的艺术造诣已登峰造极，其铜雕作品折射出来的含义更是深刻而丰富。1970年，达利戏剧美术馆开始筹建，达利为此倾注了大量的心血。

1989年，达利在孤独和抑郁中与世长辞，享年85岁。因为达利，绘画史变得更加让人着迷，同时绘画史也记住了达利这个谜一般的名字。

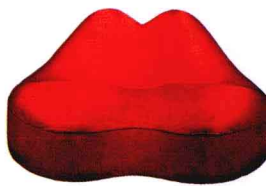
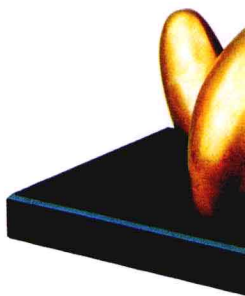
目录

初期创作 (1904 ~ 1928 年) 1

萨尔瓦多·达利·库希	2
玛丽娅	3
加达克斯	6
菲格拉斯国立学校	8
皮兹特	10
菲格拉斯玛利亚修士学校	12
鲁耐斯	13
圣费尔南多皇家美术学院	16
《竞技场》	19
毕加索	20
立体主义	22
达芒画廊画展	24

超现实主义时期 (1929 ~ 1939 年) 27

弗洛伊德	28
超现实主义	30
布雷东	33
《安达鲁之犬》	35
《黄金时代》	37
《早春的日子》	39
艾吕雅	40
加拉	42
戈曼斯画廊画展	45
《记忆的永恒》	49
威廉·退尔	52

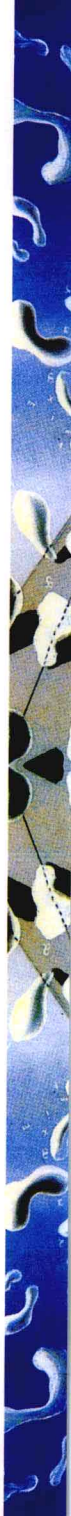

《看不见的面包》.....	54
《晚钟》.....	55
偏执狂批判法	59
《非理性的征服》.....	62
《纳西瑟斯的变貌》.....	64
《偏执狂家具的诞生》.....	66
《睡眠》.....	68
潜水服	69
西班牙内战.....	71
《燃烧的长颈鹿》.....	74
《希特勒之谜》.....	76

古典主义时期 (1940 ~ 1969 年) 79

美国.....	80
《达利的秘密生活》.....	83
橱窗风波.....	85
芭蕾舞	87
设计.....	89
《爱德华大夫》.....	91
哈士曼	93
《达利的胡子》.....	96
《五十绘画秘诀》.....	98
宗教题材	99
《圣安东尼的诱惑》.....	105
《最后的晚餐》.....	106
《哥伦布之梦》.....	108
原子.....	110
《原子丽达》.....	111
《有生命的静物》.....	115

重生仪式	117
《轮胎火车奴隶》.....	118
《美元崇拜》.....	120

晚年时期 (1970 ~ 1989 年) 123

全息图	124
铜雕	126
《回顾的女人半身像》.....	131
《太空象》.....	132
《独角兽》.....	133
《空间维纳斯》.....	134
《天使的幻象》	136
《蜗牛与天使》.....	137
蚀刻画	138
《悲恸像》	139
达利戏剧美术馆	140

达利年表 144

参考文献 147

初期创作

1904~1928年

达利在初期创作阶段，绘画艺术受古典主义、印象主义、点彩派、未来主义、立体主义以及意大利画家契里科“形而上”绘画的影响，画风在现实主义和立体主义之间摇摆、徘徊。

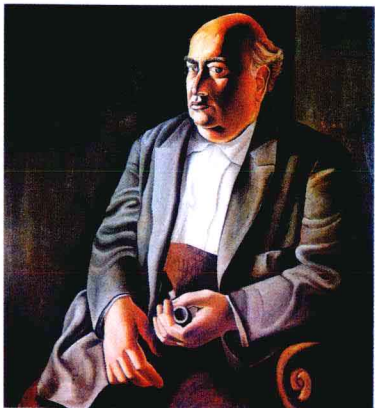

萨尔瓦多·达利·库希

萨尔瓦多·达利·库希是达利的父亲，西班牙菲格拉斯市一位受人尊敬的法律公证人。他正直、保守，喜好绘画、音乐、戏剧等，结交了一些有较高艺术素养的朋友，这无形中给达利提供了良好的启蒙氛围。达利的母亲菲利普·多门尼奇·费丽斯是一个虔诚的天主教徒，酷爱绘画。

达利自幼就对艺术产生了强烈的兴趣。这种对绘画的热情并未遭到父亲的反对，尽管他的父亲确信艺术不是谋生的手段，不希望儿子以绘画为职业，然而却并不想过早决定什么。他只是尽一切力量使儿子接受艺术的教育。他给达利买来大量书籍、杂志和用具。达利在书中感受哲学的思辨和艺术的斑斓，为他日后的绘画之路打下了坚实的基础。

1925年，达利以自己的父亲为主角创作了《父亲的画像》。这幅作品是达利还在圣费尔南多皇家美术学院学习时，采用写实主义手法画的。画面的背景和人物的衣服采用暗色调，人物的面部采用明亮的红色，这种色彩和光线的强烈对比进一步突出了人物的脸部轮

父亲的画像

1925年，画布油画，104.5cm × 104.5cm，巴塞罗那现代美术馆藏。

画中达利的父亲表情淡漠而严肃，给人威严、传统、略带保守之感，已经发福的身躯散发出一种不容抗拒的权威，俨然就是父权主义的化身。我们也就不难理解他为什么会和达利最终断绝了父子关系。

廓。然而在脸部的红色色调之上，又有几笔暗色调，因而人物的脸部在半明半暗之间显得扑朔迷离。也许达利是在暗示：自己就是父亲脸上的暗色调所代表的愁云，父亲的表情之所以淡漠而威严，正是要震慑住他狂放不羁的灵魂。1926年，达利被圣费尔南多皇家美术学院永久除名，他的父亲伤心不已，期望他做一个美术教师的愿望也彻底落空了。

后来，达利结识了有夫之妇加拉，并和她相爱，身为法律公证人的父亲认为儿子的做法是大逆不道、有辱家风。1930年，达利的父亲将达利逐出家门，并断绝了父子关系。达利为此伤心不已，削发纪念此事。

二战爆发之初，达利回到已经成为一片废墟的家乡，当他到家的时候，已经饿得奄奄一息，他看到了父亲、姑姑和妹妹。达利拥抱了他的父亲，第二天就匆匆离家了，这大概就是达利和父亲的最后一次见面。

玛丽娅

安娜·玛丽娅是达利的妹妹，比达利小3岁，在达利的早年生活中占据着重要的地位。

达利在他的自传中提到了他欺负妹妹玛丽娅的一件事情。一天，6岁的达利听到了挤满客厅的客人谈论彗星时的话，感到非常恐惧，不由地浑身战栗起来。此时，他父亲的一位雇员出现在门口，大声说在阳台上看到了彗星，客人全都跑上楼梯，达利被留了下来，他吓得坐在地上，无法动弹。最后他还是鼓起了勇气，奔向楼梯，穿过走廊时，看到3岁的玛丽娅在地上爬，由于她刚让他做了野蛮的动作使他很生气。他就停了下来，略微犹疑了一下，朝玛丽娅头上

狠狠地踢了一脚，就又奔跑起来了。这一场面让站在他身后的父亲看见了，达利被抓了起来，关在父亲的办公室里，一直到吃晚饭时。

在达利早期的作品中，妹妹玛丽娅经常充当他的模特。在以玛丽娅为模特的作品中，《窗边》、《菲格拉斯窗边的女子》最为出色。其中，《窗边》画的是玛丽娅站在窗前，凝视窗外景色的背影。窗外，美丽的碧海、白帆，起伏的丘陵和蓝天，营造出画中之画。窗内，玛丽娅淡蓝色的衣裙及蓝色的窗帘和窗外海景融合在一起，透过玛丽娅的背影可以感受到她已经陶醉在了蓝天、大海的美景之中。

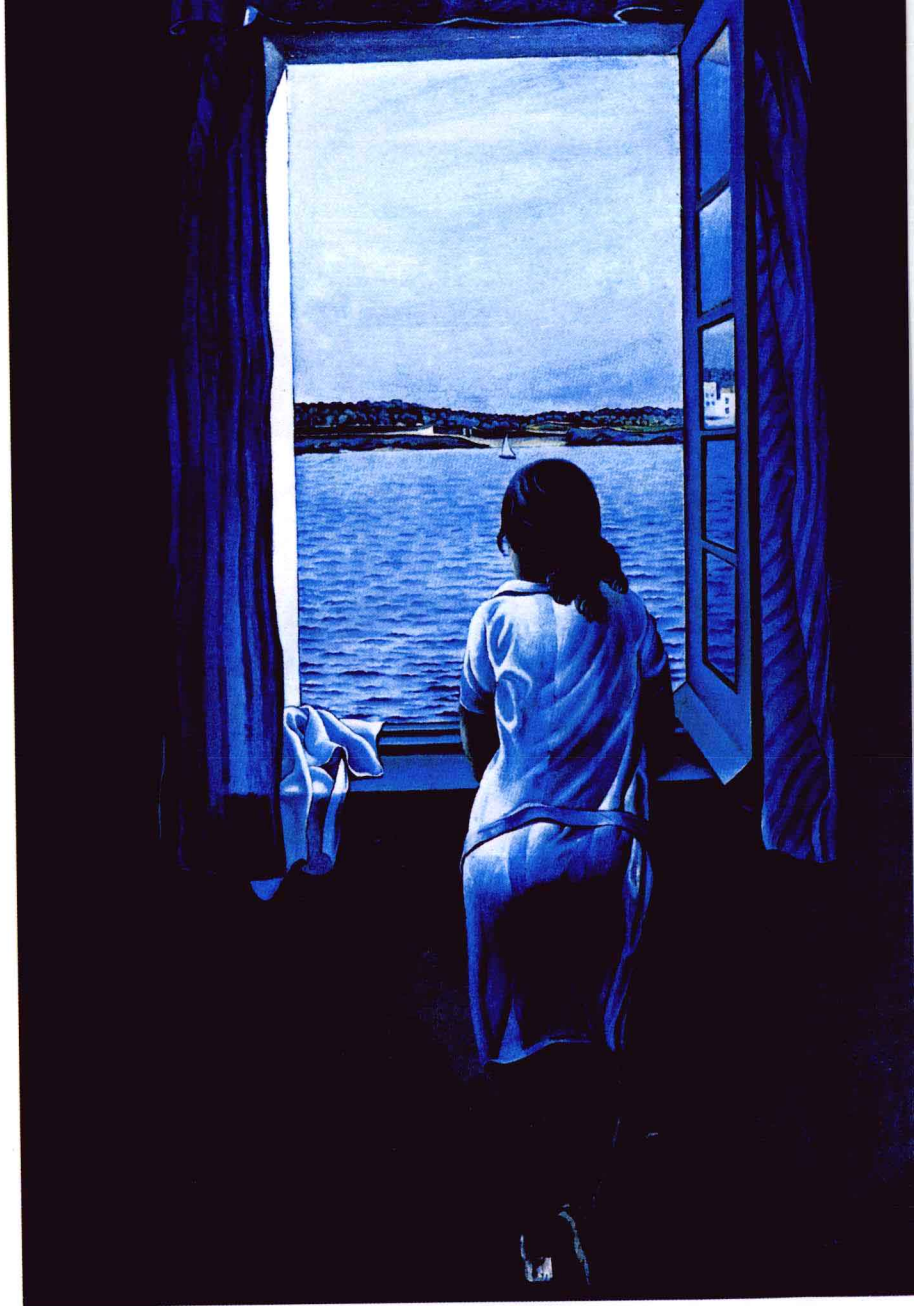
达利在和家庭决裂后，就很少和妹妹玛丽娅来往了。20世纪40年代末，达利已经誉满全球，玛丽娅出了《妹妹眼中的达利》一书。在这本书中，玛丽娅论述了家庭对于达利艺术生命的影响。对此，达利在1950年写了《备忘录》作为回应，在这本书中达利宣称，他的艺术成就和他的家庭毫无关系。达利说：“1930年，我被赶出家门时，身无分文。今天我获得成功，主要得自上帝的垂爱、故乡热土的启发和一位卓越女性英雄般的自我牺牲，那就是我的妻子加拉。”

从此以后，达利和妹妹玛丽娅的关系彻底破裂了。

艺术家的妹妹

1924 ~ 1925年，画布油画，92cm × 65cm，私人收藏。

窗边

1925年，油画，105 cm×74.5 cm，马德里当代美术馆藏。

画面色彩的搭配、线条的勾勒以及整体散发出来的恬淡的氛围，说明达利已具有作为一个绘画大师的潜在才能。

菲格拉斯窗边的女子

1926年，画布油画，24cm×25cm，巴塞罗那梵卡萨内勒斯藏。

画面色彩丰富，人与景物浑然一体，描绘了玛丽娅坐在窗边宁静地做着手工活儿的情景。

加达克斯

加达克斯位于西班牙巴塞罗那利加特海港，距离菲格拉斯不远，是西班牙最接近法国的地方，毗邻地中海，风景优美，达利童年和少年的很多时间都是在这里度过的。

早在达利还在菲格拉斯玛利亚修士学校上小学的时候，他就时刻盼望着假期的到来，达利说：“假期在夏至节之前不久开始，而我总是在地中海边加达克斯的一个墙壁粉刷得雪白的镇上度假。”那时

的达利，一到夏天和闲暇的日子就住在位于加达克斯渔村父亲的别墅里，尽享海湾、阳光、沙滩、岩石的自然美景。美妙的海景唤起达利无数丰富的想象，激发着他的创作灵感，他画出一些以加达克斯海景为题材的油画，有《加达克斯的风景》、《黄昏中的老人》、《停泊在加达克斯海湾的商用帆船》等。

加达克斯是一块令人心旷神怡的土地，达利对加达克斯有一种忠诚的偏爱，他一生都忠于这块赐予他艺术灵感的土壤。达利说：“如果加达克斯的景色不是世界上最美之处，你就永远也不会喜欢它，而它的确很美，对此我一点也不怀疑。”达利对加达克斯的一草一木都非常熟悉，他说：“除我之外，谁也不知道退潮时月影如何从岩石上滑过去，而我却有自己的记号。”加达克斯古老的风景，始终让达

加达克斯的风景

1917年，油画。

小城位于地平线之上，与海湾相邻。环绕小城的小平山，曾栽满葡萄和橄榄，与小城、海湾构造出一个环形剧场的模型。未经雕琢的光影，极具感染力和审美价值。