

Сальвадор Дали

Минск
Харвест

УДК 75.03
ББК 85.143
ПЗЗ

Серия основана в 2007 году

Пирожник, С. С.

ПЗЗ Сальвадор Дали / С. С. Пирожник. — Минск : Харвест, 2011. — 128 с. : ил. — (Гении мировой живописи).

ISBN 978-985-16-1274-7.

Трудно назвать другого художника, о котором слагалось бы такое количество мифов, как о Дали. Пожалуй, существование на публике было еще одной гранью его творчества, и потому он постоянно провоцировал скандальный интерес к своей особе. Но сегодня ясно, что этот универсальный человек — живописец, график, скульптор, писатель, поэт, сценарист — действительно занимает уникальное место в художественной культуре XX в.

Настоящее издание — это своеобразное исследование жизни и творчества величайшего гения эпохи сюрреализма. Здесь представлены знаменитые картины Сальвадора Дали, описана история их создания. Большинство работ прокомментировано самим художником и его современниками, а крылатые высказывания Дали, сопровождающие репродукции, помогут читателю лучше понять замысел гениального мастера.

Данная книга является поистине незаменимой для всех, кто интересуется творчеством великого сюрреалиста.

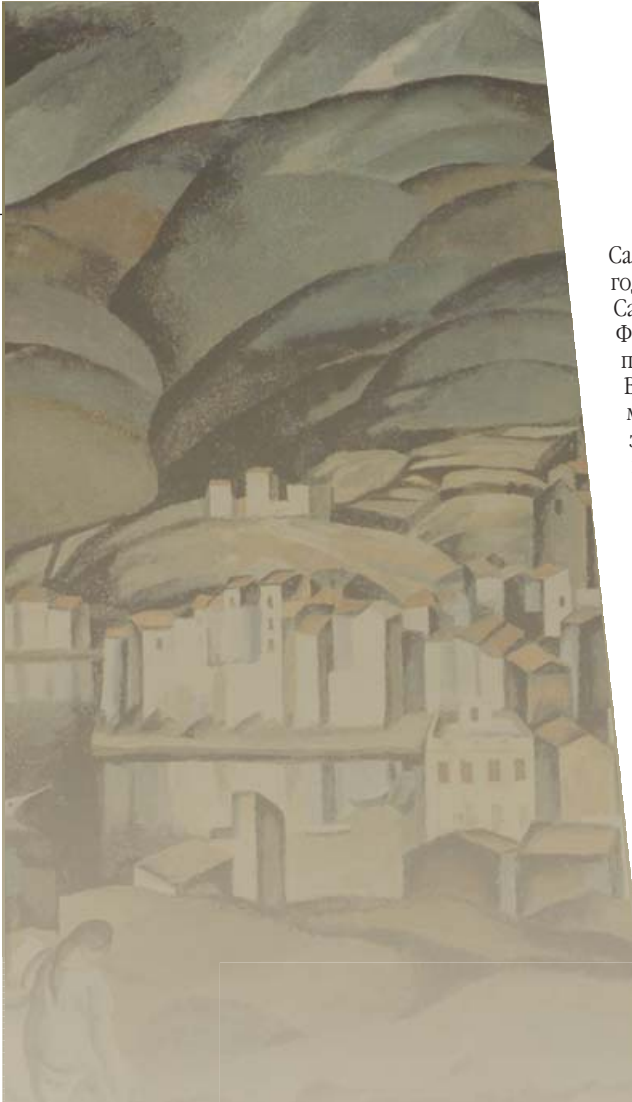
УДК 75.03
ББК 85.143

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

ISBN 978-985-16-1274-7

© Подготовка, оформление.
ООО «Харвест», 2007

Сальвадор Дали — величайший гений эпохи сюрреализма — родился 11 мая 1904 года в городке Фигерас провинции Жерона. Родители будущего художника дон Сальвадор Дали и Куси и донья Филипа Доменеч назвали мальчика Сальвадором Фелипе Хасинто Дали. Детство будущего мастера прошло на северо-востоке Испании, в Каталонии, прекраснейшем уголке земли.

Все знакомые семьи Дали отмечали неудержимую энергию и эксцентричность маленького Сальвадора уже в раннем детстве. Повторявшиеся без конца капризы и истерики приводили старшего Дали в бешенство. Мать же всеми силами пыталась угодить любимому сыну, при этом она прощала ему даже самые отвратительные выходки. И, конечно же, для такой впечатлительной натуры отец стал воплощением зла, а мать, напротив, — символом добра.

Талант к живописи проявился у Дали в достаточно юном возрасте — уже в четыре года он с удивительным для столь маленького ребенка упорством стал рисовать. Когда Сальвадору было шесть лет, он создал свою первую живописную работу — небольшой пейзаж. Талант юного гения рвался наружу. Целыми днями Дали просиживал в маленькой комнатке, рисуя картины.

В семилетнем возрасте мальчик увидел маленькую вазочку для чая, на которой был изображен французский император. Образ Наполеона привлек Дали, его уже тогда неудержимо тянуло к власти. «Образ Наполеона, воспроизведенный на чайнике, стал для меня всем, на протяжении многих лет его олимпийская гордость, белизна полоски гладкого откормленного животного, лихорадочная розовая плоть имперских щек, непристойно яркий, категорично черный цвет его шляпы точно соотносились с идеальным образом монарха, который я избрал для себя», — писал позднее гений в своей «Тайной жизни Сальвадора Дали». Одевая на себя маскарадный костюм короля, мальчик получал огромное удовольствие от своего вида.

В Фигерасе Дали стал брать уроки рисования у профессора Хуана Нуньеса. При этом Сальвадор делал вещи, противоположные тем, что говорил учитель: когда ему советовали использовать мягкие светлые мелки, он брал жесткие черные, если велели наносить тона аккуратно, он размазывал и царапал. Но под опытным руководством профессора талант юного художника принял реальные формы, и уже к 14 годам нельзя было усомниться в способностях Дали к рисованию.

Чтобы лучше понять основные принципы художников-импрессионистов (к каким молодой Сальвадор беспрекословно себя причислял), Дали носил с собой хрустальную пробку от графина. Он наблюдал за окружающим миром сквозь эту пробку, «импрессионистически» преобразуя реальность. «...Вещи, сильнее всего завораживавшие меня, относились к самым недавним картинам, в которых текущий импрессионизм в некоторых случаях превращался в манеру, соответствующую формуле пуантилизма. Систематическое противопоставление оранжевого и лилового рождало во мне некое подобие иллюзии и сентиментального наслаждения, подобного тому, какое я всегда испытывал, глядя на предметы сквозь призму, окрашивавшую их в самые радужные цвета», — вспоминал великий художник.

Юный Сальвадор совсем не интересовался занятиями в школе, а учителей называл «идиотами», поэтому неудивительно, что его аттестат был далеко не удовлетворительным. Когда Дали было почти 15 лет, его выгнали из школы при монастыре в Фигерасе за недолжное поведение. Несмотря на это, он смог успешно сдать все экзамены и поступить в институт (так в Испании называли школу, которая давала законченное среднее образование). Вскоре Сальвадор начал излагать свои мысли на бумаге. С этого момента живопись и литература стали равными частями его творческой жизни. С 1919 года в журнале «Студиум» Дали ведет колонку, где публикует очерки о Веласкесе, Гойе, Эль Греко, Микеланджело и Леонардо да Винчи. В 1921 году Сальвадору удалось закончить институт с блестящими оценками. В том же году он поступает в Академию изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде. Там он участвует в студенческих волнениях, за что на сутки попадает в тюрьму.

В начале 20-х годов Дали открыл для себя футуризм, кубизм и пуризм, но все же он был решительно настроен создать собственный стиль в живописи. В это время у него появляются новые друзья и знакомства. Среди них были такие выдающиеся и талантливые люди, как Федерико Гарсия Лорка и Луис Бунюэль.

В Мадриде Сальвадор впервые оказался предоставлен самому себе. Экстравагантный вид художника изумлял и шокировал местных жителей. Это приводило самого Дали в неописуемый восторг. Кроме того, молодой живописец критикует преподавателей, за что в 1923 году он был на год отстранен от занятий в Академии. Вскоре после возвращения в родной Фигерас Сальвадора арестовывают по политическим причинам и затем переводят в тюрьму города Жерона, где он проводит 35 дней. Теперь художник мог с гордостью провозгласить себя жертвой политических репрессий. В этот период интерес Дали был прикован к картинам Пабло Пикассо. В работах Сальвадора того времени можно заметить влияние кубизма («Кубический автопортрет», 1923).

В феврале 1921 года умирает мать Дали. После ее смерти Сальвадор охватывает жажда перемен — столь большой оказалась потеря: «Я поклялся себе, что вырву мою мать у смерти и рока мечами света, которые в один прекрасный день яростно засияют вокруг моего прославленного имени!»

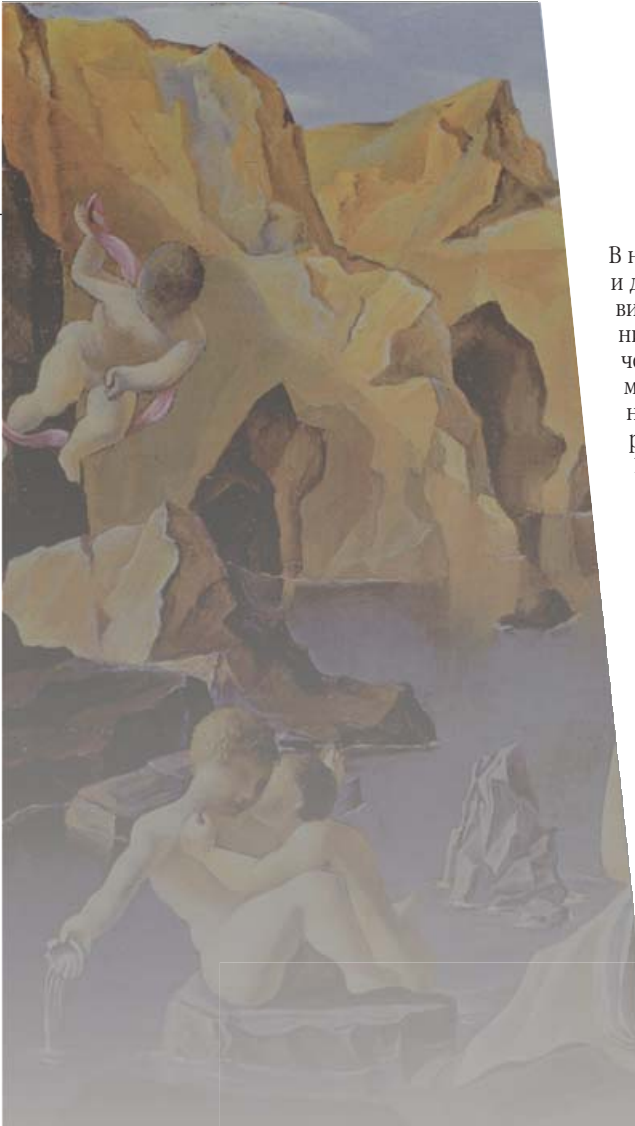
Еще в 1918 году Сальвадор Дали принял участие в художественной выставке, которая проходила в городском театре Фигераса. А в ноябре 1925 года он организует свою первую персональную выставку в галерее Далмау в Барселоне. Здесь было представлено 27 картин и 5 рисунков начинающего художника.

Учеба в Академии изящных искусств со временем разочаровала Дали и в 1926 году его окончательно исключают за вольнодумие. В том же году Сальвадор уезжает в Париж, пытаясь найти для себя что-то по душе. Там молодой художник встречается с Пикассо. Их знакомство оказывает огромное влияние на дальнейшее творчество Сальвадора Дали. Затем художник вступает в группу под лидерством писателя Андре Бретона и начинает создавать свои первые сюрреалистические работы («Первые дни весны», 1929).

В начале 1929 года состоялась премьера сюрреалистического фильма «Андалузский пес», снятого по сценарию Сальвадора Дали и Луиса Бунюэля. Сам сценарий был написан всего за шесть дней! В традиционном переводе название фильма звучит как «Андалузский щенок» — жаргонное обозначение маменькиных сынков, слонтяев. Именно здесь зритель увидел знаменитую шокирующую сцену, придуманную самим Сальвадором, в которой человеческий глаз взрезают лезвием бритвы. Премьера «Андалузского пса» была скандальной еще и потому, что к 1929 году сюрреализм стал спорным, а для многих и вовсе неприемлемым течением в живописи.

Женщин Дали неосознанно боялся, испытывая перед ними страх, смешанный с восхищением. Личная жизнь Сальвадора Дали не имела особенно ярких моментов (если не считать его многочисленные увлечения выдуманными девочками, девушками и женщинами). Но в 1929 году в пространство художника ворвалась реальная женщина — Елена Девулина-Дьяконова, или Галя. Для Дали она была воплощением его детских грез, той, чье лицо задолго до их реальной встречи художник изображал на своих холстах. «Я знал, — писал Дали, — что приближался к величайшему испытанию в своей жизни — испытанию любовью». В то время Галя была женой писателя Поля Элюара, но ее отношения с мужем уже были прохладными. К 1934 году Галя развелась с Полем Элюаром, и Дали женился на ней. Особенностью этой семейной пары было то, что они необыкновенно хорошо чувствовали и понимали друг друга. Галя везде следовала за Сальвадором, защищала мастера — от мира и от него самого. Она, в прямом смысле, жила им, а он, в свою очередь, восхищался ей, обожествлял ее. Именно эта женщина станет на всю оставшуюся жизнь музой, вдохновением гения Дали.

В начале 30-х годов картины Сальвадора Дали стали приносить ему известность и деньги («Постоянство памяти», 1931). В это же время художник начинает развивать свой параноидально-критический метод. Основными темами его творений стали разрушение, тление, смерть, а также мир сексуальных переживаний человека (влияние книг Зигмунда Фрейда). В 1930 году крайне правые экстремисты разгромили кинотеатр, в котором состоялся показ второго фильма Бунюэля и Дали «Золотой век». А в 1932 году мастер провел первую выставку сюрреализма в США.

1937 год. Сальвадор Дали пишет одну из своих самых известных картин «Метаморфоза Нарцисса». Одновременно выходит его литературная работа под названием «Метаморфозы Нарцисса». Оба произведения написаны в полном согласии с его параноидально-критическим методом. В том же году Дали едет в Италию с целью ознакомления с живописью Возрождения. Следующей была поездка в Лондон в июле 1938 года, где художник встречается с Зигмундом Фрейдом. Для Дали знакомство с Фрейдом было подобно знакомству с самим Господом Богом. После этой встречи художник создает целую серию портретов известного психолога.

После оккупации во Франции, в 1940 году, Сальвадор Дали уезжает в США, где открывает свою мастерскую. Именно в Америке великий гений пишет, наверное, одну из самых лучших и скандальных своих книг — «Тайную жизнь Сальвадора Дали, написанную им самим». Издание этой книги в 1942 году спровоцировало взрыв возмущения среди прессы и сторонников пуританского общества.

В 1948 году ностальгия художника по родине берет свое, и он возвращается в Испанию. Там Дали обращается в своих работах к религиозно-фантастической тематике. Отныне в его творчестве безраздельно царит «Троица»: классицизм, духовность и тревога ядерного века. «...Мой мистицизм не только религиозный, это также мистицизм атомный и галлюцинаторный...», — говорил о своих картинах великий художник. Накануне холодной войны, в 1951 году, Дали разрабатывает теорию «атомарного искусства», опубликованную затем в «Мистическом манифесте». В этом произведении писатель ставит перед собой цель донести до читателя идею о постоянстве духовного бытия даже после исчезновения материи («Взрывающаяся голова Рафаэля», 1951).

В 1953 году прошла большая ретроспективная выставка работ Сальвадора Дали в Риме. На ней было представлено 24 картины, 27 рисунков и 102 акварели, принадлежащие кисти великого мастера. К тому времени уже никто не сомневался в гениальности художника. Картины Дали покупали его поклонники и любители роскоши за большие деньги. Громадные холсты, написанные Сальвадором в 60-е годы, оценивались фантастическими суммами — в кругах миллионеров считалось престижным иметь в частной коллекции картины Сальвадора Дали.

К концу 60-х годов отношения между Дали и Галой зашли в тупик, и они расстались. По просьбе Галы Дали купил ей замок, где она и жила после их разрыва.

Еще при жизни гения, 28 сентября 1974 года, в Фигерасе был открыт Театр-музей Дали. Это сюрреалистическое творение и по сей день приводит в восторг посетителей. Музей представляет собой ретроспективу жизни великого художника с попыткой проникновения в систему мышления самого Дали. Это поистине Вселенная Сальвадора Дали.

Дали был удостоен Большого Креста Изабеллы Католической — высшей награды Испании. А 26 мая 1978 года художник становится членом Академии изящных искусств в Париже.

Ближе к 80-м годам у Дали начались проблемы со здоровьем. Врачи подозревали у него болезнь Паркинсона. К тому же этот недуг когда-то стал смертельным для его отца. Сальвадор Дали жутко боялся смерти. Он пытался найти любой рецепт бессмертия и даже собирал их, коллекционировал, надеясь, что хоть один из них окажется действенным.

Страшное событие, сильно повлиявшее на остаток жизни Дали, случилось 10 июня 1982 года — скончалась Галя, неизменная муза художника. Дали воспринял ее потерю как страшный удар. Он даже пытался совершить самоубийство, прибегая к обезвоживанию. После смерти Галы Сальвадор стал жить в замке Пуболь, который когда-то подарил своей любимой. К 1983 году настроение художника, казалось, несколько поднялось. Он занимается созданием и выпуском духов «Дали», гуляет по саду около дома и даже начинает опять писать картины. В мае 1983 года великий гений создает свое последнее произведение «Хвост ласточки».

30 августа 1984 года. Вторая попытка Дали совершить самоубийство. По умыслу Сальвадора в доме произошел пожар. Мастер получил серьезные ожоги, которые охватывали 18% кожи. К февралю 1985 года самочувствие Дали немного наладилось и он смог дать интервью крупнейшей испанской газете «Паис». Но старость все же взяла верх над гениальным разумом. В ноябре 1988 года Дали положили в клинику с диагнозом сердечная недостаточность.

Сценарий своих похорон Дали составил сам. Все свое состояние и работы художник завещал Испанскому государству. Одним из последних указаний Сальвадора была просьба натереть воском его знаменитые усы. Сердце гения остановилось 23 января 1989 года. Тело Дали забальзамировали, и на протяжении целой недели тысячи людей приезжали в Фигерас, чтобы проститься с великим художником. Сальвадор Дали был погребен в склепе под стеклянным куполом Театра-музея, как сам этого хотел, в окружении своих полотен и предметов.

Был ли Дали безумцем? «Я не шут! — восклицал он, защищаясь. — Однако в своей наивности наше чудовищно-циничное общество не видит тех, кто всего лишь притворяется серьезным для того, чтобы наиболее успешно скрыть свое безумие. Я повторял и буду повторять: я не безумец. Мое ясновидение приобрело такую четкость и концентрацию, что на протяжении всего столетия не было более героической или удивительной личности, чем я, и, помимо Ницше (который, однако, закончил тем, что сошел с ума), равной моей воли не найти и в других веках. Это доказывает моя живопись».

Талант Сальвадора Дали как художника проявился еще в раннем детстве. Уже в четыре года мальчик пытался выражать свое мироощущение, используя краски и бумагу. А в возрасте шести лет юный художник создал свою первую картину *«Пейзаж вблизи Фигераса»*.

С особым трепетом Дали относился к своей старой кормилице Лючии, рассказывавшей мальчику невероятные небылицы, а также к любимой бабушке. «Лючия и моя бабушка — чистенькие старушки, — вспоминал он, — с белоснежными волосами и восхитительно морщинистой гладкой кожей. Одна была величественной и походила на Папу Римского. Вторая — махонькая, напоминала клубочек белой пряжи. Я обожал старость!»

В *«Портрете Лючии»* юный художник трогательно и экспрессивно передает лучезарные добрые глаза любимой няни, уверенно «лепит» ее морщинистое мягкое лицо.

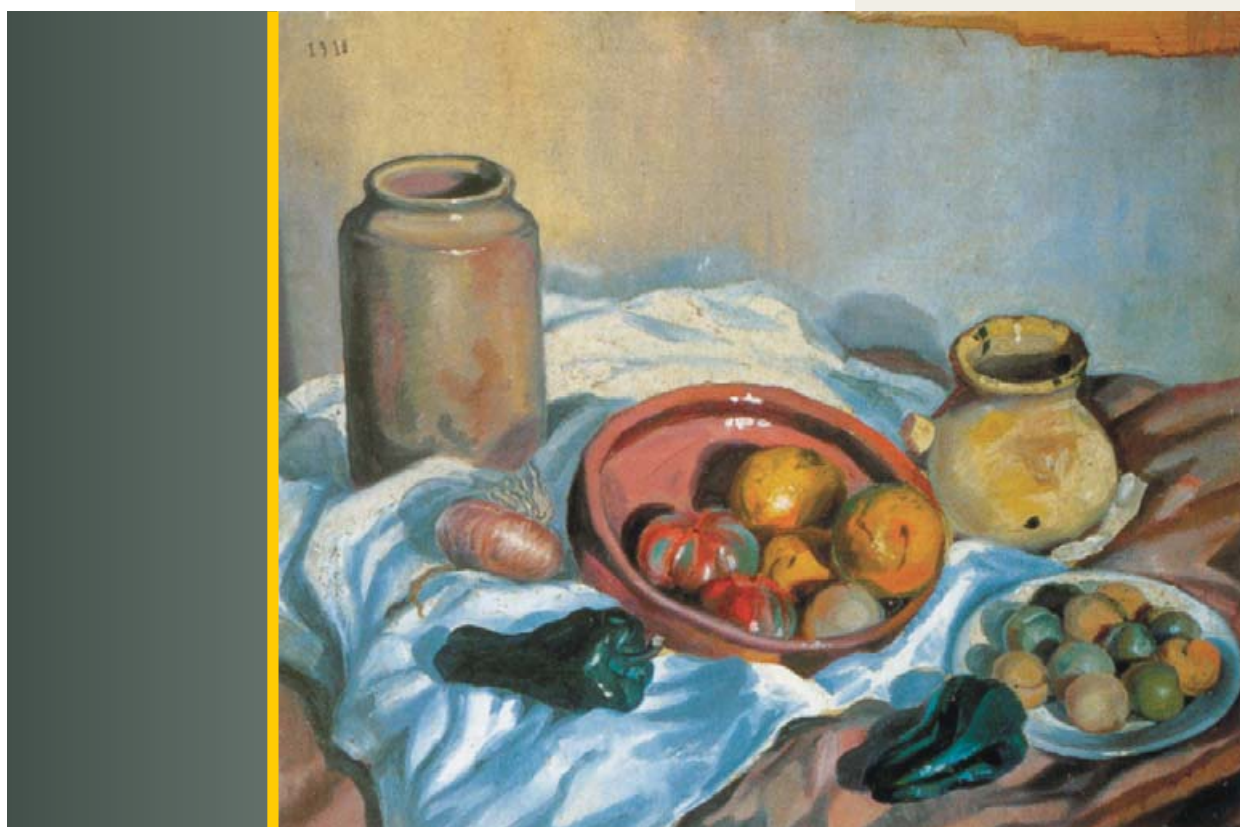

1

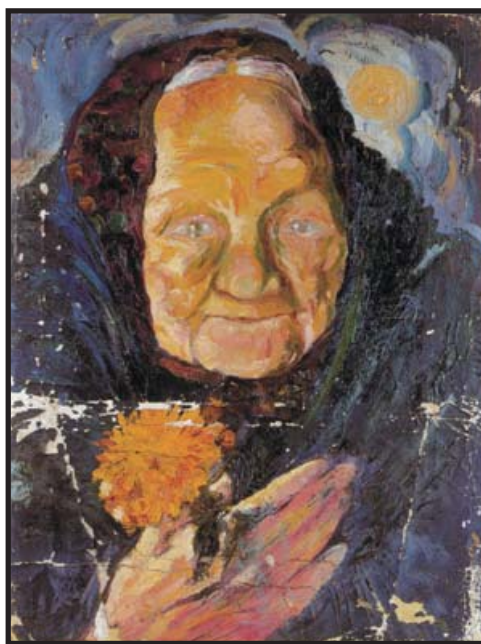
«До конца своих дней я останусь тем, кем пребываю изначально, — воплощенной противоположностью Фаусту, его антиподом. С малых ногтей я поклоняюсь старости. С какой охотой я — мальчишка — поменялся бы обликом со стариком!.. А Фауст? Жалкое существо! Ему открывалась высшая мудрость — старость, а он продал душу за юношеский румянец и младое невежество. Не колеблясь, я отдал бы за мудрость старости свою детскую, еще не вылепленную душу», — эти слова Дали являются прекрасной иллюстрацией к его картине *«Сумеречный старик»*.

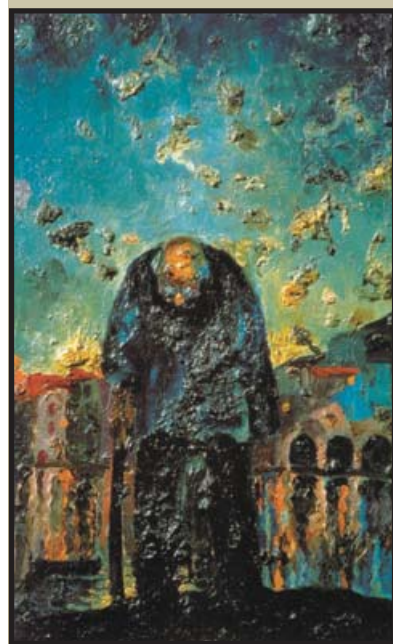
2

1. Пейзаж вблизи Фигераса. 1910
2. Кадакес. Около 1917
3. Натюрморт. 1918
4. Портрет Люции. 1918
5. Сумеречный старик. 1918

4

5

3

С самого начала своего художественного творчества Дали не написал ни одного пейзажа, портрета или абстрактного коллажа, которые не имели бы права быть названными типично каталонскими по характеру. В глазах юного художника Кадакес был лучшим пейзажем на земле, ставшим лейтмотивом его ранних произведений.

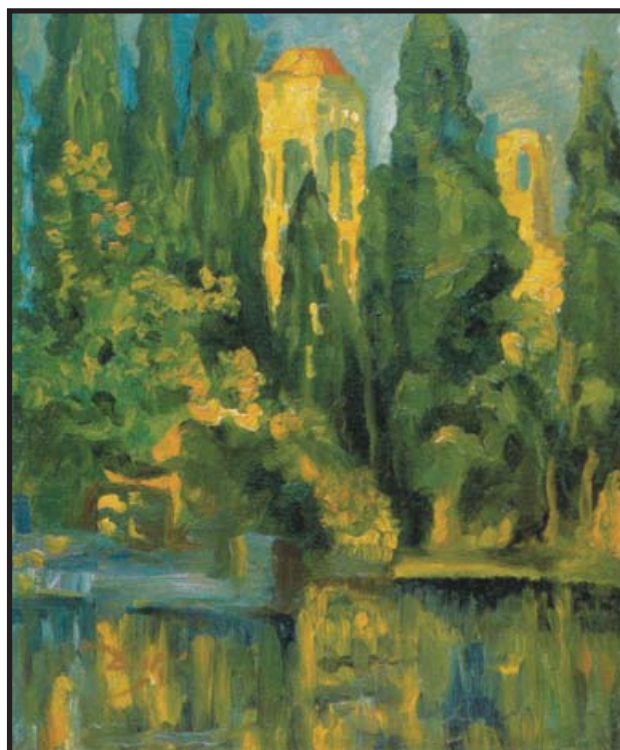
«Должно быть, таким же утром пристали к нашим берегам греки и финикийцы и под небом, отчетливее и пронзительнее которого нет на свете, выстругали колыбель средиземноморской цивилизации и разостлали те чистейшие пелены, что приняли меня новорожденного. Распрямись и ты, рыбак с мыса Креус, выплунь, да подальше, свой жеваный-пережеванный окурок, подними весла — пусть стекут капли, смахни тяжелую медовую слезу — я родился!»

Полоска каталонского пейзажа дала возможность Дали насладиться уникальным средиземноморским освещением, которое мы видим в большинстве его работ.

*«Думаю, мне ничем
не легче было родиться,
чем Творцу — создать
Вселенную. По крайней мере,
он потом отдыхал, а на
меня обрушились все краски
мира».*

6

7

- 6. Порт в Кадакесе. Ночь
- 7. Колокольня церкви Вилабертран. 1918—1919

8. Вид на Порт-Дог (Порт-Альгер). Кадакес. 1918—1919

8

9. Лодка (Коммерческое парусное судно на якоре в заливе Кадакеса). Около 1919

10. Залив в Нансе (Кадакес). Около 1920

9

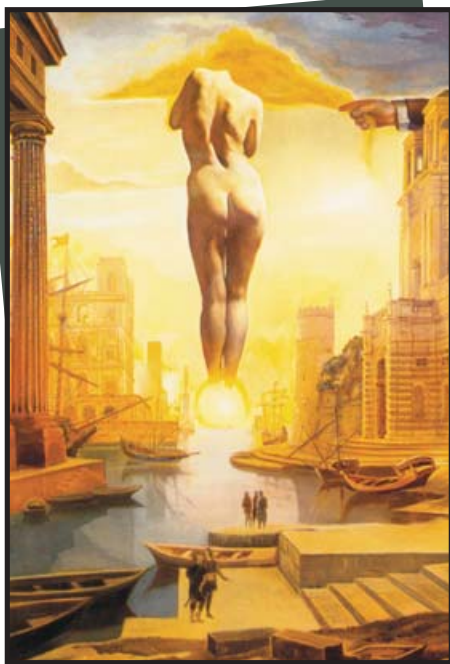
10

199. Обнаженная (переводная техника). 1974

Дали никогда не останавливался в своих творческих поисках. В картине **«Рука Дали приподнимает золотое руно в форме облака, чтобы показать Гале зарю, совершенно обнаженную, очень, очень отдаленную, позади солнца»** художник совершил попытку прорваться сквозь физический горизонт.

200. Рука Дали приподнимает золотое руно в форме облака, чтобы показать Гале зарю, совершенно обнаженную, очень, очень отдаленную, позади солнца (Стереоскопическая картина, правый компонент). 1977

201. Появление лица Афродиты Книдской на фоне пейзажа. 1981