

紀念西班牙藝術大師--薩爾瓦多·達利 (Salvador Dalí)

醫學系六年級 葉心偉

薩爾瓦多·達利 (Salvador Dalí) 在 1904 年 5 月 11 日出生於西班牙的加泰隆尼亞，相對於西班牙其他地區，加泰隆尼亞是 18 世紀初才正式被列為西班牙的領土。該地因西班牙政府懷柔的統治政策，文化思想較為開放，西班牙三大現代藝術家皆是誕生於此(畢卡索、達利、米羅)，可以說加泰隆尼亞的文化是造就今日現代藝術發展的重要推手。

達利出生於中產階級家庭，父親為一位律師，管教甚嚴，這也造成達利成年後與他斷絕親子關係。母親則是一位慈愛的家庭主婦，時常在達利挨罵後，煮許多達利喜歡的食物。這也造就達利「嗜吃」的習慣，達利不少的作品都與吃有關，甚至出過一本名為「食譜」的畫冊:並不是教人做菜的食譜，而是將達利天馬行空的幻想，用誇張但又真實的筆法，描繪出一幅幅的傑作，食譜內一張張介於真實與超現實的插圖，都是達利的經典之作。

達利幼年時即展現驚人藝術天賦，14 歲參加畫展即得獎，甚至獲得大學獎學金。到大學這段期間除了精通文藝復興、印象派和現代藝術的畫作方式，也接觸其他藝術表現方式，如動畫、電影、詩集和藝術評論等，這也造就達利在藝術的多棲主義。21 歲因放蕩不羈的性格被學校開除，至此開始在歐洲各地旅行，結交好友，如畢卡索、米羅、曼雷、路易斯·布努埃爾等。在 25 歲初遇大他 10 歲的卡拉，二人一見鍾情，隨即結婚，卡拉性

格善於交際，至此由她打點達利的社交，達利則專心致力於創作。在達利 31 歲時創作出名畫「記憶的永恆」，開創超現實主義一派，讓達利聲名大噪，然而隨之而來是第二次世界大戰，他與卡拉也為躲避戰禍前往美國。

在美國期間，達利認識許多不同藝術圈子之人，也影響他的創作型態，除了原先的畫作、評論，開始接觸包含電影、動畫、時裝設計、公共藝術等，最有名的便是與華特迪士尼(Walt Disney)一起創作的動畫，以及與香奈兒合作的時裝設計。其中與華特迪士尼合作的動畫短片：《命運》(Destino)敘述了古希臘神話的時間之神柯羅諾斯(Chronos)與一名凡間女子墜入愛河的故事，達利稱該片是「在時間迷宮裡，探尋生命中問題所做出的奇妙闡述」。但高額的製作費，在當時使這部動畫片受到多次停擺。直到 2013 年重見天日，片長六分鐘的視覺效果震撼衝擊，讓它獲得 2013 年奧斯卡最佳動畫短片獎提名，也讓世人得以看見兩位藝術家的完美結合。中年的達利除了原先跨足的領域之外，也開始準備自己作品的博物館，目前位於西班牙的達利美術館從建築外觀到內部所有裝潢設計和作品，都是達利花了十年時間，一手包辦。

達利性格大方，花錢如流水，晚年達利飽受關節炎和精神疾病困擾，創作大量減少，收入無法負擔大量開銷。為解決此問題，達利找了許多畫家，讓他們大量複製自己先前畫作，然後再稍微修飾，便由達利簽名出版。一開始大眾衝著達利名聲，仍一窩蜂搶購，但看到作品品質便紛紛後悔。而在愛妻卡拉過世後，達利陷入自殺的情緒，雖然最後搶救回來，但已經無法創作了。在達利過世前七年，為感謝西班牙國王所封爵位，達利生涯最後一次執畫筆，胡安國王畫像也成為最後的作品，最後於 1989 年 1 月 23 日因心臟病於西班牙過世，享壽 86 歲。

達利以其對人的潛意識世界的洞幽察微的心理分析和表達能力，通過精妙的寫實語彙和永不枯竭的想像力的結合，創造出一種迥異于現實世界的、完全不同於他人，專屬於達利的藝術世界。他對自己的藝術生涯曾做過這樣的總結：「1930年我身無文地被趕出了家門，而今天我獲得了世界性的成功，主要是得自上帝的垂顧、安波達（達利的故鄉）的啟發，以及一位卓越女性英雄式的自我犧牲，那就是我的妻子加拉。」很顯然，達利清楚地說明了影響他藝術生命的三個因素：信仰、故土和愛情。正是這三個影響達利藝術生命的因素，在他魔幻般藝術世界裏凝鑄為三個主題：夢境與幻想、情欲與女人、宗教與神話，它們共同構築了達利的藝術世界。

在討論完達利的貢獻之後，也要討論達利一生當中的最大汙點：晚年的仿作事件。達利晚年為了要支付奢侈的生活，雇用一批專門替他作畫的畫家，畫作內容多是仿冒之前的作品，或者將先前自己名畫中的某些元素，大量複製貼上。而達利所作，就只是看過，然後簽名，收取賣畫的錢。雖然以現在商業角度來說，達利這個名字已經成為一個品牌，購買者也不一定是真正欣賞藝術，而是衝著達利的名號。但要作為後世藝術家或是人們所推崇的高尚藝術家，恐怕還有待商榷。達利的藝術生涯是豐富多彩的，不僅在雕塑、繪畫上有卓越非凡的建樹，而且他的藝術層面還涉獵到了舞臺佈景、攝影、電影、時裝界。他偏激的風格、傳奇的人生曾遭到許多人的非議，但不能否認他是20世紀最偉大的藝術家之一。他富有震撼力的作品，現在依然讓人們激動不已。

綜觀達利一生，筆者認為達利帶給後世最重要的思想便是「創新、多元」。在印象派和相機發明之後，西方藝術陷入何謂藝術的反思。如果一味追求真實與細緻，那要如何超越相片？被嘲笑的印象派畫家，雖然筆風粗糙，但他們畫出他們所看見的世界，以及內心的色彩，這不就是人類最偉大的

一部份:情感與真實交織出的美學，這不也就是藝術的起源嗎?而達利所開創的超現實主義派，便是回歸到人內心的世界，用接近於虛幻的筆法，表達出人心潛意識的想法。例如以達利名畫「時間的永恆」來說，從遠方的海陸交融，到前景扭曲的時鐘、詭異的蟲子、橫躺的臉等諸多不合理的景象，清楚表達創作者內心的矛盾，同時觀賞者也都可以從這幅畫作的各個地方，找到呼應內心某些想法的應證。這也讓現代藝術強調了創作者本身，以及觀賞者的反饋，同時也是達利「創新」的部分。

而「多元」的部分，從達利的生涯來說，除了畫作之外，在其他領域也有傑出表現。更精準的說法應該是將藝術的表現更多元，在不同領域中，注入更多藝術的成份。以電影為例，在當時電影多數只是吸引大眾，做為營利生財的工具。達利卻與友人合作，拍出許多藝術成份大於商業成份的電影，在當時確實少見，而且也迎來許多非議。但放眼現在各個影展的評分標準，藝術表現都是最重要的，可以說是達利在當時，就看出藝術表現的多元性。而現代藝術舉凡所有你的日常生活所見、所觸及到，都是現代藝術可以表現的一環，由此也可以見識到達利藝術的前瞻性。

而筆者從達利身上學到：要作為一位在特定領域的佼佼者，不能單單只是把技藝培養純熟，更需要有創新與前瞻性，這也是達利創作最大精神：「創新、多元」。在現今的教育體系下，許多都是偏向技能的培養，學生大都是把書本、考試、基礎技能等教學測驗方式的內容，記憶得滾瓜爛熟。但這些其實都只是在前人足跡上再走過一遍，而全體人類真正需要的其實是在未知領域的創新和探索！

圖說：達利兩幅創作，筆者拍攝於美國華盛頓國家藝廊，以及紐約現代藝術博物館。
從這兩幅畫可以看出達利超現實主義，和宗教神話的遐思。