

Сальвадор Дали

Краткая биография

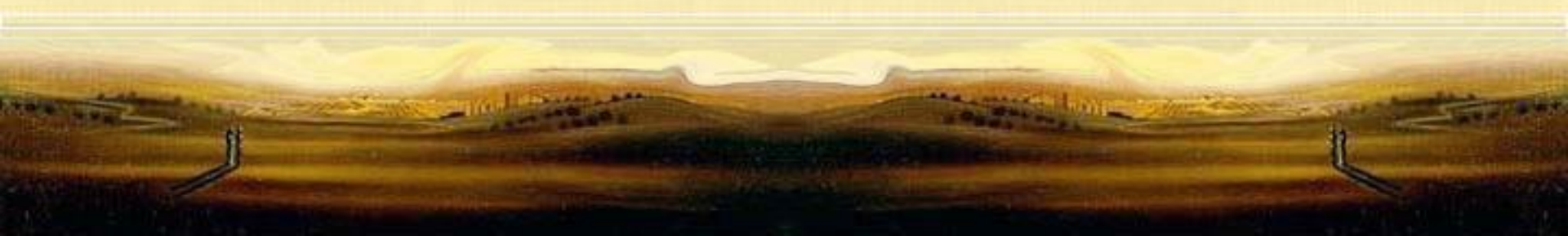

Сальвадор Дали

1908г.

- Трудно назвать другого художника, о котором слагалось бы такое количество мифов, как о Дали. Пожалуй, сам он считал существование на публике ещё одной гранью творчества и потому постоянно провоцировал скандальный интерес к своей особе. Но сегодня ясно, что этот универсальный мастер — живописец, график, скульптор, писатель, поэт, сценарист — действительно занимает уникальное место в художественной культуре XX в.
- Сальвадор Фелипе Хасинто Дали родился в городе Фигерас, на северо-востоке Испании, в семье нотариуса в 1904 г. В возрасте 17 лет становится студентом Академии изобразительных искусств в Мадриде, где он подружился с поэтом Федерико Гарсия Лоркой и Луисом Буньюэлем — в будущем знаменитым кинорежиссёром. Эта юношеская дружба трех выдающихся художников Испании в будущем сильно повлияла на их творчество. В 1926 году был изгнан из Академии за дерзкое поведение (в частности, за то, что ставил себя в один ряд с такими художниками, как Леонардо Да Винчи и Рафаэль).

- Совместно со своим другом Луисом Бунюэлем работает над фильмом "Андалузский пес". после чего на молодого художника обращает внимание лидер сюрреализма Андре Бретон.
Примыкает к этому течению. В отличие от большинства сюрреалистов не отвергал работы классиков и не собирался никого из них «ниспровергать», как выражались некоторые его коллеги. В 1929 году начинается бурный роман с женой поэта Поля Элюара, Галой Элюар (настоящее имя – Елена Дмитриевна Дьяконова). Она станет его спутницей и музой на всю жизнь.
- В 1934-м Проходят шесть персональных выставок Дали в Европе и США.
- В 1937-м впервые посещает Италию, где очаровывается работами художников Возрождения.

- В 39-м году был изгнан Андре Бретоном из рядов сюрреалистов за нежелание протестовать против действий генерала Франко во время гражданской войны в Испании (когда Бретон прогонял его, Сальвадор рассмеялся и сказал: «Сюрреализм – это я»). Переезжает вместе с Галой в США, где пользуется шумным успехом. В 1948-м возвращается в Европу и обосновывается в Порт-Льигате (Испания).

- После смерти Галы в 1982-м он покидает Порт-Льигат и переезжает сначала в замок Пуболь, а затем, после пожара, в Фигерас. Умирает в Фигерасе в возрасте 84 лет. Похоронен на территории местного музея Дали.

- Стоит также заметить, что Сальвадор Дали – один из очень немногих художников, сколотивших себе огромное состояние при жизни.

Общая концепция творчества

Истеричная Венера Милосская.
Стекло. 1982-1983г.

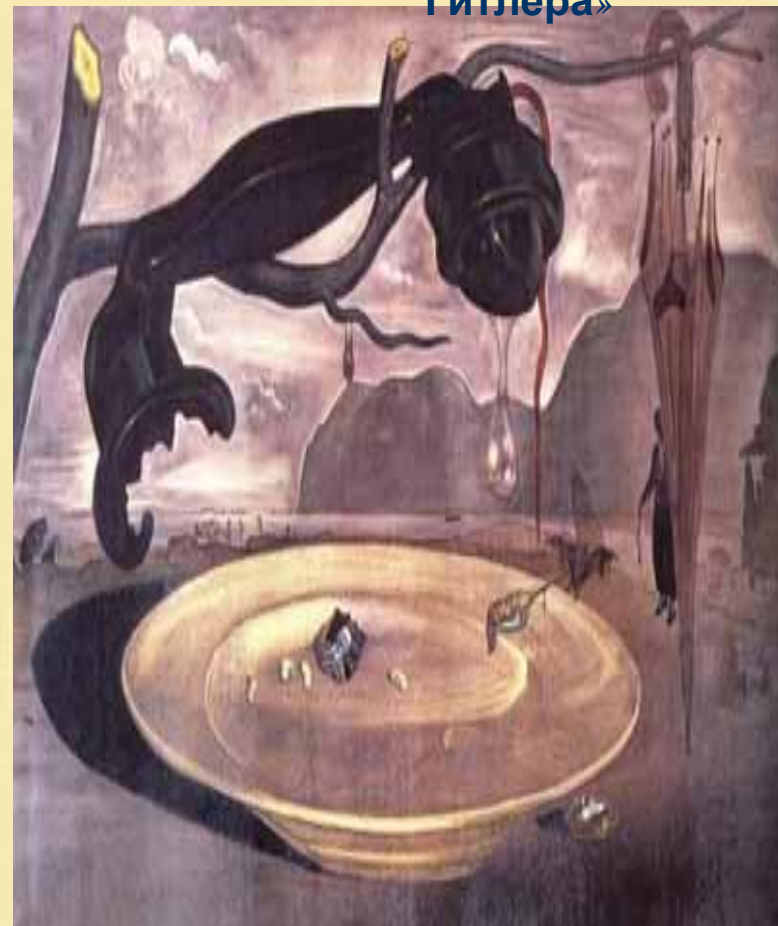

Сальвадор Дали создавал шедевры не только на холсте ,но и воплощал свои необычные идеи с помощью стекла, драгоценных камней , фарфора и даже особых механизмов ...

- Сальвадор сам признавался, что: *«Многое из того, что я сделал после, я задумал и даже испробовал в той первой мастерской». Этой мастерской ему служила бывшая прачечная на чердаке в доме его родителей.*
- Современные исследователи полагают, что было два основных этапа формирования стиля и концепции творчества этого великого художника.
- В первую очередь, на его работы повлияло его детство: в этот период его психика была безнадежно повреждена. Он ненавидел и одновременно любил свою мать, своего отца с самого начала своей творческой деятельности он изображал в виде костей, насекомых, разлагавшихся животных...

«Загадка Гитлера»

- Еще до поступления в Академию Изящных Искусств те черты, которые определяли концепцию его картин (а значит, и его восприятия мира) уже сформировались.
- Сальвадор был очень умным и проницательным юношей, но в то же время его вряд ли можно было признать психически нормальным.
- В настоящее время считается, что он страдал гипоманиакальным синдромом и что картину «Загадка Гитлера» он написал, почувствовав в нем родственную душу. Основная разница между этим художником и «великим мазохистом» (как называл Гитлера Дали) в том, что Дали для успокоения своей психики брался за кисть, а Гитлер для этого утопил Европу в крови (по мнению психотерапевтов).
- Определенным переломом в творчестве Сальвадора стало начало его совместной жизни с Галой. Именно в этот период его стиль окончательно оформился. Примерно с 1933-1934 годов в его работах просматриваются две основные темы: его детские страхи и комплексы, и любовь к жене.

- В целом, этот художник оказал влияние не только на живопись, но и на всю культуру двадцатого века: в его честь по всему миру устраивали выставки и костюмированные сюрреалистические балы; он читал лекции в Америке и в Европе, стоимость его работ оценивается астрономическими цифрами...
- Сумасшедший или нет, но он был одним из величайших художников за всю историю человечества.

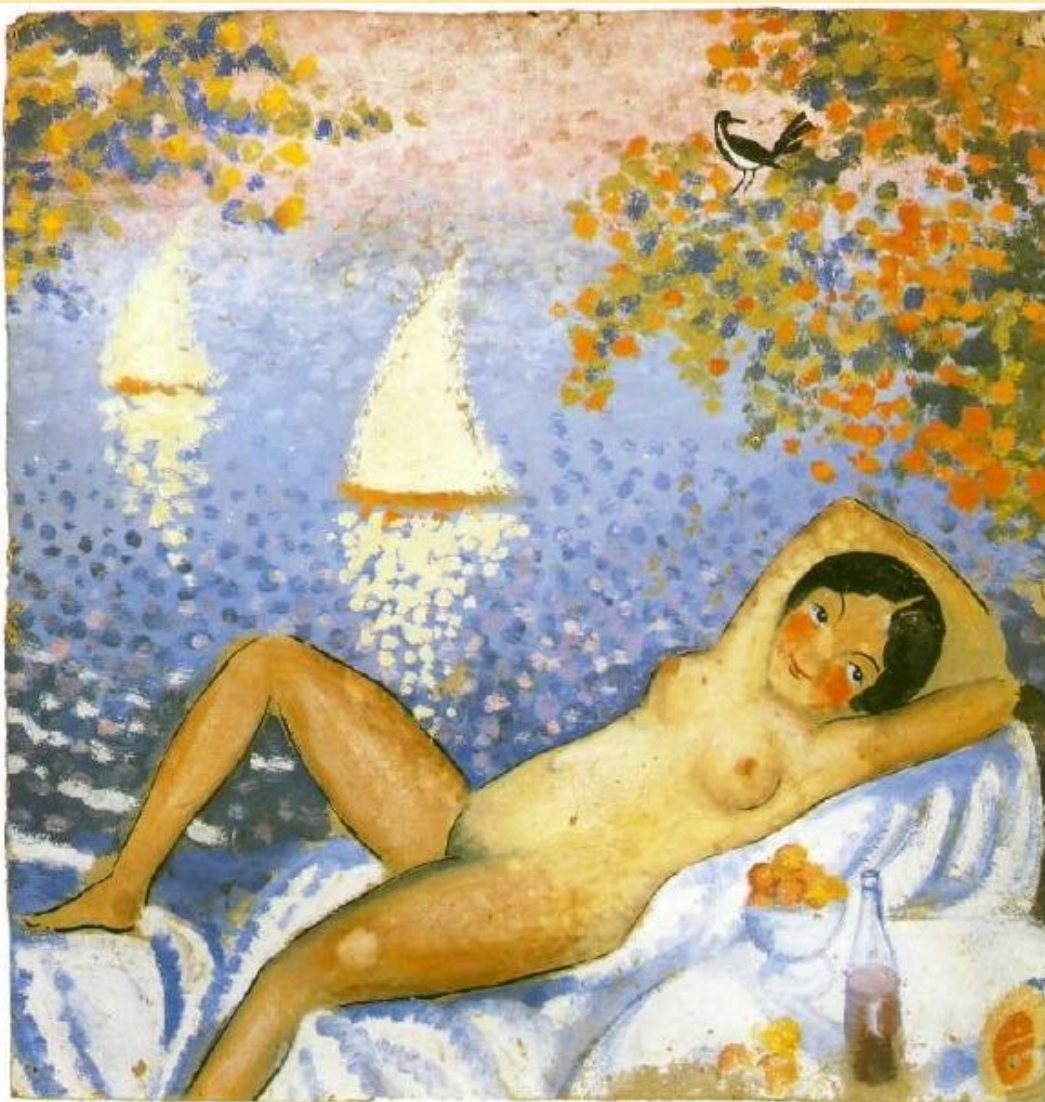
Праздник у часовни, 1921 г.

Картина относится к периоду увлечения Дали пейзажами, портретами и автопортретами. Это одна из его ранних работ, вдохновленная творчеством художников каталонского Возрождения XX века, в частности Чавье Ногеса и Рамона Пичота. На картине изображено празднование дня святого Себастьяна — 20 января жители Кадакеса совершают паломничество к часовне, посвященной этому святому. Эстетика работы обнаруживает глубокую связь с каталонской культурой и народными традициями, воплощенными в самобытных образах гончарного искусства и керамики

Улыбающаяся Венера, 1921 г

Эта картина Дали была представлена на "Конкурсе-выставке оригинальных студенческих работ", проходившей в барселонской галерее Далмау с 16 по 31 января 1922 года, организованной Каталонской студенческой ассоциацией

Ярмарка святого креста в Фигерасе, 1922 г.

Эта картина Дали была представлена на "Конкурсе-выставке оригинальных студенческих работ", проходившей в барселонской галерее Далмау с 16 по 31 января 1922 года, организованной Каталонской студенческой ассоциацией.

Первые весенние дни, 1922-23 г

В 1922 году Дали поселяется в студенческом общежитии в Мадриде, что решительным образом скажется на его личной и творческой биографии. В этот период он создает серию произведений, изображающих сценки ночной жизни Мадрида. Однако эта картина, воссоздающая повседневность Фигераса, родного города автора, наполнена лирикой чувств и ощущений. Память художника фокусируется на центральном персонаже, которым является он сам, и на различных сценах вокруг него: влюбленная чета на скамеечке, женщина, вешающая белье, кукарекающий петух, часы, неумолимо отмеряющие ход времени, студенты, женщина, плетущая кружево, играющие во дворе дети, самолет, луна и птицы.

Автопортрет с "Юманите", 1923

2.

Дали изображает себя в одежде рабочего, подчеркивая свой бунтарский и дерзкий нрав вырезкой из коммунистической газеты "Юманите", возможно, чтобы подтвердить свои заявления о восхищении идеей революции, и таким образом связывает предмет изображения с конкретным моментом истории и идеологии.

Сифон и бутылочка рома (кубистская живопись), 1924 г.

*Демонстрировалось на двух
крупных выставках 1925 года: на
Первой выставке Общества
исберийских художников в
выставочном зале "Ретиро" в
Мадриде и на первой
персональной выставке Дали в
галерее Далмау в Барселоне.*

Портрет сестры, 1925 г.

Холст демонстрировался на первой персональной выставке Дали в галерее Далмау, проходившей с 14 по 27 ноября 1925 года. Это портрет Анны Марии — сестры художника, в двадцатые годы она была его излюбленной моделью.

Барселонский манекен, 1926 г.

Работа была представлена на выставке "Каталонская модернисткая живопись в сопоставлении с избранными работами иностранных художников-авангардистов", проходившей с 16 октября по 6 ноября 1926 года в барселонской галерее Далмау.

Инаугуральная гусиная кожа, 1928 г.

Эту картину, предвосхищающую крупнейшие художественные достижения Дали тридцатых годов, художник показывал Андре Бретону и кругу сюрреалистов. Эти фигуры воплощают в себе галлюцинаторный образ частиц материи и в сочетании с арифметической жесткостью числового ряда создают противоречие между свойственным художнику доминирующим романтизмом. Здесь Дали пытался определить и вычислить то, что не поддается человеческому пониманию.

Параноическая метаморфоза лица Гала, 1932 г.

Художник представил эту работу на выставке "Сальвадор Дали", проходившей в Париже в галерее Пьера Колле с 26 мая по 17 июня 1932 года. Это первый во всех тонкостях прописанный портрет Гала, с которой Дали познакомился в 1929 году.

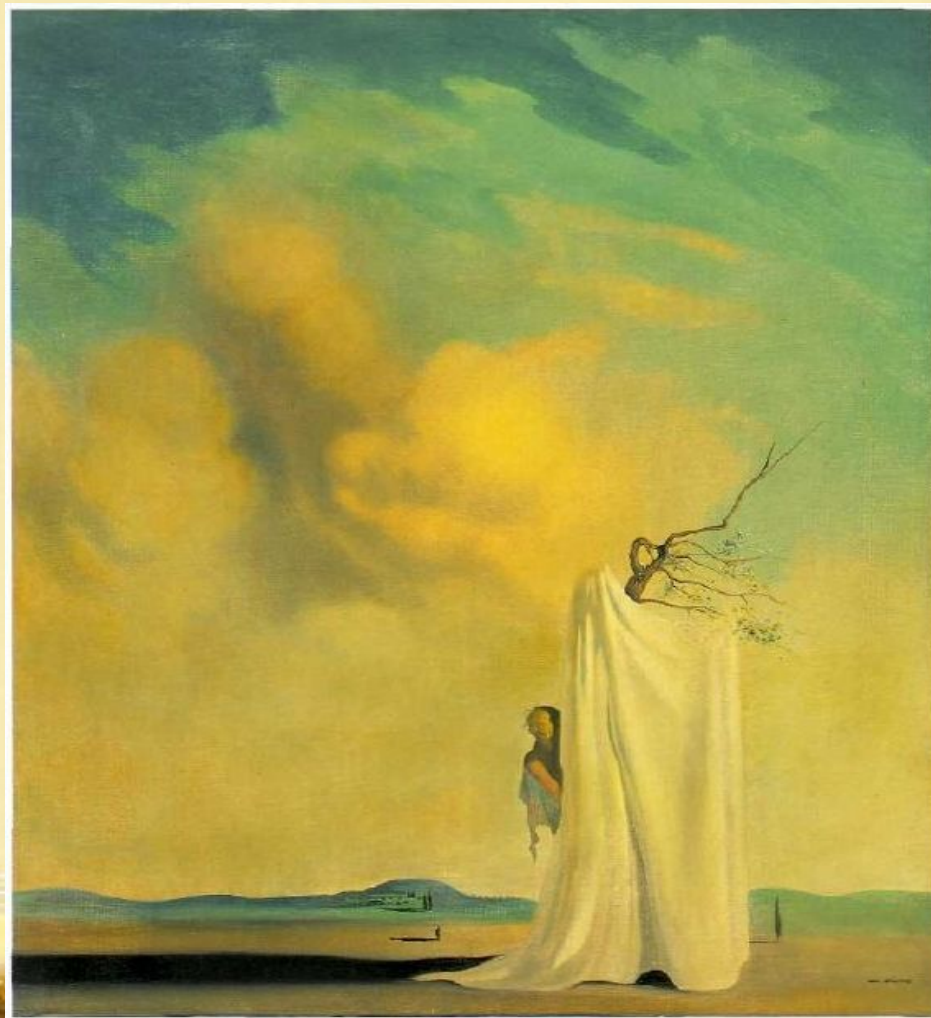
Художник, в соответствии со своим параноико-критическим методом, открывает в лице Гала ассоциативные связи и проецирует их в правой части рисунка: это хлеб, кипарис, чернильницы, мягкие часы, туфля, ложка, аморфные фигуры и т.д. Эти объекты образуют своего рода иконографическое созвездие, по которому во всем мире теперь опознается творчество Дали

Портрет Гала с двумя бараньими ребрышками, удерживающими равновесие на ее плече, 1933 г.

Фигура и драпировка в пейзаже, 1934 г.

Странности, 1935 г.

*Сюрреалистическая композиция с
невидимыми фигурами, 1936 г.*

Этюд к "Галарине", 1943 г.

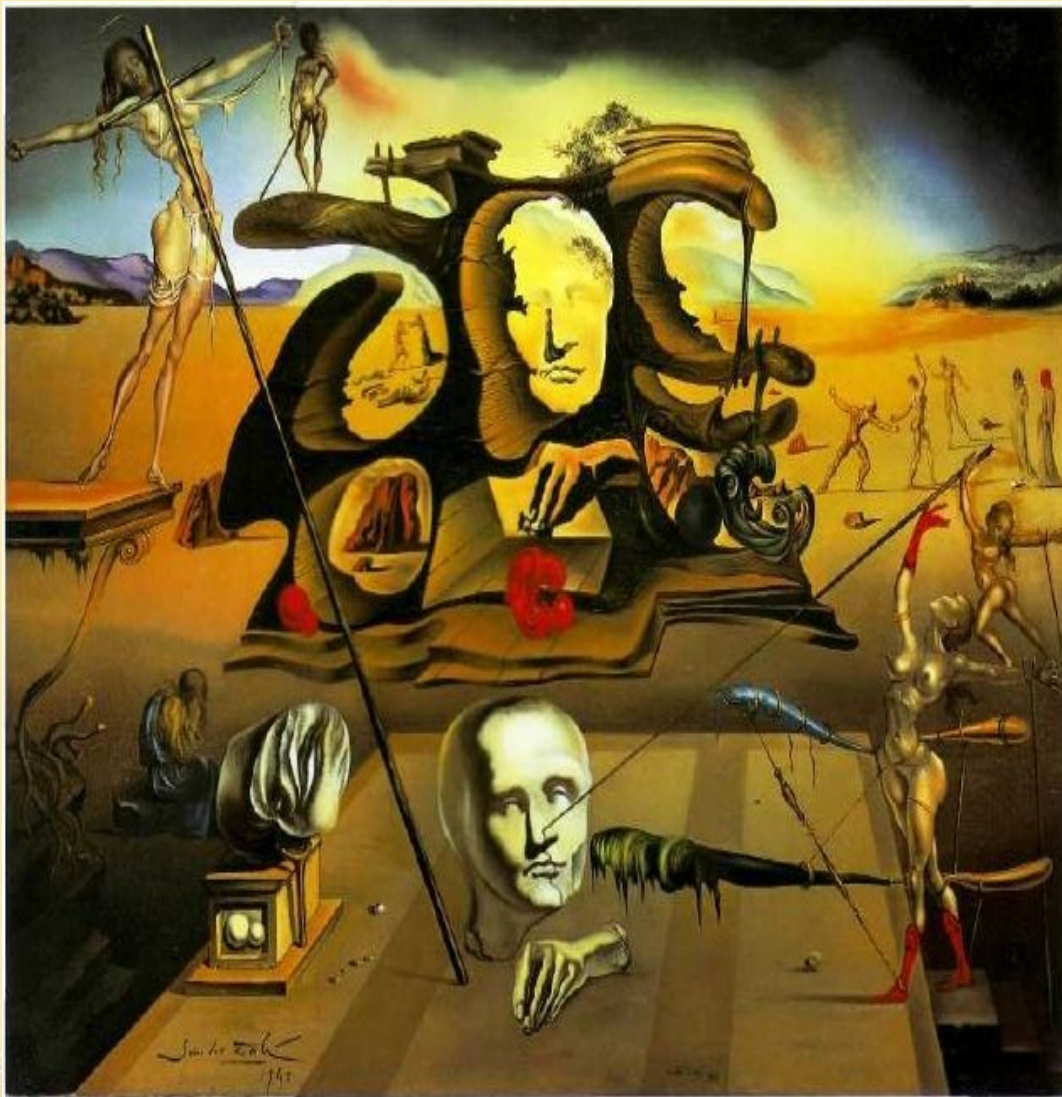
Этюд для задника к балету "Безумный Тристан" (2 акт), 1944 г.

*Для балета "Безумный Тристан"
Дали написал либретто, ему же
принадлежат декорации,
занавес и костюмы. Премьера
балета в постановке Леонида
Мясина состоялась 15 декабря
1944 года в Нью-Йорке. Идею
для своего либретто Дали
почерпнул в музыкальных темах
оперы ВВ центральной части
работы, в силуэтах двух скал на
пейзаже, явно прослеживается
намек на "Остров мертвых"
агнера "Тристан и Изольда".*

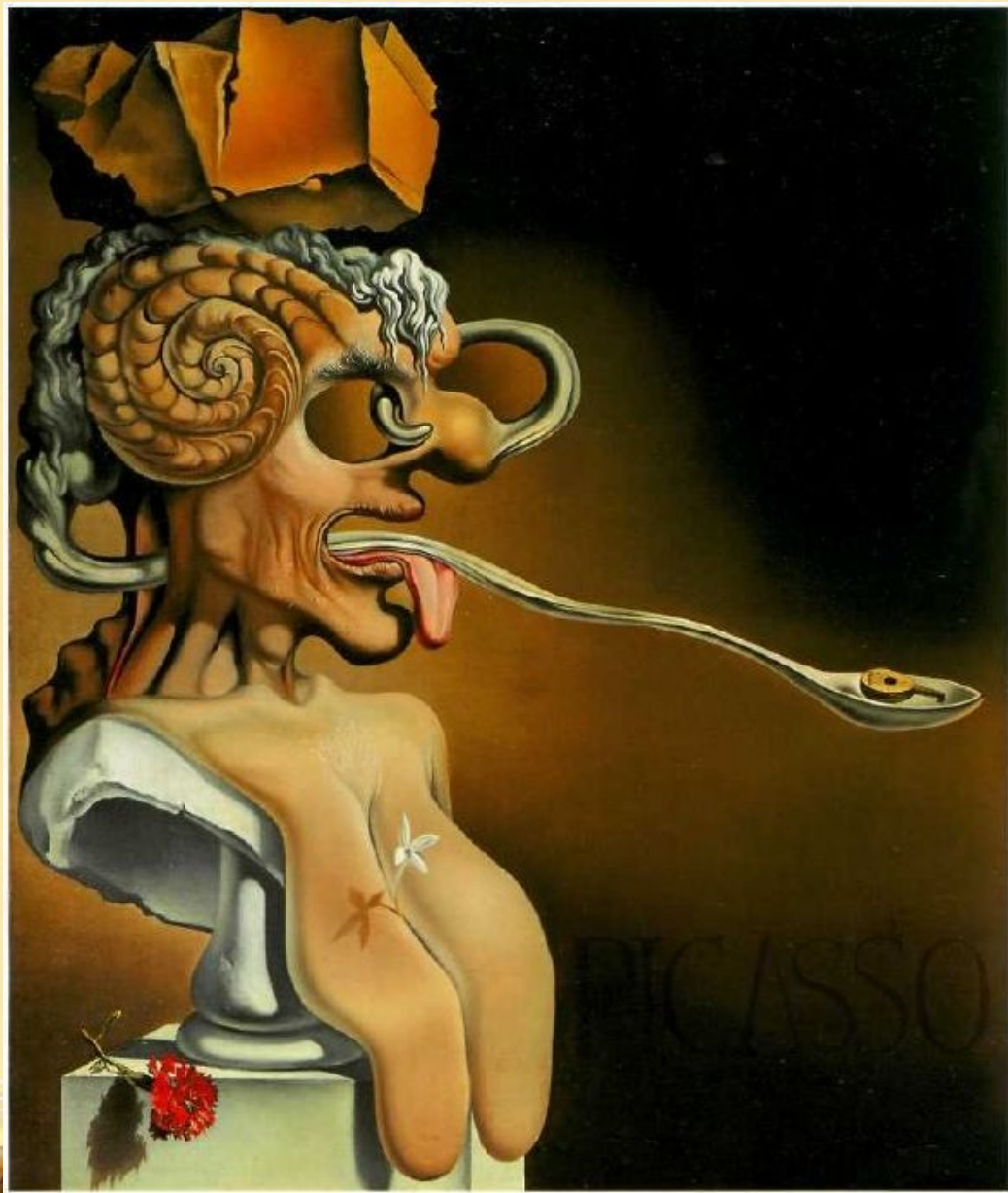
**Нос Наполеона,
превращенного в беременную
женщину, которая гуляет как
грустная тень среди древних
руин, 1945 г.**

В каталоге для выставки,
проходившей в галерее Бину в
Нью-Йорке с 20 ноября по 29
декабря 1945 года, Дали
утверждает, что работал над
этим полотном три недели, по
два часа в день, и добавляет,
что название картины
полностью ее объясняет. Это
тщательно выписанная работа,
жестко структурированная,
геометрически совершенная. В
живописном отношении картина
очень богатая, полная нюансов и
иконографических отсылок —
Наполеон, архитектурное
сооружение, оптический
эффект двойного образа,
костыли, Ампуран, — и вместе
с тем абсолютно театральная.

Портрет Пабло Пикассо в XXI веке, 1947 г.

Аллегорический портрет Пикассо, относящийся к американскому периоду творчества Дали и демонстрировавшийся в галерее Бину в Нью-Йорке с 25 ноября 1947 года по 31 января 1948 года. Гвоздика, козлиные рога и мандолина указывают на такие черты, как интеллектуализм, воспевание уродства и сентиментальность, присущие творчеству художника из Малаги, которым Дали восхищался.

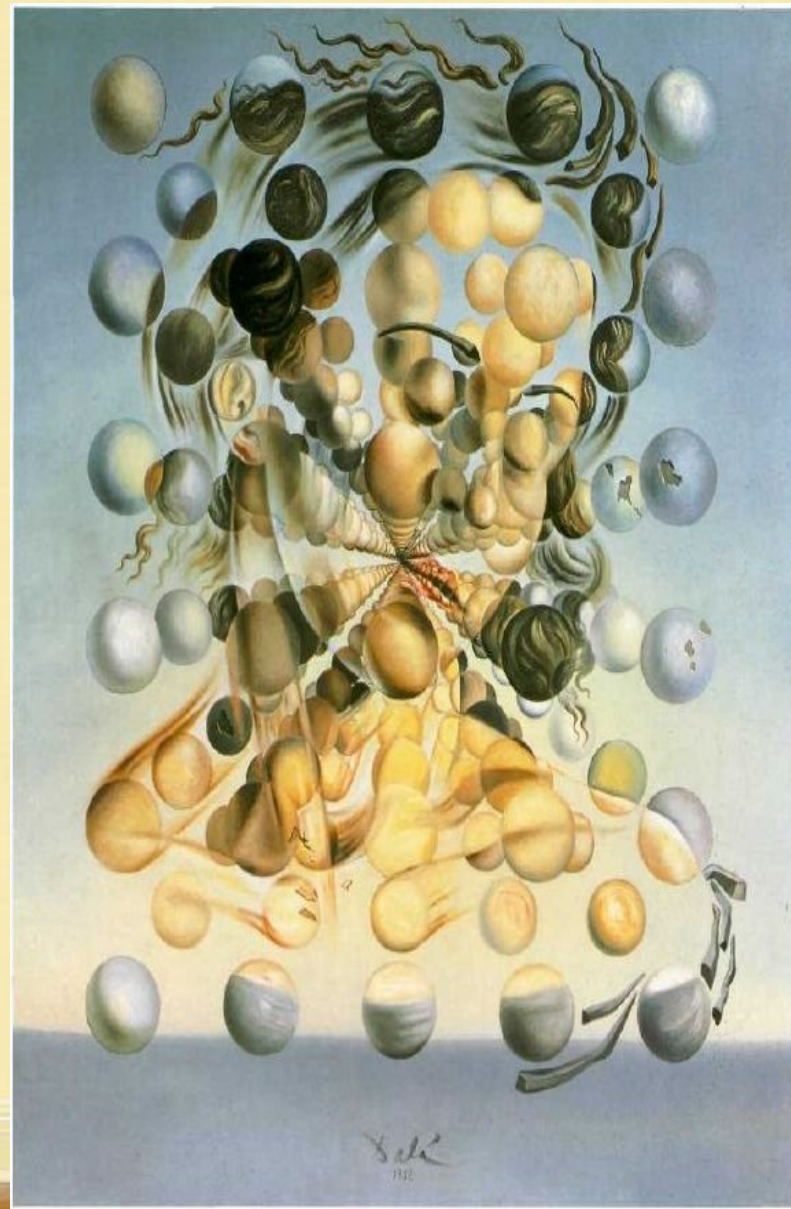
Атомная Леда, 1949

2.

В предисловии к каталогу выставки в галерее Бину в Нью-Йорке, проходившей с 25 ноября 1947 года по 3 января 1948 года, Дали объявлял, что ему исполнилось 44 года и он, наконец, решил написать свой первый шедевр.

Галатея сфер, 1952 г.

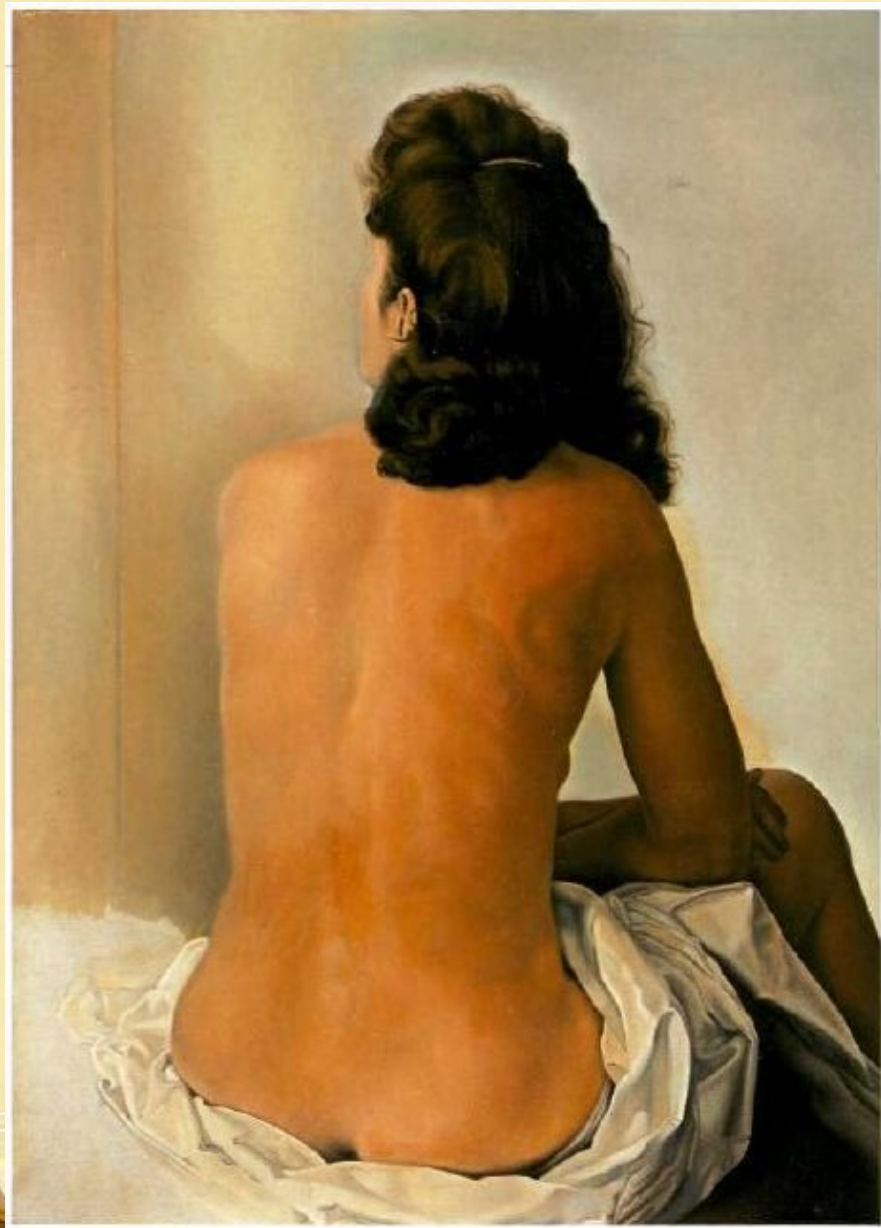

*Возносящая святая Цецилия,
1955 г*

**Гала со спины,
смотрящая в
невидимое зеркало,
1960 г.**

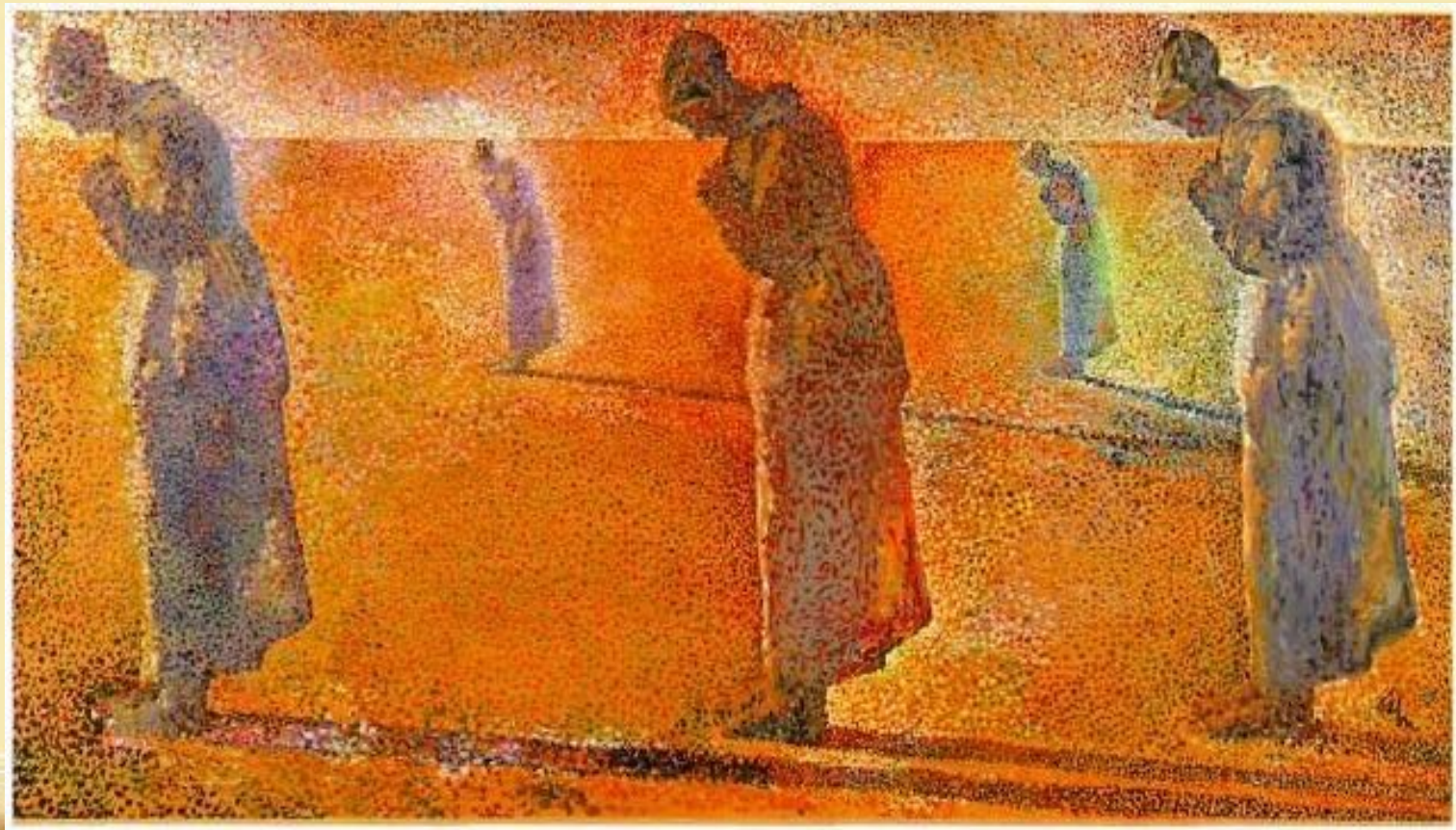
Торс Гала опирается на
треугольник, образованный ее
рукой и правой ногой. Особого
внимания заслуживает
геометрическое построение
складок драпировки, которому
художник придает, возможно, не
меньшее значение, чем
изображению самого тела.

**Дали со спины, пишущий гала со
спины, увековеченную шестью
виртуальными роговицами,
временно отраженными в шести
настоящих зеркалах, 1972-73 гг.**
Чтобы взглянуть на себя со спины,
пока я рисую твои столь любимые
плечи,
я смотрюсь в твое зеркало
и в другое такое же
где отражаются наши изображения.
Мне нужно третье зеркало,
чтобы пригвоздить тебя
моими четырьмя зрачками.
Творя правду из любви,
миф пригвозждает меня твоими
зрачками —
восемь зрачков в едином взгляде.
Вот я, раб и хозяин,
достойный наивысшей награды.
Я — соловей, заключенный в клетку,
построенную десятью зрачками, у
стремленными на кончик моей кисти
- три зеркала, ограненные как
брильянты, —
чтобы могли смотреть мы,
влюбленный и дева,

*Рассвет, полдень, закат и сумерки,
1979 г.*

**Гала, созерцающая
явление принца
Бальтасара Карлоса,
1981 г.**

Картина предупреждает о трагедии. Образ Гала, рассыпающийся на фоне Порт-Льигата, предвещает конец, ведь Гала всегда была символом победы красоты над смертью. Символом смерти здесь выступает фигура принца Валтасара Карлоса. В соответствии с иконографией Дали, это значение принц получает из-за печальной истории его жизни. Кипарис служит лишь подтверждением того же символа.

Путь загадки, 1981 г

Перед нами предстают в загадочной перспективе какие-то мешки, которые, по словам Дали, содержат информацию. В творчестве художника этот символ встречается довольно часто, особенно в работах раннего периода, тяготеющих к сюрреализму, например, в "Инаугуральная гусиная кожа" или в пропавшей картине "Мед слаще крови". Работа аллегорическая, в основе ее толкования стоит двойственность, кроющаяся в элементарном знаковом содержании пшеницы и зерна и в более философском знаковом содержании информации и понимания, в чем, собственно, и заключается смысл работы. Линии перспективы на картине ведут к горизонту, фокусируясь на звезде, явно холодной на вид.

**Без названия.
Ласточкин хвост и
виолончель (серия
катастрофы), 1983 г.**

Это последняя картина, написанная Дали. Он работал над ней в замке Пуболь и применил в художественной практике теоретические положения, высказанные математиком Рене Томом в книге "Теория катастроф". Дали использует форму виолончели, приписывая ей скорее символическую функцию чувства, а не музыкального звука. В ней есть что-то от ранимого человеческого эго, и на этой картине она включена в изображение хвоста ласточки — по глубине поэтического содержания это определяющий элемент всех описаний и графических работ, выполненных им в русле теории катастроф. Таким образом он соединяет две близкие точки — боль и красоту.

