

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО САЛЬВАДОРА ДАЛИ.

*Учитель ИЗО, МХЖ. МАОУ Ильинской СОШ.
Лебедев С.Т.*

- “К шедеврам ведут три дороги”, - сказал Сальвадор Дали. - “Первое – классический рисунок, Второе – классический рисунок, доведённый до бредовых Степеней совершенства, третье – классический рисунок, сверх насыщенный энергией”.

- Жизнь и творчество Сальвадора Дали неразрывно связаны друг с другом. Многие события жизни художника находили отражение в его работах, а некоторые картины можно понять, только зная факты биографии.

ЭТО УДИВИТЕЛЬНО! СЮРРЕАЛИСТ И ГЕНЕТИКА

- Спору нет, испанский сюрреалист Сальвадор Дали — личность неординарная, художник с мировой славой, но скандалист, экстра-специалист по эпатажу.
- Но мало кому известно, что он проявлял повышенный интерес к научным достижениям своего времени и это привело его к отказу от мистических взглядов на суть жизни, в частности на ее происхождение.

- Мимо внимания Сальвадора Дали не прошли самые первые сообщения о спиральной структуре и роли ДНК в эволюции жизни. Эта проблема интересовала его затем до конца жизни и даже отразилась в его творчестве — Дали создал несколько картин на генетическую тему, которые, увы, не были замечены искусствоведами. Дали создал свои полотна как раз в то время, когда кровожадные скептики набросились на авторов идеи тонких генетических структур. Своим всемирным авторитетом он поддержал тогда смелых новаторов-генетиков.

- Примерно с 1926 года Дали писал в очень резкой, почти фотографической манере; одновременно он экспериментировал и с другими стилями. Работами этого периода Дали доказал, что он уверенно владеет живописной техникой старых мастеров. Это совершенство он позже использовал для того, чтобы представить как реальность самые фантастические сюжеты из своих иррациональных кошмаров и грез.

Андалузский пёс: фильм Сальвадора Дали и Луиса Бунюэля

Год выпуска: 1928. Продолжительность: 16 мин

- Фильм представляет собой последовательность разноплановых, зачастую шокирующих, сюрреалистичных образов. В основе сценария фильма «Андалузский пес» лежат два сновидения его создателей Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали. Сцена с облаком, рассекающим луну («Словно бритва режет женский глаз») приснилась режиссеру картины Луису Бунюэлю. Сцена с муравьями, ползающими по оторванной руке, — Сальвадору Дали.

Бунюэль невысоко оценивал попытки логических объяснений фильма. "Мне доводилось слышать или читать более или менее изобретательные толкования фильма "Андалузский пес", но все они одинаково далеки от истины. Вместе с Дали мы брали всё, что только приходило на ум, а затем безжалостно отбрасывали все то, что могло хоть что-нибудь значить" — говорил он в одном из своих интервью.

Встреча с Галой

Весной 1929 года Дали через своего торговца картинами Камилла Гоеманса познакомился с французским поэтом Полем Элюаром, пообещавшим летом навестить художника в Кадакесе.

В этот период Дали со всей настойчивостью пытался вырваться из под влияния своего деспотичного отца и испытывал комплексы при общении с другими людьми. Состояние художника было близко к истерике.

Его картины отражали ночные кошмары и были населены малопонятными образами. Когда Элюар приехал в Кадакес с женой Галой и дочерью Сесиль, Дали сразу почувствовал, что его тянет к этой женщине.

Художник и его муза

Его истерия усилилась настолько, что друзья начали беспокоиться о здоровье художника и просили Галу позаботиться о нем. Чтобы привлечь внимание женщины, Дали повел себя еще более эксцентрично. Он выбрил подмышки и выкрасил их голубым цветом, разрезал рубашку, вымазался козьим пометом с рыбьим клеем и украсил ухо красной геранью. А когда он увидел

Тогда женщина взяла художника Барнуа и начала стараться пообещав никогда его не оставлять без внимания. Вскоре стало ясно, что между Галой и Дали возникло сильное взаимное чувство. И когда Элюар хотел увезти жену назад в Париж, она решила остаться с Дали.

Сальвадор Дали и Галя (Елена Дьяконова)

- После того, как в 1949 году Дали получил аудиенцию папы Пия XII, во время которой тот благословил первый вариант Мадонны Порт-Льигата, художник официально заявил о своей приверженности католицизму. Не только в живописи, но и в статьях, написанных после возвращения из Соединенных Штатов, Дали все активнее обращался к религиозным сюжетам.

- Интерес Дали к естественным наукам возник еще в 1930-е годы. Уже тогда его занимали теория относительности Альберта Эйнштейна и вопросы о соотношении пространства и времени. Это нашло отражение в его творчестве (Постоянство памяти).
- Бомбардировка Хиросимы заставила Дали обратиться к теории атома. Завороженный мыслью о том, что материя состоит из мельчайших элементарных частиц, он начал «дробить» формы своих изобразительных мотивов.

Естественнонаучные вопросы всегда занимали Дали. Запоем читая специальные журналы, художник постоянно черпал новейшую информацию. Уже в семидесятилетнем возрасте он пытался усвоить только что разработанную теорию катастроф. Во всех работах Дали, посвященных естественнонаучной тематике, обращает на себя внимание отсутствие каких бы то ни было эпатажирующих элементов изображения. Причина этому — существование, по убеждению Дали, тесной связи между естественными науками и религией.

Выступления и статьи

- Дали был не только художником, но и писателем. Его перу принадлежат, помимо двух дневников и многочисленных произведений псевдоавтобиографического характера, роман, несколько стихотворений, многочисленные эссе и манифесты об искусстве.

Писательская деятельность имела для Дали ничуть не меньшее значение, чем живопись. И то, и другое были в его жизни связаны друг с другом самым тесным образом. Заметки, оставленные художником, — важный источник для истолкования его творчества.

Дали и фотография

- Еще в молодые годы Дали, парадоксальный изобретатель и эстет, обратился к искусству фотографии. Снимки сохраняли воспоминания, стимулировали поиски тем, помогали в деле саморекламы.
Фотографии служили прежде всего мифу о Дали, который он сам искусно и упрямо создавал и который он однажды охарактеризовал как «свое величайшее художественное произведение». Фотограф Марк Лакруа, друживший с живописцем, говорил, что в 1970-е годы художник начал «играть Дали» перед многочисленными камерами, как от него и ожидали.

Послевоенная слава 1958 – 1970

С возрастом Дали определил для себя границы живописи и попытался расширить их с помощью новой техники, сделав живопись более доступной оптическому восприятию. Обращение к современным естественным наукам воплотилось в символику, порой перегружающую его картины.

- Ненасытную жажду рекламы художник все чаще утолял с помощью телевидения, которое в начале 1960-х годов окончательно превратилось в средство массовой информации. Теперь художник мог добиться внимания зрителей, не интересовавшихся искусством. Как и доклады, его многочисленные интервью и любые появления на телеэкране превращались в тщательно выверенные спектакли.

Например в ходе интервью на «Би-би-си» художник так активно вмешивался в работу режиссера, что, несмотря на простые вопросы, получился экспериментальный сюрреалистический радиофильм.

Наряду с Пикассо Дали был причислен к великим, живущим сегодня классикам. Но художник искал все новые и новые возможности саморекламы. Поэтому в 1960-е и 1970-е годы он интенсивно сотрудничал и с печатными средствами массовой информации, и с телевидением, всегда жаждущими сенсаций

Скандалы и катастрофы

Дали обожал провокации. Уже в годы учебы в Мадриде его эксцентричные выходки привлекали внимание. Вызывающая манера одеваться и шокирующее поведение вначале помогали студенту Дали преодолеть робость в общении.

Художник Дали одним из первых использовал рекламу как средство самовыражения, а его скандальные выходки были способом напомнить о себе и своей работе. Во время «Большой выставки сюрреалистов» в Лондоне в 1936 году Дали выступил с докладом и вышел на сцену в водолазном костюме.

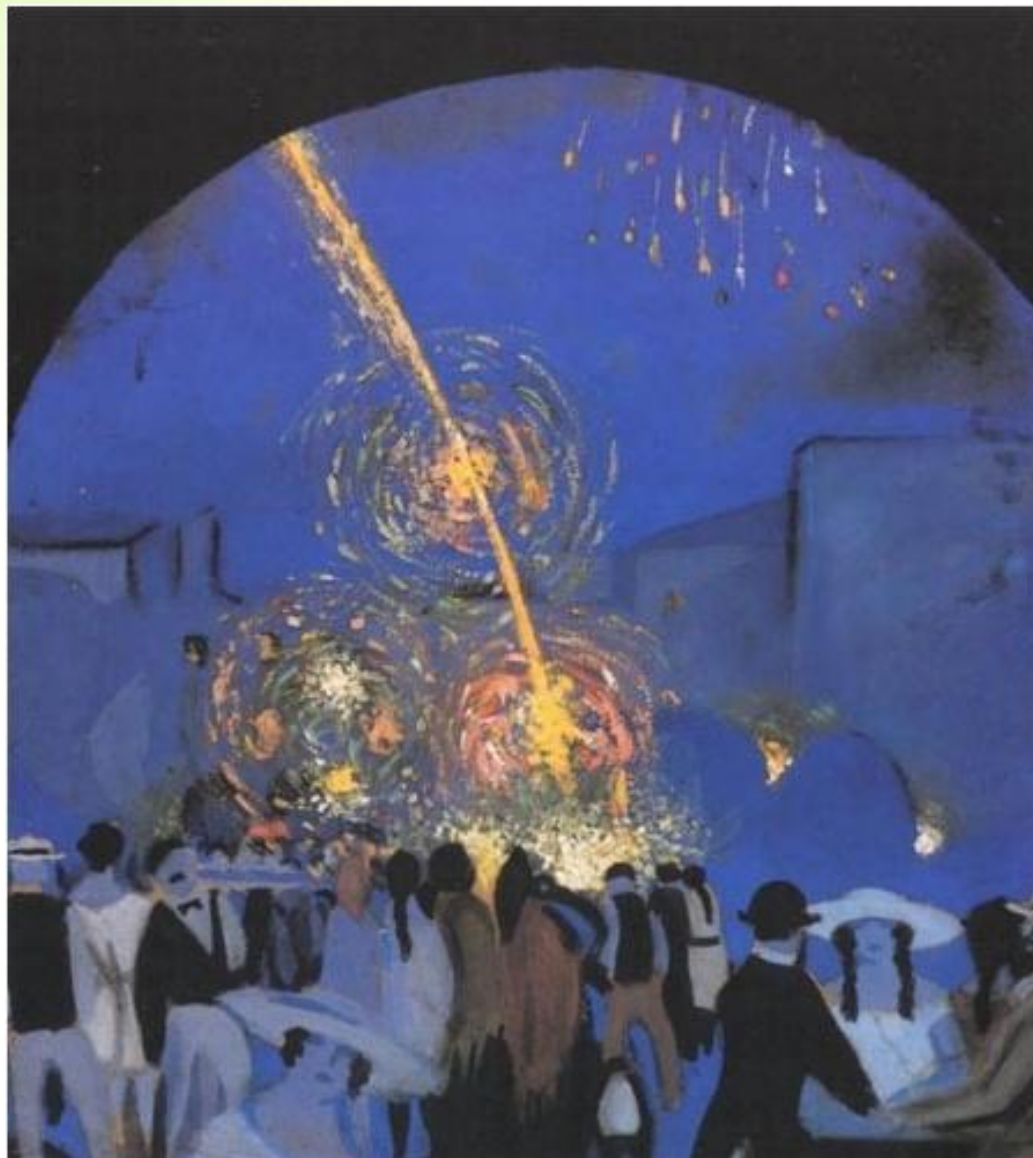
Правда, в этом костюме он едва мог дышать, и скафандр мешал разбирать его слова. Отчаянная жестикуляция помогла присутствующим понять, что Дали плохо, и привратник с помощью отвертки вызволил художника.

Эксперименты последних лет 1971 - 1989

В 1970-е годы Дали писал относительно мало, зато интенсивно занимался созданием своего музея в родном городе Фигересе. Постоянное упоминание Дали в средствах массовой информации, большие ретроспективные выставки в лучших музеях мира сделали его широко известным и открыли для него новую, молодую публику. В это время он пытался разрабатывать трехмерное изображение, основываясь на призматических зеркальных системах, интересовался художественной голографией, техника которой была недавно изобретена. В 1982 году скончалась Галя.

Несмотря на взаимное охлаждение в последние годы, Дали испытал шок от происшедшего и стал все более замыкаться в себе. Он перестал писать и часто бредил идеей бессмертия. 23 января 1989 года Дали умер в башне Галатеи, где жил в последние годы.

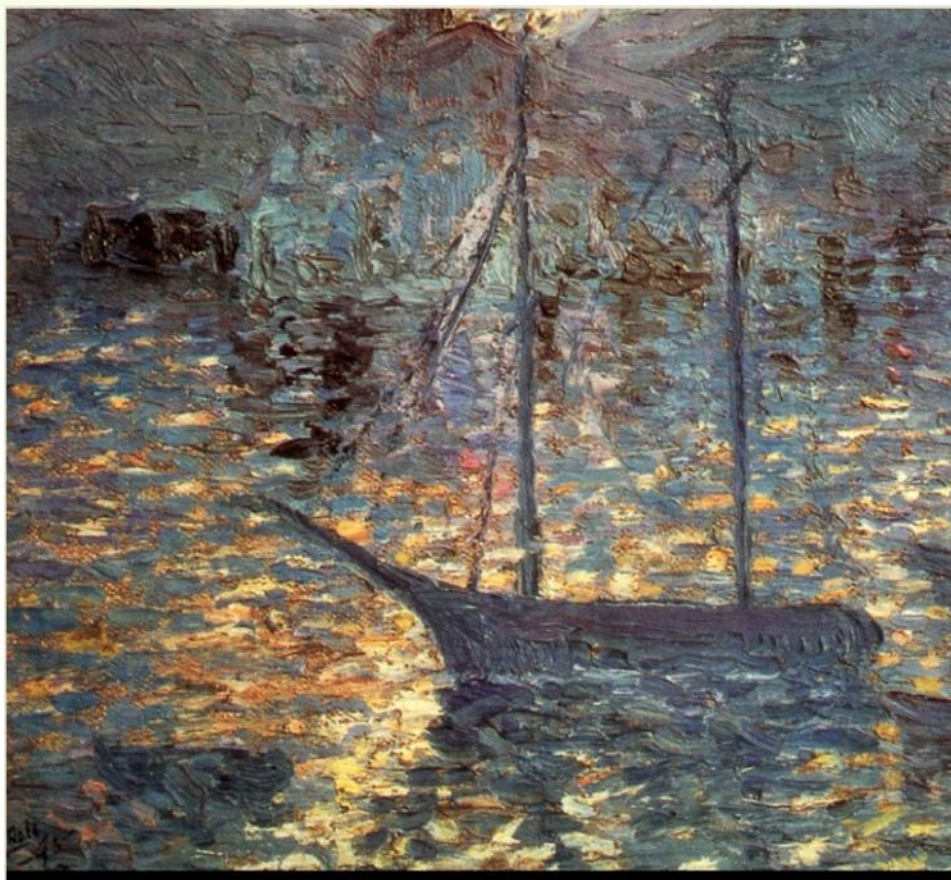
Праздник в Фигерасе (1916)

Натюрморт (1918)

Лодка (ок. 1918)

Лодка, ок. 1918. Холст, масло.

Портрет моего отца (1920-1921)

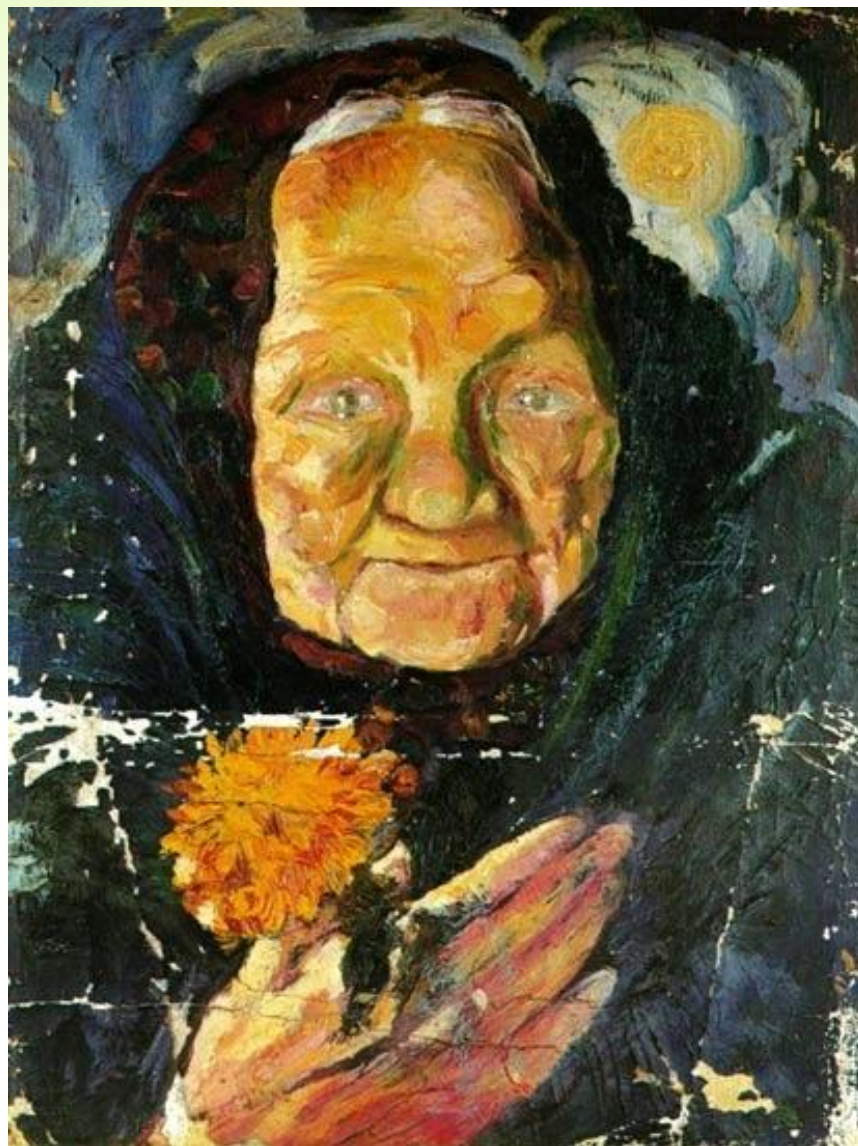
Портрет моего отца, 1920-1921. Холст, масло.

Кадакес, увиденный со спины (1921)

Кадакес, увиденный со спины, 1921. Холст, масло.

Портрет Люсии (1918)

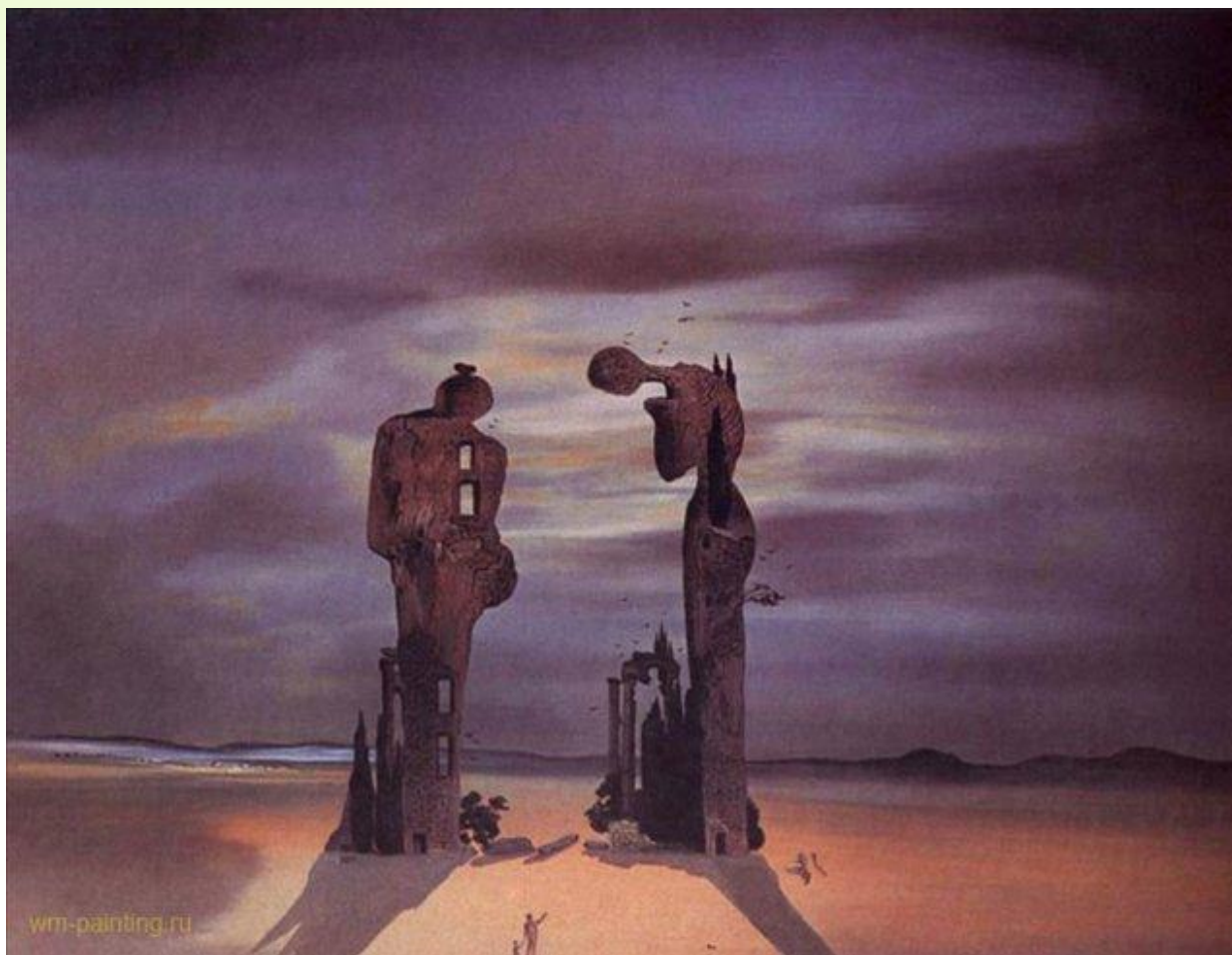
Автопортрет в студии (1919)

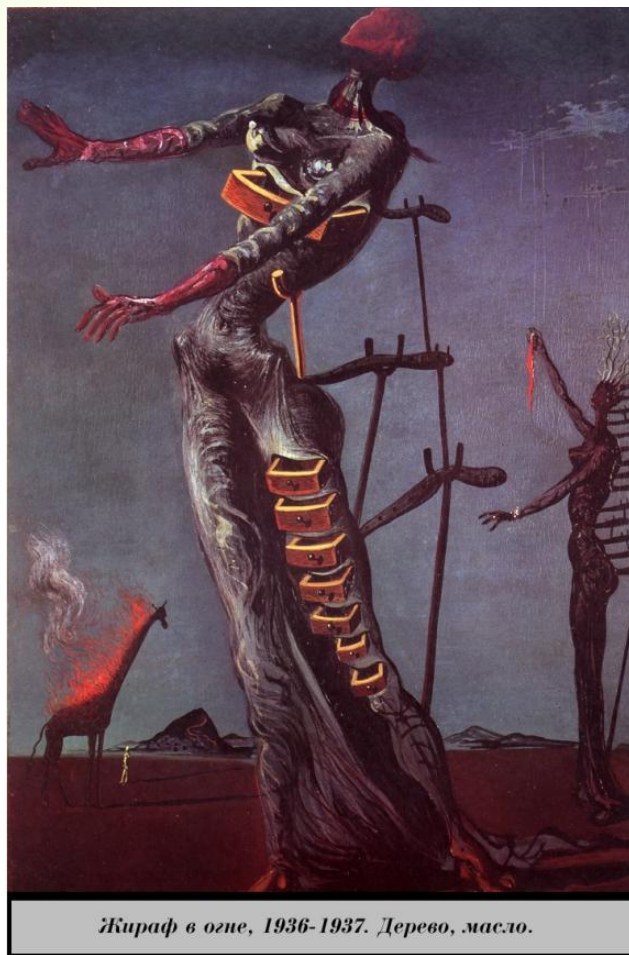
Два цыганских мальчика (1920)

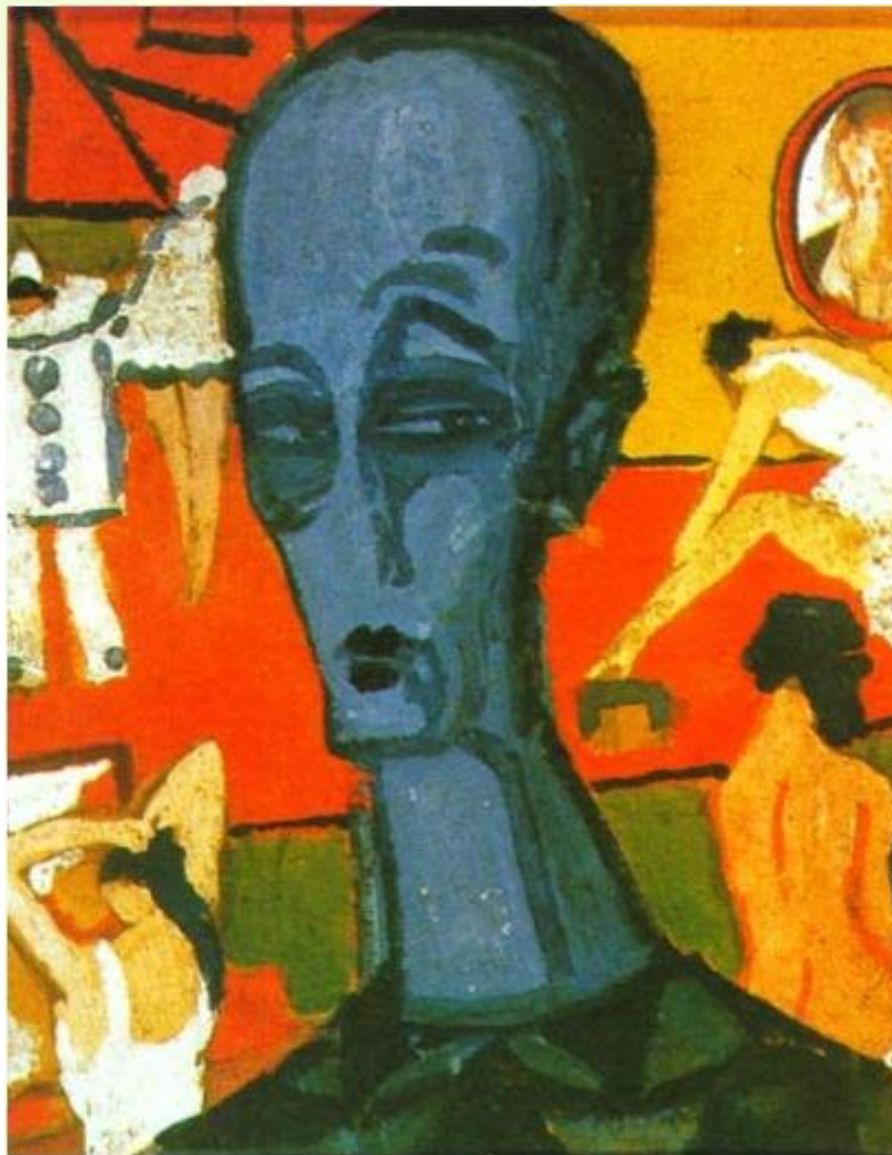
Археологический отголосок Анжелюса Милле (1935)

Пылающий жираф (Жираф в огне) (1936-1937)

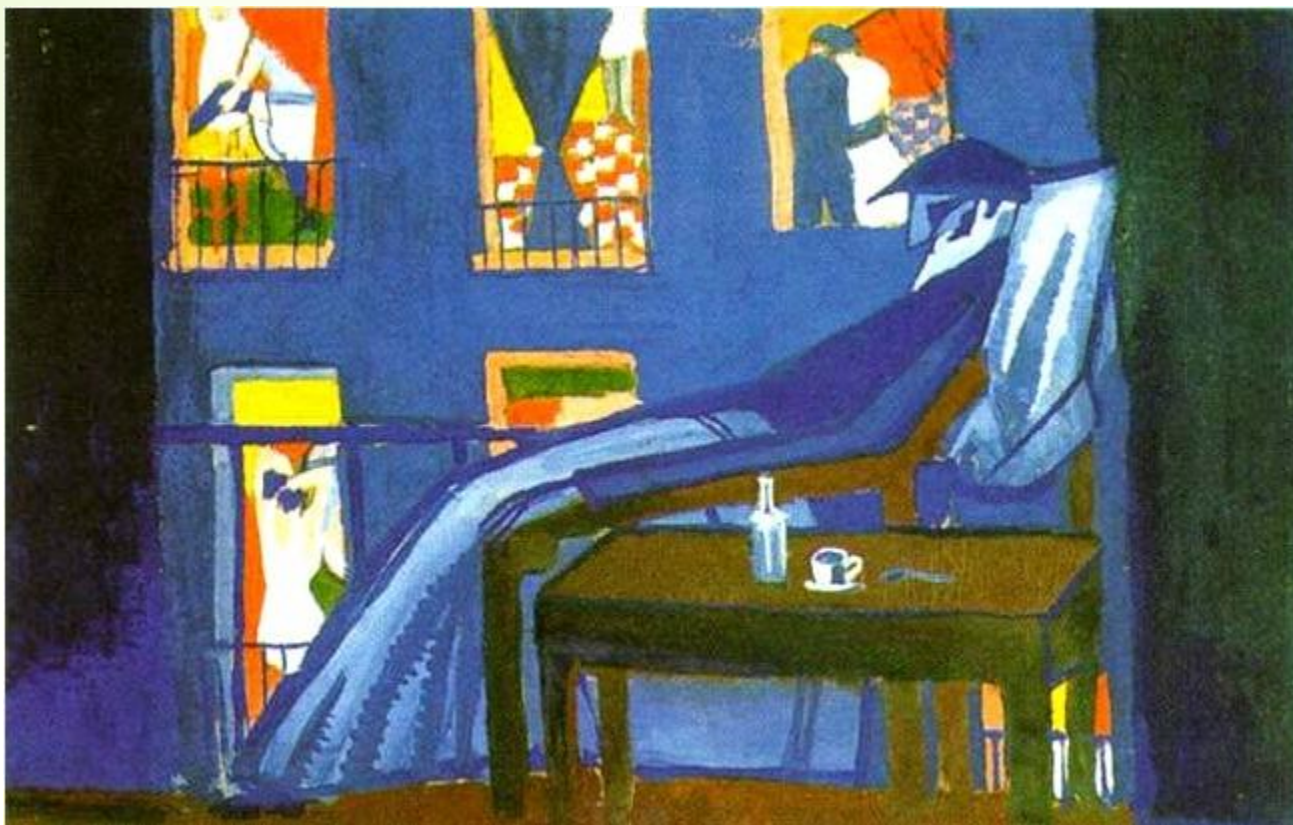
Бродячие акробаты (1921)

Цирк (1921)

Подглядывающий (1921)

Автопортрет с рафаэлевой шеей (ок. 1920-1921)

Автопортрет с рафаэлевской шеей, ок. 1920-1921. Холст, масло.

Автопортрет (ок. 1921)

Автопортрет, ок. 1921. Холст, масло.

Кубистический автопортрет (1923)

Больной мальчик (Автопортрет в Кадакесе) (1923)

*Больной мальчик (Автопортрет в Кадакесе),
ок. 1923. Картон, масло, темпера .*

Натюрморт — Рыба (1922)

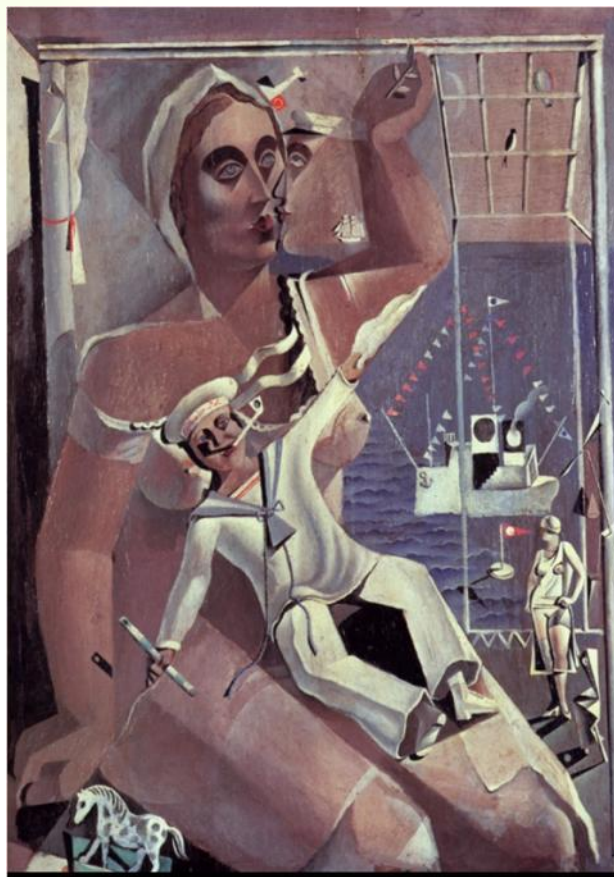

Молодые женщины (ок. 1923)

Молодые женщины, ок. 1923. Тонкий картон, темпера.

Венера и матрос (1925)

Венера и матрос, 1925. Дерево, масло.

Венера и матрос (1925)

Венера и матрос, 1925. Холст, масло.

Женская фигура у окна (1925)

Женская фигура у окна, 1925. Холст, масло.

Размышление (1925)

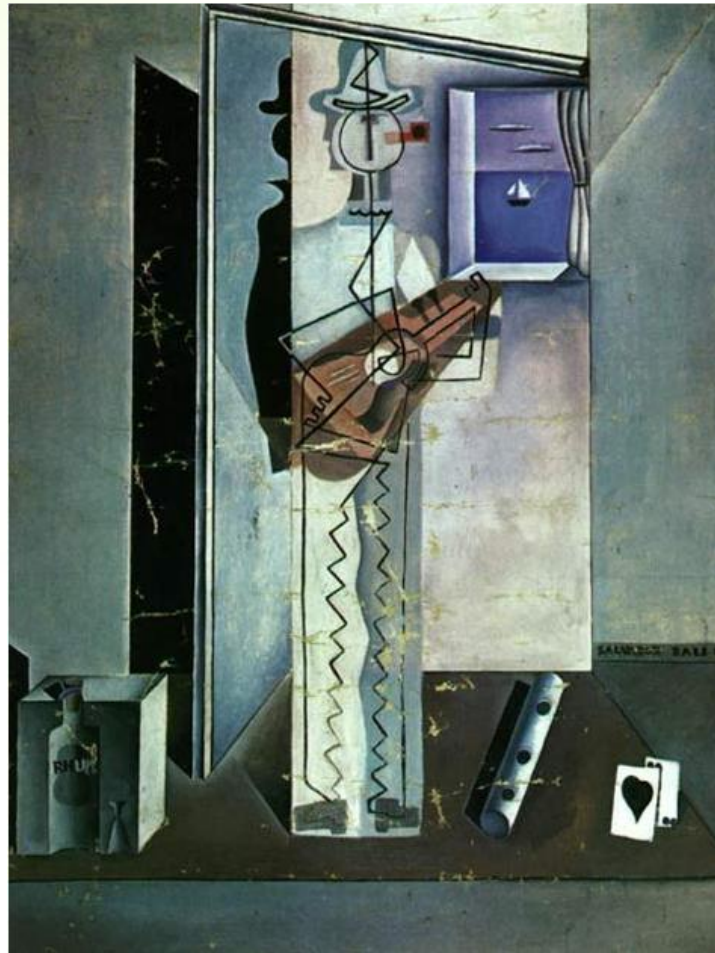

Размышление, 1925. Дерево, масло.

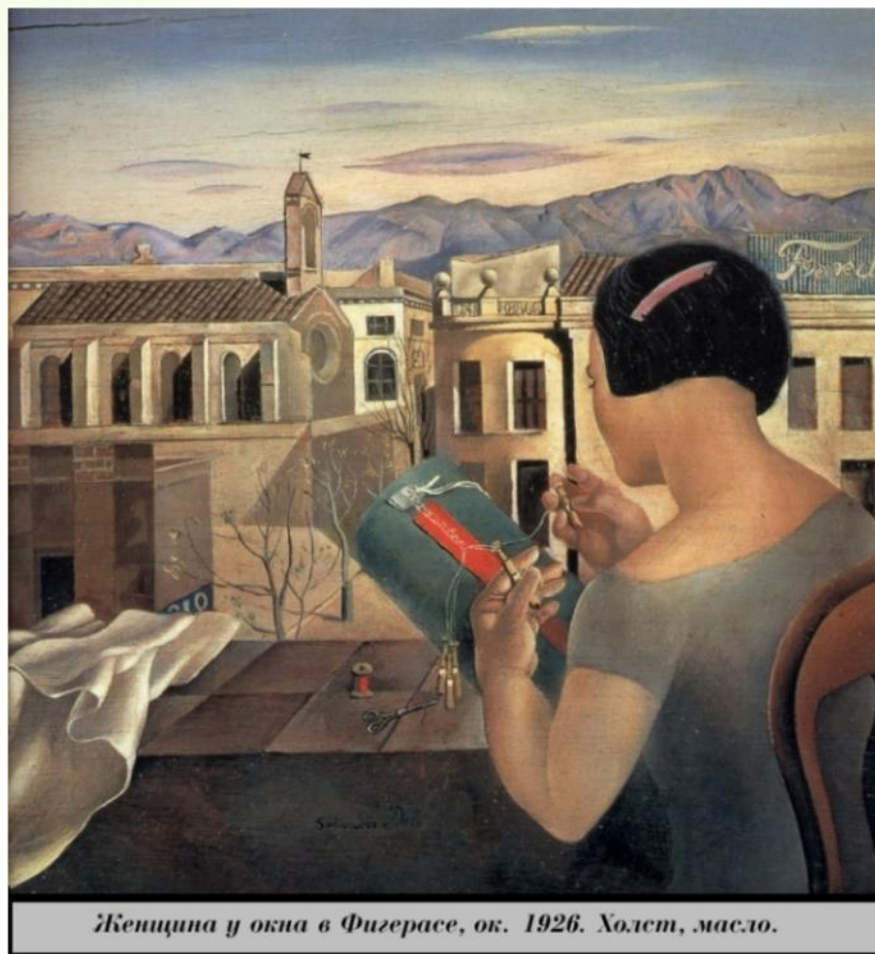
Молодая женщина, увиденная со спины (1925)

Пьерро, играющий на гитаре (1925)

Женщина у окна в Фигерасе (ок. 1926)

Пенья-Сегатс (1926)

Пенья-Сегатс, 1926. Дерево, масло.

Корзинка с хлебом (1925)

Барселонская манекенщица (1927)

Кубистическая фигура (ок. 1927)

*Кубистическая фигура,
ок. 1927. Холст, масло.*

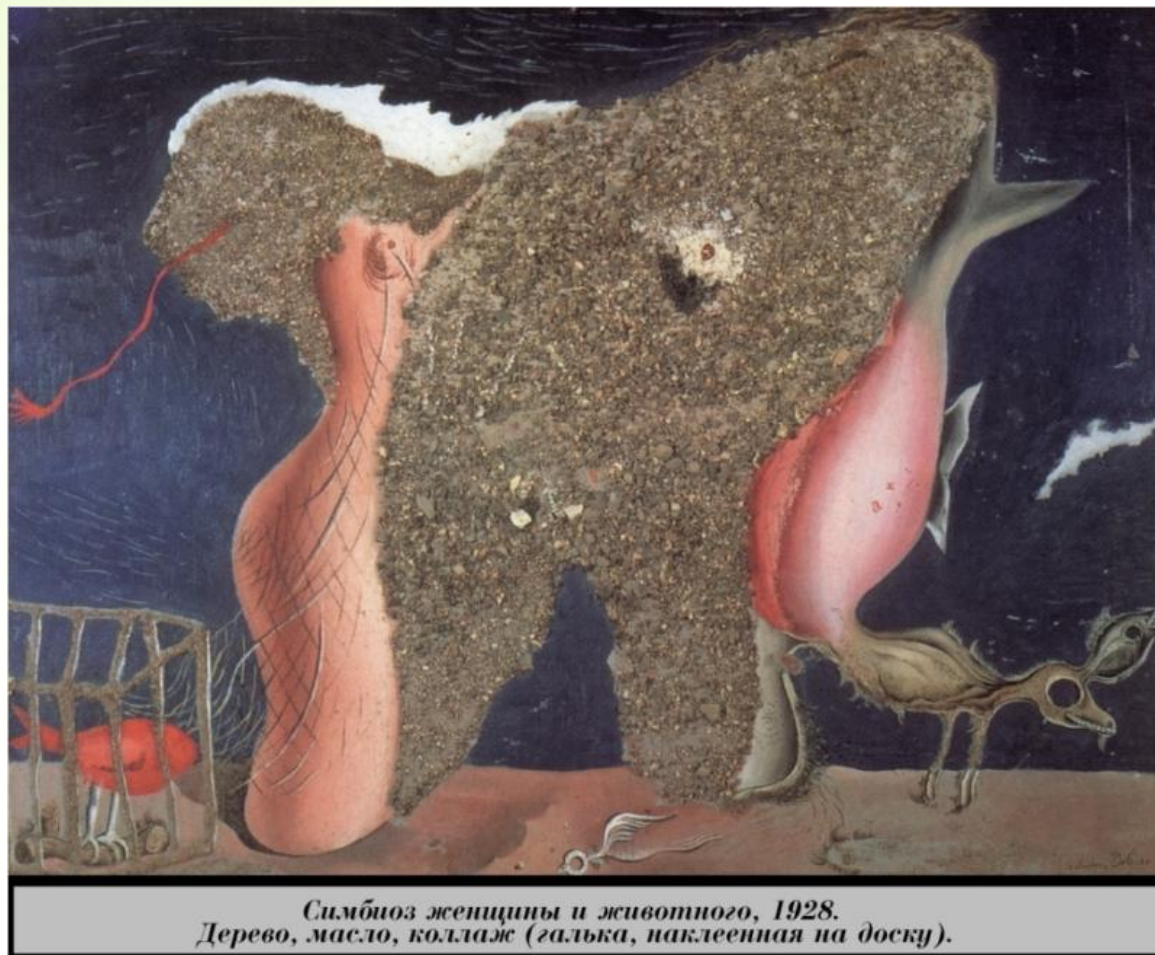
Натюрморт в лунном свете (1928)

Приспособление и рука (1927)

Симбиоз женщины и животного (1928)

Призрачная корова (1928)

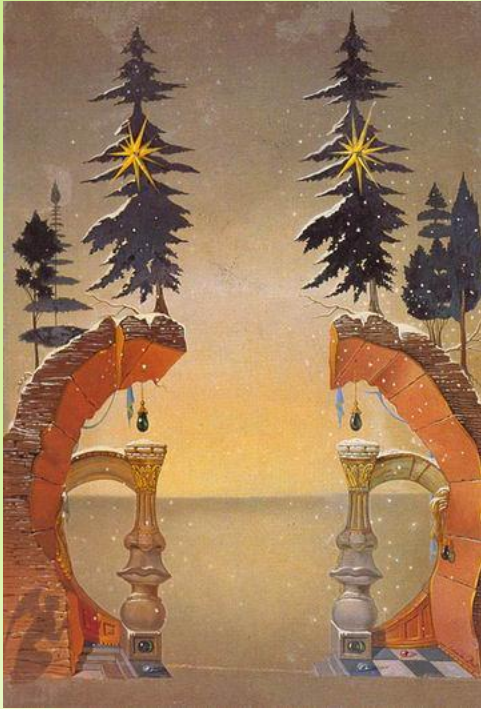
Сюрреалистическая композиция (1928)

Незримый человек (1929)

Незримый человек, 1929. Холст, масло.

Сальвадор Дали умел сделать легенду из любого момента, чуть ли не из каждого часа своей жизни. Его контакт с индустрией моды дал немало интересных изобретений. Он придумал платья с фальшивыми накладными деталями, чтобы создать образ женщины, отвечающий эротическим представлениям мужчины; туфли на пружинках; искусственные ногти с маленькими зеркальцами, в которые можно смотреться; прозрачные манекены для витрин (в них наливали воду и выпускали рыбок для имитации кровообращения). Дали также оформлял своими рисунками обложки и страницы журналов для женщин — "Harper's Bazaar" и "Vogue". В 1946 году обложку декабрьского номера "Vogue" украсила картина "Рождество", написанная в том же году, которая впоследствии дала идею для создания духов.

Дали — дизайнер

Духи и Сальвадор Дали

OZON.RU

OZON.RU

OZON.RU

Сюрреалистическая одежда: Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали

- В начале XX века сюрреалистические идеи витали в воздухе, проникая в умы неординарных личностей, подобно вирусу. Сальвадор Дали, самый известный из носителей этого вируса, никогда не отказывал себе в удовольствии сотрудничества с представителями других областей искусства, разделяющими его сюрреалистические взгляды на мир.

«Безумная» одежда Эльзы Скиапарелли

- Знакомство Дали с Жаном Кокто и эпатажным дизайнером Эльзой Скиапарелли, которое произошло в 20-х годах прошлого века, было предрешено: Эльза не упускала случая шокировать публику, реализуя принципы сюрреализма в конструировании одежды, а Сальвадора и Жана очаровала идея создания арт-шедевров в платьях и костюмах.

Несколько эскизов Дали для шляпок Эльзы Скиапарелли (шляпа-котлета, шляпа-туфля и шляпа-чернильница):

- Идея шляпы-обуви появилась у Дали еще в 1933 году, когда, фотографируя Гала, он положил ей на голову комнатную туфлю. В 1937 году задумка была реализована и пополнила шляпную коллекцию Скиапарелли. Шляпу-туфлю носили Гала и сама Эльза, а затем она досталась одной из лучших клиенток Скиапарелли, Дэйзи Феллоуз, которая в то время была редактором франко-американского журнала Harper's Bazaar.

«Телефон-омар» Сальвадора Дали

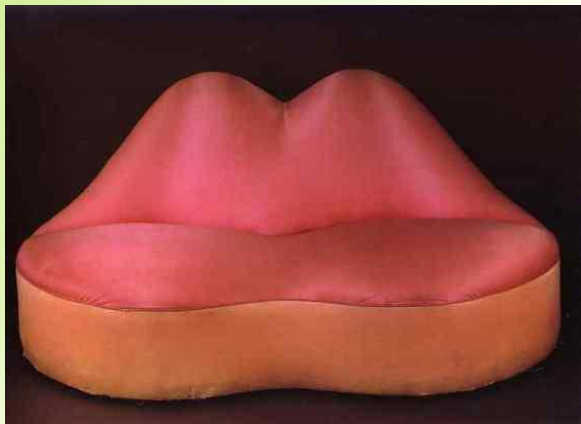

- «Телефон-омар», также известный как «Телефон-афродизиак» (Aphrodisiac Telephone), родился в мозгу Сальвадора Дали в 1935 году. Выполняя заказ еженедельного нью-йоркского издания American Weekly, Дали нарисовал «телефон будущего» — аппарат, у которого вместо ручки... омар.

«Телефон-омар» Сальвадора Дали (сейчас находится в галерее Tate Modern)

«Диван-губы» Сальвадора Дали

- Губы — один из любимых символов Дали, олицетворение сексуальности, тайны и соблазна. Десятилетия спустя, в 1974 году, Сальвадор Дали вернулся к идее создания дивана в форме губ и совместно с испанским дизайнером Оскаром Тускетс Бланкой создал кожаный ярко-красный диван, который стал центральным элементом комнаты Мэй Уэст в музее Фигераса.

Сатиново-алый диван, очертаниями повторяющий форму губ скандальной и необыкновенно сексуальной звезды Бродвея, актрисы Мэй Уэст, появился в 1937 году, в разгар творческого периода, который биографы Дали называют параноидально-критическим. Сам Дали считал Мэй Уэст эротическим памятником эпохи.

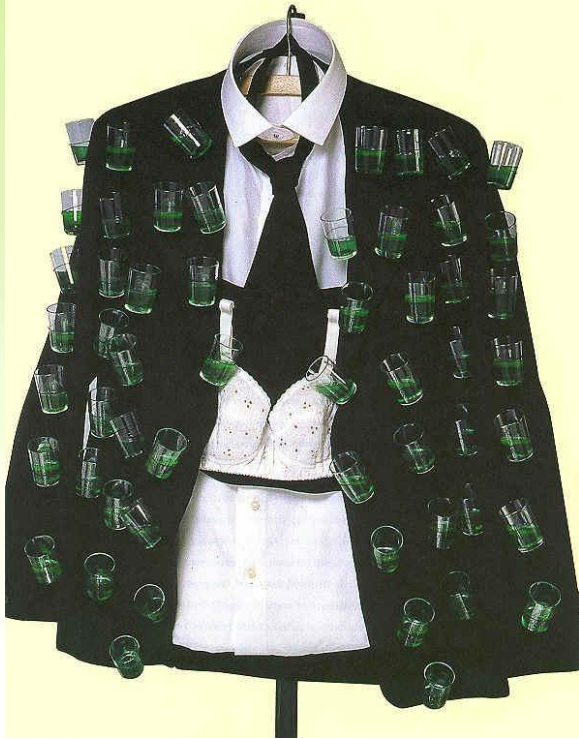

Ретроспективный бюст женщины

- В 1933 году Дали создал мистический и немыслимый скульптурный коллаж из элементов совершенно различной природы, объектов своего фетиша и символов своего же страха — «Ретроспективный бюст женщины». Сочетание хлеба и кукурузных початков с нежным лицом женщины и ее волнующей грудью создают образ плодородия. Однако ползающие по лбу муравьи и форма багета (удлиненная, фаллическая) символизируют женщину, как объект потребления и представляют собой намек на тщательно скрываемую депрессию.

Пиджак-афродизиак

- Что делает гения гением? Какая сила дарит ему вдохновение, поддерживает огонь в глазах и нашептывает сюжеты шедевров? Сальвадор Дали никогда не скрывал, что источники его вдохновения — это любовь, страсть и сексуальное желание. Для любви и страсти у него была обожаемая Гала, а для поддержания сексуального желания он сам себе придумывал афродизиаки. Один из них — жакет, обостряющий сексуальное восприятие.
- **Сегодня к ужину наденьте чувственный жакет!**

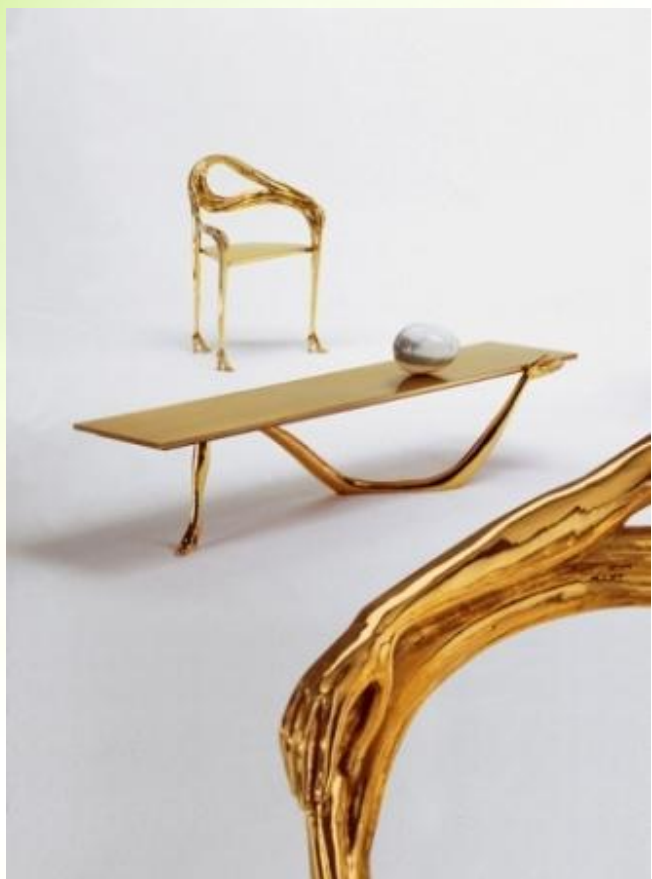
К смокингу на тоненьких соломинках были подвешены 83 стаканчика с мятным ликером (странно, что испанец выбрал в качестве символа усиления влечения именно мяту: как известно, она успокаивает и немного притупляет мужскую силу).

Сюрреалистический «Кадиллак» — «Дождливое такси»

Впервые «Дождливое такси» появилось на сюрреалистической выставке в Париже, в 1938 году.

Дизайнерская мебель от Сальвадора Дали

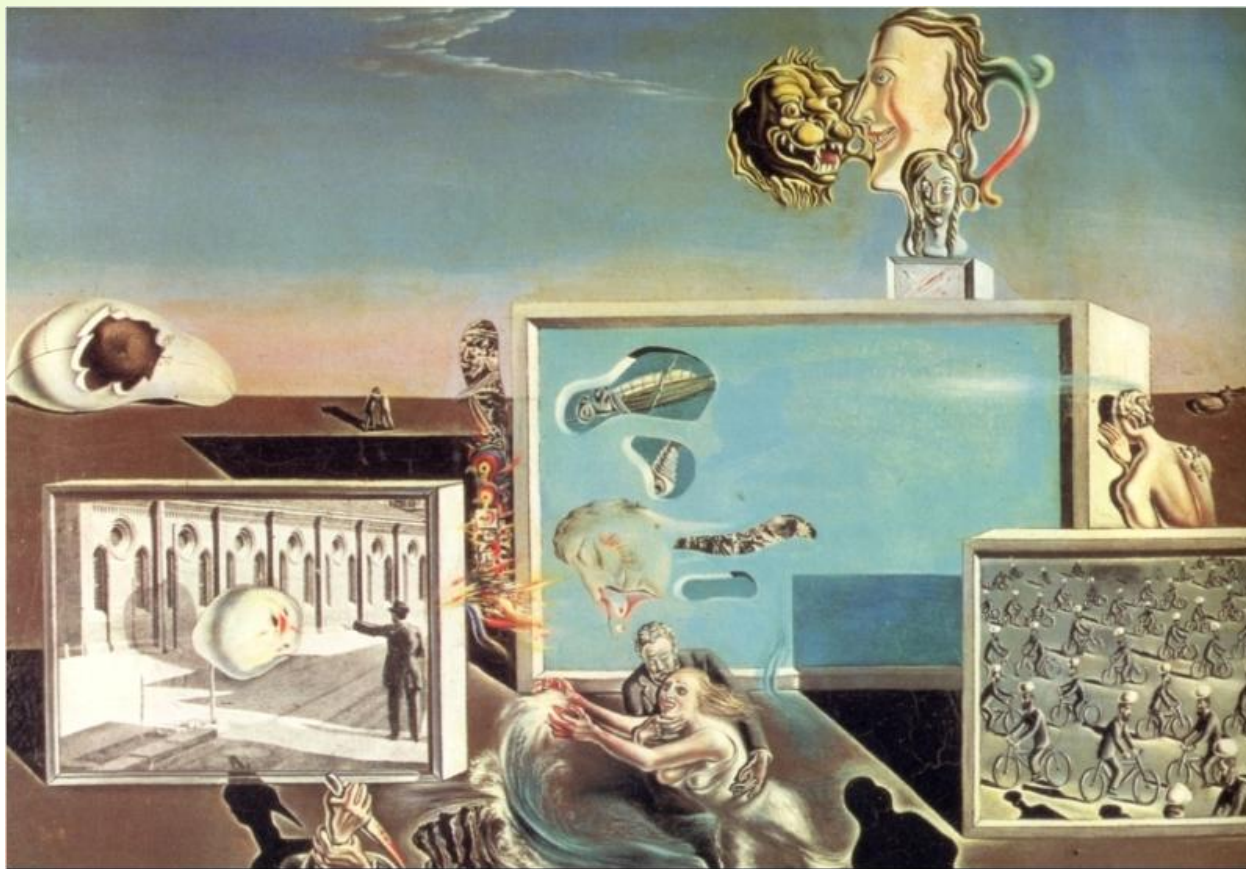

Кресло и столик
Leda

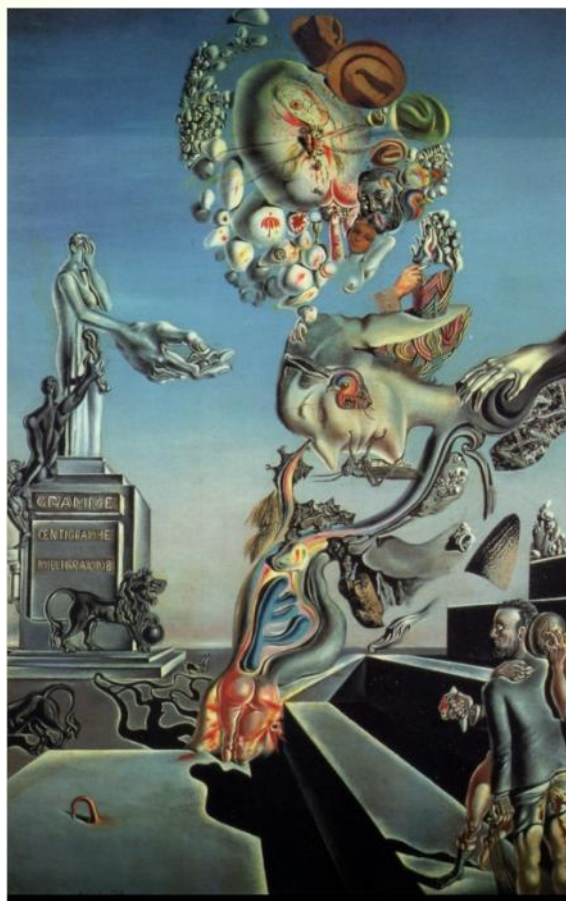
Ламп
Ы

Просвещённые удовольствия (1929)

Просвещённые удовольствия, 1929. Холст, масло.

Мрачная игра (1929)

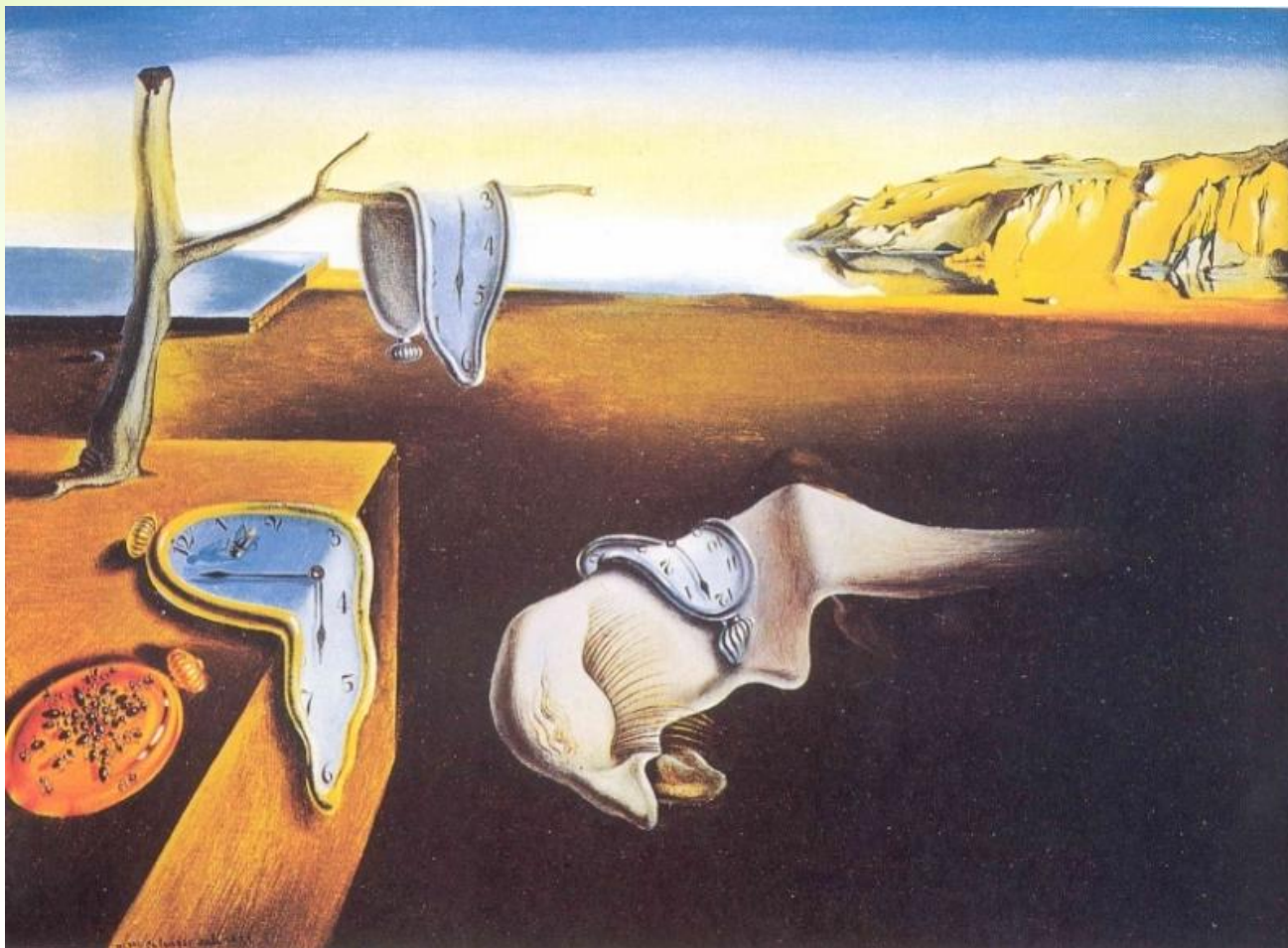
Игра втемицю, 1929. Картон, масло, коллаж.

Сон (1931)

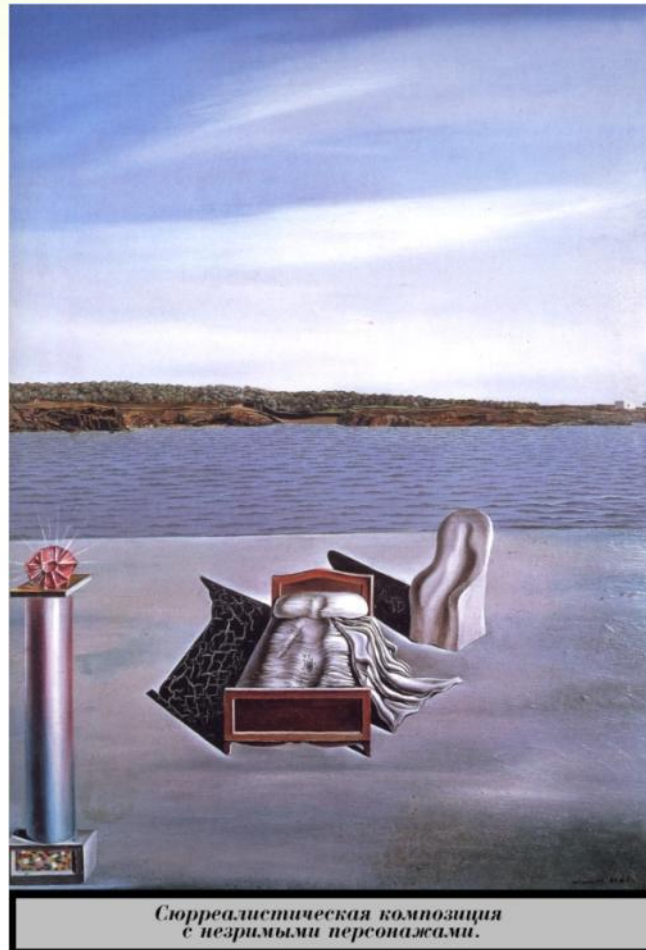

Сон, 1931. Холст, масло.

Постоянство памяти (1931)

Сюрреалистическая композиция с незримыми персонажами (1931)

Растительное превращение (1931)

Растительное превращение, 1931. Холст, масло.

Рождение текучих желаний (1932)

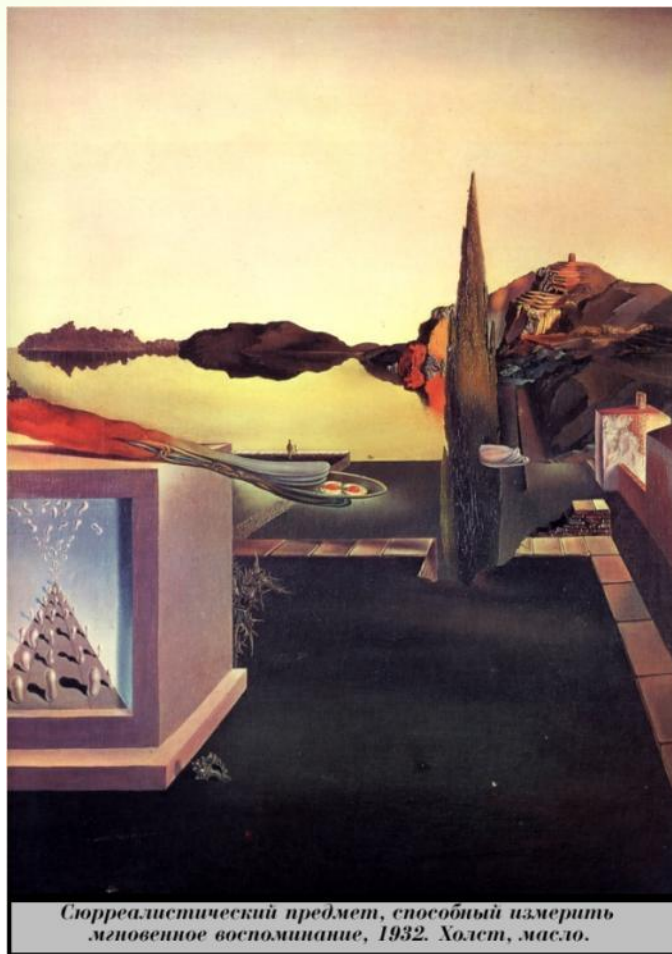
Рождение текучих желаний, 1932. Холст, масло.

Портрет Гала с двумя рёбрышками ягнёнка, балансирующими на её плече (1932)

*Портрет Гала с двумя ребрышками ягнёнка,
балансирующими на её плече, 1933. Дерево, масло.*

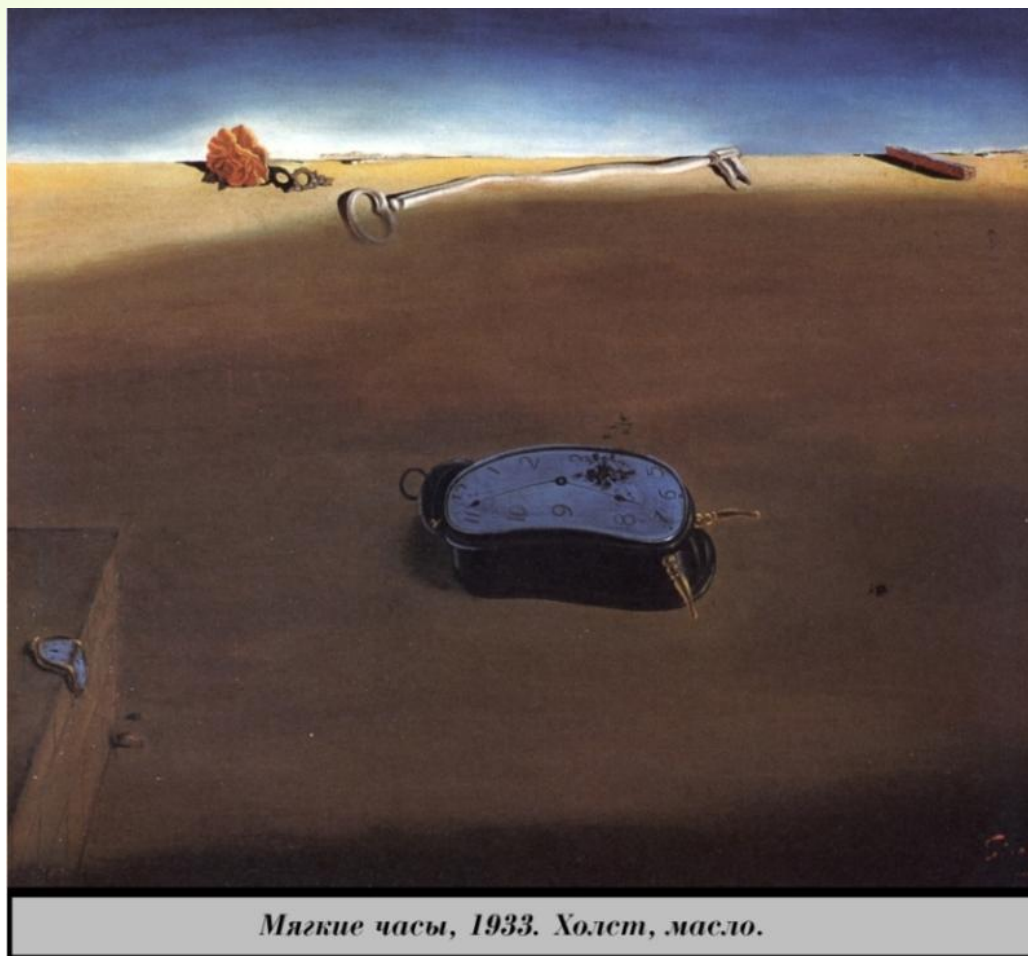
Сюрреалистический предмет, способный измерить мгновенное воспоминание (1932)

Таинственные источники гармонии (1934)

Мягкие часы (1933)

Треугольный час (1933)

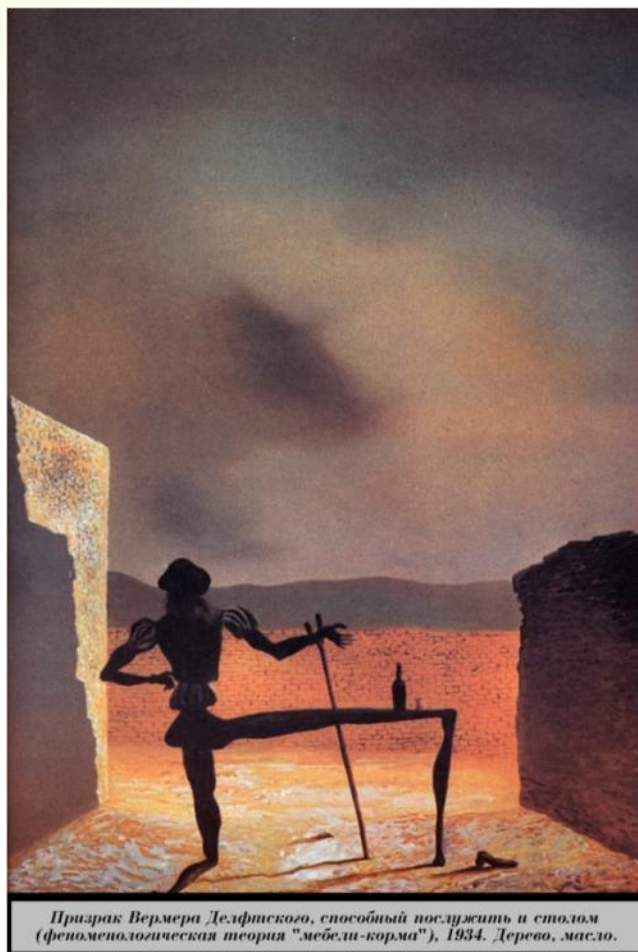

Ретроспективный бюст женщины (1933)

*Ретроспективный бюст женщины, 1933.
Раскрашенный фарфор.*

Призрак Вермера Делфтского, способный послужить и столом (1934)

Призрак Вермера Делфтского, способный послужить и столом
(феноменологическая теория "мебели-корма"), 1934. Дерево, масло.

Атавизм сумерек (1933-1934)

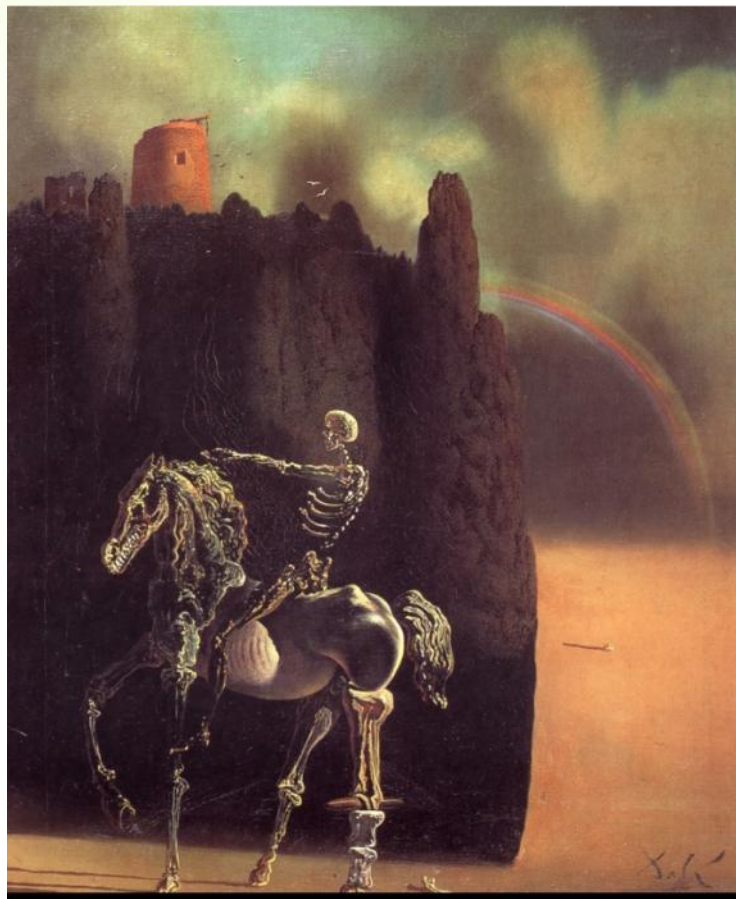

Сон, возлагающий руку на мужскую спину (1934)

*Сон, возлагающий руку на мужскую спину,
1934. Холст, масло.*

Всадник по имени смерть (1935)

Всадник по имени Смерть, 1935. Холст, масло.

Женщина с головой из роз (1935)

Податливое сооружение с варёными бобами (Предчувствие гражданской войны) (1935)

Бюст Желлы Ллойд (1934)

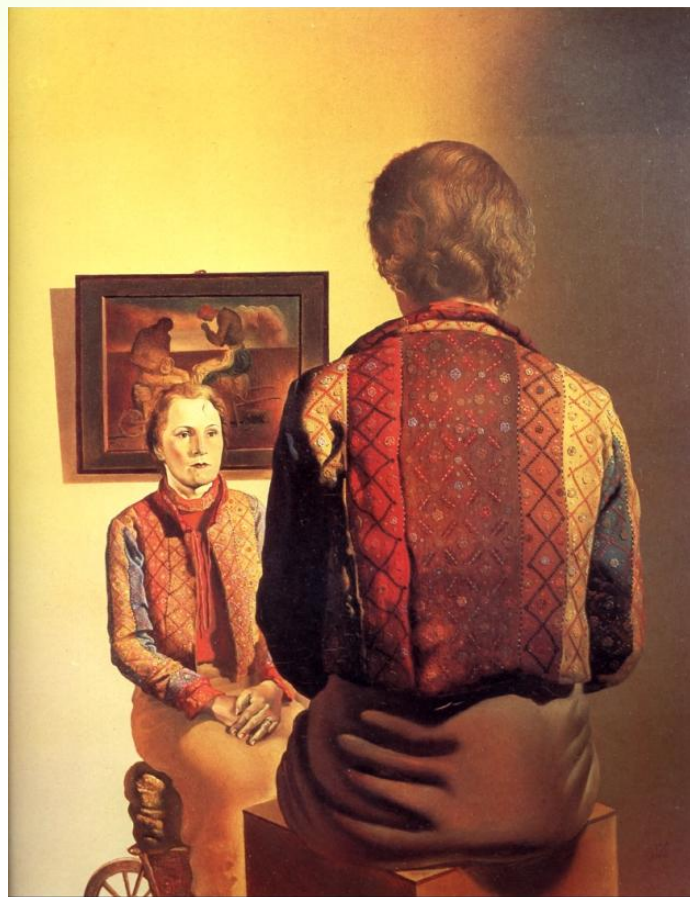

Лицо Мэй Уэст (сюрреалистическая комната) (1934-1935)

Лицо Мэй Уэст (использованное в качестве сюрреалистической комнаты), 1934-1935. Газетная бумага, темпера.

"Анжелюс" Гала (1936)

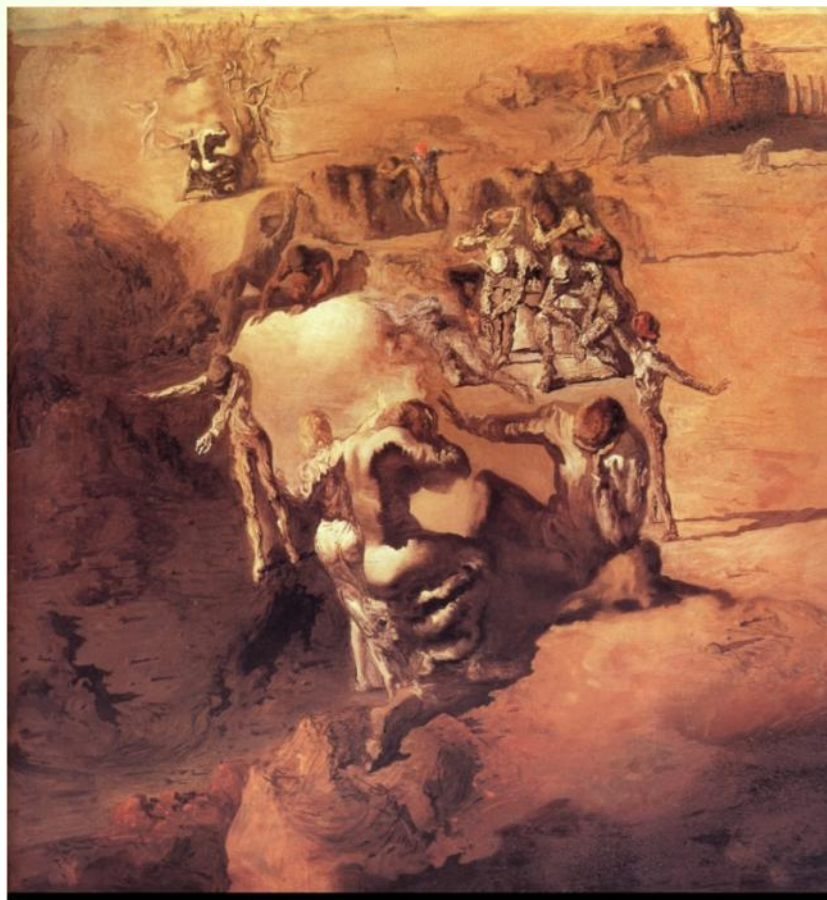

"Анжелюс" Гала, 1935. Дерево, масло.

Венера Милосская с ящичками (1936)

Большой параноик (1936)

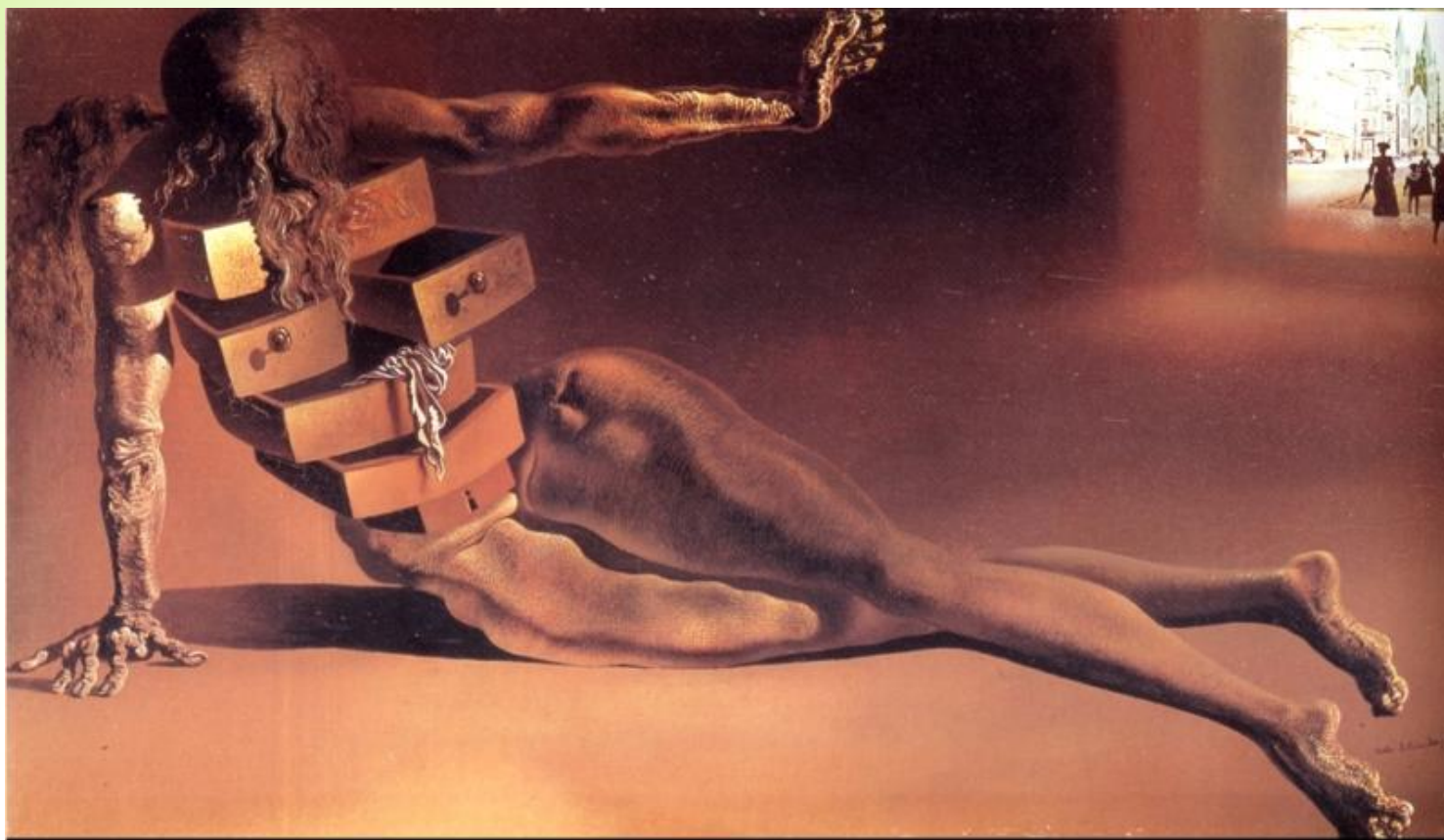
Большой параноик , 1936. Холст, масло.

Осенний каннибализм (1936)

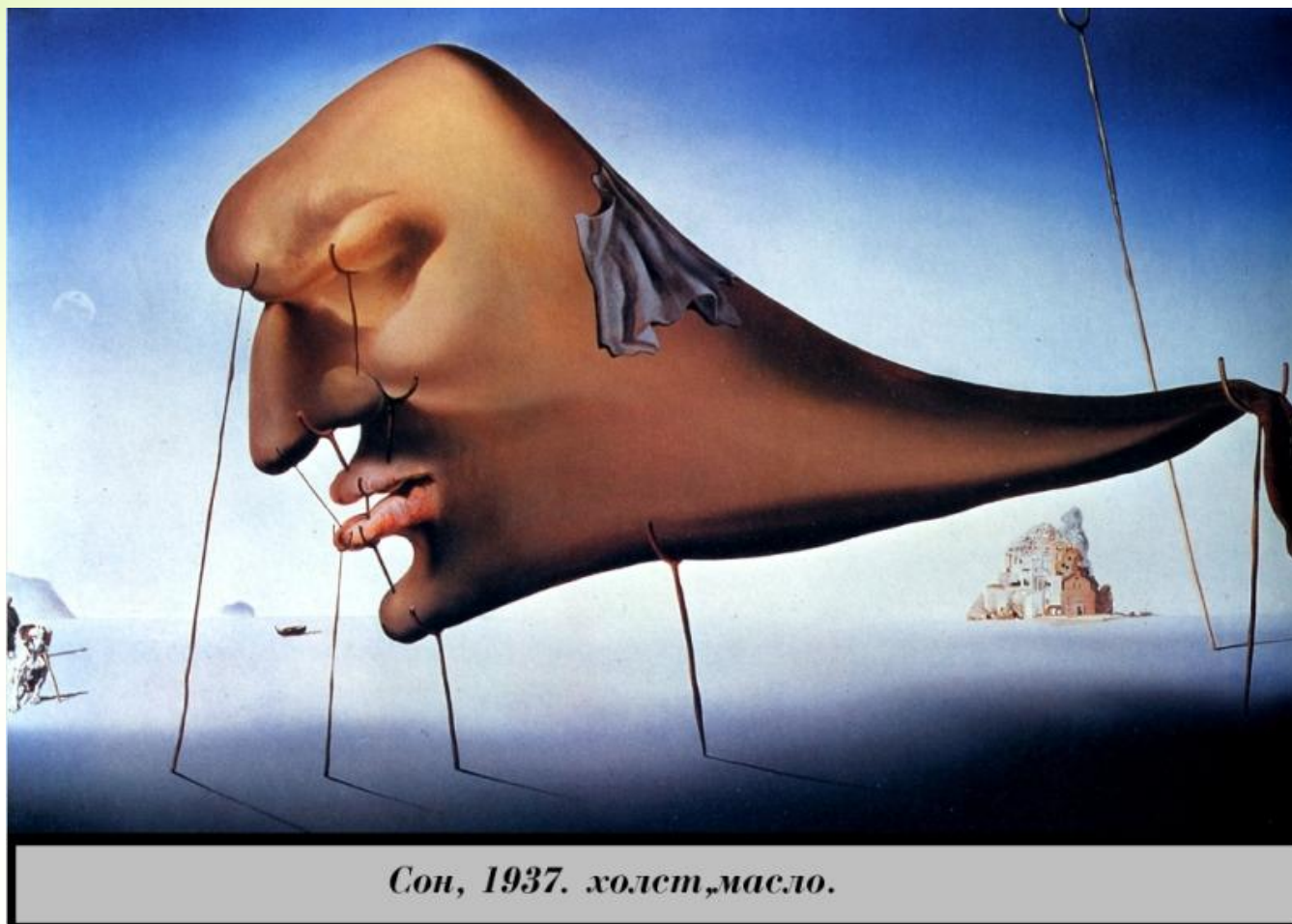
Осенний каннибализм, 1936. Холст, масло.

Антропоморфный шкафчик (1936)

Антропоморфный шкафчик, 1936. Дерево, масло.

Сон (1937)

Сон, 1937. холст,масло.

Лебеди, отражённые в слонах (1937)

Лебеди, отраженные в слонах, 1937. Холст, масло.

Превращение нарцисса (1936-1937)

Превращение Нарцисса, 1936-1937. Холст, масло.

Сотворение чудовищ (1937)

Сотворение чудовищ, 1937. Дерево, масло.

Загадка Гитлера (1937)

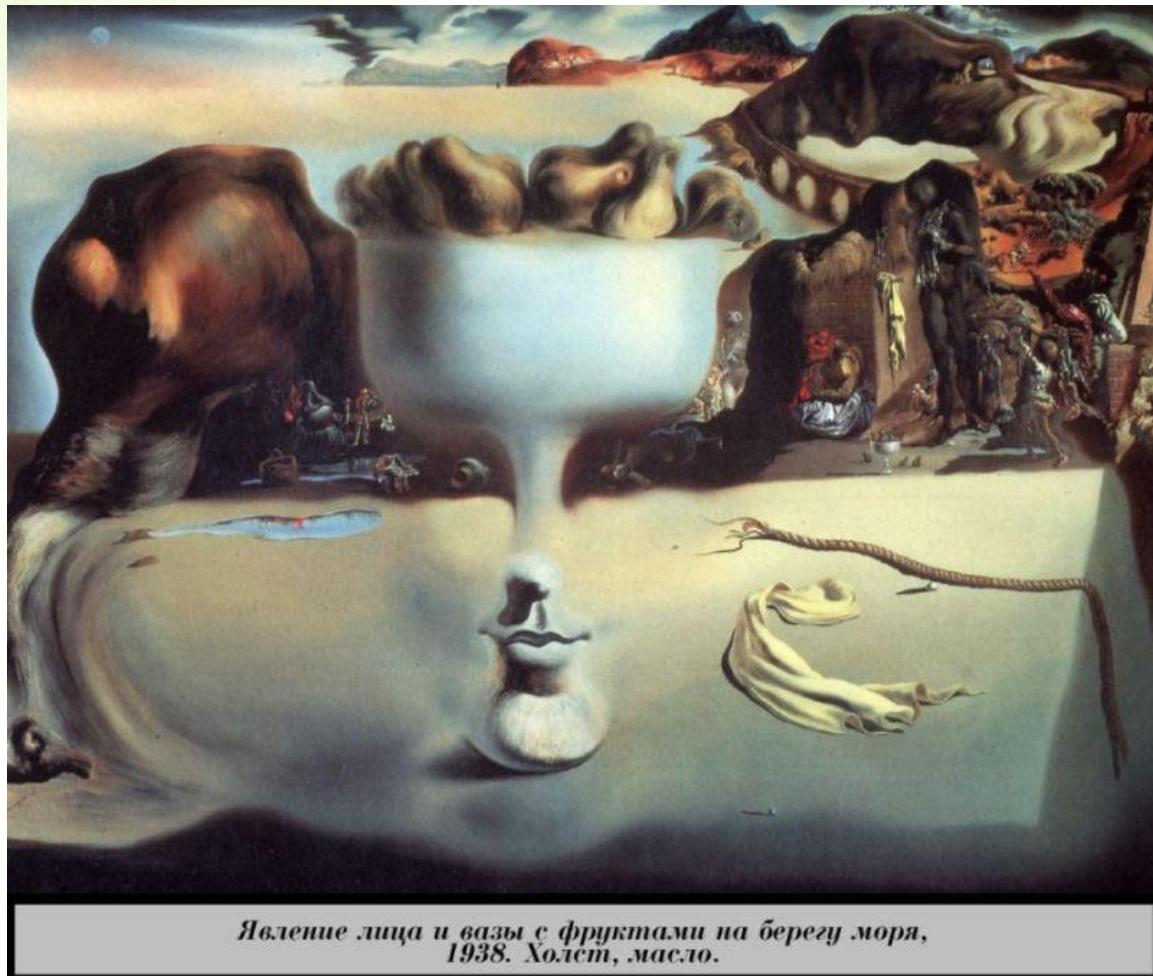
Загадка Гитлера, 1937.Холст, масло.

Испания (1938)

Испания, 1938. Холст, масло.

Явление лица и вазы с Фруктами на берегу моря (1938)

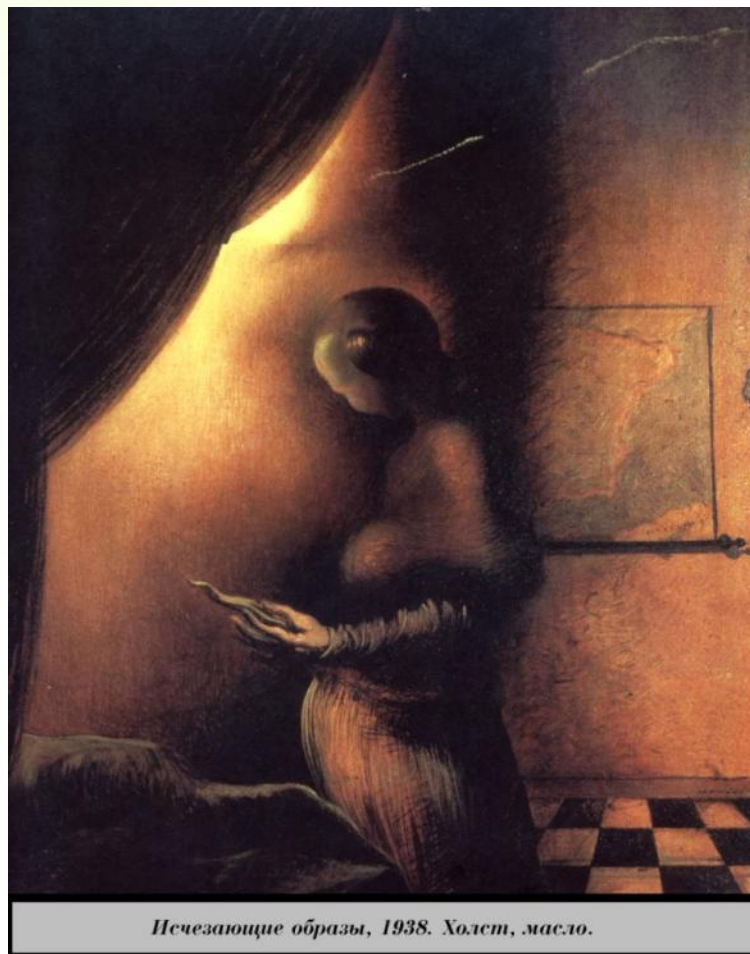

Бесконечная загадка (1938)

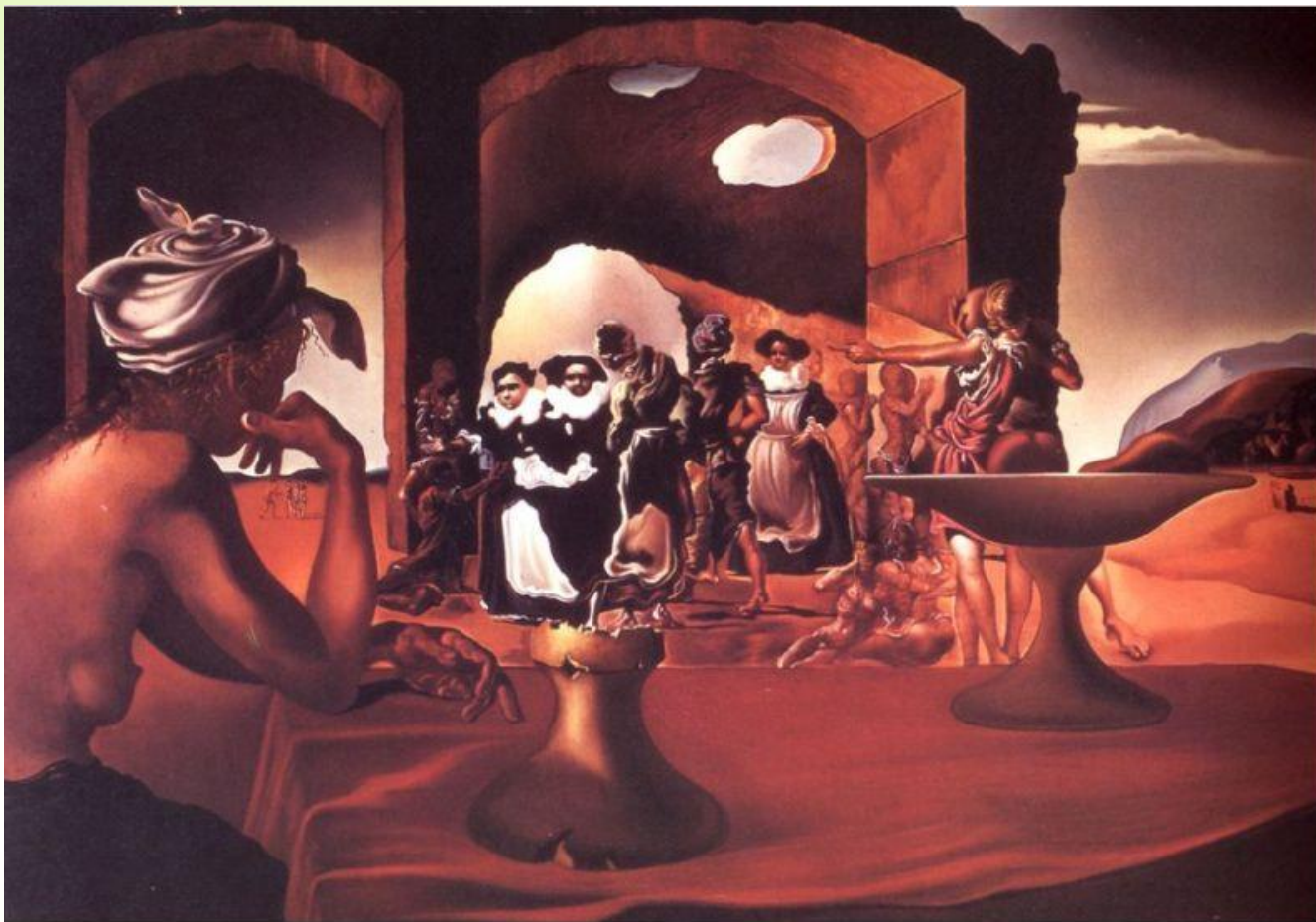

Бесконечная загадка, 1938. Холст, масло.

Исчезающие образы (1938)

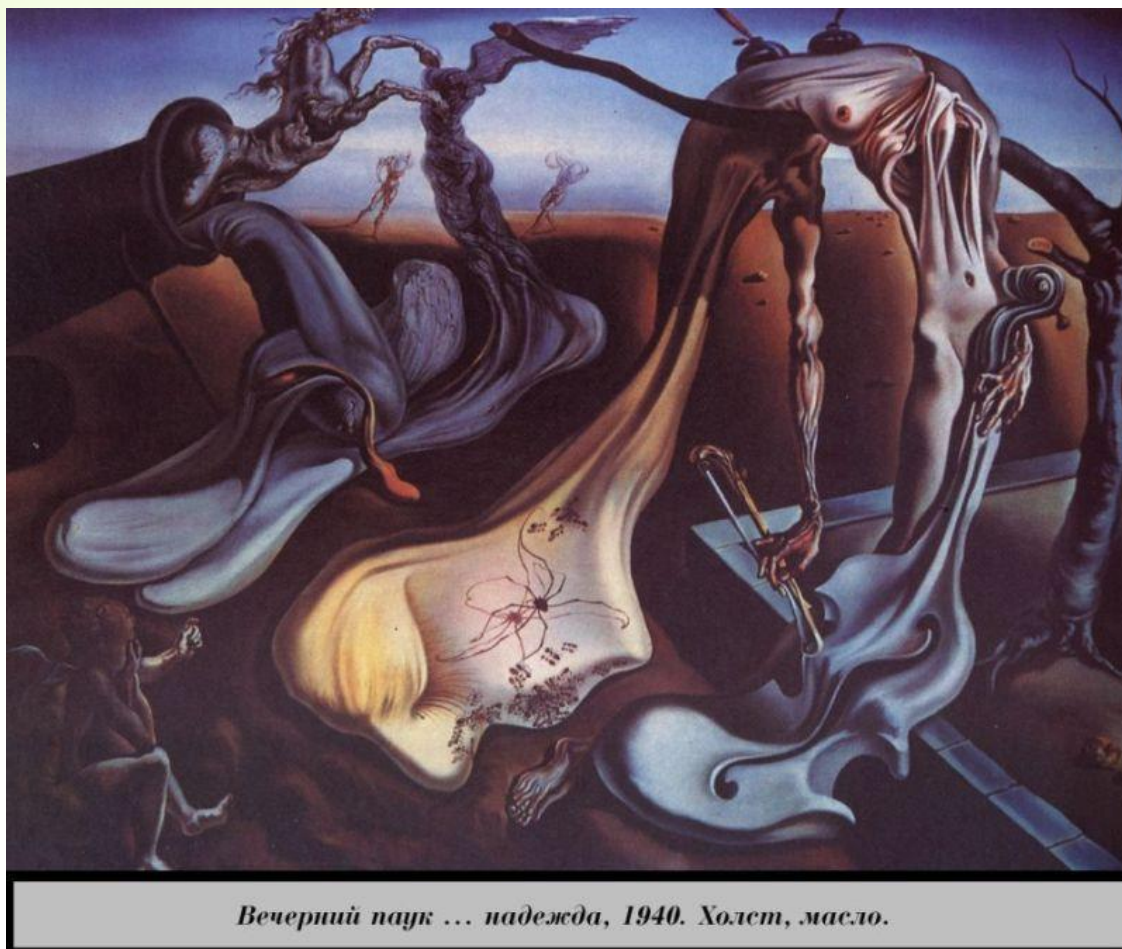

Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера (1938)

*Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера,
1938. Холст, масло.*

Вечерний паук...надежда (1940)

Вечерний паук ... надежда, 1940. Холст, масло.

Философ, освещённый луной и ущербным солнцем (1939)

*Философ, освещенный луной и ущербным солнцем,
1939. Холст, масло.*

Эскиз декорации для балета "Лабиринт" (1941)

Эскиз декорации для балета "Лабиринт", 1941. Холст, масло.

Леди Луис Маунтбеттен (1940)

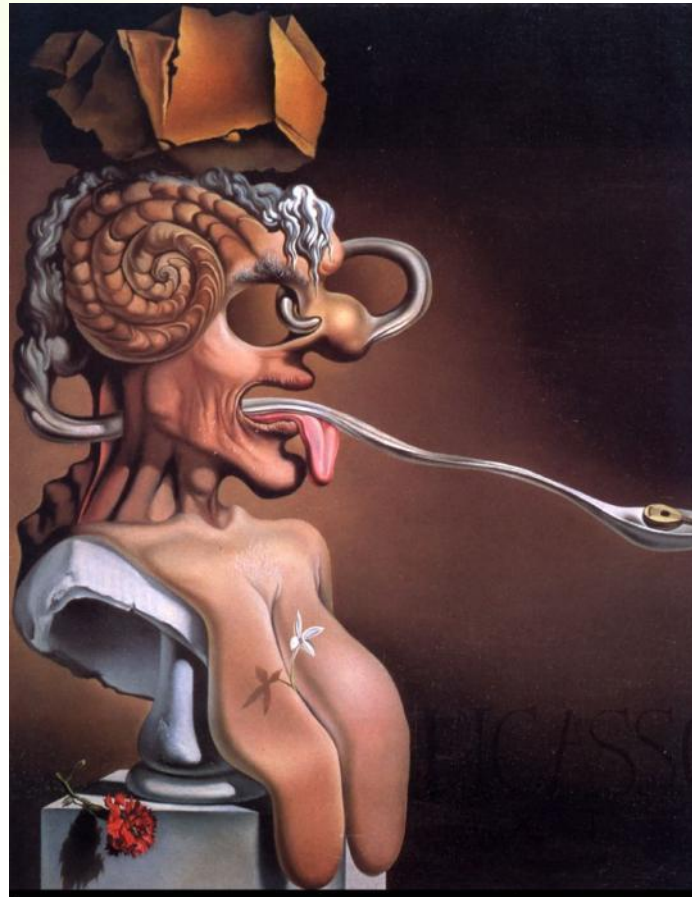
Леди Луис Маунтбеттен, 1940. Холст, масло.

**Моя жена, обнажённая,
смотрит на
собственное тело,
ставшее лесенкой,
тремя позвонками
колонны, небом и
архитектурой (1945)**

Моя жена, обнажённая, смотрит на собственное тело, ставшее лесенкой, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой, 1945. Дерево, масло.

Портрет Пикассо (1947)

Портрет Пикассо, 1947. Холст, масло.

Расщепление атома (1947)

Мадонна Порт-Лъигата (1950)

Христос святого Хуана де ля Крус (1951)

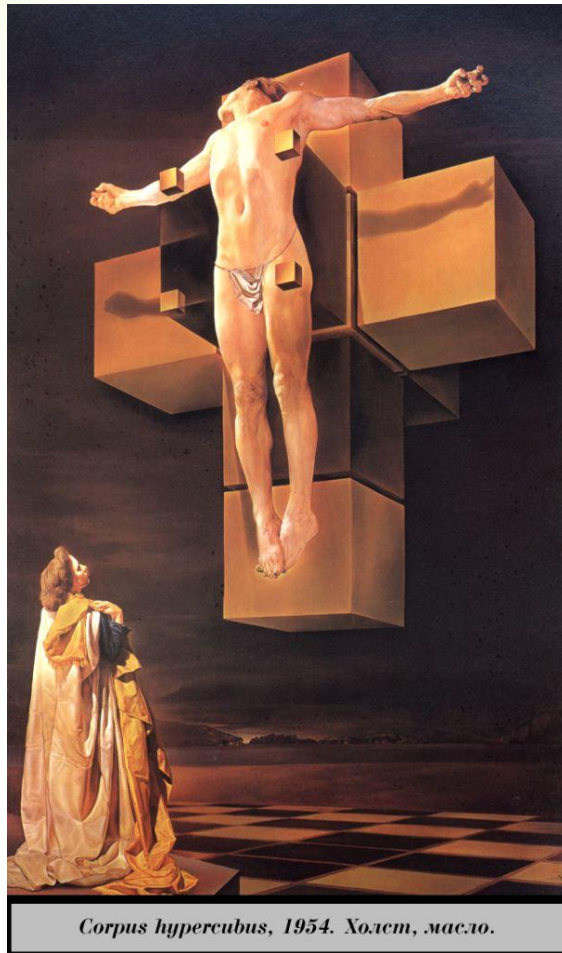
*Христос святого Хуана де ла Крус,
1951. Холст, масло.*

Гала, созерцающая Corpus hypercubus (1954)

Гала, созерцающая Corpus hypercubus, 1954. Холст, масло.

Corpus hypercubus (1954)

Колосс Родосский (1954)

Колосс Родосский, 1954. Холст, масло.

Тайная вечеря (1955)

Гвадалупская Богоматерь (1959)

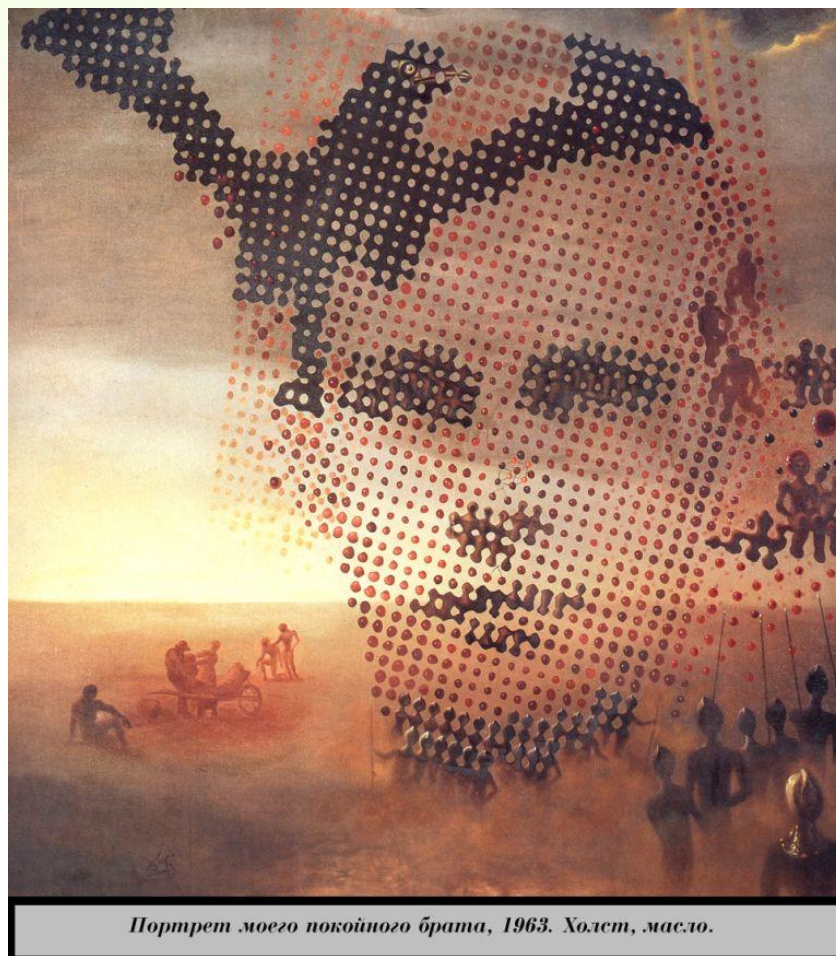
Гвадалупская Богоматерь, 1959. Холст, масло.

Веласкес, пишущий портрет инфанты Маргариты в лучах и тени собственной славы (1958)

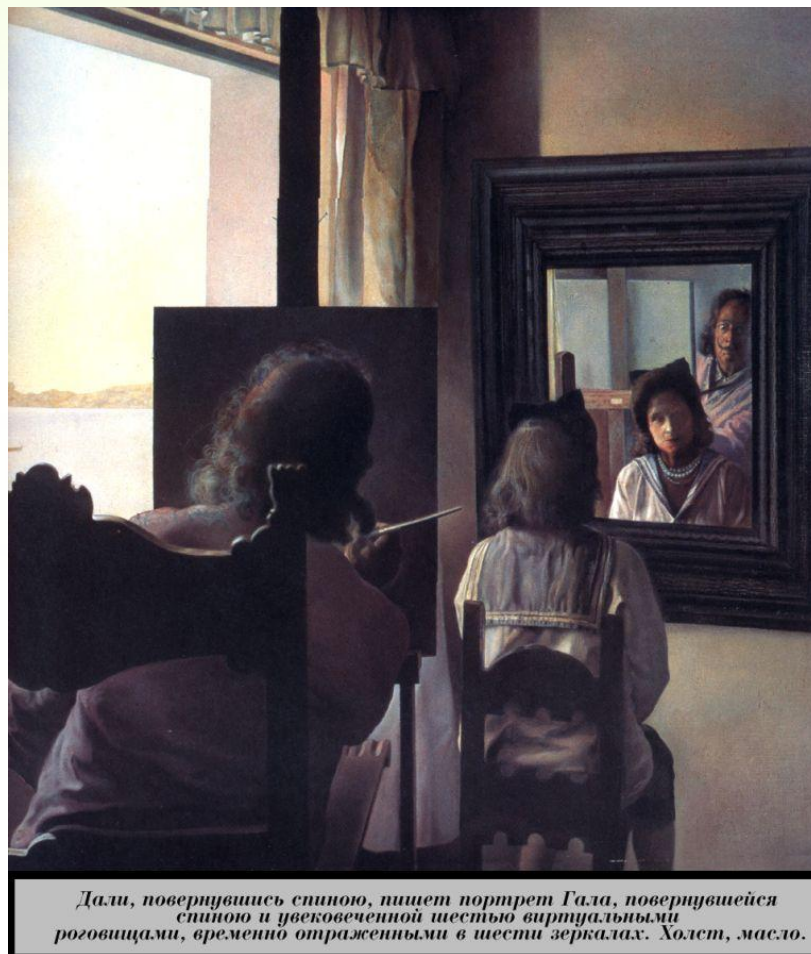

Веласкес, пишущий портрет инфанты Маргариты в лучах и тени собственной славы, 1958. Холст, масло.

Портрет моего покойного брата (1963)

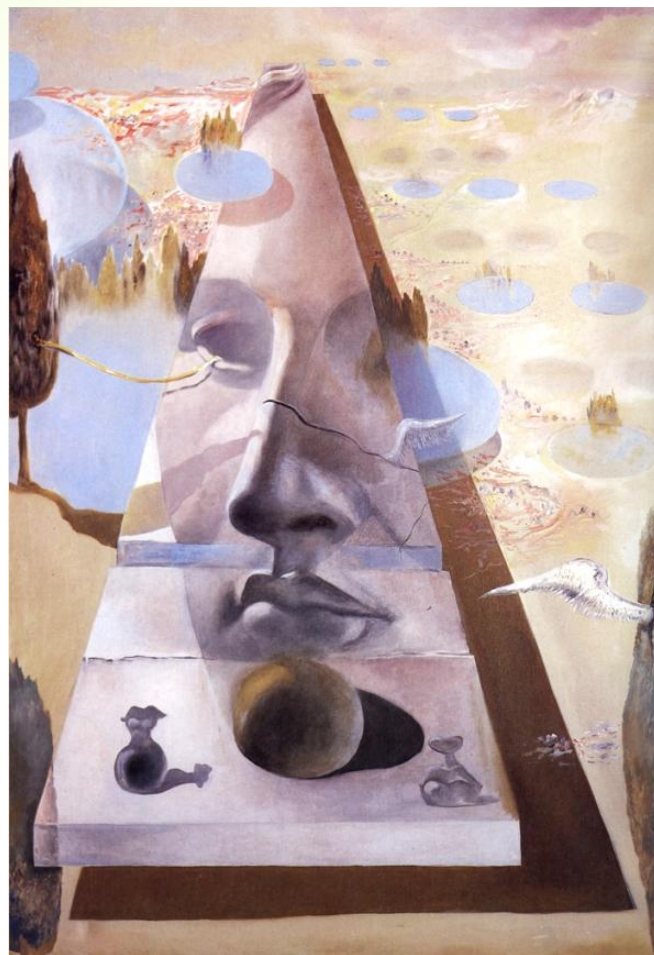

**Дали, повернувшись спиной, пишет портрет Гала,
повернувшейся
спиной и увековеченной шестью виртуальными роговицами,
временно отражёнными в шести зеркалах (1977)**

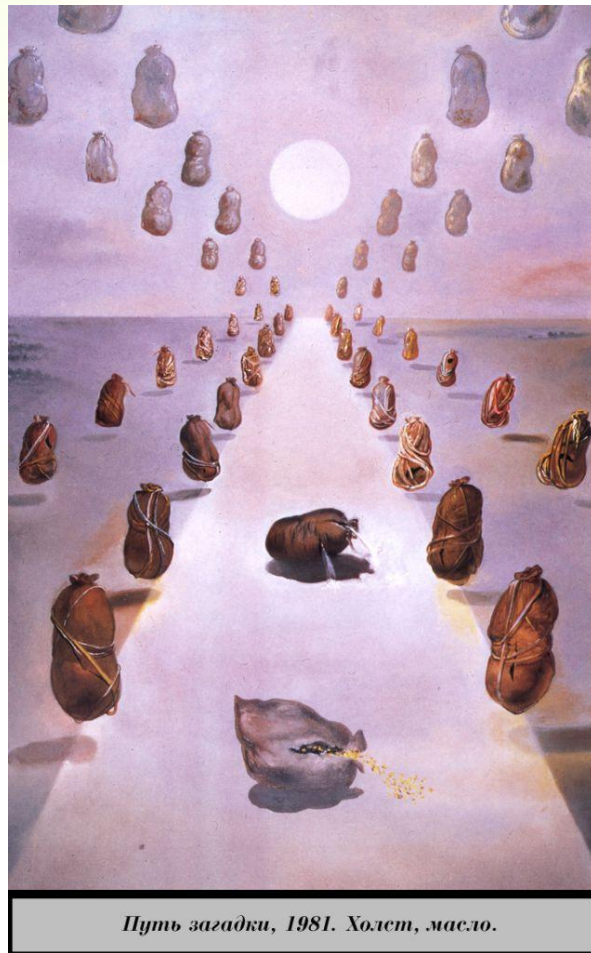

Дали, повернувшись спиной, пишет портрет Гала, повернувшейся спиной и увековеченной шестью виртуальными роговицами, временно отражёнными в шести зеркалах. Холст, масло.

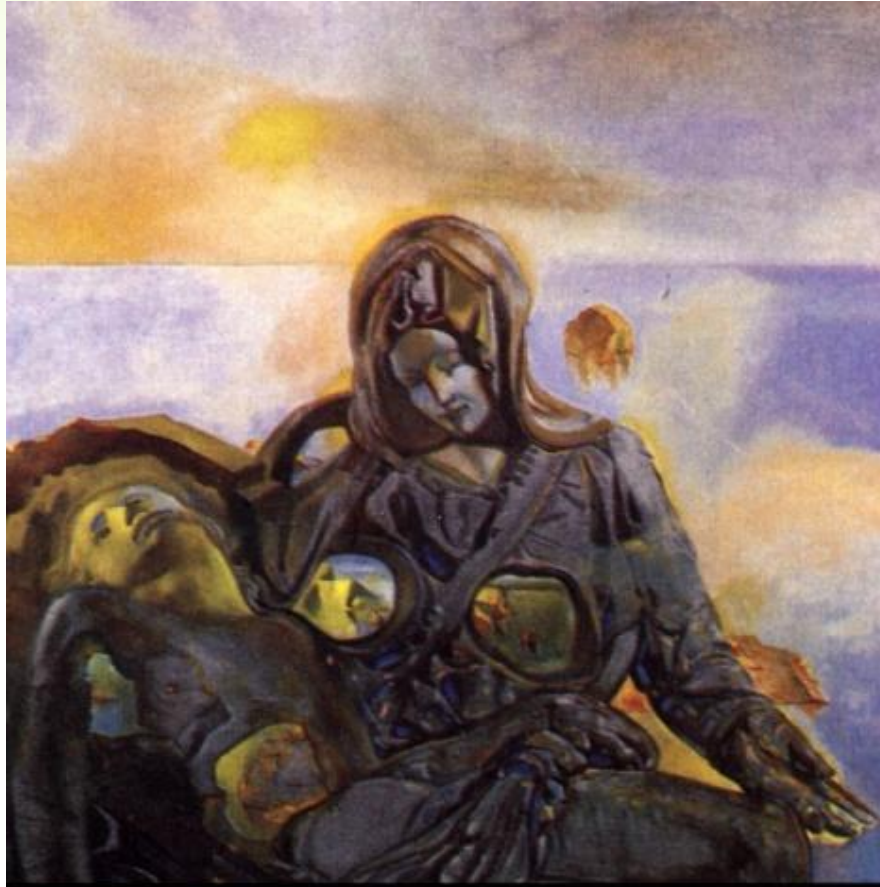
Явление лица Афродиты Книдской на фоне пейзажа (1981)

Путь загадки (1981)

Pieta (1982)

Pieta, 1982. Холст, масло.

Голова, подсказанная Микеланджело (1982)

Голова, подсказанная Микеланджело, 1982. Холст, масло.

Жемчужина (1981)

Мученик (1982)

Мученик, 1982. Холст, масло.