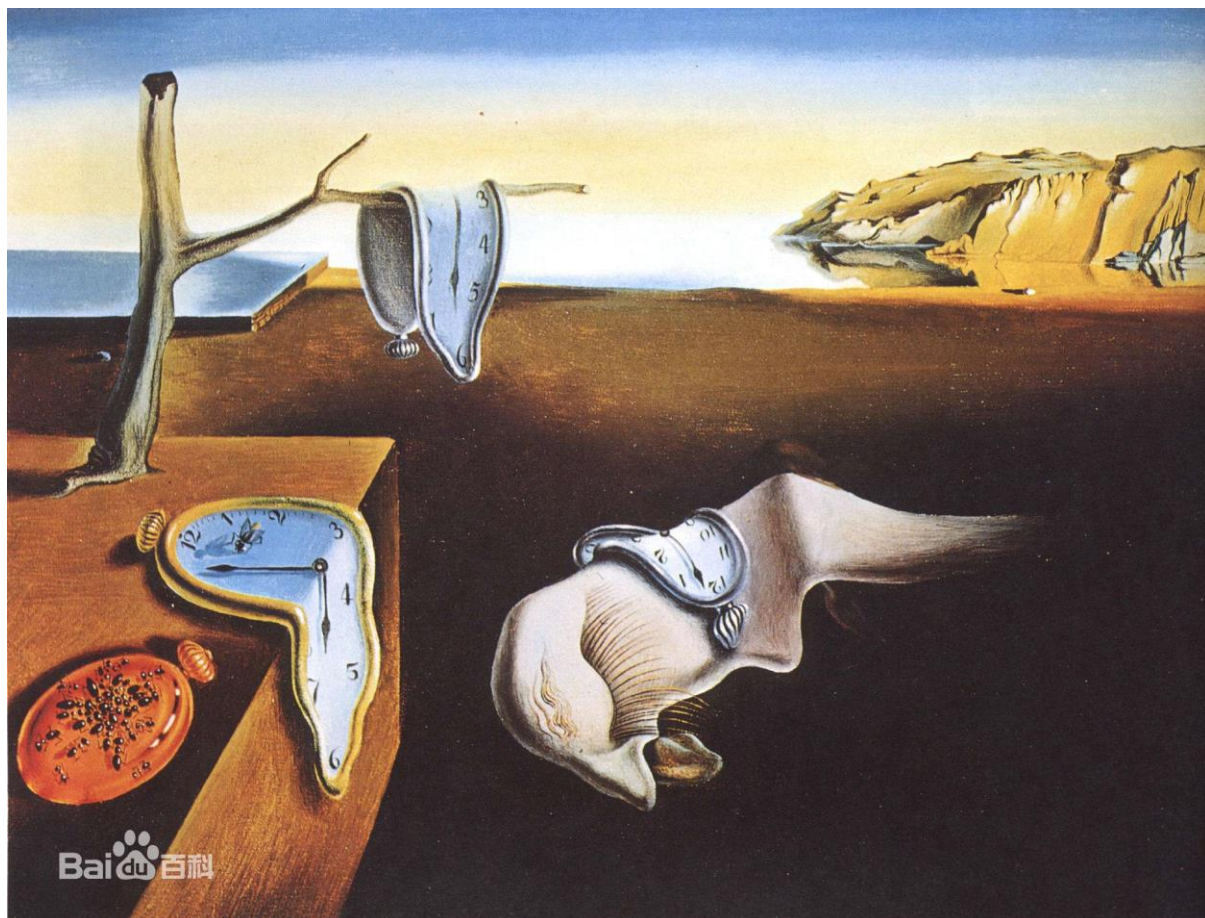

《记忆的永恒》鉴赏与批评

1900094619 元培 金镇雄

《记忆的永恒》（The Persistence of Memory, 达利, 1931）

《记忆的永恒》是萨尔瓦多·达利的代表作，是1931年达利在皮埃尔·科尔画廊举办的展览中首次被展出的。经过简单的调查发现，达利画这一作品时有如下创作背景：由于达利的父亲反对达利与其妻子加拉的结婚，被父亲驱逐，只能离开其故乡卡达克斯，住在其附近的利加特港（Port Lligat）一个小屋时就画了这部作品。因为头痛在家休息，觉得时间过得太慢，看了手表，觉得时间也像卡蒙贝尔奶酪一样融化了，从而得到了灵感。

作品的整个绘画给人一种干涩、干燥、空虚的感受。在荒凉的海滩上，三只钟表像被加热的奶酪一样融化而流下，中央融化着不知是白鹅还是桌布的白色怪物。左边的木桌上，钟表上有苍蝇，在断柱的枯枝上，钟表像布一样挂上面。这部作品中最突出的是三只钟表。古色古香的怀表失去了原来有的金属性，正在慢慢融化。三只钟表都指向六点，而形体非常凌乱，看起来无法达到计时的功能。三个表都各自挂在某个地方：一个披在画面中央的一个死后张开嘴的鹅尸体上，一个挂左侧有一个枯死的树枝上，一个搭在长方体的平台上。平台上垂下的黄色金属怀表上有一只苍蝇坐着，看其影子的方向，光好像从右侧来。画面的最左侧下方有比较完整的、呈橙色的怀表背面，其上面有一群蚂蚁杂乱地缠绕在一起。背景是夕阳西下般的下午时间段的大海和悬崖峭壁，仿佛所有应该有生命的东西都失去了生命一样，完全没有生动感，给人一种不安、静谧的感觉。虽然对这部作品不太了解，但第一次看时的印象似乎都是与虚无主义、人生无常、生命的有限性、精神错乱、精神分裂等有关。

作品整体上使用了低彩度、低明度的忧郁色调，主要使用了深棕色和米黄色等颜色，占整个画面的三分之二，让人联想到视觉上沉闷、阴暗、荒凉的形象。另外，这幅画明暗分明，昏暗的背景下，有着令三只钟表更为突出的视觉上对比的效果。并且背景十分简单，让观赏这部作品的人能够把其视线放在三个钟表上。黄色的天空和部分呈橙色的大地让人联想到日落的傍晚。这部作品中所描绘的事物即使是日常生活中易见到的，但是被描绘成与实际形象完全不同的样子，看起来很不平凡和奇怪。另外，作品的明暗表现也无法准确地判断光线来自哪里，只有地面和大海的边界清晰可见，海平面的尽头也没有明确的表现。在这部作品中，最真实的形态是像大海对面的无人岛一样的绝壁岩石，岩石在海平面上的样子自然地表现出来，可以推测那里是“大海”。作品有一种干枯的质感。特别是在黑暗的部分加入明暗的地方，像使用了彩色铅笔或木炭等干式材料一样，感觉很干，细线重叠了好几次。

我认为这部作品描绘了生命的虚妄，且达利正以虚幻冷寂的形象表现出此主题。我们可以从指向六点的三只钟表以及呈黄色的天空推测作品描绘的时间段是一天结束的太阳落下的傍晚，象征一个人的人生中临近死亡的时刻。另外，躺在地上的白色怪物、蚂蚁群、死树，这三个事物都让我联想到死亡。橙色怀表上一群蚂蚁象征着死亡与腐烂。蚂蚁冲向死去的昆虫尸体而啃食的样子让人联想到腐败的尸体。极其讨厌虫子的达利以苍蝇、蚂蚁等事物，表现出不安和恐惧，象征着死亡和腐败。没有一片叶子的枯死的树也正表现出这一点。另外，已经融化而停止的三个钟表好像看似暗示着生命消失的时候时间也会停止。在这幅画中，动态的节奏感在任何地方都感受不到，从看起来时间已停止的静谧的风景中只能感受到沉默与死亡。作品中最能表达主题的事物可以说是已失去其功能的、柔软的怀表。如果达利描绘的只是破损或是脏了的怀表，就不会引起人们注意，而在这幅画中改变了怀表坚硬的特性，绘画出柔软的、有延展性的怀表，让人更加吸引眼球，诱发好奇心。像奶酪一样融化的怀表失去了形状、性质以及功能，这种变形也让人联想到死亡以及失去生命而正在腐败的尸体。钟表自古以来就象征着有限性和生命的流逝。具有这些象征的钟表失去原来的形状，可以认为达利想表达生命的短暂与虚妄。想象我是这幅画中的怀表，我会感到失去生命的无力感、失落感、虚无感。如果我是画这部作品的画家，会将这部作品的题目命名为《消失》、《走向安息》等。而从达利命名的《记忆的永恒》此题目中推测，他也许想强调生命总会消失，而由于“记忆”以及其永恒的特性，不会真正消失。这部作品虽然在艺术技巧和结构上不怎么突出，但体现了表达其意旨上的卓越性。达利在日常生活中易见的、平凡的对象中投射出幻想与无意识，表现出人生的无奈和痛苦。

批评这部作品，让我想起了平凡无常的童年。回想起因反复的日常生活和极度的学业压力而经历的低谷期的空虚感，看了好久这部作品后，逐渐被带入，能够理解达利当时混乱的内心状态。这幅画似乎在安慰我说：“每个人在人生中都会经历这种痛苦的时间。”同时，我对这部作品有一种反感。因为达利描绘的事物几乎没有生动感（尽管苍蝇和蚂蚁都有生命，但是它们只让我想起死亡），并且表达的主题都是消极的，所以一直观赏这部作品让我有点忧郁、闷闷不乐。