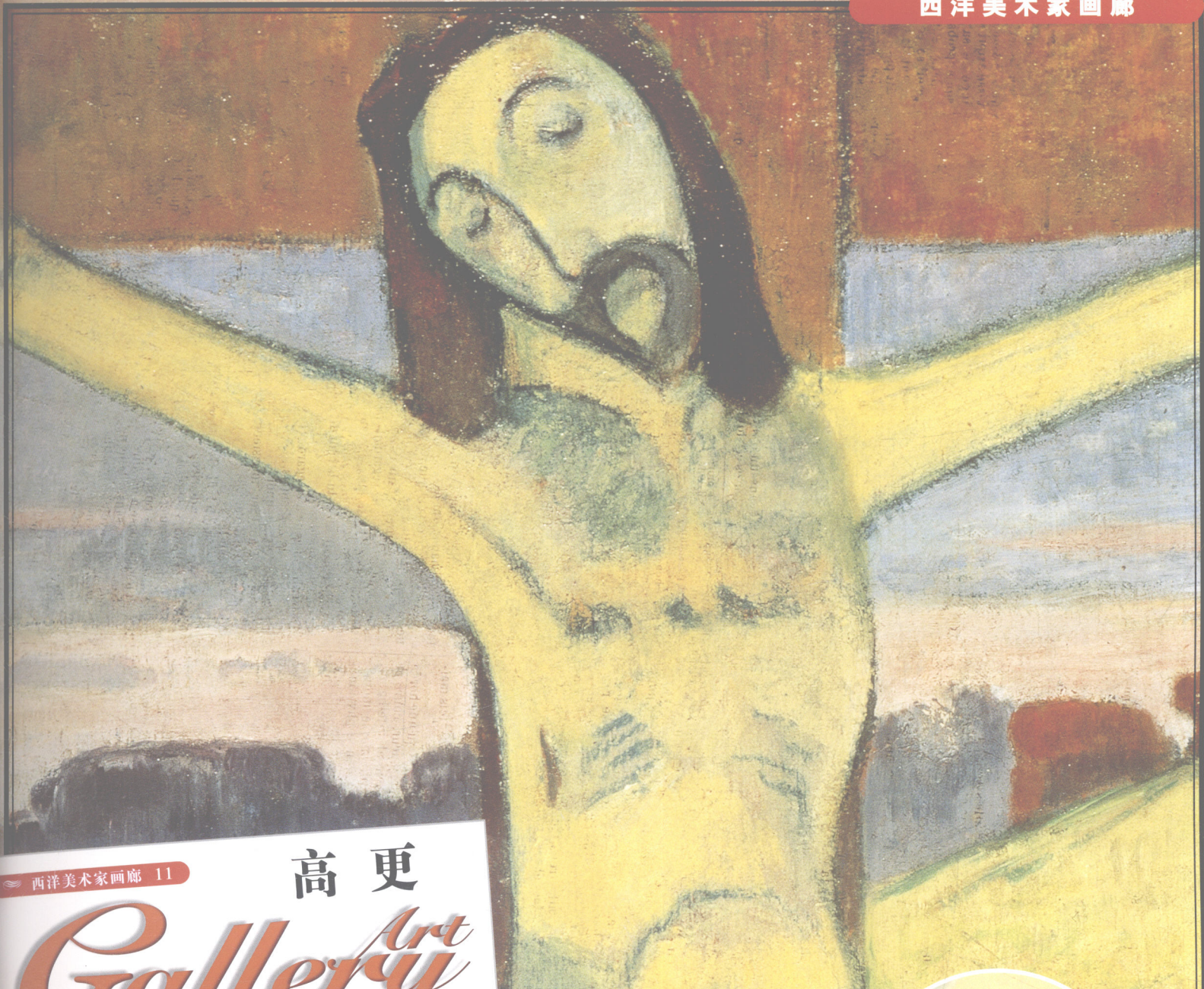

夏加尔

Gallery Art

Chagall

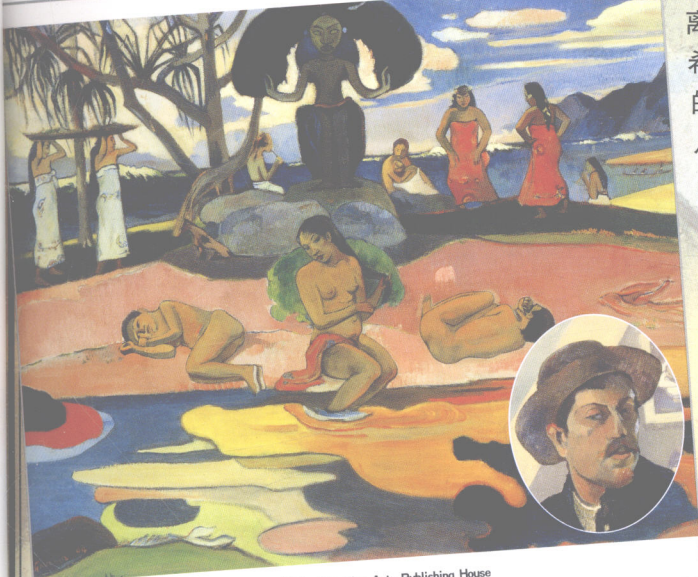

高更

西洋美术家画廊 11

Art
Gallery
Gauguin

高更在三十五岁那年放弃了安定的生活，立志成为画家。八年后，他又离开了欧洲，以大胆的手法画出塔希提的女人，在一个“未开化”的社会中寻找乐园的踪迹。他从中年时代才开始的二十年绘画生涯，同时也是重新审视人生、重新省思文明的心路历程。

◀ 《拜神的日子》

68.3 × 91.5cm 1894年

高更再次前往塔希提的前一年——1894年在巴黎创作了这幅作品。除了安格尔风格的对称性构图，可以说绘画中所有的一切都是塔希提。对于画家而言，巴黎已经不是给予自己灵感的地方。

Musée d'Orsay/Roger-Viollet, Paris/The Bridgeman Art Library

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

10 夏加尔

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

叛逆的精神

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

幻想与自由

名作特写

MASTERPIECE

生日

作品选解

GREAT WORKS

我与我的村子 20

小提琴手 22

维捷布斯克上空 24

白色钉刑 26

杂耍演员 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

夏加尔圣经讯息美术馆

Museum of Modern Art, NY/L. P. Bliss Bequest ©ADAGP Paris and DACS, London 1999

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hoqarth 霍加斯
15 Seutat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modiglian 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Bottivelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯太勃尔	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruequel 勃鲁盖尔
31 Ei Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandirsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 De Chirico 席里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dfy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Caracci 卡拉乔
46 Claude Lorraine 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Van der Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Fra Angelico 安基利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd, 2000 图字: 07-2001-575号

西洋美术家画廊 10 夏加尔 原出版者/ [英国] De Agostini 出版公司

策 划/ 刘丛星

责任编辑/ 刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译/ 周异夫

校 勘/ 张亚力

装帧设计/ 王兴吉 张亚力

审 读/ 孙开礼

责任校对/ 于丽梅 朱 敏

监 印/ 赵岫山 邱朝阳

出版发行/ 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制 版/ 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷/ 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次/ 2001年3月第1版第1次印刷

开 本/ 635 × 940 1/8 印张/ 4

印 数/ 1-10000册

书 号/ ISBN 7-5386-1148-7/J · 855 定 价/ 15.00元

在20世纪的美术大师中，马克·夏加尔是个风格独具的画家。他与主流的艺术运动保持距离，他那在古典中掺杂着创新、在幻想中混合了现实的独特创作风格，现今依旧绽放着异彩。

出生于一个贫穷的俄罗斯农家的夏加尔，他的作品浓厚地反映出昔日俄罗斯故里的宗教色彩，将自己的生活体验诚实地呈现在画布上。不止于此，他在作品里还探讨了诞生、爱情、婚姻、死亡等跨越时空的永恒主题，以洋溢着温情与幽默的作品感动了众生。

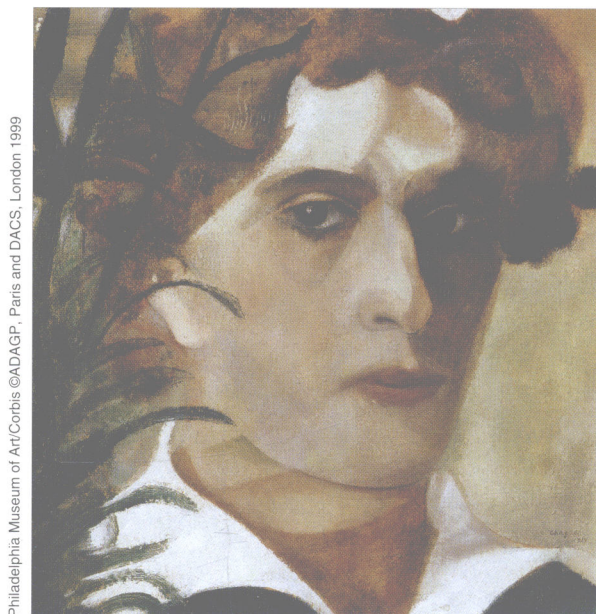
他不仅是一位伟大的画家，同时还是20世纪最优秀的彩色玻璃画家、卓越的插图画家以及舞台美术设计家。他在各国公共设施留下了显赫的创作痕迹，并以现代艺术大师的身份度过了幸福而漫长的创作生涯。

夏加尔

叛逆的精神

SPIRIT OF REBELLION

夏加尔的艺术养成，是在艺术新浪潮不断涌现的20世纪初的巴黎。虽然他在这里接受了现代艺术的洗礼，但构成他作品的中心，仍是故乡俄罗斯的传统、对犹太教与犹太文化的信仰以及对初恋的情人——妻子蓓拉的爱意与热情，每一个要素在他漫长的创作生涯中均不曾褪色。

Philadelphia Museum of Art/Corbis ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

▲ 约在第一次个展期间绘制的自画像，画中弥漫着20年代的甜美气氛。

马克·夏加尔 (Marc Chagall) 1887年7月7日出生于白俄罗斯古都维捷布斯克 (Vitebsk)。1991年苏联解体后，这里现在是白俄罗斯共和国的一个小镇。但夏加尔小时候，这里曾是个拥有约六万人口的繁华地方都市，半数以上的居民和夏加尔的家庭一样，均属犹太裔。他家里有八个妹妹和一个弟弟，父亲每天早上六点准时起床，在出门从事搬运盐渍鲑鱼的工作之前，总不忘先到犹太教会祈祷，夏加尔的少年时期，就是在如此一个温暖虔诚的家庭里度过的。虽然他日后的创作生涯大都在法国，但在他的作品里，都浓厚地反映出少年时代虽贫困但不失和乐的俄国生活。家庭生活的回忆，或是他常以“虽然悲伤但也洋溢着喜气的小镇”形容的维捷布斯克风情，都是他作品里不断出现的元素。

虽然家中所信仰的犹太教禁止绘制偶像，但

夏加尔在学校里看到同学们临摹杂志插画，也开始对绘画产生兴趣。后来双亲也为夏加尔的强烈意愿所说服，他因而从1906年起在当地画家伊费达·培恩的画室学画。为了赚钱，当时只有十九岁的夏加尔也从事照片修饰工作。不过两个月后，他就迁至比维捷布斯克更有机会拓展创作生涯的圣彼得堡。在那里，他除了在许多画家门下习画之外，也画广告以筹措生活费用。由于当时没有居住许可证的犹太人，不能在这个城市定居，没有许可证的夏加尔为了躲避当局的取缔而疲于奔命。他也曾因缺乏许可证而遭到短期拘留，幸运的是，这是他遭逮捕的唯一一次。

前往艺术之都——巴黎

到1910年为止，夏加尔都待在圣彼得堡，中间也曾数度回维捷布斯克省亲。1909年返乡时，邂逅了六年后成为他妻子的蓓拉·罗森菲特 (Bella Rosenfeld)。两人间的爱情，日后成为他许多创作的泉源。

夏加尔也曾在巴克斯特 (Léon Bakst) 门下习画，巴克斯特在舞台设计方面的成就至今依然脍炙人口，为佳吉列夫 (Sergei Diaghilev) 的俄罗斯芭蕾舞团所设计的作品尤其有名。巴克斯特曾游历各国，1909年以后选择在法国发展其艺术生涯。受到他的启发，夏加尔的心中也开始对全世界的艺术中心——巴黎燃起一股热情。到了1910年，他终于有机会一偿夙愿，在犹太人麦辛·维那维尔的资助下，夏加尔搭了四天的火车，摇摇晃晃地到了巴黎。这位被夏加尔称为“另一位父亲”的人物，是个富裕的杂志编辑，不但出资购买夏加尔的画作，还经常提供生活费给他。

虽然一开始难免想家，但受到巴黎艺术风气的刺激，夏加尔很快就开始适应当地的生活。当

Musee Nationale d' Art Moderne, Paris/Bridgeman Art Library ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

▲ 夏加尔描绘自己工作环境的《画室》(1910年), 以强烈的色彩与扭曲的透视法画成。

► 下左 莫迪里阿尼所作, 夏加尔的老师巴克斯特的画像。画中的他穿戴着丝巾与花外套。

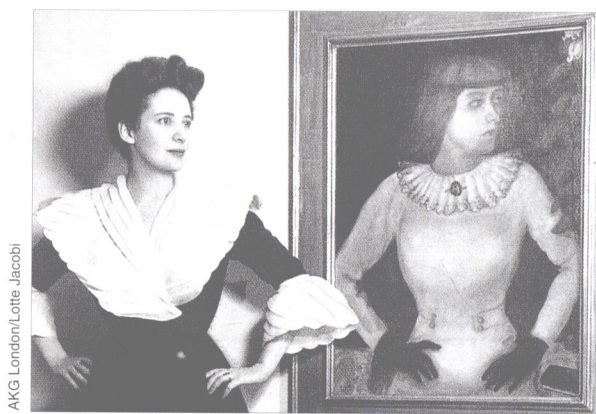

AKG London

Bibliothèque Nationale, Paris/Bridgeman Art Library

► 下右 巴克斯特以舞台与服装设计闻名, 这个为佳吉列夫的芭蕾舞剧《牧神的午后》中演出的尼忍斯基 (Vaslav Nijinsky) 所设计的芭蕾舞装, 也是他的作品之一。许多人都认为摇曳着围巾翩翩起舞的尼忍斯基演出过于猥亵, 在首演当晚便引起了争议。

AKG London/Lotte Jacobi

▲ 在1909年作品《戴着黑手套的未婚妻》旁摆姿势拍照的，是女儿伊达（摄于1945年）。伊达为夏加爾与蓓拉所生。

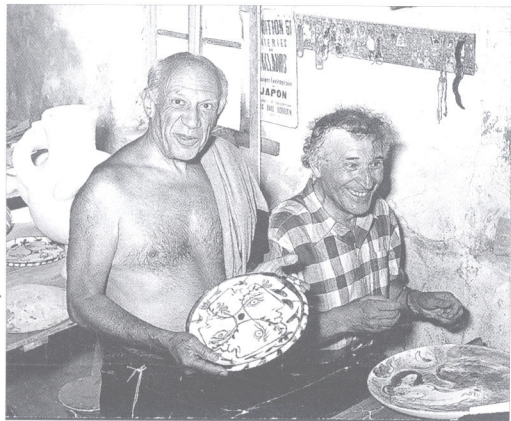
◀ 这幅《横躺的诗人》（1915年），是夏加爾在与蓓拉度蜜月期间所画的。

有幸和蓓拉重燃爱火。虽然出身豪门的蓓拉双亲并不赞成两人的交往，两人还是排除万难于1915年结婚。翌年女儿伊达诞生，两人过着幸福的婚姻生活。

置身俄国革命的漩涡中

虽然夏加爾也应召入伍，但并未被派往前线。1917年俄国革命成功，让本来对政治并不关心的夏加爾也卷入政治漩涡中，他被刚成立的苏联政府指派为家乡维捷布斯克的艺术人民委员，负责创办美术学校以及筹划美术展等事务。1919年，马勒维奇（Kasimir Malevich）也加入了这家美术学院的教学阵容，由于与夏加爾的美术观有极大的出入，两人之间的矛盾也因此产生。夏加爾因此决意离开维捷布斯克，于1920年搬到莫斯科，除了为刚成立的犹太人剧场设计舞台之外，也在近郊的两家战争孤儿院教授院童画画。但由于对充斥着革命色彩的俄罗斯日益反感，夏加爾在1922年又搬到了柏林。

1923年，他受画商佛拉（Ambroise Vollard）的邀请，离开德国，回到巴黎，为书籍绘制插画。第一件接受委托的作品，是为俄罗斯古典文学作品——果戈里的《死魂灵》绘制插画，接下来又负责绘制拉封丹（La Fontaine）的《寓言诗》，以及《圣经》的插画。这三部作品直到佛拉过世都未曾出版，《死魂灵》直到1948年方才面世，而《寓言诗》与《圣经》也分别在1952年与1956年才得以出版。

Robert Hunt Library

Robert Hunt Library

▲ 对各种媒材都兴趣浓厚的夏加爾，晚年也开始接触陶瓷。友人毕加索对此也十分热衷。

▼ 右上 夏加爾与第二任妻子华伦提娜（娃娃），摄于1952年结婚时。

时的巴黎聚集了许多类似他这般来自欧洲各地的年轻艺术家，他也与其中几位成为了挚友。当时有一栋被称为“蜂巢”（La Ruche）的艺术家群体公寓，里头住着许多离乡背井的艺术家，夏加爾也在1912年迁移至此定居。从这时期开始，他的作品逐渐获得了曝光的机会，夏加爾甚至得以在1914年6月于柏林的史杜姆画廊（Der Sturm）举行创作生涯中的第一场个展。这家画廊当时是前卫艺术的发源地之一，他的个展获得了相当高的评价。为个展前往柏林的夏加爾顺道回故乡维捷布斯克省亲，但今年8月，第一次世界大战爆发，夏加爾只好留在俄罗斯，但也让他

另外，为了制作圣经的插画，夏加尔于1931年亲自前往巴勒斯坦。这趟旅行让他有机会对自己的犹太人身份产生深刻的自觉。1935年，他到立陶宛的首都维尔拿，访问了意第绪语研究所。当时维尔拿为波兰领土，在这趟旅程中，他也短暂停留波兰首都华沙，参观犹太社区，感受到波兰国内日益高涨的反犹太气氛。这些体验，后来成为他的杰作《白色钉刑》的灵感来源。

流亡美国与丰硕的晚年

1940年，德军占领了巴黎，通过反犹太法令，夏加尔前一年才取得的法国国籍也因此被剥夺。他为了安全而迁至法国南部，1941年，经过了一场与一千四百名犹太人同挤在一条小船上的危险航程，他经由西班牙转至美国，于6月23日抵达纽约。当时他在美术界已经颇富盛名，同年

Artist's Life

- 1887 出生于今日白俄罗斯西部的犹太文化古都维捷布斯克。
- 1906 开始跟随培恩习画。
- 1907 赴圣彼得堡，在以巴克斯特为首的艺术家门下习画。
- 1909 回维捷布斯克省亲，邂逅了日后成为他妻子的蓓拉·罗森菲特。
- 1910 离开圣彼得堡赴巴黎谋求发展，与其他年轻艺术家切磋琢磨。
- 1912 与许多来自各国的艺术家共同居住于“蜂巢”，开始创作。
- 1914 在柏林举办过第一个个展后，返维捷布斯克省亲，因第一次世界大战爆发而被迫滞留俄罗斯。
- 1915 与蓓拉·罗森菲特结婚，她在日后成为夏加尔最主要的灵感源泉。
- 1916 女儿伊达诞生。
- 1920 离开维捷布斯克赴莫斯科，开始于犹太剧场工作。
- 1922 迁离苏联，本打算定居柏林，但在一年后返回巴黎。
- 1935 访问位于维尔拿的意第绪语研究所。体验对华沙的反犹太主义气焰。
- 1939 获得了法国国籍，但不久便随着德军占领法国（1940年）遭到剥夺。
- 1941 经由西班牙流亡美国，并在美国停留七年。
- 1944 蓓拉由于感染滤过性病毒猝逝。
- 1948 返回法国定居。最初居住于巴黎近郊，后来迁移至蔚蓝海岸。
- 1952 与华伦提娜·布罗德斯基再婚。
- 1957 受梅兹大教堂委托，首度开始制作彩绘玻璃。
- 1985 于文斯圣保罗寓所去世，享年九十七岁。

ART IN REVOLUTIONARY RUSSIA

与夏加尔格格不入的俄国革命艺术

1917年俄国革命后，新的苏维埃联邦诞生，对许多人来说，艺术的目的在于建立更美好的社会，并宣扬共产主义的理想。带有革命色彩的艺术品以各种风格出现，也被当成教育大众的工具。当时出现了装饰华丽的“宣传列车”，把革命思想的小册子送到全国各地。当时构成主义（Constructivism）与号称抽象主义这一派的运动影响很大。在这股热潮中，越来越多的艺术家认为，传统绘画与雕刻的时代已经结束了，不过夏加尔却持反对的态度，对他来说，艺术的中心是人，画布也依然是绘画的最佳表现舞台。因为这个原因，夏加尔受到的排挤日渐加剧，终于在1922年离开苏联。之后，实验性艺术的热潮又在苏联持续了一阵子，但列宁1924年过世、斯大林接掌政权后，形势就改观了。30年代初期，各种前卫艺术运动都被禁止，艺术家们以写实而传统的手法与形式，制作歌颂苏联的作品，这就是“社会主义写实主义”（Socialist Realism），在斯大林于1953年过世后，依然主宰着苏联的艺术创作风格。

State Russian Museum, St. Petersburg/Corbis

在这幅艾克斯泰尔所作的《构成主义的静物》（1917年）中，可以见到一些工作的工具与材料，表现的思想是：机械将使人类从辛苦劳动中获得解放。

▲ 在这幅艾克斯泰尔所作的《构成主义的静物》（1917年）中，可以见到一些工作的工具与材料，表现的思想是：机械将使人类从辛苦劳动中获得解放。

◀ 这幅波哥洛斯基的《照相馆里》（1932年），是以社会主义写实主义的形式绘制而成，画中夫妇严厉的表情，也符合这类画作的典型模式。

State Russian Museum, St. Petersburg/
Bridgeman Art Library

11月便得以在纽约的皮耶·马蒂斯画廊（亨利·马蒂斯〔Henri Matisse〕之子，当时是十分有影响力的画商）举行个展。1942年，他受俄罗斯出身的编舞家马辛（Lénide Massine）委托，为美国芭蕾舞剧场设计舞台与服装，在新天地也开始获得成功。但是，私生活中的悲剧，却降下了一层阴影，1944年，他的爱妻蕾拉因感染滤过性病毒而猝逝。

受到如此严重的打击，夏加尔在短期内甚至无法提笔作画。后来将他救出绝望深渊的，是为不谙英语的他担任翻译的英国女子维琴尼亚·哈格德（Virginia Haggard）。坠入爱河的两人，于1946年生下了儿子大卫。

同一年，纽约现代艺术博物馆与芝加哥艺术中心都举办了夏加尔回顾展，为他奠定了不可动摇的地位。不过即使获得成功，他还是无法适应美国的生活，因此又于1948年回到了法国。在巴黎近郊居住了一阵子，1949年迁居至蔚蓝海岸。中间旅居过圣莠安岬费哈（Saint-Jean-Cap-Ferrat），于1950年迁居至文斯（Vence）。最后他于1966年搬到文斯圣保罗（Saint-Paul-de-Vence），并在此度过余生。

1952年，虽然维琴尼亚琵琶别抱，但夏加尔也找到了新的伴侣。这一年，他与女儿的朋友华伦提娜（Valentina Brodsky，昵称“娃娃”

Paul Almay/Corbis

▲ 晚年的夏加尔对彩绘玻璃情有独钟，投注许多心力创作，作品也获得极高的评价。

Hulton Deutsch Collection

▼ 左上 夏加尔一生爱好文学，尤其对神话或传说更是钟爱有加。这幅作品是夏加尔以自己的诠释角度绘制的《雅各的坠落》（1975年）。

◀ 晚年的1978年，夏加尔（中）由挚友夫妇：俄罗斯的大提琴家罗斯托波波维奇（左）与歌剧界名伶卡丽娜·维西涅夫斯卡雅（右）搀扶着。

AUTOBIOGRAPHY

自传问世的曲折背景

Peter Owen publishers, 1965 ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

夏加尔的自传经历了不少曲折才得以问世。从住在苏联的1921年起，他便开始撰写自传，翌年搬到柏林时，一位名为保罗·卡席拉的画商兼出版社老板委托他绘制这本自传所需的插画，这本自传的出版工作便开始进行。为了这份工作，夏加尔还学习蚀刻版画的技术，这在他日后制作插画时，大大地派上了用场。后来因为夏加尔文中的措词过于独特，于是在德国翻译出版这本自传的计划遭遇挫折，终至流产。但为了这本自传而制作的版画，在1923年以《我的一生》为书名付梓出版。至于自传本身，则曾以未经翻译的意第绪语（居住于德国以东的犹太人所使用的语言）被刊载于杂志上。直到1931年在巴黎以《La Vie》（法语“人生”之意）为题出版，这本自传方才以单行本的形式问世，书中还有诗人兼艺评人的萨尔门（André Salmon）所作的序，他是夏加尔为数众多的文学同好之一。后来，法语的修订版于1957年出版，现在这本《我的一生》已经有包括英语版、日语版等数国语言的版本面世了。

▲ 在英语版《我的一生》的封面上，有着夏加尔擅长的扭曲线条所绘制的自画像。

〔Vava〕结婚。这次婚姻也如同昔日与蓓拉般幸福美满，私生活十分安定，使得他晚年的创作活动也获得了丰硕的成果。在这三十多年中，他的创作活动始终十分活跃，除了以前的绘画、版画、舞台设计之外，也留下了新形式的杰作，例如日后被誉为他晚年杰作的数件彩绘玻璃，甚至还制作了一些陶瓷。

在众多奖项与名声的围绕下，夏加尔于

1985年3月28日，在文斯圣保罗自宅中去世，享年九十七岁。夏加尔的辞世，不仅让世人失去了一位20世纪的伟大艺术家，同时也让大家失去了与第一次大战前夕的巴黎——也就是推翻传统艺术概念时代的画家与雕刻家们有直接联系的最后一位大师。

▼ 夏加尔度过余生的小镇文斯圣保罗和他曾经居住过的圣莠安岬费哈、文斯一样，距离尼斯仅有数公里之遥。

John Heseltine / Corbis

幻想与自由

FANTASY AND FREEDOM

飞翔在天空的恋人、小提琴手、奇妙的牛与鸡……在夏加尔的作品中，总是弥漫着一股不可思议的诗意。他展开了幻想的翅膀，任意翱翔，这些展现着奇妙气氛、以象征性题材所构筑的作品，充分表现出夏加尔为了传达对人类深远的情感与自身的体验，而创造出的独特世界。

在20世纪美术史中，夏加尔可说是位独具个性的大师。他不仅受了立体派（Cubism）、表现主义（Expressionism）、超现实主义（Surrealism）等20世纪现代艺术流派的影响，在某些部分也确实承袭了这些风格的特质。不过他绝不为此些运动或风潮所淹没，坚持自己的风格，最后终于建立了属于自己的独特地位。他的作品以人的日常生活为根基，讨论的大都是出生、爱、死亡等永恒的主题。他以自由自在的想象力、充满诗意的幻想，将这些主题升华至美丽独特的崇高境界。夏加尔的风格中揉合了幻想与现实，同时也不吝于融合犹太教与基督教的象征符号，创造出独特的世界观。他在创作上十分多产，虽然有些作品流于多愁善感或由于主题过于重复而削弱了力量，但他的杰作依然能在现代艺术史中屹立不摇。

与现代艺术相遇

在立志成为画家后，夏加尔在圣彼得堡习画期间，画了几幅包括家人画像在内的作品。这些作品色彩黯淡，充满阴郁的气氛。不过在1910年迁居至巴黎后，夏加尔的风格就产生了变化。对满怀梦想的年轻艺术家来说，当时的巴黎是个充满朝气与惊喜的地方，欧洲各地众多才华洋溢的艺术家们汇聚至此。1905年在巴黎崭露头角的野兽派（Fauvism），认为没有必要精确画出眼里所看到的东西，而主张艺术家应该以

名垂青史的三大插画杰作

夏加尔旅居柏林时，曾在出版过蚀刻版画技法书的版画家海曼·休托拉克门下学习蚀刻版画。夏加尔对木版与石版画也十分擅长，虽然有时也会采用这些技术创作，但蚀刻仍然是他的最爱。他的插画代表作——果戈里的《死魂灵》、拉封丹的《寓言诗》，以及《圣经》等书籍的插画，都是受法国画商佛拉委托以蚀刻技术制作的。图中描绘诺亚从方舟里放出鸽子的场面（下）就是《圣经》中的一幅作品。这些作品是在他从柏林搬到巴黎，也就是1923年后的几年里制作的，但由于技术上的问题，以及佛拉在计划上所作的变更等原因，这几本书在佛拉1939年过世前始终未曾出版。

随着第二次世界大战的爆发，这个出版计划也告取消。但在希腊出身的出版商堤里亚德的大力促成下，它们终于得以在巴黎问世，《死魂灵》在1948年、《寓言诗》在1952年、最后一本的《圣经》也在1956年付梓出版。每一本都附有约一百幅插画，以大开本限量版的形式印刷了二百至三百本。夏加尔的插画特征，在于它们并不以详述故事的形式呈现，而是与绘画一样，试图描绘出故事中潜藏的精神。

Stapleton Collection/Bridgeman Art Library ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

AKG London ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

爱好音乐对作品产生的影响

如同一场缺乏音乐的婚礼就不像婚礼，音乐与歌唱是犹太民族生活中不可或缺的元素。夏加尔自幼在音乐中成长，如同他在自传中所述，他的一位伯父是个优秀的小提琴手，弟弟大卫会演奏曼陀林琴，而夏加尔自己也会演奏乐器。音乐常出现在他的作品里，例如在这幅绘于1914年的《舞蹈》（左）中，可以看到他早期风格中常见的色彩与动感。另外，在这幅1958年制作的石版画《黄色背景中的乐手》（右）中，则有着他晚期作品的轻盈风格。

AKG London ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

Winnie Klotz/Metropolitan Opera Association ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

装饰壁画与瓷砖拼画

晚年举世闻名的夏加尔，曾多次为公共设施制作大规模的装饰画。其中最著名的，应该就是为建于19世纪后期、有世界最美剧场之称的巴黎歌剧院观众席所作的天花板壁画（1963-1964年 下），以及为纽约林肯艺术中心的大都会歌剧院所作的壁画《音乐的起源》（左）和《音乐的胜利》（1966年）。他也曾制作几幅大型的马赛克拼画，如1969年在耶路撒冷落成的以色列国会大楼地板以及天花板上的马赛克拼画，就是他的作品。他还为同一栋建筑物设计了连续性的锦织画。

AKG London ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

色彩表达情感，此后艺术革命一波接一波兴起，绘画与雕刻也进入了前所未有的巨大转型期。

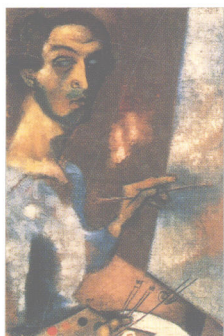
到了巴黎以后，夏加尔的作品明显地开始添上了许多色彩。此外，他还经历了当时最具革命性的艺术运动立体派的洗礼。立体派的特征是将画中物体的形象加以拆解，再重新予以组合。只是以毕加索为首的立体派艺术家们偏好以静物为题，夏加尔则不然，不过立体派却让他有了摆脱传统桎梏的勇气。在立

体派的影响之下，夏加尔大胆地将画中人物的头部与躯体分离，或者以不符合透视法的比例，画出并肩而立的人物。不论是新的绘画技法，或是他的朋友对色彩或形体所做过的实验，都让夏加尔在这段期间受了极大的启发。日后，夏加尔曾就立体派对他产生的影响说过：“对立体派的画家们来说，一幅画就是根据某种特定规则，将形体排列而成的平面。但对我来说，以物品、人物或动物所构成的平面规则，则是无法以特定

理论来说明的，最重要的是画面所赋予的视觉效果……我并不喜欢‘幻想’或是‘象征性’这类字眼。我相信，只有我们心中的世界，才是真实的世界，而且比起我们眼中所看到的世界，恐怕还来得更真实。”

风格定型的“第一次巴黎时代”

由于有幸在巴黎接触到现代艺术，夏加尔有机会迅速地掌握崭新的艺术风格，不过他总是能以独特的方式，将自

AKG London ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

非写实的肖像画

夏加尔所留下的画像，主角大都是他身边的人物，最早是他的家人，后来也常常以蓓拉为模特儿。他曾画过诸如《自画像》（1914年，左）或《七根手指头的自画像》（1912年，下）这类自画像，也曾画过自己与蓓拉的《拿着葡萄酒杯的双人画像》这一类的肖像画。即便是处理人物，夏加尔也不喜欢以写实的手法作画。

Amsterdam Stedelijk Museum/Edimedia ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

Musee National Moderne/Peter Willi/Bridgeman Art Library ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

Galeries Daniel Mainguet, Paris/Bridgeman Art Library ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

人生的隐喻——马戏团

20年代起，夏加尔便以马戏团做为创作的主题，此后，马戏团不断在他的作品中出现。右边的《抱着小提琴的猪与马戏团团员》（1924年）或上方的《马戏团中的绿马》（1971年）等都是这类作品的例子。在夏加尔眼里，同时潜藏着朝气与寂寥的马戏团，就是人生的隐喻。不过，由于这种联想十分纤细、也十分个人化，作品中的影像并无法以明确的方式解释。夏加尔曾言道：“我总是把小丑、魔术师，以及演员们当作悲剧性的人物看待，在我眼里，他们仿佛就是出现在宗教画里的人物……。可以说，在表现某一个‘主题’时，并不需要用十分贴切的事物，利用更为异质的事物来描绘反而更为恰当。”

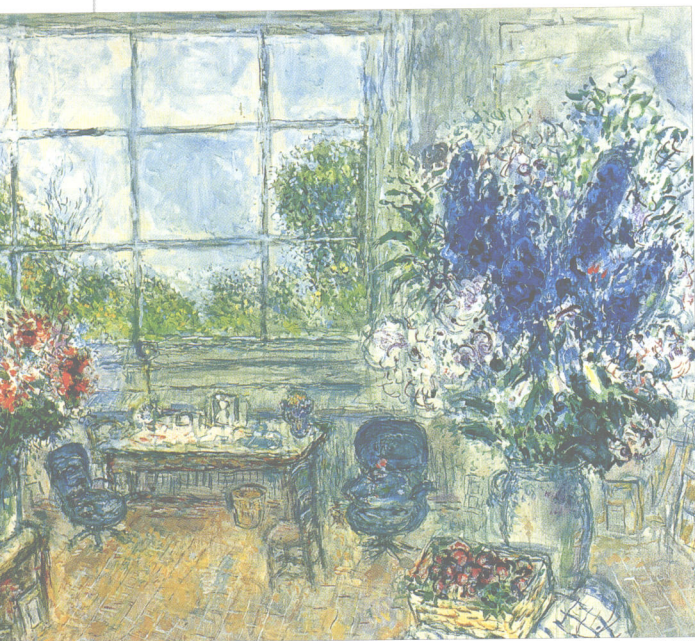
AKG London ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

已学到的东西加以升华。在1911年与1912年之间，夏加尔画出了最能代表他个人风格的《我与我的村子》以及《七根手指头的自画像》。除了受到些许立体派等多种现代艺术风格影响外，这两幅作品中散发着俄国童话的气息，吸引观者进入一个奇妙、诗意、宛如白日梦的情感世界。也有些艺评家认为，夏加尔于短暂的“第一次巴黎时代”（1910~1914年）所作的画，燃烧着年轻的热情和理想，其成就甚至超越了他漫长创

作生涯中的许多杰作。的确，他的表现形式与创作风格，就是在这段时间里形成的。日后夏加尔虽然以柔软的笔触画出画中物体，或是掺入了许多轻柔的素描风情，但他的风格基本上是未曾改变的。

1923年，夏加尔从俄罗斯重返巴黎。当时超现实主义的新浪潮正盛行巴黎，这种风格的特征，是对奇异事物的偏好，尤其钟情于表现出梦中浮现的心理景象。1924年，诗人布荷东（André

Breton）以超现实主义宣言揭开了这个运动的序幕，也将夏加尔列为此派的先驱之一。的确，夏加尔与某些超现实主义艺术家之间，确实有着些许共通点，他的作品同样无法以理性解释，画面中充满超自然气氛，表现出让人难以抗拒的独特现实感。但从他对出生、结婚这类普遍性主题的重视，以及不重视个人内心的探讨来看，夏加尔与超现实主义者之间，还是有着根本的差异。在这个运动达到顶点的30年代里，超现实主义

Galerie Daniel Malingue, Paris/Bridgeman Art Library ©ADAGP, Paris and DACS London 1999

AKG London ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

以花朵表现幸福

在夏加尔早期的作品中，有几幅画中的花朵令人难忘，尤其是《生日》里的花，画得十分出色。不过，夏加尔在20年代里才真正开始迷上画花，据他所说，花束在俄国似乎没有在法国那么普及。他曾画过许多类似《巴黎的战神广场》（1924年，中）这类以花朵搭配热恋情侣的画，但真正让他心醉的还是画中的花朵。夏加尔的笔触在20年代特别轻快，花也就成了他用来实验色彩与质感的最佳素材。日后夏加尔画过各种各样的花，例如右边这幅以简单几笔勾画出的《有着瓶中花的静物画与画家》（1951年），或者左边这幅以奔放豪情画出的《有花束的室内》（1970年），可以看出两者之间的有趣对比。

Private Collection/Bridgeman Art Library ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

舞台设计方面的成就

夏加尔一生参与许多舞台以及服装设计的工作，这些作品虽然无法像插图或彩绘玻璃那样有助于建立他20世纪美术大师的地位，但他在这方面留下的成就，依然是不容忽视的。1942年，纽约的美国芭蕾舞剧院所上演的作品《阿雷可》的舞台与服装设计便是由他所担任。此作品改编自普希金的诗《吉普赛人》，配

乐是柴可夫斯基的钢琴三重奏，编舞是曾为俄罗斯芭蕾舞团一员的舞蹈名家马辛，而舞台设计则是夏加尔，是一出完全由俄国出身的艺术家所完成的作品。据说夏加尔当时是边听着柴可夫斯基的音乐边进行设计工作的。这幅巨大的背景幕布上（下）华丽的色彩，让观众为之倾倒，不过部分艺评家认为，这幅幕布并不能算是舞台装置，而是一幅出色的绘画作品。

Museum of Modern Art, NY/L. P. Bliss Bequest ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

Grant Smith/Corbis ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

闪耀动人的彩绘玻璃

1957年，夏加尔首度得到制作彩绘玻璃的机会。在他接下这桩装饰梅兹大教堂（Metz Cathedral）的工作时，已经年逾七十了。从此之后，彩绘玻璃成了他最钟爱的创作形式之一，也让他成为了20世纪彩绘玻璃的大师。这件作品是他与在汉斯（Reims）成立彩绘玻璃工作室的艺术家马克（Charles Marq）所共同制作的，作品的具体形式出自于夏加尔的点子。马克先以夏加尔的设计为蓝本，分别制作出每张玻璃，接下来，夏加尔亲自提笔为玻璃上色，最后再加热完成作品，直到安装时，夏加尔才离开汉斯。诸如英国肯特郡都德里教堂的玻璃窗（1966-1978年，上），或纽约联合国大厦中的达克·哈马修尔德纪念厅（1964年，右）都是他在这方面的名作。耶路萨冷的哈达萨·希伯来大学附设医院中的玻璃窗也是他的作品（于1960年接受委托，完成于1962年）。在这家医院附设的犹太教堂里，那十二扇刻印着代表十二大犹太民族形象的玻璃窗，就是出自他之手。从这些作品耀眼的色彩与充满力量的设计中，我们可以深深感觉到夏加尔的彩绘玻璃所展现的魅力。

艺术家也曾邀请夏加尔成为他们的正式成员，但并没有获得夏加尔的认同。

第二次世界大战结束后，在巴黎安顿下来的夏加尔已经年逾六十，创作风格也进入了成熟的晚年时期。虽然他依然继续作画，但也开始逐渐采纳其它的表现形式。即使他依旧以马戏团等与宗教无关的主题从事创作，但作品中的宗教色彩在这段时期日趋浓厚，后来更热衷于制作彩绘玻璃。

跨越时代的魅力

夏加尔逝世的消息传来之后，伦敦的皇家学会从十个国家的主要美术馆中调集了近二百幅作品，举办了一个夏加尔回顾展。展览的画册中，充分展现夏加尔领域宽广、不受任何外在局限的创作魅力。画册里以这么一段话称许其创作成就“在20世纪的艺术家中，没有一位能像夏加尔般，借由绘画将各种充满意义的题材，升华为视觉上的愉悦。夏加尔对于自古流传下来的悲喜传说或神话，拥有非凡的感知能力，能借由各种形式，创造出超越视觉魅力的深刻意义。夏加尔因此得以参考各种神话、戏曲以及诗歌，将这些故事以自己的语汇加以咀嚼，并重新组合”。

Robert Holmes/Corbis ©ADAGP, Paris and DACS, London 1999

名作特写

Museum of Modern Art, NY/IL P Bliss Bequest/ADAGP Paris and DACS, London 1999

生日

纽约现代艺术博物馆藏
Museum of Modern Art, New York
THE BIRTHDAY

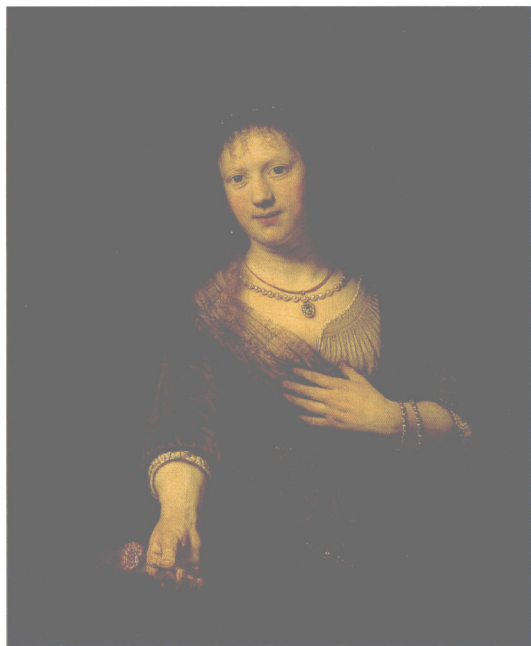
1915年
81 × 100 cm

这幅夏加尔与蓓拉的肖像画，是在两人结婚前不久画的，画中洋溢着仿佛梦中景象的愉悦气氛。为了表达对蓓拉的爱意，夏加尔画了许多这类主题的作品。另外，他的画中经常出现蓓拉漂浮的形姿，但在这幅作品里，两人却是一同漂浮在空中。蓓拉手上捧着花束，而夏加尔正以现实中无法完成的姿态扭曲着脖子，准备献上一吻。

在叙述两人之间回忆的散文集《漂浮于空中的蓓拉——与夏加尔的邂逅》里，蓓拉曾提到，每逢夏加尔的生日，她会以花朵或各种五彩缤纷的东西装饰两人的房间。蓓拉在书中也提到在她装饰房间的时候，夏加尔会叫她保持固定姿势，以便为她画像。蓓拉叙述道：“只见你迅即提起画笔，挤出颜料……红、蓝、白，你便如此以色彩的风暴掳获了我的心。我们俩合而为一，在装饰得十分漂亮的房里朝着窗边飘去，仿佛随时就要飘出窗外……。”

完全涂成红色的地板，为画面增添清爽的气氛，也烘托出美丽花束前含情脉脉的两人间所洋溢的温柔。

► 在结婚前后，夏加尔创作了许多以婚礼为主题的作品。这幅《结婚》（1918年）画的是在粉红色智慧天使的庇护下，相互拥抱的新郎与新娘。智慧天使是犹太婚礼中不可或缺的守护象征。在画面的右侧，我们可以看到常在夏加尔的作品中出现的人物——小提琴手。

AKG London

Tretyakov Gallery, Moscow/BAL/ADAGP, Paris and DACS, London 1999