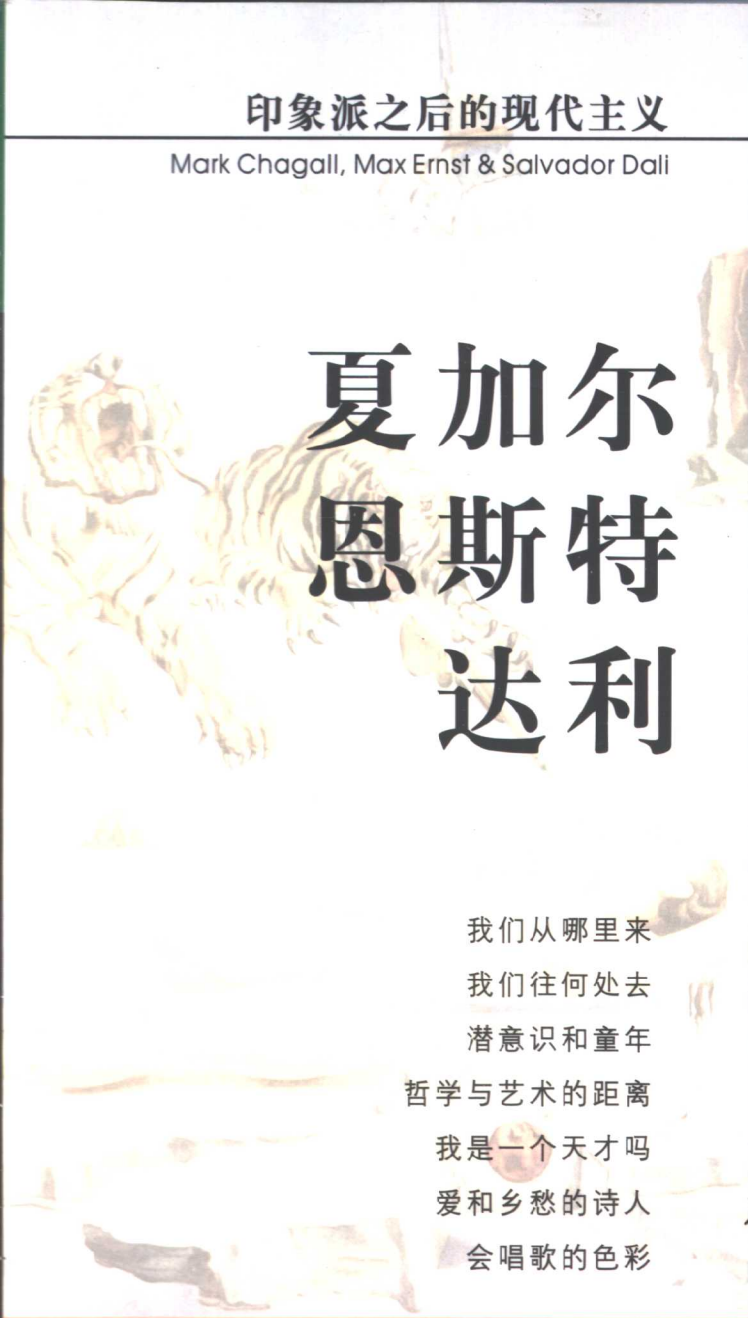

印象派之后的现代主义

Mark Chagall, Max Ernst & Salvador Dali

夏加尔 恩斯特 达利

我们从哪里来
我们往何处去
潜意识和童年
哲学与艺术的距离
我是一个天才吗
爱和乡愁的诗人
会唱歌的色彩

大师

MASTER · THE FINE ARTS

叶丹 著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

印象派之后的现代主义

Mark Chagall, Max Ernst & Salvador Dali

夏加尔 恩斯特 达利

大师

MASTER · THE FINE ARTS

叶丹 著

美术

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

印象派之后的现代主义. 夏加尔、恩斯特、达利/叶丹著. —广州: 暨南大学出版社, 2002.8

(大师. 美术/张坚主编)

ISBN 7-81079-170-2

I. 印... II. 叶... III. ①夏加尔, M. (1887~1985) —评传②恩斯特, M. (1891~1976) —评传③达利, S. (1904~1989) —评传 IV. K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 057122 号

出版发行: 暨南大学出版社

丛书主编: 张 坚

丛书主审: 樊小明

策划编辑: 陆祖康

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 编辑部 (8620) 85226521 85220289 85225277

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220602 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 恒伟电脑制作有限公司

印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 5

版 次: 2002 年 8 月第 1 版

印 次: 2002 年 8 月第 1 次

印 数: 1—5000 册

定 价: 28.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换)

卷首语

米开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、莫奈、梵高……这些西方美术大师的名字今天在我国差不多已是家喻户晓了，然而，古典艺术的情怀却日渐变成一种奢侈。紧张、快捷的生活节奏使人们的文化生活更趋向一种快餐和直白的消费方式。在卡通、数字技术以及机械复制的强烈渗透下，人们似乎难以在心灵和情感的层面上与这些历史上的美术大师沟通，他们的名字或艺术已包含了太多的商业意味。拍卖会上不时传来的天文数字般的报价，在造就美术大师现代神话的同时，也杜绝了历史与现实对话的可能性。

事实上，大师也曾是些活生生的人，他们有自己的朋友、嗜好、生活习惯和个性气质，也有常人所难免的弱点甚至恶习。他们的艺术成就出类拔萃，但并不是每个大师都能在他的有生之年享受到成功的喜悦和荣耀。使他们流芳百世的因素相当复杂，有时，机遇和偶然扮演了举足轻重的角色。很多情况下，艺术家的生存状态和发展空间还取决于社会的宽容程度以及提供给他们的物质条件。

此丛书系列旨在展示一个林林总总的美术大师的世界。那些终生献身于艺术的大师们都有着一颗赤诚之心，在社会生活中，他们显出孩子般的天真和任性；崇尚精神的自由与想像的无羁，使他们常与世俗社会发生冲突，而大师们的内心世界较之常人又更为敏感和脆弱。伟大的艺术常常就是在这种个人与社会、理想与现实、情感与理智无法调和的矛盾中孕育诞生的。丛书多层次地展现美术大师丰富多彩的艺术与人生，同时，也力图触及他们复杂的内心世界。

梦想、自由始终与严酷的训练、娴熟的技艺联系在一起，理想与现实之间的持续冲突构成了艺术家生活的响亮音符，坎坷不平的经验孕育出了永恒的艺术财富。希望此丛书系列能够成为我们了解西方美术大师人生和艺术的桥梁，有助于抹去罩在他们头上的神秘光环。现在，就让我们打开书本去体验大师们的悲欢喜乐吧。也许在我们掩卷暇思的时候，会发现自己看世界的眼睛已多了一份清明和雅致。

李耀昌

目 录

我们从哪里来，我们往何处去？

我来自我的故乡 7

潜意识和童年 19

哲学与艺术的距离 25

我是一个天才吗？ 38

艺术与创造

爱和乡愁的诗人 52

会唱歌的色彩 57

“雨伞和缝纫机在手术台上的会面” 66

造梦专家 78

以信仰和艺术的名义

唉，流浪的犹太人！ 86

摩拓法的实验 92

血比蜜更甜 105

核子物理与天主教 112

艺术的太阳

由喧嚣归于平静

非理性的脚步 128

第一步 134

颠覆 141

回归 143

我们从哪里来，我们往何处去？

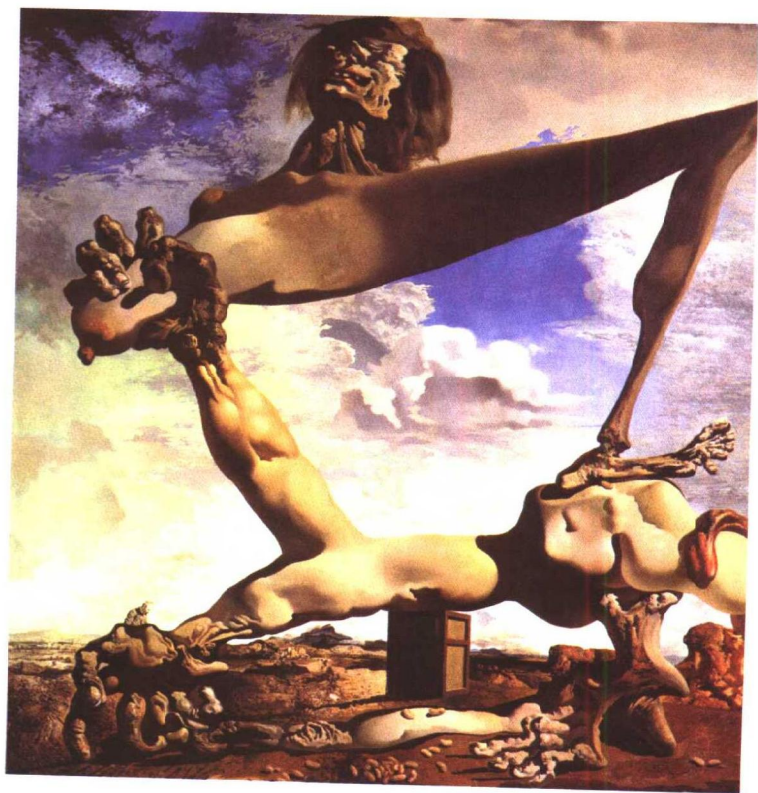
“我们从哪里来，我们往何处去？”每一代艺术家都在思索着这个问题，尤其是在面对一个动荡而且疯狂的世界的时候。

20世纪前半叶的历史确实耐人寻味。众所周知这是一段硝烟四起的岁月，这是一个改天换地的时代。一个旧的世界和支撑它的价值体系被彻底地摧毁了，在它的废墟上人们找到了建立新世界的理想。大刀阔斧的社会变革伴随着理论的大胆革新，思想领域的革命粉碎了旧世界的价值观念：爱因斯坦“相对论”的发表，酝酿着科技革命；继立体主义之后，弗洛伊德心理学理论的流行又引发了另一场现代艺术的狂澜。

恩斯特《雨后天罗巴》局部，1910 - 1912年

“这是一个最好的时期，这又是一个最坏的时期；这是一个智慧的时代，这又是一个愚蠢的时代；这是一个信仰的世纪，这又是一个怀疑的世纪；这是一个光明的时节，这又是一个黑暗的时节；这是希望的春天，这又是黑暗的冬季；我们将拥有一切，我们将一无所有；我们将直接取道天堂，我们将直接堕入相反的地方……”英国文豪狄更斯在他的名著《双城记》中这样描绘法国大革命前那个动荡的世界，而这段话同样可以作为本书介绍的3位艺术家所处时代的最好注脚。

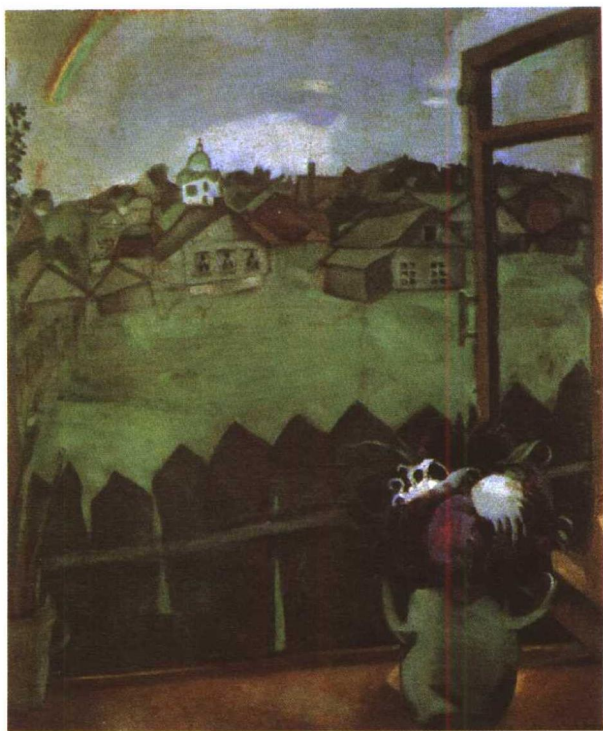

达利 内战的征兆，1931—1935年

在这样一个时代里，希望和绝望同时迸发，智慧和愚昧并驾齐驱，偏激和包容分庭抗礼，什么样的词都不足以形容它的动荡、它的疯狂、它的智慧和它不朽的创造力，它们都映照在夏加尔、恩斯特和达利这3位大师的艺术之上，他们都是这个时代的见证人。

我们可以看到，这3位艺术家所面对的是同一个世界中的相同问题，但他们出生于欧洲不同的国家，有着不同的文化背景，接触不同的环境和事物，具有不同的人生理想和艺术追求，他们给时代的答案是各有千秋的。

夏加尔《赛，维台普斯克》，1909年

我来自我的故乡

夏加尔(Mark Chagall, 1887—1985)来自俄罗斯的维台普斯克(Vitebsk), 他的绘画也来自那里。

维台普斯克其实不过是一个小乡镇, 位于现今白俄罗斯德文斯克湾附近。这里接近黑海, 有着温和的气候和成片的白桦林, 周围的自然环境很美。1914年出版的《大不列

夏加尔的故乡维台普斯克

夏加尔《诞生》, 1910年

我们从哪里来，我们往何处去？

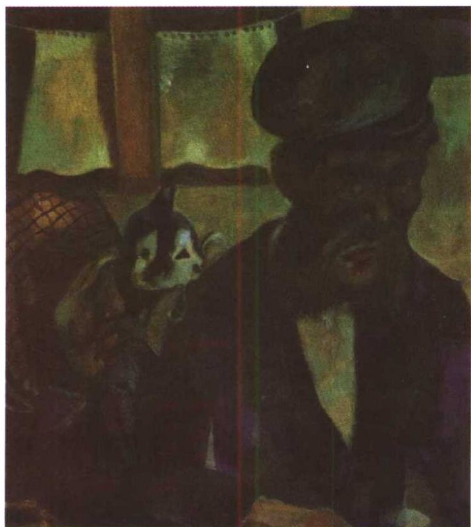
颠百科全书》中这样描述它的“社会环境”：“一个老镇子，既有显贵的住宅，也充斥着破旧的犹太区，50 000名居民中有一半是犹太人。”在当时这里很贫穷，也很落后。

1887年，马克·夏加尔，就降生在这破旧的犹太区中的一个贫穷但和睦的犹太家庭里。他的父亲为杂货店干了一辈子的搬运工，而他能干的母亲是这个家庭的支柱，既要照管一家小小的杂货店，又要养育所有的孩子。夏加尔是家里最大的孩子。

夏加尔成名之后用诗一样的语言写过一本自传，描述了早年的生活。那是一段多么幸福而忧伤的时光。在他眼里，那就是一首诗。每个片断都给他带来了那么多的怅惘和乐趣。

想像一下，他的父亲“长着深棕色的大胡子，从生下来就没有刮掉过；可眼睛却似乎是深灰色的；脸色则像煅烧过的赭石，布满了皱纹”。这是一个与城市中衣冠楚楚的绅士多么不同的形象，好像是从文艺复兴壁画中直接走下来的圣徒。

他的祖母身高才1米多一点，是那樣的和蔼可亲。

夏加尔《父亲和母亲》，1911年

他的祖父又是那样可爱淳朴。“大家到处寻找祖父……原来，他爬到了屋顶，坐在烟囱上嚼胡萝卜，享受美妙的天气。”

还有涅赫舅舅，在“拉小提琴，拉得如痴如醉”。原来他和祖父的结合体就是那个后来出了名的“屋顶上的小提琴手”。

夏加尔《屋顶上的小提琴手》，1912—1913年

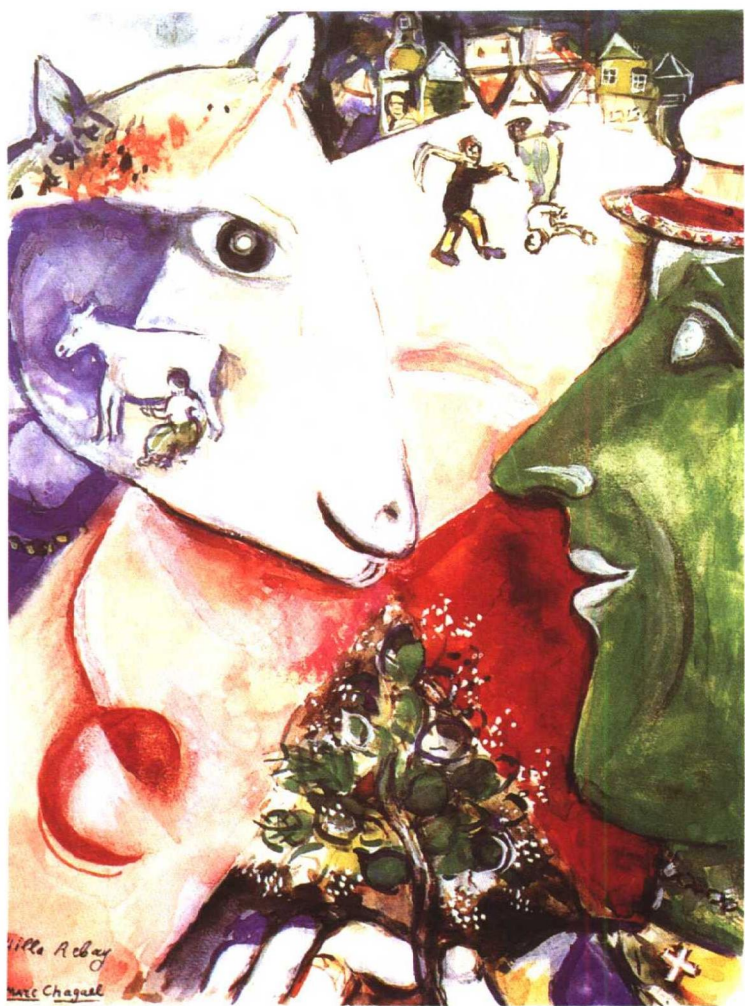

而亲爱的母亲呢？——“我不想说话，只想号啕大哭。”

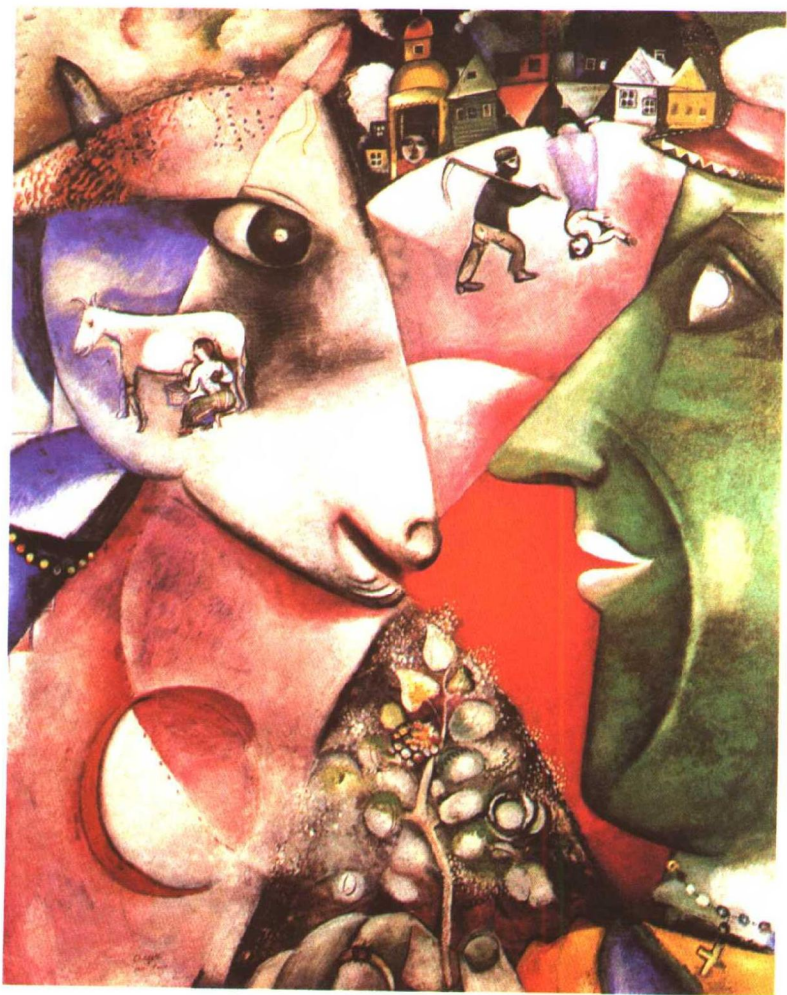
夏加尔《平凡女子》，1906年

不止这些，还有温顺的牡牛。当年幼的画家抬起头来，会与它们一起和星星说话。

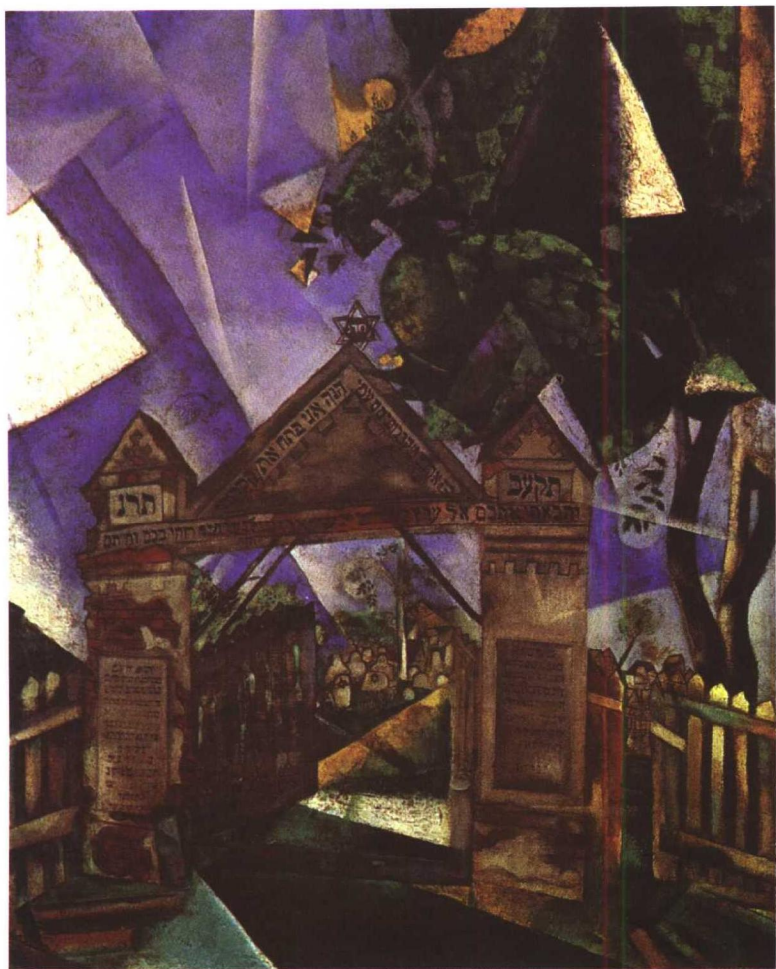
夏加尔《我和我的村庄》习作

我们从哪里来，我们往何处去？

夏加尔《我和我的村庄》(1911年)。此画取材于夏加尔对俄罗斯的回忆。他记得在一次童年的幻想中，父母那拥挤不堪的小屋的天花板突然变得透明无比，“云 and 蓝色的星星伴随着田野、马厩和道路的气息透入屋内”。《我和我的村庄》一画如同童话中五彩缤纷的幻境，画面中图像交叠，环境颠倒混乱，正在走向田野的农夫（右上方）是正立的，而农妇却是倒立着的，处于画面主体的牡牛充满了人性的温情和智慧。这是夏加尔著名的代表作之一，巧妙地融思乡题材、绚烂的色彩和立体派的构图方式于一体。

还有墓地。他去世的亲人都在那里安息，他们在上帝和世人的眼里都是纯洁的，而所有的人都是要去那里安息的。

夏加尔《墓地之门》（1917年）丧葬对一直处于流亡状态的犹太民族有着特殊的意义，因为死亡意味着永远留在异国他乡。因而犹太民族在缅怀先人时，只是在墓地放一颗小石子，象征着死者在精神上回到故乡迦南——那是上帝赐予他们的幸福之地。

我们从哪里来，我们往何处去？

夏加尔就在这样的环境中成长，在拉比学校里接受犹太文化的启蒙。

内部环境是平静而友善的，他们信仰犹太教，以上帝的意愿勤劳而虔诚地生活着，但是周围却充满了敌意。

因为他们贫穷。因为他们是犹太人。

夏加尔《祈祷的犹太人》

犹太教：犹太教是世界三大一神信仰中，最早而且最古老的宗教，也是犹太民族的生活方式及信仰。犹太教最重要的教义，在于只信奉一位神，即无形并且永恒上帝，他愿所有的人，行公义，好怜悯，因为上帝按照他的形象造人，所以人都应该有尊严且受到尊敬。犹太教的主要戒命与教义来自托拉，即圣经的前五卷。因而犹太民族尊奉托拉犹如尊奉上帝，因为上帝说“你不接受我的托拉，世界便回到混沌状态或被毁掉了”。托拉通常被保存在一个地区的犹太教堂里，一个犹太人的出生和死亡都要经过用托拉来进行的仪式才能为犹太社会所承认。在夏加尔的画中，托拉成为古老犹太文化和民族身份的一种象征。在十月革命前的俄国社会里，犹太人受到了普遍的歧视和粗暴的对待，特别是在沙皇亚历山大二世的遇刺惨剧归罪于这个不幸的民族后更是如此。

他的母亲必须贿赂公立学校里的教师，才使他得到在那里接受普通教育的机会，因为公立学校是不能招收犹太人的。就是在那里，夏加尔听到了令他当时激动不已并在以后决定了他一生命运的这个词——画家。这是他想从事的事业，而不是像先辈一样，默默无闻地做一辈子伙计或者搬运工。

他不顾一切地要成为一个画家，为此他离开了他的故乡。他先去了彼得堡，进