

现代艺术家故事丛书

我的生活 夏加尔 自传

·陈训明· 编译

湖南美术出版社

我的生活

——夏加尔自传

(法) 夏加尔 著

陈训明 编译

湖南美术出版社

我的生活——夏加尔自传

湖南美术出版社出版·发行（长沙市人民中路103号）

编 著：陈训明

责任编辑：姚阳光

湖南省新华书店经销

湖南省新华印刷一厂印刷

开本：850×1168

1/32

印张：5.5

2000年6月第1版

2000年6月第1次印刷

印数：1—5000册

ISBN7—5356—1372—1/J·1289

定价：13.50元

МАРК ШАГАЛ

МАРС

chagall

依我看，艺术首先是一种灵魂状态。

而我们所有行走在罪恶大地上的人，灵魂都是圣洁的。

灵魂是自由的，它有自己的理智、自己的逻辑。

——夏加尔

奇书·奇人·奇画

(代序)

陈训明

齐宣王问孟子：“独乐乐，与人乐乐，孰乐？”亚圣答曰：“不若与人。”

我很怀疑，即便是孟子这样的圣人，也未必任何东西都舍得拿出来与人同乐，至少也得等自己独乐够了之后。

夏加尔的这本《我的生活》，我早就买到并获得翻译出版的机会。可是越译越爱，越爱越舍不得译，生怕译完之后，再难找到这么精彩的奇书了。

此书之奇，首先奇在虽然分了将近 20 章，但章章都没有标题，说得确切一些，没有寻常的标题。只是把每一章第一段第一句的若干字放在第一行末尾，用黑体字印出，颇像我国《论语》中的《学而》、《述而》和《孟子》中的《公孙丑》、《万章》之类，并无统率全章之意。

不仅如此，一段往往只有一两句，鲜有超过四句者，有如激流迸涌、火山喷射，感情真挚而又强烈，使你不由自主地随作者歌吟、狂笑，或是悲叹、痛惜。

每字每句都那么凝炼，那么自然，又那么风趣，那么新颖别致，如同作者为本书所作的大量插图。

不错，是新颖别致。这新颖别致不是矫揉造作，而是天才画家不同凡俗的品性与追求的必然体现。

夏加尔从小就追求与众不同。作为犹太搬运工之子，父母都

希望他将来当店员或是会计好养家糊口，可是他立志要当不仅全家而且全城都感到不可思议的画家。

当画家也罢，但他不像其他的习画者那么循规蹈矩、唯师长之命是从。无论是在边远的小城，还是在首都彼得堡，他很快就感到老师的教学不投他的胃口，不能满足他的需要。

这种不同寻常令他吃尽了苦头，更将他造就成举世公认的第一流大画家。他逃离封闭落后的俄罗斯来到巴黎时，正是立体主义兴盛之时，试想，若是附翼其中，即使不能闻达于诸侯，至少也不会被人孤立，不致为衣食发愁。而他依然故我，坚持标新立异，走自己的路，在造型尤其是色彩方面达到令人目眩的境界。

正在此时，命运又突然捉弄他，让他自愿重陷好不容易才脱身的泥潭。饥饿倒还易于忍受，犬辈的欺凌几乎令他发疯。他万万没有想到，值此山穷水尽之时，昔日冷落他的西方如今又对他刮目相看，奉他为表现主义的先驱。于是他重又离开冰封雪冻的俄罗斯，奔向世界艺术之都巴黎，虽然他明白在那儿迎接他的荆棘多于鲜花。

他宁肯在那儿战死，巨人只有同巨人拼搏才有乐趣。但是也切勿小看侏儒，他们像蚂蚁一样多，也像蚂蚁一样不断分泌毒液，不断骚扰你，毒害你，待你警觉之时，已经无力对付他们了。

因此，夏加尔和他笔下的人物总是在天空飞翔；即使是在地上，也总是昂首向天，有意对群小视而不见。

本书提示

我最先看到的洗衣盆·····	(1)
每当我梦见·····	(7)
和我母亲在同一块墓地·····	(11)
每一天，无论冬夏·····	(20)
然而，我的才能·····	(31)
岁月流逝·····	(39)
在一个美妙的日子·····	(49)
忘了那个古老的节日·····	(55)
我在河边向姑娘们·····	(62)
我的画室·····	(69)
我在美术鼓励协会学校·····	(79)
只是因为遥远的距离·····	(90)
怎么办呢·····	(115)
德国人取得了最初的胜利·····	(121)
冰雪向俄罗斯压过来·····	(125)
有一天·····	(133)
伊多奇卡诞生了·····	(138)
我的学生们终于·····	(141)
“就这样吧”·····	(149)
教育人民部让我·····	(159)
我写这些字句时·····	(164)

我最先看到的洗衣盆

是一个普普通通的洗衣盆，又深又圆，市场上卖的那种，我坐在里面绰绰有余。

我记不清是谁，很可能是母亲这样说，就在我出生之时，维捷布斯克郊区监狱后的一间临街小屋失了火。

大火顿时吞没整个城市，包括犹太贫民区。母亲和她双腿间满是血污的婴儿被抬到城那一头的安全地方。不过，重要的是，我生下来是个死婴。

我不想活。您想想看，这么个可怜巴巴的小不点儿，像是看腻了夏加尔的作品。

人们用针扎他，用水泡他。他终于发出了猫叫似的微弱声音。

但愿心理学家们不要因此而作出任何结论。上帝保佑！

然而，别斯科瓦季卡街——我们那条街的名字——上的房子至今完好。我不久前还见过它。

父亲有钱之后，立即将这房子卖了。这栋简陋小屋如同我画图中拉比头上的疙瘩，或是落进鲑鱼桶里被盐水泡胀的土豆。我从“雄伟”的楼顶打量它，皱眉寻思：

“我为什么偏偏要出生在这个地方？这儿的人们能呼吸什么？”

当我的祖父——长着大黑胡子的可敬老人离开尘世时，我父亲用几个卢布买了另外一栋住宅。

那儿不像别斯科瓦季卡街上那样与疯人院相邻，周围是基督教堂、围墙、店铺和犹太教堂等等简陋而又不朽的建筑，如同乔托壁画中所描绘的一样。

雅维奇们、贝丽娜们——老老少少、形形色色的犹太人在这儿劳碌奔波。穷人急着归家，富人高视阔步。男孩们从学校跑出来。我爸爸也赶着回家。

当时还没有电影。

人们要么回家，要么逛店铺。店铺是我继洗衣盆之后所记得的第二样东西。

这得除了我童年时代的天空和星星。

我无比亲爱的星星们，它们送我上学；当我离校回家时，又在街上等我。原谅我吧，我可怜的星星们，我把你们孤零零地留在可怕的天穹！

我忧伤而又欢快的城市。

小时候，我傻乎乎地从门口观看你，你完完全全地展现在我的眼前。若是围墙挡住视线，我就上台阶。若是这样，也看不见你，我就爬到房顶上去。怎么，原来祖父也在那儿。

于是，我想怎么看你，就怎么看你。

在这儿，在波克罗夫斯卡亚街，我又出生了一次。

您或许曾在佛罗伦萨大师们的画图中见过这样的人物吧？他们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；脸色则像锻烧过的赭石，布满皱纹。

这就是我父亲。

或许，您还见过《阿加大》^①插图中那些表情和善而又略显呆滞的人物吧？（原谅我，我的好爸爸！）

您想必记得，我为您画过一幅像。您的肖像应当像一支同时闪亮和熄灭的蜡烛，并且应当受到睡意的袭击。

苍蝇——愿它受到诅咒——嗡嗡直叫，催我入眠。

有必要谈谈父亲吗？

一个微不足道的人、一个没有价值的人有什么好谈的呢？这便是我难以选择词语的原因。

我的祖父是犹太小学的教师，别无办法，只好让他的大儿子亦即我父亲去听一个鲑鱼商人使唤，让小儿子去给理发匠当徒弟。

当然，父亲没有一辈子听人使唤，可是他劳苦 32 年，依然没有找到比做工更好的差使。

他搬运大桶。每当我看到他搬运这种庞然大物，或用冻僵的手从盐卤中捞取鲑鱼时，我的心就像松脆的土耳其饼干一样炸裂。肥胖的老板就站在他身边，活像个丑八怪。

父亲的衣服上溅满泡鲑鱼的盐卤，闪闪发光的鱼鳞到处乱

^① 《阿加大》，带插图的犹太教祈祷书。

飞。他那一忽儿煞白一忽儿蜡黄的脸上，偶尔现出淡淡的笑容。

他笑什么呢？这笑从何而来呢？他像一阵风似的跑回家来。这条街上的行人来去匆匆，明亮的月光映照着他们昏暗的身影。此时我突然看到他的牙齿闪闪发光，我觉得它们像猫牙、牛牙以及诸如此类的东西。

我觉得他神秘而又忧郁，高深莫测。

他总是精疲力竭，心事重重，只有眼睛闪耀着灰蓝色的平静光辉。

他又高又瘦，憔悴不堪，回家时总穿着那身被盐卤浸透的肮脏工作服。衣袋鼓鼓囊囊，一个衣袋口上露出破旧的暗红色手帕。他每天总是同夜色一起进屋来。

他从衣袋里掏出一把馅饼和裹着糖的梨片，用青筋直露的深褐色大手分给我们几个孩子。我们觉得，若是我们自己从桌上去取这些美食，它们绝不会这么诱人，这么好吃。

而且，若是哪天我们得不到从父亲衣袋里掏出来的馅饼和梨片，这一晚上就会变得索然无味。

只有我一个人理解父亲，理解我们民族中这个同我血肉相亲的人，理解他激动而又沉默的充满诗意的心灵。

直到晚年，直到物价狂涨之前，他每月只拿 20 来个卢布。在这可怜的工资之外，顾客有时还会给几个小费。尽管如此，他青年时代毕竟还不是最穷的未婚夫。

据当年的照片以及我本人关于家中衣橱的回忆，他不仅身体结实，而且并非赤贫：能够送给新娘一块很阔气的披巾。她当时还是个小姑娘，个子矮小，婚后又长高了许多。

他结婚后不再将收入交给他父亲，而是自立门户过日子。

可是，还是先来把我大胡子祖父的肖像画完吧。我不知道他到底教了多少年的书，据说他受到普遍的尊敬。

10年前，当我最后一次同祖母一起去为他扫墓时，看着墓志铭，我再次坚信他是个真正可敬的长者、完美无瑕的圣人。

他被葬在一条急速奔流的小河边，一排发黑的篱笆把小河同墓地分隔开来。他葬在小丘之下，与不知多少年前就躺在那里的德高望重者为伴。

墓碑上的字迹大都模糊不清，不过还能分辨出这些古犹太铭文：“此处安息着……”

祖母指着墓碑说：“这就是你祖父的坟墓。他就是你父亲的父亲，也即是我的第一个丈夫。”

她不会哭，只是不断蠕动嘴唇，不知是自言自语，还是在祈祷。我见她跪在墓石前、小丘下，对我祖父大声哭诉。她似乎是对地心或棺材哭诉，里面装着不朽的圣物：

“为我们祈祷吧，大卫，我请求你。这是我，你的巴舍娃。为你患病的儿子沙佳，为可怜的居夏，为他们的孩子祈祷吧。祈祷吧，愿他们在上帝和世人面前都是纯洁的人。”

我同祖母在一起时总是很自在。她个头矮小，总共只由一块头巾、一条拖到地上的裙子以及一张满是皱纹的小脸组成。

她的身高才1米多一点点。

可她的整个心都充满了对她所怜爱的子孙们的忠诚和祝福。

她守了一段寡之后，经拉比祝福，嫁给我鳏居的外祖父。她的丈夫和他的妻子都是在我父母结婚那年去世的。于是，家长的宝座传给了我母亲。

每当我梦见

母亲的坟墓或是突然想起今天是她的忌辰时，我的心总是会抽紧。我似乎又见到了你，妈妈。

你轻轻地向我走来，走得那样慢，好像需要人扶持，并且面带笑容，就像我一样。这是我的笑容。

妈妈生于利奥兹诺，我曾在那儿画过一幢神父的房子，房子前面是栅栏，栅栏前面有几头猪。

这便是它的主人：胸前挂着闪闪发光的十字架，他面带微笑，对我祝福；走路时抚平屁股上的长袍。那群猪像小狗一样跑来欢迎他。

妈妈是外祖父的小女儿。外祖父半辈子在火炉边，四分之一的时间在教堂，其余的时间在肉铺旁度过。外祖母无法改变他游手好闲的习惯，年纪轻轻就去世了。

于是外祖父动弹起来，像一头惊恐的母牛或是牛犊。

妈妈难道也是一头不漂亮的小母牛吗？

有人说父亲娶她时看都不看她一眼，实际情况并非如此。

她的口才非常好，这在贫穷的郊区十分罕见。我们都懂得珍视她的这一才能。

可是，无论怎么颂扬妈妈都没有用了，她早已不在人世！我还有什么话可说呢？

我不想说话，只想嚎啕大哭。

我向往墓门，想比火焰还轻、比云彩还轻地飞到那儿去痛哭。

河下游离小桥很远的地方，一块墓地出现在我面前。这是永恒的憩息之处——坟墓。

我的心就在这儿。你们到这儿来寻找我吧，这便是我，我的画，我的源泉。忧伤，我的忧伤！

哦，这就是它，妈妈的肖像。

或者是我的。反正都一样，这岂不也是我吗？我是什么人？

任凭你微笑、讥笑、惊奇，陌路人！

悲伤的深渊，早生的白发，不断涌出泪水的眼睛，几乎觉察不到的灵魂，几乎完全磨掉的智慧。

她都做了些什么呢？

她操持家务，指挥我父亲，总是在张罗修建或维修什么；开了一个食品杂货店，一戈比未付就进了一大车货。怎能用语言来描绘她那凝固的笑容呢？她坐在门口或是桌边，等待某个邻居来同她聊天解闷，使她摆脱那迫不得已的沉默。

晚上小店关门后，孩子们从街上跑回来，家里安静下来，父亲弯腰驼背地坐在桌边，油灯的火苗一动也不动，所有的椅子都规规矩矩，沉默不语；连户外也没有一点儿生命的迹象：天在何处？大自然奔往何方？——这一切都并非由于我们尽量不弄出响声，而只不过是进入了休眠状态。妈妈坐在火炉边，一只手搭在桌边，另一只放在肚子上。

她的发髻梳得很高，像皇冠一样，用发卡束着。

她用手指轻轻地敲着桌布，一次又一次，似乎在说：

“全都睡着了。我养这些孩子有什么用！谁也不同我说话。”

她喜欢说话。她善于遣词用句，常常使得同她谈话的人惊诧万分，张惶失措，只会傻笑。她说话时不手舞足蹈，几乎不动嘴唇，不摇动她皇冠似的尖顶发髻，像女王一样威严地谈话、问询或是沉默。

可是谁也不在身边。只有我听她说话，而且似懂非懂。

“同我说说话吧，儿子！”她求我。

我是个傻孩子，她是女王。我们能谈什么呢？

愤怒的手指把桌布敲得更久，更响。

于是，整幢房子沉入苦闷之中。

星期五晚上，星期六的前夜，父亲总是在祷告一半时入睡（我跪在你面前，爸爸），这时，妈妈用她愁苦的目光对她的八个孩子说：“孩子们，唱起拉比之歌来帮助我吧！”

孩子们唱起歌来，可是很快也睡着了。妈妈哭了起来，我抱怨说：

“看你又哭了，我再也不唱了。”

我想说的是，我的一切才能都源于她，源于我母亲。除了智慧之外，她把一切都传给了我。

她有时间问我：

“儿子，你在家吗？你在干什么？贝拉来过吗？你不饿吗？”

“你看，妈妈！你喜欢吗？”

只有上帝知道，她会如何看待我的画图！

我等着判决。她终于慢吞吞地说：

“不错，儿子，我看你有才气。不过，你得听我的话，孩子。或许，你将来最好还是当个商务代理人。我可怜你，你身子太单