

艺术对话
Dialogue of Art

两位艺术家都来自于犹太家庭，都对当时的艺术之都产生了无限的向往，这两个青年带着激情与梦想来到了巴黎，他们都热爱艺术，喜欢巴黎的艺术氛围，同时他们又都非常贫穷，希望自己的艺术得到承认，然而他们并没有统一的艺术风格或者艺术主张，他们甚至没有什么相同之处。

方华著

Chagall

与 夏加尔
莫迪里阿尼

Modigliani

山东美术出版社
SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

方华著

Chagall

夏加尔

与

莫迪里阿尼

Modigliani

山东美术出版社

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (C I P) 数据

夏加尔与莫迪里阿尼 / 方华 著. — 济南: 山东美术出版社, 2005.1

(艺术对话)

ISBN 7-5330-2004-9

I. 夏... II. 方... III. ①夏加尔 (1887~1941) — 美术理论 — 研究 ②莫迪里阿尼 (1884~1920) — 美术理论 — 研究 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 128689 号

出 版: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 6193013 6193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 880 × 1230 毫米 大 32 开 4.25 印张

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 27.00 元

1	两个截然不同的犹太人	1
2	《我和村庄》与《新郎与新娘》	11
	(1)《我和村庄》	11
	(2)《新郎与新娘》	14
3	家庭	28
	(1)夏加尔的家	28
	(2)莫迪里阿尼的家	33
4	学画生涯	35
	(1)夏加尔的学画生涯	35
	(2)莫迪里阿尼的学画生涯	39
5	艺术之都巴黎与战火中的遭遇	42
	(1)巴黎——我的第二个维捷布斯克	42
	(2)巴黎——波西米亚人的放逐之地	46
	(3)战争与艺术	51
6	爱情	55
	(1)一生的挚爱	55
	(2)放荡的花花公子	64
7	彩色玻璃、版画与石雕、女人体	73
	(1)彩色玻璃与版画	73
	(2)凝固的石雕与永恒的女人体	97
8	最终结局	116
	(1)荣誉与鲜花	116
	(2)不幸生活的终结	127
9	不同的追求	129

1 两个截然不同的犹太人

夏加尔和莫迪里阿尼早已为喜爱艺术的读者所熟悉，夏加尔那稚拙的满天飞舞的人物形象和莫迪里阿尼那些瘦长而又优雅的肖像或人体作品都给人留下了深刻的印象。

这两位艺术家都来自于犹太家庭，夏加尔（图1）来自俄罗斯，莫迪里阿尼（图2）来自意大利，他们在小的时候都接受了洗礼。不同的是，夏加尔来自俄罗斯的维捷布斯克，这里的犹太人仍然保持着虔诚的犹太教信仰，从夏加尔出生到成长直至死亡，浓浓的宗教情结始终没有离开过他。莫迪里阿尼来自意大利托斯卡纳省的海港城市里窝

图1 夏加尔

那。尽管家境并非十分富有，但是，因为母亲的能力，也足以让家人过上衣食无忧的生活。更为重要的是，在母亲的影响下，从小莫迪里阿尼就生长在一个有着良好文化氛围的环境中。他的优雅而高贵的气质从很小的时候就得到了充分的培养，并对他的艺术产生了深刻的影响。

两个来自不同国家的犹太人都对当时的艺术之都产生了无限的向往，这两个青年带着激情与梦想来到了巴黎。他们甚至住到了同一幢房子里——“蜂巢”（图3），这里有来自世界各地的艺术家，他们有一些共同的特点：热爱艺术，喜欢巴黎的艺术氛围，同时他们又都非常贫穷，希望自己的艺术得到承认，能卖出一个好价钱。虽然生活在这里的艺术家能经常聚集在一起，在咖啡馆里，在酒吧里，他

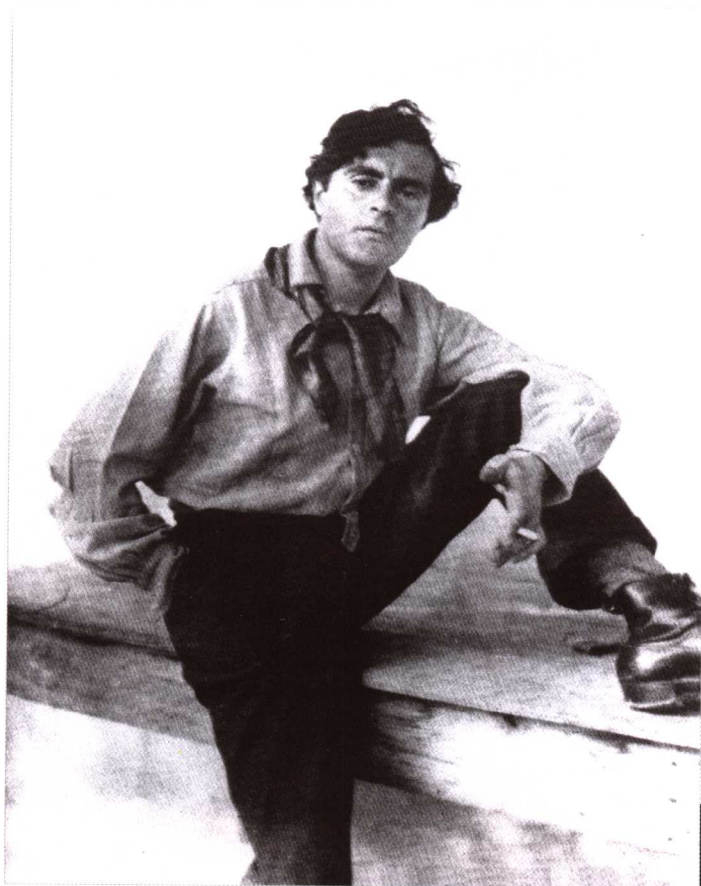

图2 莫迪里阿尼

们穷困潦倒的生活丝毫没有减低他们对艺术的热情。这些艺术家被称为“巴黎画派”，然而他们并没有统一的艺术风格或者艺术主张，他们甚至没有什么相同之处。(图4)

正如上文所述，夏加尔和莫迪里阿尼虽然都被归为巴黎画派，但是，他们并没有丝毫的相似之处。夏加尔画面中出现的家乡的风景与稚拙的人物形象使他的艺术风格早在他第一次来巴黎的时候就得到了一定的认可，因为这样的风格迥异于当时野兽派、立体派盛行时的主流艺术的影响。(图5、图6)就这样，夏加尔很高兴地画下去，他虽然也曾经受过野兽派、立体派的一些影响，但是，来自于他内心的家乡与宗教的影响给了他无比巨大的动力，在他身处异地他乡的时候这种影响反而更加地强烈。他的异域的纯真稚拙的风格，散发出源自于他内心深处的宗教情结，这也就使他独具自身的艺术魅力。(图7、图8)

莫迪里阿尼刚到巴黎的时候依然保持着优雅的他贵族气质，然而，在充满了艺术气息的巴黎，他也慢慢地发生了变化。酒精、毒品、女人、病魔时刻伴随着他，酒精和毒品刺激着他的艺术创作，没有酒

图3 蜂巢

图4 1910年的巴黎

图5 马蒂斯的作品

精和毒品他就无法产生创作的灵感,这也进一步加速了他死亡的脚步。莫迪里阿尼几乎成了波西米亚生活方式的代言人,大量的传记更加夸张地描述了他的生活,他个人的传奇色彩加剧了他的戏剧般的个人生活。英俊的相貌、优雅的气质使他非常有个人魅力。虽然莫迪里阿尼过着放荡不羁的生活,但是他骨子里透露出来的优雅和高贵的气息,仍然毫不掩饰地流露在他的作品中。和夏加尔一样,莫迪里阿尼也将自己的艺术风格保持在主流艺术风格的边缘。他依然非常执着地

画着肖像、人体,但是他的那些肖像和人体又都是按照他的艺术理想几乎成为模式地被创造出来。在他的作品中,人物是否肖似、是否传递出独具的个性都已经没有任何意义,最为重要的是,作品是否符合莫迪里阿尼理想的形式表现。(图9、图10)

两位艺术家生活在同一个时代,在这个时代产生了毕加索、马蒂斯、康定斯基等许许多多的伟大艺术家,但是,他们丝毫没有因为这些人的存在而减损自己的耀眼的光芒。相反,他们各自遵循着自己的本性,顺其自然地发展,日益显示着自身的魅力。

图6 毕加索的作品

图7 夏加尔《小提琴手》

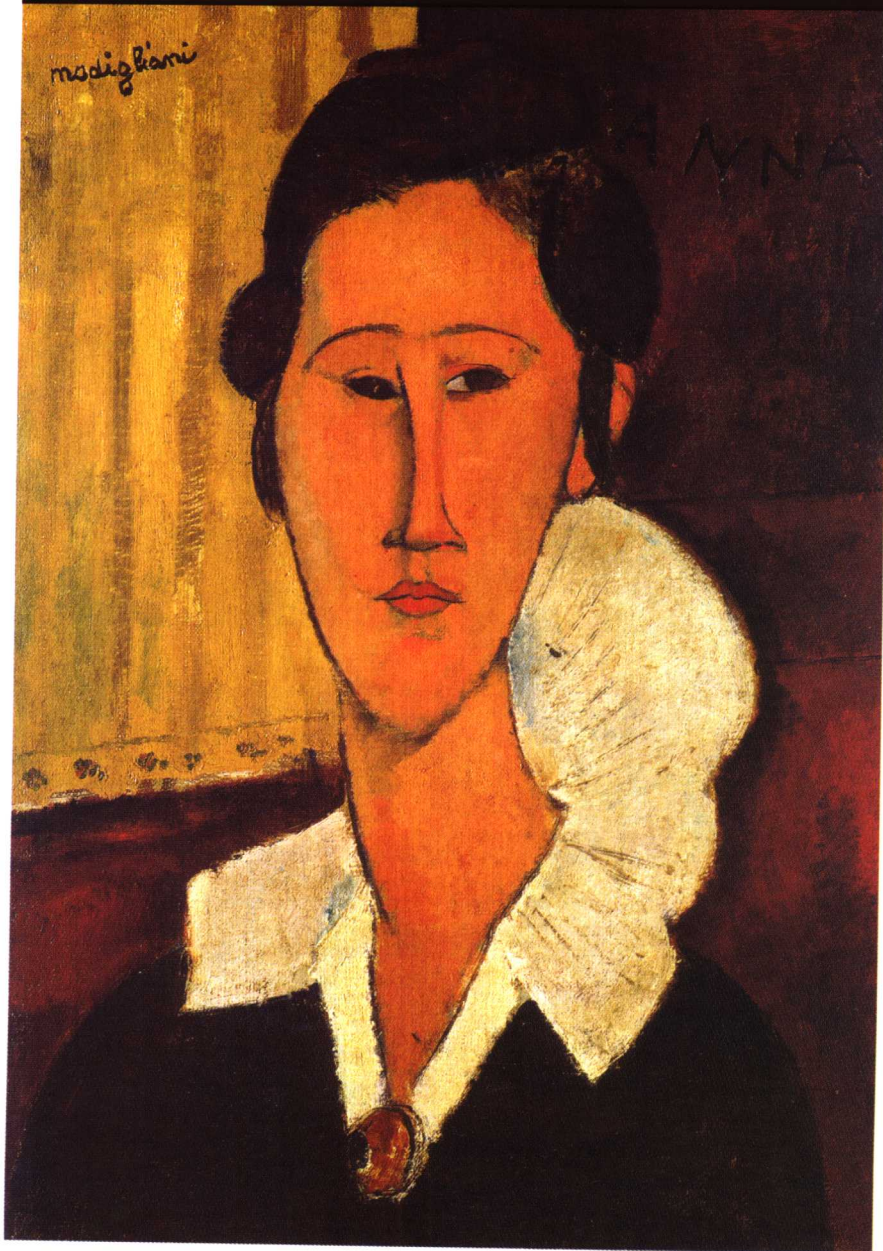

图8 夏加尔《农民生活》

图9 莫迪里阿尼《兹博罗茨基夫人肖像》

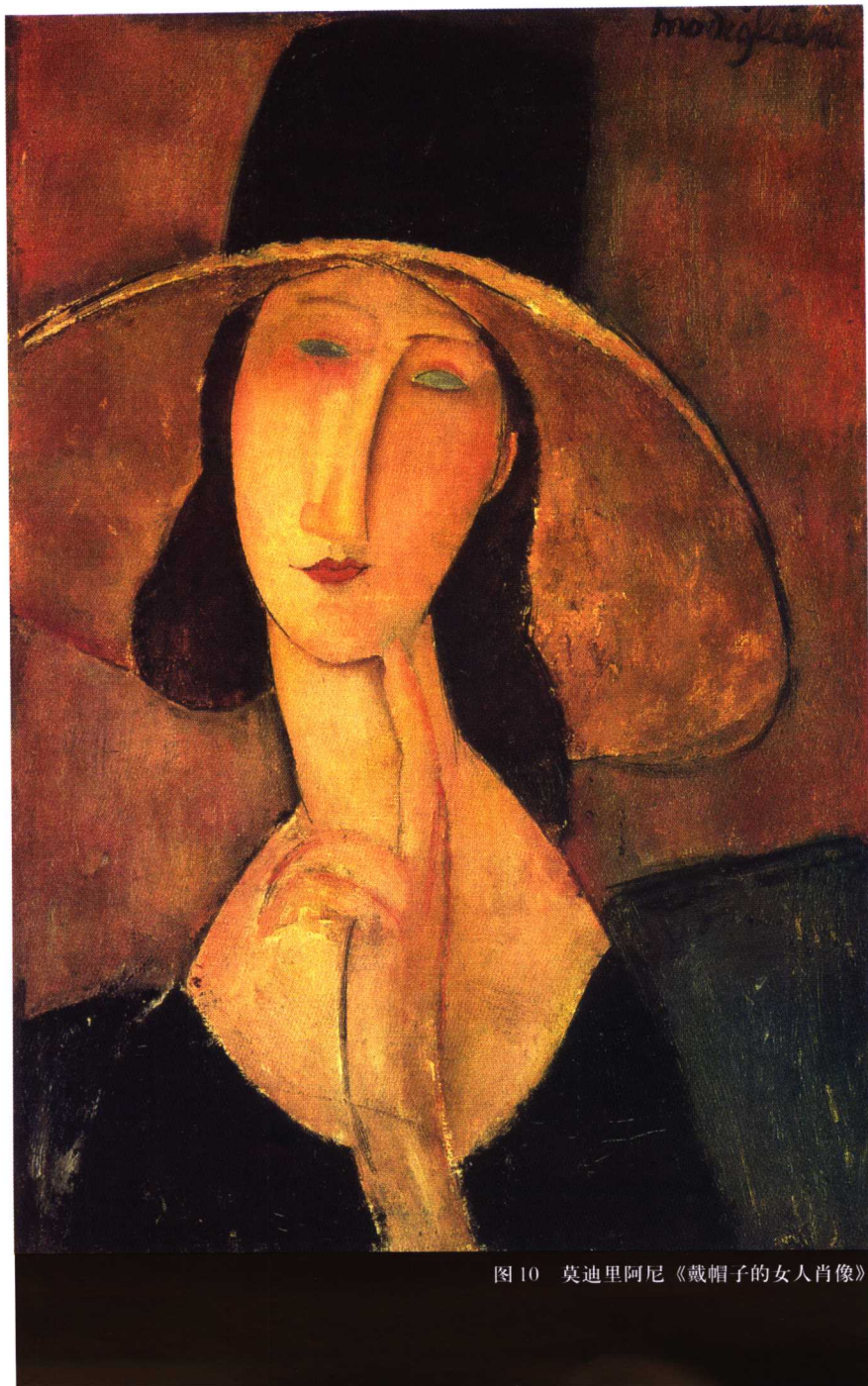
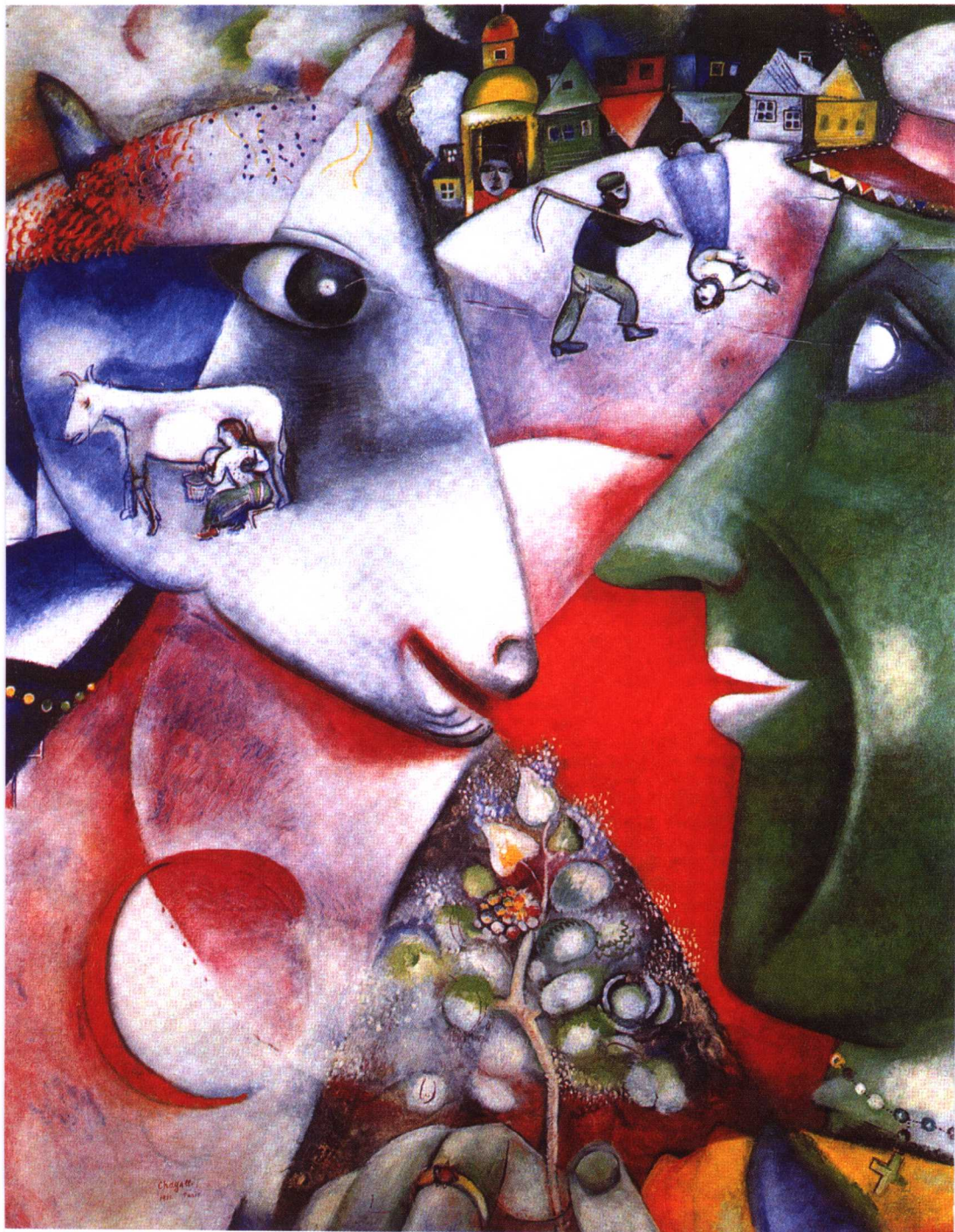

图10 莫迪里阿尼《戴帽子女人的肖像》

2 《我和村庄》与《新郎与新娘》

(1) 《我和村庄》

《我和村庄》是夏加尔1911年的作品，此时夏加尔来到巴黎已经有一段时间，他所接受的野兽派、立体主义的影响在他的作品中仍然留有痕迹。但是，这幅作品却是夏加尔最具有代表性的作品之一。（图11）

整幅作品几乎被一些几何形体分割，一个圆形将一只牛头和一个绿色的人物的脸结合在一起，它们构成了画面的中心。牛的

←图11 夏加尔《我和村庄》

图12 夏加尔《孤独》

图13 19世纪末平面图上的维捷布斯克

图14 19世纪末的维捷布斯克

眼睛和人的眼睛被两条不清晰的线联系到了一起。画面的上部充斥着维捷布斯克乡村的教堂、村舍，这些红红绿绿的房屋犹如儿童的涂鸦，有的房子是正的，有的房子是颠倒的。教堂的门里是一个睁着大大的眼睛、穿着红色衣服的儿童的脸。在牛头和人脸之间还有一男一女两个人物，男的扛着锄头，女的被颠倒着画着，倒过来看时仿佛正站在房屋屋顶上舞蹈。最奇怪的是牛头里还画着一个正在挤牛奶的妇女。对面的人物手里拿着一株植物，含有丰富色彩的叶子和白色的叶子周边的色点使得这株植物特别富有神奇的色彩，值得注意的是人物的脖子上还戴着十字架。

这幅作品在当时的巴黎当然会让人感觉非常的惊奇，它太与众不同了。这里既不是立体主义没完没了堆砌的几何形体，也不是野兽派那么强调色彩表现的重要性。充满奇异感和人和动物，来自静谧的乡村的田园气息，画面中自然流露出的来自他乡异国风情、透露出的神秘意味都使居于艺术都市的巴黎人觉得有些诧异。夏加尔来到了遥远的巴黎，画的却是他所熟悉的维捷布斯克。他就这样一直画下去，大大的人与动物的眼睛，颠倒的人物或房屋时时出现在他的画面里，几乎成了他的艺术作品中用之不竭的符号。有人将之命名为诗意，有人将之命名为梦幻，还有人说这是天真童趣的表现。其实，夏加尔生长的维捷布斯克与他所接受的浓浓的犹太教氛围从来没有离开过他，不管他是在巴黎、柏林、纽约还是巴勒斯坦。（图12）

早在犹太历史上的第二圣殿时期，犹太人就开始来到东欧的俄罗斯、波兰、

立陶宛、乌克兰、克里米亚等地，与其他地方相比，这里的犹太人还是较少受到迫害和歧视的，因为这里地广人稀，需要大量的劳动力。17、18世纪时这里的犹太人日趋增多，随着原波兰的犹太居住区被划入俄罗斯的版图，19世纪末俄罗斯境内的犹太人口已经达到近500万。犹太人的厄运也随之而来，俄罗斯人禁止这里的犹太人自由地居住，政府划出来“栅栏区”，犹太人就只能居住在这些“栅栏区”里，这些“栅栏区”大多分布在原波兰的境内。犹太人不能从事俄罗斯政府禁止他们从事的工作，还要缴纳双倍的税，生活相当艰难。（图13）

夏加尔的出生地维捷布斯克当时是一个具有相当规模的商业繁荣的城市，这里曾经隶属于波兰，18世纪时成为俄罗斯帝国的一部分。这里犹太教徒和基督教徒混杂而居，为了控制犹太人口数，犹太人仅被允许居住在這一地域的外围，在他们居住的地区实际上形成了大大小小的犹太小村庄。他们绝大多数非常贫穷，但是这些虔诚的犹太教徒却受过良好的教育。1897年，维捷布斯克的犹太人口已经超过这里人口总数的一半。因为1891年，有大批的犹太人被逐出莫斯科。这些来自莫斯科的犹太人给这里带来了他们的贸易、新鲜的思想，还有更为自由的世俗主义观念。铁路、桥梁、车站、旅馆的建设，使维捷布斯克变得日益

图15 19世纪末维捷布斯克的郊外