

走进大师

夏加尔

邹亚林 沈莹 编著

了解大师一生的方方面面

Marc Chagall

25.72

人民美术出版社

走进大师

Marc Chagall 夏加尔

邹亚林 沈莹 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

夏加尔 / 邹亚林, 沈莹编著. - 北京: 人民美术出版社,
2002.6

(走进大师)

ISBN 7-102-02580-7

I. 夏… II. ①邹…②沈… III. 夏加尔, M (1887-1985)

- 生平事迹 - 摄影集 IV. K835.125.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 038752 号

走进大师 夏加尔

编 著: 邹亚林 沈莹

责任编辑: 胡建斌

整体设计: 胡建斌

版 式: 何国庆

责任校对: 张福坤

责任印制: 丁宝秀

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同 32 号 邮编 100735)

人民美术印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 8.5

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

印数: 0001-5000 定价: 36.00 元

Marc Chapall

总 前 言

程大利

艺术大师是人类文化史上的灯盏。请想一想，如果没有莫扎特，没有肖邦，没有八大，没有齐白石……我们今天的生活会是多么暗淡。

其实，艺术大师的生活和常人没有什么不同，只不过他们对生活有着更加真挚甚至偏执的热爱。同时，他们有着敏锐的观察力，对常人司空见惯的事物有时会有独到的感受和强烈的表现欲望。一个不热爱生活的人不可能热爱艺术，更不可能成为艺术大师。大师是属于时代的，大师作品是社会生活的产物。

大师们的作品和他们的生活经历、精神历程是密切相关的。出生于意大利北方城市利沃诺的莫迪利阿尼整日吃不饱肚子，疾病缠身，画出的人也是眼神忧郁，一脸病容，如果通过现代电脑特技让画上的人动起来也一定是迟缓无力；而毕加索是个精力充沛的加泰隆人，成长于斗牛士的故乡西班牙马拉加，他声称画笔是战斗的武器，他一生都在用画笔在画布上拆解这个世界，男人、女人、风景、动物都变成了一块块结实难看的几何体向观众砸过来，就像一头头狂奔而来的公牛。毕加索也经历过短暂的蓝色时期，那是他初闯巴黎失败，回到巴塞罗那老家的一段精神失落期。画中的人物生活贫困、造型细长、色调忧伤。但他再闯巴黎成功，一个画商一次买走了他一车画，他的作品中一扫深重的蓝色，进入玫瑰色时期。可怜的莫迪利阿尼跳楼而死时只有36岁，酗酒、吸毒，被肺病折磨得气息奄奄，但如果他能幸运地渡过难关，一生不再为生活而发愁并且像毕加索一样活到93岁，他的作品又该是什么样子

呢？谁也说不好，说不定他就不画画了。

或许真正的大师是不屈服于生活的，命运打不倒他。他们可以沉醉在自己编织的梦境里，用直觉的力量作画，夏加尔是俄国出生的犹太人，一生颠沛流离，他想像力极其丰富，善于抒情，被誉为“爱的魔术师”和“梦的诗人”，他常说自己的艺术是“心理的写实”，即不是把艺术作为解释外部世界的手段，而是把它作为表现内部世界的工具。让我们看看夏加尔的作品：《生日》中那经典的回头一吻也许有超凡脱俗的宗教色彩，但那床单分明是俄罗斯民族美丽的民间工艺，夏加尔小时候也许就用着这样的床单，这东西在他头脑中的印象太深，他脱离不了这种生活的印记；《我和我的农舍》不是一个情节，而是一种梦想，但房舍、教堂、持锄归来的农夫和门口守望的主妇，还有挤奶的姑娘，无一不是夏加尔俄罗斯生活的回忆。生活在异乡，更加思念故乡的生活。生活中的大师和生活中的常人是不是没有什么两样的。

齐白石的恬淡，波洛克的张狂，亚当斯的严谨，达利的天马行空，凡·高的贫穷潦倒，毕加索的富有充实，康定斯基的冷静，米罗的热烈……大师的性格即大师的风格，大师的生活状态、生活环境、生活境遇很大程度上决定着大师的精神和创作状态。

这套书从生活的角度去认识大师、走进大师，让你了解大师的喜怒哀乐。不仅揣测他的生活，还揣测他的形象，直接从他那个时代的风景、街道、酒吧、舞台、生活道具等各个方面挖掘他心灵深处的东西。

这套书会带给您一些有意味儿的启示的。

序

在颠簸中寻觅生命之快乐

沈莹

马克·夏加尔 (Marc Chagall 1887~1985年) 是20世纪最受爱戴,同时也是最令人费解的艺术家之一。在他的艺术作品中,留存了太多来源于其童年生活经历的神秘因素,濒临消失的东欧犹太世界,并且赢得了普遍的认可。夏加尔之所以能取得成功,原因在于他的艺术深深地根植于自己的独特生活背景,并成功地将这种独特性转换成动人心弦的人类普遍情感和精神力量。

在20世纪的主要艺术家中,夏加尔将自己的艺术与快乐密切联系在一起。他的主要作品中都蕴藏着戏谑性的智慧、幻想式的观念和优美的形式,而这些价值在任何时代的艺术中都是值得珍视的。此外,在数量众多的艺术作品中,泰然自若地表达对浪漫爱情的礼赞也是不同寻常的。

夏加尔在人们心目中的形象往往是一个纯粹的直觉主义者和纯朴的天才,而实际上他所接受的外在影响是非常之丰富的,尽管他的大部分作品看起来可爱、天真,从风格和图像学的角度来说也都充斥着令人耳目一新的“原始主义”情趣,而实际上,夏加尔是一个极端复杂的个体。在90余年的漫长艺术生涯中,他跨越了几个绝然不同的文化,并通过各种材质的介入尝试着不同的艺术传达方式。夏加尔的内心深处也充满矛盾,他在两种相反的力量间寻求生命的平衡,天真而又世故,

谦逊而又傲慢，警戒而又慷慨，忧郁而又诙谐，就像他用两种不同的身份来看待自己一样：一个是来自维捷布斯克的小犹太人，一个是伟大的世界性公民。

在很大程度上说，夏加尔最好的作品停留在诗性的标准上。正如艺术家自己刻意去强调的那样：他不仅仅是一个画家，他还是一位诗人。“诗性”和“文学性”是最频繁出现在有关夏加尔艺术作品的评论文章中的两个词。对夏加尔来说，诗意的功能主要是在感官和美学的层面上，因此当“诗性”这样的特征形容词被强加在他的艺术作品身上时，他还是很乐意去接受的，至于“文学性”这样的评介则要谨慎使用。在20世纪上半叶，“抽象”和艺术自律的观念弥漫着整个艺术世界，夏加尔的艺术的确遭到诸如过于“文学性”、过于叙事性之类的批评，但正如艺术家自己所承认的：

“如果在一幅画中，我砍下了牛的头，把它颠倒过来，如果有时我用惯例之外的方法作画，那不是创作文学，而是在理智受到某种激发后赋予我的作品以一种撼人心魄的力量……如果将来有一天，人们在我的图画中不再发现象征，那对我绝没什么利害关系……我反对绘画中任何形式的文学表现。”

鲜花的美丽和芬芳令人赞叹生命的奇迹，但如果你从这株花破土而出之日起便关注它的成长，或许美丽依旧而神奇却荡然无存，走进我们所谓的“大师”吧，走进他的生活，你定会发现“大师”并不神秘，“大师”也有普通人成长的烦恼，生存的窘迫和情感世界的波动——怀疑、猜测、嫉妒、报复……

总策划：程大利

主 编：刘晓路

胡建斌

装帧设计：胡建斌

走进大师 毕加索
走进大师 杜尚
走进大师 波洛克
走进大师 康定斯基
走进大师 高更
走进大师 莫迪利阿尼
走进大师 米罗
走进大师 达利
走进大师 马蒂斯
走进大师 夏加尔
走进大师 蒙克
走进大师 劳特累克
走进大师 蒙德里安
走进大师 凡高
走进大师 东山魁夷
走进大师 罗丹
走进大师 亨利·摩尔
走进大师 徐悲鸿
走进大师 张大千
走进大师 齐白石

目 录

总前言	程大利 1
序	沈 莹 3
1 空中的小镇	1
2 艺术之路的端倪	25
3 羁旅巴黎	43
4 狂热的理想	69
5 成功的代价	109
6 无法平息的颠簸	133
7 驱逐中的艺术家	147
8 伟大的机器	165
夏加尔年表	201
后记	207
彩色图版	211

1 空中的小镇

(1887 ~ 1907 年)

1

2

3

4

5

6

7

8

1887年7月6日，马克·夏加尔出生在白俄罗斯维捷布斯克（图1）。这个小城将在画家的艺术世界中占据重要位置，但实际上维捷布斯克并非夏加尔在其作品中所追忆的那样是一个美丽的犹太村庄（图2、图3），它是一个人口众多，有着富饶平原和茂密森林的喧嚣城镇。维捷布斯克位于维季巴河与德维纳河的汇流处，犹太人和基督教徒们世代和睦相处。这里不仅经济繁荣，而且还有着悠久的历史。从14世纪后期到18世纪下半叶，维捷布斯克隶属波兰—立陶宛。1772年波兰分裂后，成为18世纪早期彼得一世沙皇建立的大俄罗斯帝国的一部分（图4）。正是在这一时期，昏暗的殖民地统治建立起来，其西海岸线从波罗的海一直延伸到黑海残酷地统辖着波兰犹太先民，在这里居住的犹太人没有许可是不准离开的。

维捷布斯克的管辖者是那些富有的贵族、地主，他们大多

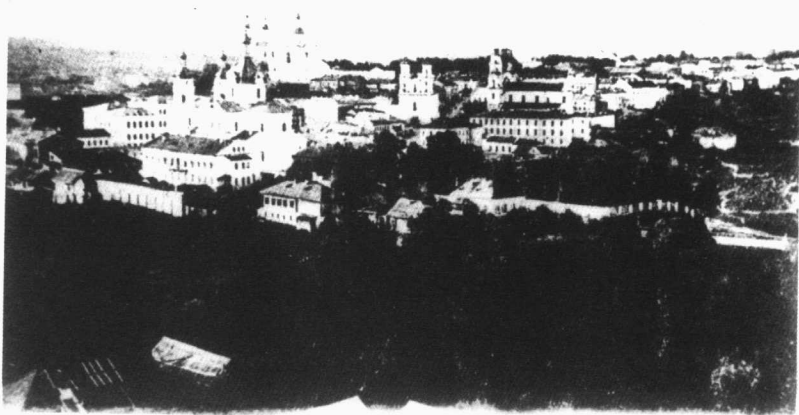

图1 19世纪末拥有富饶平原和茂密森林的维捷布斯克城，明信片

图2 夏加尔心目中充满温馨气息的故乡维捷布斯克，1906年，纸本，水彩画

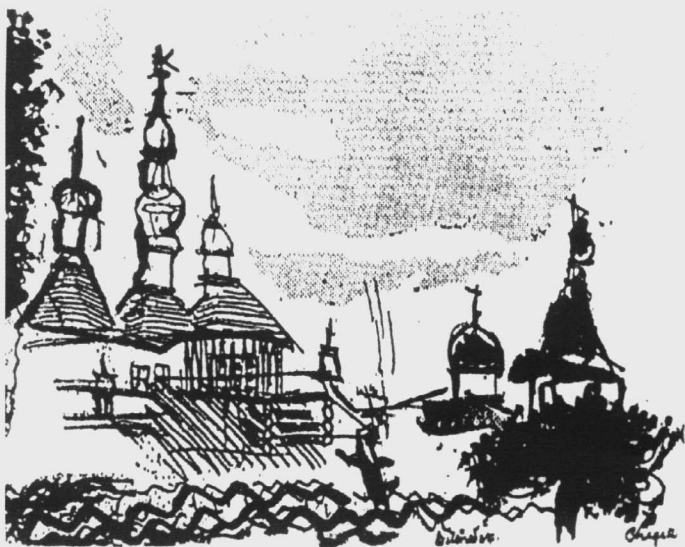

图3 维捷布斯克城中耸立着诸多教堂，美丽而又神秘，是夏加尔所钟爱的题材之一，1908年，纸本，铅笔画

图4 19世纪末俄国地图，夏加尔将在这片广袤的土地上执著地追寻他的理想，同时又不得不最终远离这片让他爱恨交加，热情与绝望同在的地方

居住在外省，而居民则多为没有文化的贫穷农民。据统计，1897年的俄罗斯犹太人占总人口的93.6%，这些人虽不富裕，却都虔诚地遵守法律，接受良好教育。他们与异教徒友好往来，互通有无，贸易往来频繁。早在16世纪（或许更早）犹太商人就已经抵达维捷布斯克，截至1897年，夏加尔10岁时，犹太人已经占该城总人口的一半以上。导致这里犹太人人口剧

增的主要原因是1891年的一次驱逐行动。由于经济上的竞争，大约有3万犹太人被从莫斯科驱赶了出来，他们被迫将商业、贸易转移到维捷布斯克，为这里带来了一股清新的思想和先进的世俗主义潮流。

维捷布斯克的城市规划是典型的19世纪俄罗斯城镇布局，城市的中心集中了大量富丽壮观的历史建筑物（图5），其中包括乌斯宾大教堂、诸多宫殿和巴洛克风格的教堂。随着18世纪60年代众多经由维捷布斯克的铁路开通，以及桥梁、车站和旅馆的增设，维捷布斯克很快便扩展成具有相当规模的大城市，并以其高度的工业化而开始闻名于世。到19世纪下半叶，维捷布斯克（图6）已经成为重要的铁路枢纽，从敖得萨、基辅到圣彼得堡，从里加向西到莫斯科都途经此地，有效地密

图5 集中在维捷布斯克城中心的富丽壮观的历史建筑物，这是典型的19世纪俄罗斯城镇布局