

【世界经典画家珍藏】

夏加尔

中央民族大学
图书馆

【世界经典画家珍藏】

夏加 尔

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

夏加尔/郑睿译.—上海：上海世界图书出版公司，2004.9
 (世界经典画家珍藏)
 ISBN 7-5062-6810-8

I. 夏... II. 郑... III. ①夏加尔, M. (1887~1985)—生平事迹
 ②绘画—作品综合集—俄国 IV. ①K835.125.72②J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第051725号

© Confidential Concepts, Worldwide, USA, 2004

© Sirrocco, London, 2004 (Chinese version)

© 2004, Chagall Estate / Artists Rights Society, New York

书 名：夏加尔

译 者：郑 睿

出版发行：上海世界图书出版公司

地 址：上海市尚文路185号B楼 邮政编码 200010

经 销：各地新华书店

出版日期：2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷

书 号：ISBN 7-5062-6810-8/J·69

图 字 号：09-2004-300

定 价：58.00元

夏 加 尔

1. 露天集市 (乡村庙会)

1908年，
布面油画，
68 × 95厘米，
赖特和朱汀顿收藏
(加利福尼亚，圣巴
巴拉)

引子

20世纪的西方现代派美术家们大都认为绘画应排斥“叙事性”因素，可是马克·夏加尔（Marc Chagall）的每一幅图画却仿佛是在叙述一个故事，而且这个故事往往充满了光怪陆离的情节。与此同时他的图画在表现手法方面绝不是写实的，另外他又具备了现代绘画多种不同流派的特点，这其中包括野兽派的变形和强烈色彩、立体派的几何形画面结构、表现派的激情、达达派的蔑视理性因素、超现实派的梦幻等。正由于夏加尔的作品往往或多或少地具有这样那样的特点，人们很难确切地把他归入某一特定的画派。实际上，如果把夏加尔的名字和莫迪利阿尼、罗奥、郁特里罗等的名字放在一起，就不难看出这些画家之间的共同点了，因为他们虽然各自具有强烈的艺术个性，彼此之间风格不同；虽很难归类，但人们却习惯于把他们跟20世纪的两们影响最大的西方画家毕加索和马蒂斯并列，从而把他们连同以上两位在内统称为“巴黎画派”的代表人物，因为这其中许多人虽不全都是法国人但他们都曾在20世纪初的巴黎画坛活跃过，对西方美术的发展有深远的影响。这其中夏加尔由于其独特的风格，在西方有不少人称他为充满幻想的诗人画家（Poet-painter），看来这还是较为合适的。

早期时代

马克·夏加尔出生于一个家风严谨的犹太人家庭，其家庭中所信奉的信条对于人像绘画非常禁忌。如果不知道犹太人传统教育的本质，则很难想象年青时的马克·夏加尔专注于《田野》（Niva）杂志，专心临摹作曲家鲁宾斯坦（Rubinstein）肖像时所身受的负罪感以及由此带来的高度兴奋。犹太人传统教育的基础是历史上著名的《上帝挑选法则》，而且这也覆盖到生活中的宗教方面。犹太家庭生活中核心内容基本上都是通过口头方式传递实现的。每座犹太人的住宅都是一座按照圣经礼拜仪式建造的圣地。夏加尔的家庭属于犹太教（哈西德〈Hassid〉教派），这里必须强调的是：这一教派的虔诚行为——即作为犹太教哈西德派教徒就意味着虔诚衷心、意味着一切服从于个人与上帝的直接接触。因此，忠实信徒与耶和华之间的对话就不需要任何浮华铺张的场面作为媒介。它植根于日常宗教仪式、表现于个性自由的修炼之中。犹太教哈西德主义游离于博学精深的犹太人生活、宗教及道德等的记事，即犹太法典《塔木德经》文化之外。历史上，犹太教哈西德主义曾在俄国与波兰社会中存在，这些社会的最初基础就是以家庭为核心的犹太人社会。

夏加尔的父亲扎哈尔（Zakhar）是鲑鱼作坊的一个腌渍工人。他生性敏感、遇事不愿表露、沉默寡言。扎哈尔看上去生就一副犹太人那种与生俱来悲剧性命运的长相。“对我来说，父亲身上的每一处都充满忧郁，并像谜一般令人费解。父亲给我的印象是让人难以亲近的。”夏加尔在《我的一生》中这样写道。另一方面，夏加尔的母亲菲

嘉·伊塔 (Feyga-Ita) 是里奥兹诺一个屠户的长女，充满朝气，富有魅力。父母在心理上的这种反差，体现在夏加尔最早素描作品以及1923年在柏林为保罗·卡西雷尔 (Paul Cassirer) 所作的用于《我的一生》的蚀刻版画插图作品中。夏加尔所感受到的这种强烈反差，已完全包含了犹太人由来已久的各种生活方式，在画家的绘画作品中，父亲与母亲处于作品立体造型空间的中心位置，这不仅体现出画家具体、真实的回忆景象，也表现出形成犹太天才与犹太人历史的两大矛盾观点：在坚定不移地坚持《上帝挑选法则》意识的前提下，去接受上帝的意志以及用充满希望的创造力来服从命运的安排。

马克·夏加尔有1个兄弟7个姐妹：兄弟大卫 (David) 在很小的少年时就不幸夭折 (夏加尔曾经为大卫绘制过几幅鲜活的肖像画)、安娜 (安尼塔) (Anna) (Aniuta)、津娜 (Zina)、双胞胎姐妹丽莎 (Lisa) 与玛尼亚 (Mania)、罗莎 (Rosa)、玛露夏 (Marussia) 以及同样年青时就夭折的蕾切尔 (Rachel)。家里的生活条件虽说比较困难，但还绝没有到痛苦悲惨的境地。这就是城市犹太生活的一部分，尤其是与犹太社区社会结构相关的犹太文化的现实写照。在维帖布斯克，这一现实情况完全符合当时俄国的农村生活。在19世纪晚期，维帖布斯克依然是个小城镇，它坐落于白俄罗斯德维纳 (Dvina) 河与维捷瓦 (Vitba) 河两条水道的交汇处。当时，该镇的经济正飞速发展，尽管该镇修建了铁路、车站、小规模工业以及内河港口，但该镇仍然保留了一个大农村的特点。虽然镇上兴建了众多的礼拜堂与东正教大教堂，使小镇看上去多了一点城市的韵味，但是镇上大多数房屋仍然为木制结构，而且街道还未铺好，在冬天会结冰，在春天到来之时，冰雪的融化还会滴水。每一幢房屋都具有一个小花园与家禽饲养的小院，这些都是建立在传统生活上经济体的见证。维帖布斯克房屋的木栅栏与多彩装饰永远地留在夏加尔的绘画作品之中。

夏加尔立体造型的绘画技巧正是源于他孩提时代的这段经历。但是直到多年之后，即使在其早期作品中，我们仍能很容易识别具体物品所表达出的记忆片段——房间、时钟、油灯、茶壶、安息日餐桌、村庄街道、出生地房屋及屋顶，维帖布斯克大教堂独特的穹顶在多年之后，才具体形成清晰的画像。夏加尔在专心致志，只想成为一名画师的热望下，对他妈妈说：“妈妈……我想成为一名画家。”也就是说，只有在他与其家庭及社会背景决裂的条件下，夏加尔才可能发展并形成属于自己风格的绘画语言。夏加尔成功地说服了母亲后，参加了画家尤里·本的素描绘画学校。但是不久，学校的学习方法以及艰苦的临摹练习就不能够满足年青夏加尔的需要了。夏加尔仍在困惑地探寻着，在

2. 自画像

1909年，
布面油画，
57 × 48厘米，
杜塞尔多夫，艺术
收藏馆 (北莱茵-威
斯特法伦)

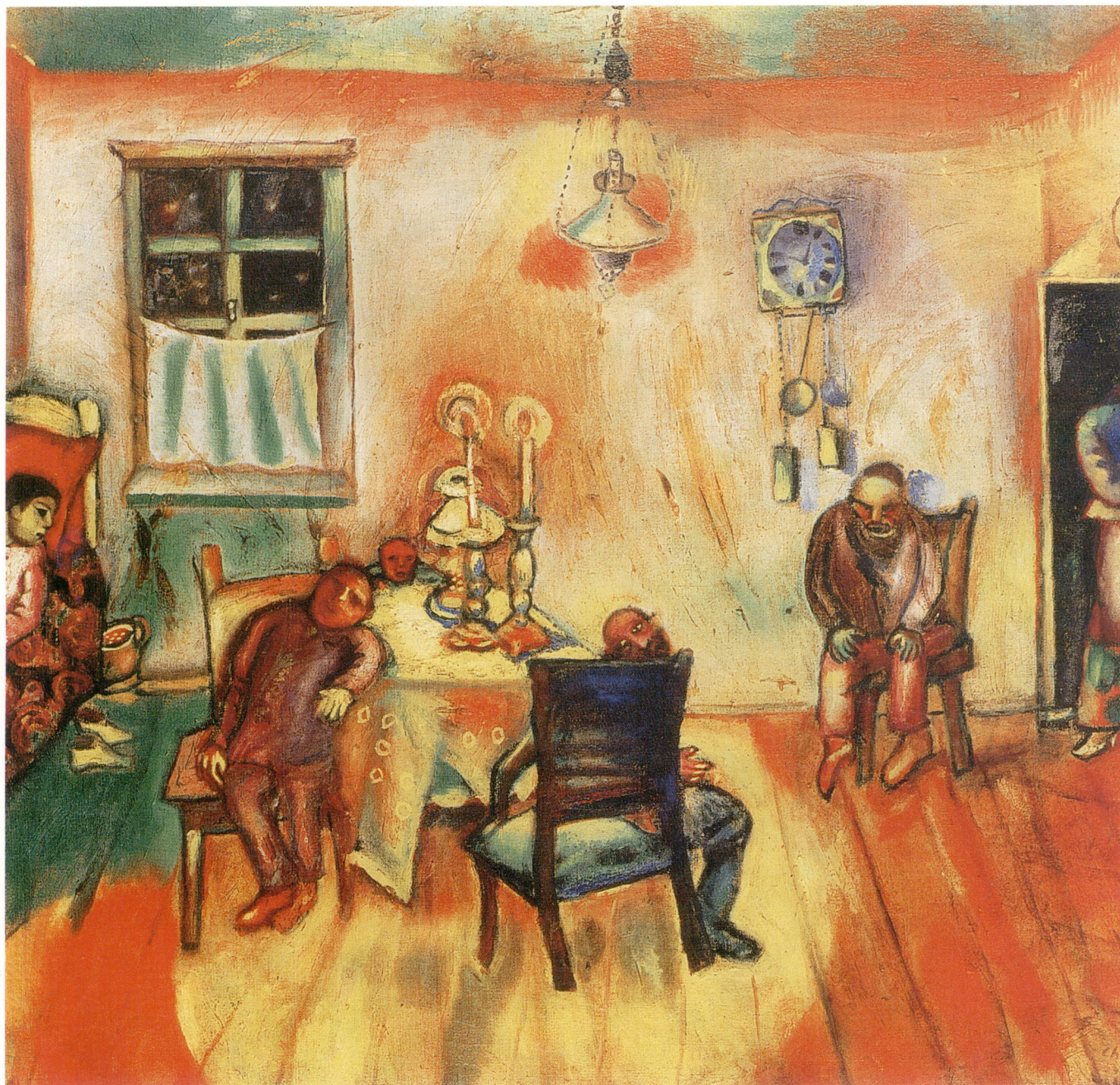
3. 画家的姐妹（玛尼亚）

1909年，
布面油画，
93 × 48厘米，
科隆，瓦尔拉夫-理
夏兹博物馆

4. 戴黑手套的我的未
婚妻

1909年，
布面油画，
88 × 65厘米，
巴塞尔，艺术博物馆

5. 安息日
1910年，
布面油画，
90 × 98厘米，
科隆，瓦尔拉夫-理
夏兹博物馆

6. 献给我的未婚妻
1911年，
布面油画，
196 × 114.5厘米，
伯尔尼，艺术博
物馆

7. 婚礼

1910年，
布面油画，
98 × 188厘米，
画家家族收藏品
(法国)

他最初时候所采用的大胆用色尝试与老师所遵从的学院派传统几乎毫无相同之处。夏加尔绘画作品的精神与尤里·本从巡回展览画派继承的现实主义代表派别截然相反。他反叛所有的绘画教义，自1907年起，夏加尔就开始显示出其少年老成的创作才能——在绘画中，其紫色的运用，是不是违反了当时所有的绘画规律？但这一自学成才的特点正是真正创新精神的标志。画家的命运在一些伟大神话故事的英雄肖像作品创作后时来运转，并且形成了其总体创作的潜意识。

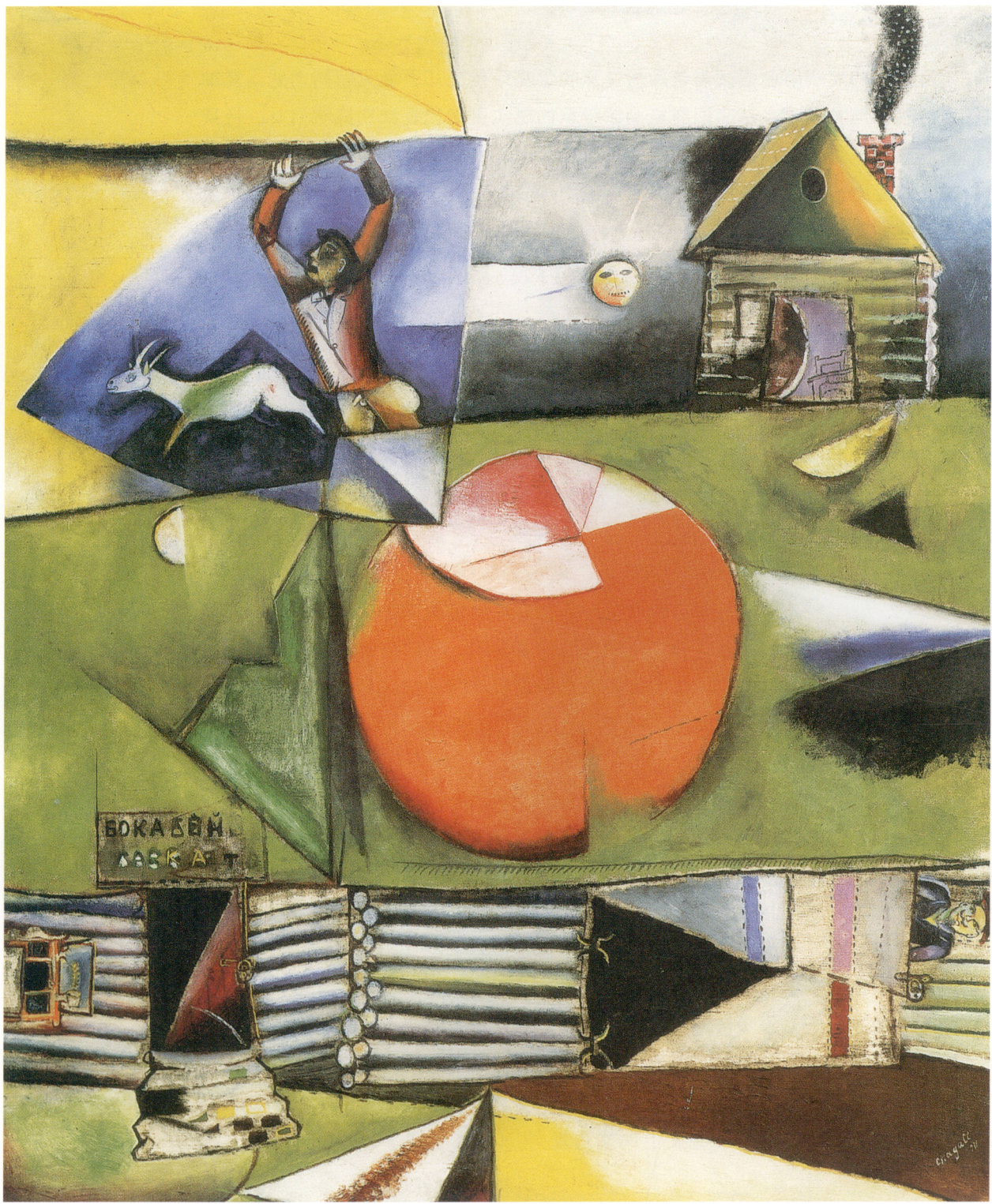
画家的命运和个性形成于重重考验之后，其中最具决定性的一次是夏加尔第一次离开他的故乡。1907年在朋友维克多·梅克勒的陪伴下，夏加尔走出了维帖布斯克，前往圣彼得堡。不过维帖布斯克也成为了夏加尔日后作品中主要的、象征性的绘画题材之一。

夏加尔前往圣彼得堡引发出几个问题。因为事实上原来夏加尔可能想去的是莫斯科，去追求其艺术探索之路，不过当时的莫斯科，在艺术探索方面还只是刚刚起步。所以夏加尔选择圣彼得堡有着非同寻常的意义。

更重要的是，夏加尔在不知不觉的情况下，遵从了源自文艺复兴时期的一项传统，即任何学习者的主要学习方法之一是旅行游历。而当时绘画也被视为一门手艺——尽管已经经过了浪漫主义的兴起和影响，但是在20世纪开始阶段，画家的地位与在15世纪时的手艺人地位相差无几，这一地位的社会承认程度必然取决于课堂训练的程度。圣彼得堡是俄罗斯帝国知识分子的聚集地与艺术中心。圣彼得堡的历史以面向西欧的开放性而闻名遐迩，这一点要远胜于位于欧洲大陆的莫斯科。这里的建筑、文雅的举止、学校、沙龙以及城市沿袭着的正统与精神养分滋养着这座年青的城市。

夏加尔用敏锐的目光找寻着圣彼得堡城市运河上折射的细长的来自北方的极光。他为了寻求卓越而来到圣彼得堡。施蒂格利茨学校入学考试的失利并没有影响他日后加入由尼古拉斯·罗瑞克（Nicholas Roerich）领导的帝国艺术促进社团。

尼古拉斯·罗瑞克（1874~1947）曾经参与《艺术世界》期刊的编刊工作，这本期刊由亚历山大·本诺瓦于1898年创立，并由谢尔盖·季亚吉列夫主持发行至1904年。在20世纪前10年的俄罗斯大众审美情趣大讨论中，该期刊以及与之相关的艺术家们起到了决定性的作用。该期刊的徽标，是由巴克斯特绘制的北方之鹰，寓意着追求的目标：创建新艺术。这种新艺术传承俄罗斯文化的遗产，同时受到西方开放思维影响，因此填补了国家历史上的空白，是一场真正意义上的文艺复兴。《艺术世界》倡导的是纯粹艺术学说。

8. 月色（俄罗斯乡村）
布面油画，
126 × 104厘米，
慕尼黑，巴伐利亚国
立现代艺术画廊

9. 小提琴手
1911年，布面油画，
94.5 × 69.5厘米，
杜塞尔多夫，艺术收
藏馆（北莱茵-威斯
特法伦）

