

畫夢與記憶的畫家——夏卡爾

Marc Chagall, 俄國 1887-1985

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴

台北蘇荷美術教育體系館長

流浪的猶太藝術家

夏卡爾是個離鄉背井，四處為家的流浪藝術家，出生在俄國，旅居法國、德國，最後落腳在美國，他追求藝術的足跡踏過西班牙、義大利、波蘭。從 23 歲離開故鄉之後，他的人生到處遷徙移動，當然，對家鄉俄羅斯的思念隨著越行越遠的腳步，越是深切難忘。

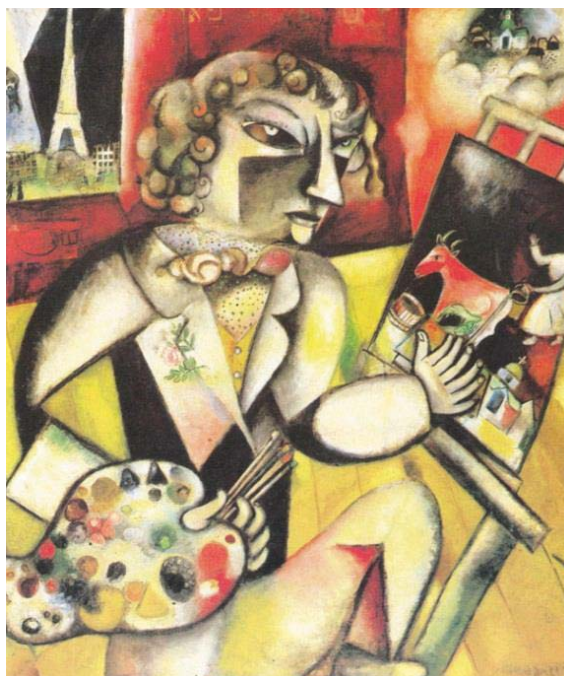
與當時世界各地繽紛繁華的發展進步比起來，夏卡爾出生在地球偏遠的北方，俄國的維台普斯 (Vitebsk) 猶太人的貧民區，猶太人在這個時代這個地區，是屬於被歧視排斥的族群，當時有一種「反猶法令」，在生活各方面很多不平等待遇。猶太人被劃分在比較偏遠的邊緣地區，很多學校不准猶太小孩入學，在工作上也有多種項目被限制。

當時猶太人的孩子想要取得優勢，必須居住在聖彼得堡才能進入高等學校就讀，而且並不是成績好、有錢就能如願，還得想盡辦法，獲得特殊入學的許可證。作為一個在貧民區出生的猶太人，夏卡爾並沒有順從的接受自己的命運，反而用他自己說夢畫夢的獨特藝術才華，一路突破天生的不平等，獲得世界各國的讚美和傳揚。

俄國鄉村 純樸童年

童年的夏卡爾，在純樸家鄉的農村裡接觸了很多美妙的事物，這是一個足以孕育藝術家的美好搖籃——維台普斯。河邊的農村、馬車、房子，猶太教堂、狹窄的街道、昏暗的燈光，處處是農具、貓、公雞、牛羊，家鄉的農夫、小提琴手和流浪漢。這個美妙的藝術啟蒙環境，是孕育多才多藝的搖籃，他擁有音樂、

舞蹈、歌唱、繪畫等很多藝術方面的才華。甚至到後來對於自己到底要當歌唱家、舞蹈家、小提琴手，或是畫家，還真煩惱困擾過好一陣子。

圖一 《有七根手指頭的自畫像》1912-13

法國的新藝術思潮

最後夏卡爾決定要當畫家。但在當時的俄羅斯繪畫觀念保守落後，他跟一些畫家學到的都是老掉牙的石膏素描和寫生畫，直到 20 歲跟隨斯望西瓦 Swaneva 藝術學校的校長來昂·巴斯特 (Bakst) 學畫，才開始接受新時代歐洲自由開放的創作思潮。

在二十世紀初的藝術潮流中，立體派由藝

術家畢卡索在 1907 年開始造形革命；野獸派由馬諦斯在 1906 年開始色彩革命，這些大膽的創新作品，來到莫斯科舉辦畫展，夏卡爾大受啟發，也開始萌生離開俄國到巴黎學畫的心意。他以優異的成績爭取到一筆獎學金，1910 年如願來到藝術鼎盛、人文薈萃的法國巴黎。

兩年後他不僅定居在巴黎鬧區，而且已經開始在巴黎的獨立沙龍展出。展現了他剛剛來到巴黎受到新藝術畫風的衝激，結合了他對家鄉的清晰記憶，畫中的景物很真實，可是用虛幻的顏色和形狀作了切割，讓人感覺如真又似幻，這樣的組合畫面在當時的確創新令人驚豔。

圖 2《獻給俄羅斯，驢子及其他》，對這幅被稱為精彩的作品，畫家自己說：「往事好像，好像真的就都在這幅畫裡。」這裡有紅色的乳牛、擠牛奶的女人，有教堂，有些圖像真的奇怪得有些離譜，女人頭飛起來了，她的身

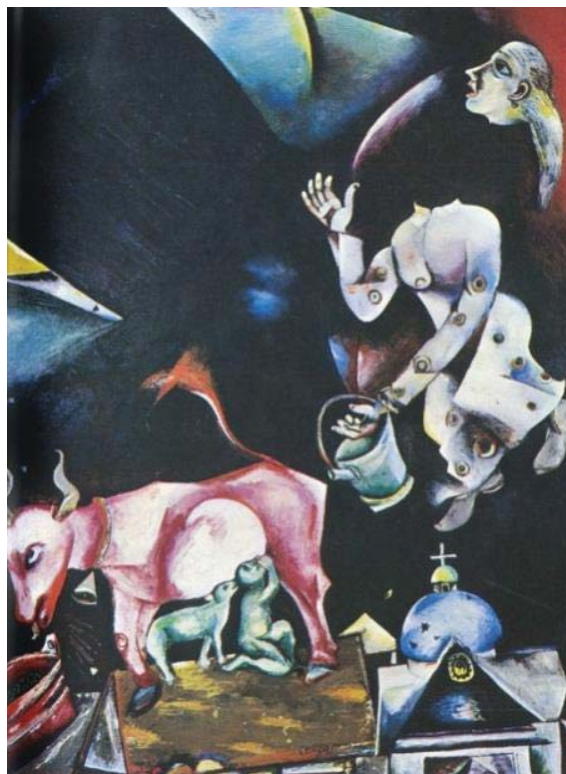
體有好幾個塊面合成，他從自己獨一無二的記憶描述題材為主題，但很明顯的，這裡借用了立體派的方法切割畫面，以及野獸派鮮豔濃郁的色彩，雖然他並不很願意接納這些畫派。

組合的奇幻浪漫夢境與記憶

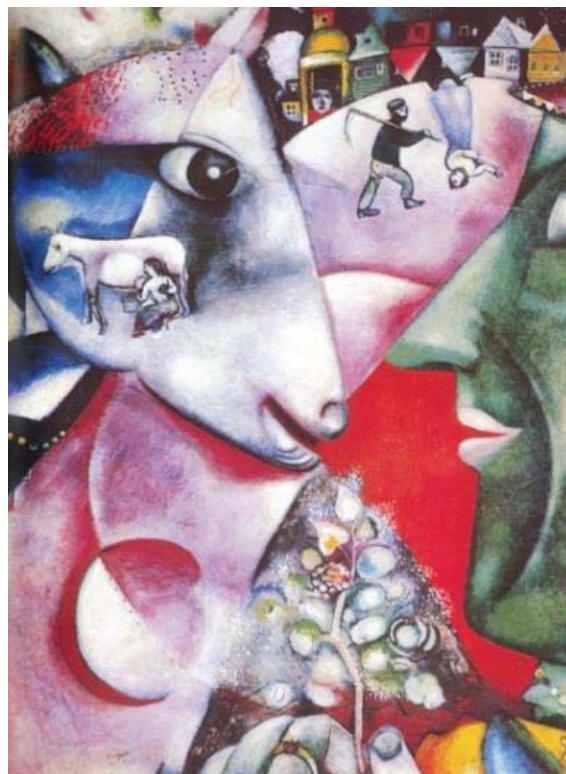
夏卡爾畫的是俄羅斯的精神，家鄉的純樸生活，以及記憶中美好溫馨的情感。

他的畫作獨特之處在於，畫中的人事物都非常真實，可是在畫面上常常隨意的交錯與合成。景物都很真切，但組合起來又很不合情理，看來不可能是真實生活中的景象，但是它們都一起被放在畫中。

原來他用「組合」的手法，編織了關於古老舊時童年家鄉的記憶。因為畫的是記憶、是夢中的影像，所以夏卡爾應用很多形狀和色彩畫出了景物的繽紛。這種利用構圖和形、色的巧妙安排，不僅浪漫、朦朧、詩意，更添加一

圖二 《獻給俄羅斯，驢子及其他》1911

圖三 《我與我的村子》1911

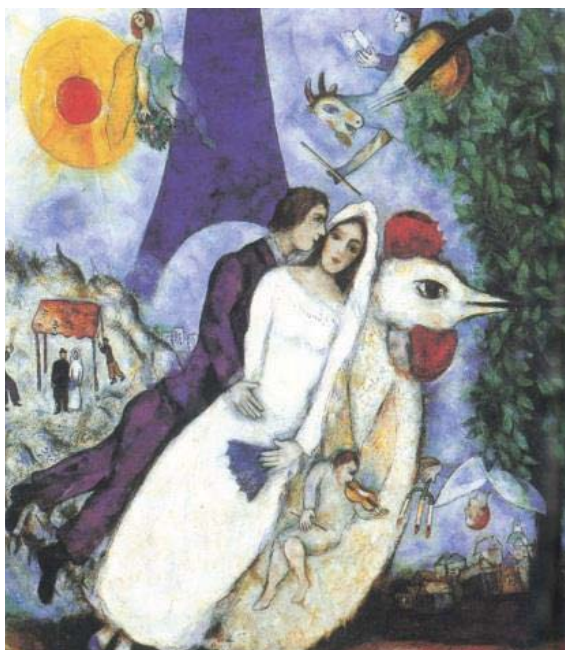
份神秘感。

如果人記得自己的夢境，多半也是片段、拼湊而零碎，有時不僅不合邏輯，更是荒謬不可思議，而且一般人的記憶與夢都是深深埋在個人的心中，夏卡爾卻非常成功的捕捉了自己的記憶夢境，並用他不平凡的藝術手法，與旁人共享自己內心深處的景象記憶。

圖五《艾菲爾鐵塔的新郎與新娘》他畫的時間、空間都是錯亂的，甚至景物都像是可以

圖四《城市上空》1917-18

圖五《艾菲爾鐵塔的新郎與新娘》1938-39

圖六《夜裡》1943

掙脫地心吸引力隨意漂浮。圖六家裡的吊燈掛在天空上飛翔，人因雀躍歡喜而騰空，他的畫真是充滿神奇的想像和夢幻。

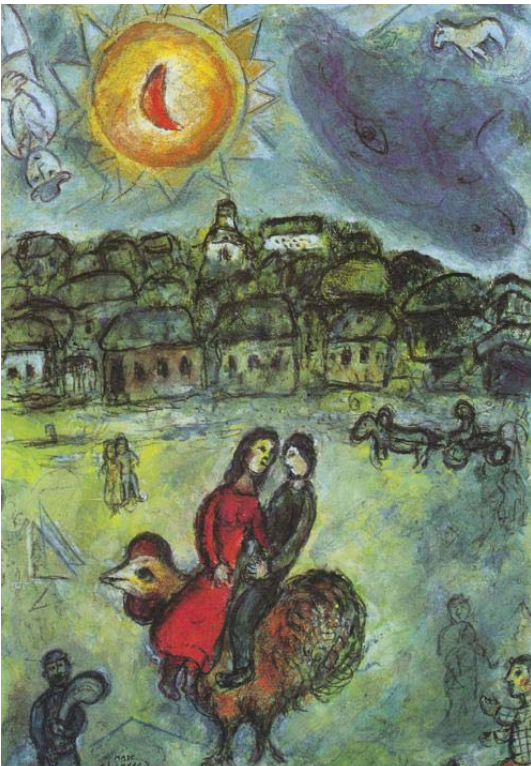
世界大戰發生時，他在1914年回到俄國，被任命為藝術人民委員兼維台普斯藝術學院的校長，儘管如此受到禮遇，他還是感受到不能伸展自己創作的理想和自由，在1923年再一次離開自己的國家，這時夏卡爾才漸漸把心思和眼光轉移到他所寄身的城市，畫面中開始大量出現法國、德國、波蘭、美國等現代生活的城市景象，而童年俄國家鄉的紅屋頂、馬戲團、公雞，在畫面也時而穿插出現（圖七、圖八）。

畢卡索曾稱讚夏卡爾是「廿世紀最擅長色彩的藝術家」。越到晚年，雖然經歷了喪妻的痛苦，可是鮮花、愛情這些在他畫面經常出現的題材，也不曾隨著他的年紀增長而稍減，可見夢與美好的記憶，佔據了畫家的整個生命，不隨年華老去而褪色。

到生命的最後20年，他作陶藝、壁掛、玻璃、鑲嵌，更為著名的聯合國總部作玻璃畫，還有巴黎歌劇院的天頂畫，美國林肯藝術中心、大都會歌劇院的壁畫等等，都是他的創作。也許是因為他畫出的是每一個人共同的甜

圖七《藍色馬戲團》1950

圖八《太陽高掛的村莊》1980

蜜嚮往，所以他的繪畫遍布世界各地，處處受歡迎。

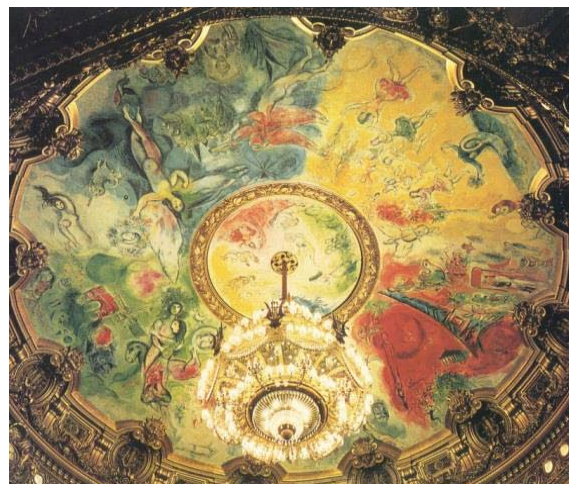
談到夏卡爾藝術創作的最大特點，有些人欣賞他經歷過兩次世界大戰，儘管一生流離失所，也遭逢生離死別，

在他的畫面中看不到痛苦悲傷，反而都是美麗的想像；但也有人覺得在畫中看不到他悲痛而充滿戰爭衝突的生命經驗，而且遠遠的脫離自己所身處的現實世界，無法反應生命情感的深度。

對於以上這兩種極端的看法，每一個人都可以憑自己的感覺體會判斷，在某一些觀賞者眼中，夏卡爾的缺點正是他的優點，畢竟觀賞者擁有一份自己感覺和評斷的權利。

圖九《側面像》1957

圖十 巴黎歌劇院的穹頂 1964

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載。