

廣達《游於藝》計畫⑩—巡迴展覽
「歡迎光臨夏卡爾愛與美的專賣店」
語音導覽稿

前言

大家好，我是逸芳姐姐，今天很高興受到廣達文教基金會的邀請，為大家介紹廣達游於藝⑩「歡迎光臨夏卡爾愛與美的專賣店」校園巡迴展的展覽作品。

夏卡爾是個很有名也很長壽的畫家，他活了九十八歲喔！不過在這麼長的歲月裡，夏卡爾並不是一出生就過得很幸福平順，他曾經遭受許多不公平的待遇，也曾經面臨東奔西逃的命運，可是這些磨難沒有打倒他，反而讓夏卡爾能深深的體會「愛」與「和平」的重要，所以他努力的用美麗的藝術作品來展現心中的愛。你想聽聽夏卡爾精彩的一生有哪些故事嗎？現在就請跟著逸芳姐姐，一同飛進夏卡爾有愛、有夢想的世界吧！

文化融合與衝擊的年代

夏卡爾出生於十九世紀末期，距離現在已經有一百二十多年了。你知道嗎？十九世紀末開始，除了第一次和第二次世界大戰的政治事件外，在科技、文明、文化的快速交流下，人類的生活有了很大的轉變。大家耳熟能詳的巴黎艾菲爾鐵塔就完成於這個時候，萊特兄弟建造的飛機也在這段時間開始翱翔天際。因為交通與工商業快速的發展，所以人們的生活方式和思想有了很大的改變，也讓許多人開始反省自己的文化，帶動了一波波改革的熱潮，夏卡爾的故鄉俄國也是如此。

科學進步不止改變了人們的生活，就連藝術家的創作方式都和以前大不相同，因為二十世紀以前的藝術家多半會以比較保守的方式，按照他們那個年代的流行趨勢來進行創作，所以同一個時代的藝術品通常會有相似的風格。可是進入二十世紀之後，科技發達使得藝術創作的工具和原料不斷的創新，再加上照相技術普及，讓藝術家不再需要把圖畫得很像，所以他們有更多的空間表達內心的想法和情感，甚至表達他們對於社會事件的支持或批判，因此造就了許多知名的畫家，例如：「後印象派」的莫內和梵谷、「野獸派」的馬諦斯、「立體派」

的畢卡索、「歐爾菲派」的德洛涅、「巴黎畫派」的莫迪里亞尼等。這麼多樣的創作風格就如同萬花筒一樣，讓二十世紀的藝術天地散發著繽紛燦爛的光彩。

夏卡爾的美麗人生

西元一八八七年七月，夏卡爾出生於俄國維台普斯克城。就和一般的猶太人一樣，他成長於大家庭，生活雖然並不富裕，可是卻在家人的疼愛與扶持之下，度過愉快的童年歲月。

夏卡爾三歲時開始接受傳統猶太教育，學習猶太律法和希伯來聖經。到了十三歲，他的媽媽花了一筆錢賄賂老師，讓他能夠進入一般的公立學校就讀，這個決定成為夏卡爾脫離猶太生活的轉捩點，日後並在同學的鼓勵之下，讓夏卡爾決定要當個藝術家。

不過要當個藝術家可不容易呢！夏卡爾想去大城市學畫畫，可是家中很窮，根本無法支應這筆費用，再加上猶太人不能任意離開自己居住的「猶太人特區」，所以他曾經因此被警察抓去關了兩個星期呢！還好後來有許多貴人相助，讓夏卡爾不只能到城市裡學畫畫，更在一九一〇年來到了巴黎追尋夢想。

來到巴黎的夏卡爾不止喜歡這裡的好天氣，更因為友善自由的風氣讓他能夠放心的駐足在美術館裡接受名畫的洗禮。這時候的巴黎匯集了來自世界各地的畫家及文學家，他們經常聚在一起討論新的觀念或畫畫的方法。由於夏卡爾吸收了各個畫派的特有表現，並融合自己的猶太背景與生活經驗，逐漸形成了他獨特的繪畫風格，並且在藝術圈中嶄露頭角。不過除了繪畫，夏卡爾也喜歡嘗試許多不一樣的創作方式，而且也都受到很好的評價，讓夏卡爾成為一個全方位的藝術家。

除了受到許多人的相助和自己的努力之外，愛情的滋養也是夏卡爾創作的原動力。夏卡爾一生有三個女人相伴，但是我們經常在作品中看到的是第一任妻子蓓拉。蓓拉出生在富裕的猶太家庭，縱使兩人的學歷和家庭背景相差極大，不過他們用堅貞的愛情克服了一切，終於在一九一五年結婚了。

雖然事業與愛情都漸入佳境，可是夏卡爾卻仍得面對俄國及納粹屠殺猶太人的殘酷考驗。第二次世界大戰時，夏卡爾再一次因為自己的猶太血統而在西班牙被補入獄，雖然很快就被美國救援協會送到紐約，但是恐怖的經歷讓夏卡爾深深體驗到猶太先民幾千年來被迫害的

悲慘命運，因此夏卡爾後半生繪製了許多與聖經內容有關的作品。

因為深切感受過悲歡離合，所以夏卡爾更知道「愛」與「和平」的可貴，因此他透過畫作，傳達對所有人類的大愛與關懷。

畫作介紹（各 250-400 字）

A04 革命

這張作品好熱鬧啊！左邊有一大群人正看著中間的白色舞台，好像在看表演，可是，怎麼有些人拿著紅旗在吶喊，有些人還握著長槍呢！舞台中間有個人正在桌上表演倒立，他是不是雜耍演員呢？桌子旁邊坐了一個抱著猶太經文的老人，他用手撐著臉頰，露出一付愁眉不展的樣子。原來，這是遠在法國的夏卡爾聽到俄國同胞遭受到殘酷迫害後，痛心的提筆完成的作品---《革命》。用來譴責俄國政府的種種暴行。當猶太同胞們被槍彈逼得驚慌奔逃的時候，先知耶利米憂心無助的靠在桌邊，期待著救世主趕快來臨；而單手倒立在桌上的是列寧，夏卡爾諷刺他像個小丑，將國家革命弄得像在演鬧劇一樣荒謬。

A05 七指自畫像

每次老師讓小朋友看這張圖時，他們最喜歡問的問題就是：夏卡爾真的有七根手指頭嗎？當然不是啦！「七根手指」在猶太人的用語當中代表著「快速」的意思。其實「七」這個數字經常出現在舊約聖經中，例如猶太人的婚禮及許多傳統節日都需要舉行七天的儀式；傳統的猶太燭臺也有七個燈座，這是代表一個禮拜有七天的意思，因此有許多猶太人會把「七」這個字當成幸運而且吉祥的數字。夏卡爾也很喜歡使用「七」這個字，因此他原本的生日是七月六日，卻被他改為七月七日；他的兩次婚禮也都選在七月份舉行。

這張《七指自畫像》是夏卡爾第一次停留在巴黎所畫的，捲髮的他穿了一件西裝，正在畫布前繪製有俄國家鄉風景的作品，窗外則可以看到很有名的艾菲爾鐵塔。再仔細看，他的頭上隱約可以看見幾個文字，那是用希伯來文寫成的，代表著「巴黎」和「俄國」的意思，夏卡爾到底想用七指和這些文字來表達什麼呢？其實他在俄國時一直努力克服萬難，最後終於來到了夢想中的巴黎，可是巴黎實在太遙遠了，讓他又不得不想念起家鄉維台普斯克的一切，所以猶太文化、俄國文化以及法國巴黎的自由讓夏卡爾同時出現了既高興又難過的矛盾

心情。

B02 出生

夏卡爾出生的那一刻，可真是充滿了傳奇色彩呢！由於村落裡面的房子大多是用木頭來建造，所以只要發生火災，總會一發不可收拾。一八八七年的七月，就在村裡又發生大火的時候，夏卡爾出生了，於是家人們手忙腳亂的搬著床和床墊上的母子，到小鎮的另一邊避難。不過這時候家人們才發現剛出生的夏卡爾根本沒有呼吸，為了搶救這個小生命，大家趕快找來一個餵豬用的飼料槽，將小嬰兒放進這個飼料槽裡泡水，這時候，他才開始有了呼吸、哇哇大哭了起來呢！

不過這張《出生》畫的不是夏卡爾自己出生的景象喔！這件作品是記錄夏卡爾四歲時看見媽媽在床上生弟弟的情形，我們可以看見在一盞昏暗的燈光下，許多長老們探著頭，露出關切的眼神，好像不停的問著：「孩子出生了嗎？」而窗邊的父親則伸出食指放在嘴唇前，希望大家安靜一點，不要干擾產婦和小嬰兒了。不過總是有人按耐不住性子，乾脆就躲在床邊偷看呢！

B03 提琴手

這張作品中，有一個綠臉的小提琴手幾乎佔滿了整個畫面，和他龐大的身軀相比，房子和樹都顯得好小，有點像是格列佛來到小人國一樣，更不可思議的是他正在小房子的屋頂上拉著提琴呢！夏卡爾這麼特別的創意其實是來自於他的外祖父。有一天，全家人到處都找遍了，就是找不到夏卡爾的外祖父，原來是他趁著好天氣獨自爬到屋頂上，一邊啃著醃蘿蔔，一邊看風景。後來夏卡爾把這個「爬上屋頂」的瘋狂行為和努奇舅舅拉小提琴的畫面結合在一起，就創作出站在屋頂上的提琴手了。

在猶太村落中，無論是結婚儀式、宗教慶典或是喪禮，人們總會聘請小提琴手來伴奏，所以小提琴手在猶太人的生活中扮演著很重要的角色。學會拉奏小提琴，就等於擁有沿街賣藝的賺錢能力，也可以獲得更多的行動自由。不過為什麼是小提琴而不是其他樂器呢？因為小提琴的重量很輕，可以帶著到處流浪，再加上小提琴的音色清脆響亮，節奏表現性強，適合在室外演奏各種曲子，所以成為許多猶太人喜歡的樂器，夏卡爾在小的時候也曾經想要當個小提琴手呢！

B04 生日

哇！這幅畫裡的人物都飛起來了！你知道這兩個人是誰嗎？對啦！就是夏卡爾和他當時的未婚妻蓓拉。畫裡的故事發生在一九一五年夏卡爾與蓓拉結婚前的兩個星期，由於夏卡爾的生日到了，蓓拉為了替夏卡爾慶生，一早就來到城外想摘一大束的花朵送給夏卡爾當禮物。嗯，你可別認為摘一束花有什麼大不了的喔！俄國屬於比較寒冷的國家，一年到頭只有少數幾個月比較溫暖，大部分的時間都處於天寒地凍的狀態，所以想要摘到盛開的鮮花可得在適當的時間和地點才找得到呢！沒想到這一路上，倒楣的蓓拉不止摔倒跌破皮，還被路旁的大狗追著跑，好不容易才將這些花送到了夏卡爾的手中，讓第一次收到花的夏卡爾既心疼又感動，於是將這一幕畫成了《生日》這幅圖畫。從此以後，花就成了夏卡爾畫作裡最幸福的象徵，我們可以看到戀人或穿著禮服的新娘與新郎經常在繽紛而且巨大的花束下擁抱著，讓人覺得幸福又浪漫呢！

作品中的男子親吻著手上拿著美麗花束的女子，兩個人愉快的心情就好像即將飄出左邊的窗外一般。不過，夏卡爾藉著右牆上精細編織的絲巾以及左窗外清晰的街景來提醒大家：這不是在作夢喔！

B05 記憶

這個戴著帽子、留個大鬍子的老人怎麼背了一間屋子在走路呢？他的步伐看起來好沉重啊！其實，夏卡爾是想讓大家知道身為猶太人的艱苦。很早很早以前猶太人建立的國家就被滅亡了，所以他們幾乎都過著被隔離或被欺負的生活，常常被迫必需從一個城鎮流浪到另一個村落，他們總是過著漂泊不定、生命和財產都沒有保障的生活。

對於夏卡爾而言，雖然小時候偶爾也需要躲在床底下避難，不過一九一四年第一次世界大戰剛開始時，俄國軍隊對於猶太人進行無情的驅趕和殺害，讓夏卡爾很難過，於是他的畫中開始出現「流浪的猶太人」這樣的形象，有時會讓他背著房子，有時則是背著一袋行囊，四處找尋一個可以安身立命的地方。有許多猶太人不得不過著這樣的日子，一直到第二次世界大戰結束後，猶太人終於才在以色列建立一個真正屬於他們的國家。

B06 祈禱的猶太人

這個作品很特別喔！除了家人之外，夏卡爾很少用寫實的手法來描繪人物，這是因為在猶太人的宗教信仰中，幫別人畫人像是違反舊約聖經的內容，是有罪的。可是他為什麼會畫出這張作品呢？那是因為有一天，一個沉默又憂鬱的流浪老人在夏卡爾的家門口走來走去，「他一定又累又餓了吧？」夏卡爾這麼想著，因此他決定請老人進入屋子裡，以二十元的酬勞請老人穿上父親的祈禱披肩，成為這幅畫中的主角。老人這樣的穿著很有特色喔！依據猶太教義，人們每天早上禱告時必須配戴著兩個用皮革製成的經文匣，一個綁在額頭前，另一個則要用皮繩綁在左手臂上。這個經文匣就像有些宗教裡的護身符一樣，具有避邪驅魔的功用呢！

夏卡爾將老人的臉部畫得很傳神，這麼做是為了能完全展現老人流浪的滄桑。可是老人的祈禱披巾和背景則以抽象的線條和黑白色塊來呈現，所以整個畫面看起來是不是有點嚴肅又有點夢幻的感覺呢？

B07 白色釘刑

雖然以前猶太人常常要面對居無定所的命運，不過，最慘痛的排猶事件是來自於二十世紀的德國納粹，許多猶太人被他們抓進集中營，甚至進了毒氣室。夏卡爾看到了自己的猶太同胞被殺害，他自己的一些作品也被納粹破壞，因此他畫了這張《白色釘刑》來表達內心的沉痛。畫面中，夏卡爾用白色作為底色，營造出一股緊張的氣氛；無情的戰火吞噬了他們的家園和禱告用的會堂，圍著猶太披巾的受難者被釘在十字架上，象徵著猶太同胞的犧牲。一旁坐在小船上的人們無助的招手求救，千百年來背著行李在流浪的猶太人也還在漂泊，這一切讓十字架上方的幾個先知都趕緊摀住眼睛，不忍心再看下去了，戰爭帶來的無情與禍害實在讓人心痛。

B07 抵抗

和《白色釘刑》一樣，腰間圍著猶太禱告披巾的受難者還是被釘在十字架上，維台普斯克的城鎮裡依然靜悄悄的，因為人們都在戰爭中逃離家園了。夏卡爾從發生戰爭就開始畫這張圖，不過最後卻花了

十年的時間才完成這件作品，而這個時候戰爭早已結束了，因此樂觀的夏卡爾又在最上方畫了一隻拿著火把的驢子，我們也能看到祖父家的時鐘又繼續擺動了，而畫面的左上方出現一道金色的曙光灑向右側人群的身上，透露出和平與希望已經到來。

C01 婚禮

隨著小提琴發出的悠揚樂聲，結婚隊伍浩浩蕩蕩的出發了，每個人的臉上堆滿笑容，而一旁的路人也都停下腳步，共同分享這份喜悅，可是，你真的能從畫面中感受到幸福的氣氛嗎？

這張繪製於一九〇九年的《婚禮》，是夏卡爾第一次到巴黎遊歷前所畫的，雖然描繪的主題是展現幸福的婚禮，不過由於受到當時俄國藝術風氣的影響，再加上夏卡爾一直有著無法到巴黎看看的沮喪，所以這段時間他經常會以大量的棕色作為基底，不論是房屋、路面或是對於人們的描繪，整個畫面都籠罩在暗沉的色調之中，就連遠處的天空都彷彿蒙上厚厚的塵土一樣，有著凝重的氣氛，只有新娘的一襲白紗成為這個作品最明顯的焦點。

C02 婚禮

這張《婚禮》完成於一九一〇年，是夏卡爾第一次來到巴黎後所畫的作品，再回頭看一看一九〇九年畫的《婚禮》，你一定很難想像它們是來自於同一個畫家之手，而且前後只差了一年的時間。

對於夏卡爾來說，費盡千辛萬苦的來到巴黎，他終於可以自由的站在街頭或到每一個美術館參觀，不必擔心自己的猶太血統會招來被警察抓走的後果；他也終於可以大膽的在畫布上畫出以前沒人會用的紫色；他更可以在巴黎接觸到當時最流行的藝術風潮，認識一群可以互相交流的朋友，因此雖然他很想念家鄉，可是他在巴黎找到了屬於自己的天空。

這張作品依然以傳統的猶太婚禮為主題，所運用的元素也沒有改變，但是我們可以感受到：巴黎的自由及藝術風氣將夏卡爾內心的色彩精靈釋放出來了，立體派的技法及野獸派的用色讓這張《婚禮》充滿了幸福、歡樂的氣氛。我們再看看這幅畫中的新娘，除了雪白的禮服之外，是不是更多了一些幸福與嬌羞的感覺呢？

C03 致俄羅斯、驢子和其他

咦？這張圖真眼熟，好像在哪裡看過呢？對啦！在《七指自畫像》裡，夏卡爾畫架上放的就是這張《致俄羅斯、驢子和其他》。

故事的場景依然是夏卡爾最懷念的維台普斯克。天色還沒亮，有一個女孩正提著桶子要去擠牛奶，不過她發現已經有一個小孩及一隻羊比她還早到達，而且他們正吸著紅牛的牛乳。你一定發覺到這張圖有很多特別的地方吧！你是不是也和大家一樣，最想知道這個女孩的身體為什麼和頭分開了？是不是因為慢了一步而難過呢？不過，面對這樣的疑問，夏卡爾並沒有把答案告訴大家，他只說是因為覺得畫面應該要如此安排而已。其實，奇怪的事還多著呢！例如：這個女孩的衣服上有許多圓圓的小凹洞，不知道有沒有特殊的功用呢？還有啊，這些人和動物怎麼都跑到屋頂上了？他們都在屋頂上生活嗎？而這頭紅牛雌雄莫辨，明明頭上長了角怎麼還能生產牛乳呢？整個畫面充滿了夏卡爾超乎現實的想像，因此夏卡爾的詩人朋友桑德拉斯就幫這幅畫取了這個很特別的名字《致俄羅斯、驢子和其他》。

C04 紅與黑的世界

火紅的太陽高掛在上方，彷彿脫離了後方的黑暗世界。夏卡爾將自己的身體畫成了一道黃色的彎月來擁抱著藍衣女子，自己的兩個分身則依然忙碌：一個正用小提琴拉出愛的樂章，另一個則成了抱著花束的牛。右邊的結婚華蓋下有一對新人，但是你發現了嗎？他們竟然倒立了。

其實在畫這幅作品前，夏卡爾的妻子蓓拉因為生病過世了，所以他有一段時間難過得無法畫圖，後來夏卡爾和前來照顧他的女管家維吉妮亞日久生情、陷入熱戀，讓夏卡爾告別了蓓拉病逝的傷感以及第二次世界大戰的夢魘，這時候的夏卡爾有維吉妮亞的相伴，讓他的生活重回寧靜與祥和。

C05 魔術師

雞頭、人身、天使翅膀，有著奇特組合的馬戲團魔術師總是身懷絕技。不只魔術師練就了軟骨功，就連祖父家的時鐘好像也被催眠似

的掛在他的右手臂上。魔術師右胸前的小提琴手演奏出優美的樂聲，讓右上方披著新娘頭紗的女舞者也跟著跳出輕盈的舞步。今天觀眾席的特別來賓是一匹馬，牠還緊抱著一個拿扇的女人呢！

夏卡爾很喜歡將內心的感受與真實的事物融合在一起，曾經有人認為夏卡爾的作品充滿神秘與夢幻而稱讚他是建立「超現實主義」的領導者，不過他自己則不認同這種說法，夏卡爾曾說：我畫畫不會按照任何的理論或是畫法。夏卡爾認為他不屬於任何一個畫派，只是單純的將眼睛所看到的事物與此刻內心的想法或感覺都畫出來而已。

C06 畫家與他的妻子

畢卡索曾經稱讚夏卡爾是個懂得色彩的人，這張《畫家與他的妻子》就是善用補色的經典。夏卡爾將整個畫面分成兩個部分：畫面左方一大片的綠色背景有著維台普斯克及猶太婚禮華蓋；右邊紅色區域畫的是第二任妻子瓦娃，夏卡爾則緊緊的靠在瓦娃後面，一手準備將鮮花獻給瓦娃。雖然整個畫面上只有紅、綠兩種色調，但是夏卡爾讓前方的瓦娃擁有比較清晰的輪廓線，卻只以簡單而淺薄的輪廓線來表現自己的身形，製造出前後空間的層次感；而插在瓶子裡的花以不規則的方向伸展出來，淡化了紅、綠兩色的強烈衝突，讓畫面增加了一些柔美的氣氛。

C07 回想

這張作品是夏卡爾在九十二歲時所畫的，在這個時候，夏卡爾在藝術上的成就已是享有盛名，這輩子除了多得數不完的油畫作品之外，他的版畫、陶藝、雕塑、大型壁畫、玻璃彩繪、馬賽克鑲嵌畫等作品更是遍及世界各地。此外，法國政府成立了「國立聖經信息美術館」，將夏卡爾繪製有關聖經內容的作品與展覽收藏再這裡，並且還選在一九七三年七月七日夏卡爾生日那天開幕，更是凸顯了夏卡爾在藝壇上的地位。

回想起這一生經歷過的事，夏卡爾將自己在藝術上的成就歸功於家鄉維台普斯克的滋養，以及愛情帶給他的創作靈感與動力，還有法國的藝術薰陶和多元接納。因此，在這張圖上，夏卡爾透過精心的設計，將自己從紅色的維台普斯克出發，在象徵愛情的浪漫花束陪伴下，最後在藍紫色的巴黎街景中劃下句點。紅與綠、橘與深藍，在極端對

比中，他以簡約、一致的輪廓線在每個色塊中做了同色調的漸層處理，因此在色彩相異中獲得線條的統一與故事的連貫性。

C08 顯靈

一九一四年夏卡爾在德國的畫展開幕後，他就坐上火車要回到維台普斯克參加妹妹的婚禮，可是沒想到卻因為發生了第一次世界大戰，讓他暫時無法回巴黎了。這個作品就是夏卡爾意外停留在俄國那段時間所畫的。

我們看到夏卡爾正坐在畫布前，這時右側的窗口邊來了一個長了翅膀的天使，雖然天使緊閉著雙唇，不過從他右手朝上、左手引導著夏卡爾視線的姿勢看來，天使一定正在向他傳達一些上天的旨意。

整張作品以藍、灰色調的漸層來完成，不過由於夏卡爾正在嘗試使用一種當時流行於俄國的新畫法，所以出現了許多的圓弧和彎曲的線條，這些重覆出現的圓弧或線條讓天使有了「動」的感覺，這就像是漫畫書裡面為了製造出「跑」的速度感，漫畫家總會在雙腳之外又多加幾道重複的曲線一樣，這麼一來，讓原本單純的色調更增添了一些神秘的氣息。

C09 屏風石版畫

夏卡爾是個勇於嘗試的人，所以早在他還住在俄國的時候就曾經幫好幾本書繪製插畫了，只不過那時他是以銅版進行雕刻，但他後來發現不需用刀刻的石版畫比較容易掌控手繪線條的精密度及曲線的幅度，也比較能表現出顏色渲染的柔美效果，因此他陸續創作了許多石版畫。這個完成於一九六三年的屏風是夏卡爾所有石版畫作品中最大的一件，他用簡單隨性的線條勾勒出每個物件，讓人有無拘無束的奔放感，而且他這次不採用以往畫布上的濃郁色澤，反而以大面積的留白展現出恬靜輕柔的居家風格，所以這件作品雖然很大，卻不會讓人有不舒服的壓迫感呢！

C10 巴黎歌劇院穹頂壁畫油彩

提到巴黎歌劇院，除了有名的音樂劇「歌劇魅影」之外，你還會聯想到什麼呢？其實在歌劇院大廳的天花板上，有一幅由夏卡爾花了

三年的時間才完成的大壁畫喔！如果大致將這片天花板分為內、外兩個環型區域，靠近水晶燈周圍的內環區是獻給貝多芬、威爾第、葛路克、比才四位音樂家；範圍較大的外環區則是為了歌頌十位歌劇及芭蕾舞劇的作曲家。夏卡爾用顏色分隔出幾個不同的區域，並且用他獨特的見解為每一個區域融入各種具有代表性的物件，不過這些物件可都是夏卡爾畫作裡的常客喔！有舞者、天使、花束、戀人、小提琴，還有夏卡爾家中養的動物們。由於這個作品是在天花板上，所以看著看著，會讓人覺得這些元素好像都飄浮在空中了！由於壁畫的周圍是金碧輝煌的巴洛克風格裝飾，並且在巨大水晶燈的照耀下，圓形的穹頂壁畫更是顯得璀璨夢幻。

C11 猶太劇院的序曲 蛋彩壁畫

夏卡爾在一九一〇年之前曾經跟隨著巴克斯特老師學畫圖。巴克斯特是誰呢？他可是當時很有名的藝術表演總監呢！夏卡爾曾經擔任巴克斯特的助手，因此奠定了夏卡爾日後發展劇院裝飾及大型公共藝術的基礎。一九二〇年夏卡爾和朋友為一齣戲劇製作舞台佈景，他們將一座豪宅的客廳改為可以容納九十人的猶太劇院，廚房則改成舞台，夏卡爾還在屋子的牆壁上畫了九幅壁畫，因此這個空間也被稱為「夏卡爾的包廂」。

這幅《猶太劇院的序曲》是九幅壁畫的其中之一，作品的尺幅很大，足足有八公尺長、三公尺寬呢！這個作品以幾何分割的方式營造出許多小空間，這些空間裡的物件充分展現出生氣蓬勃與積極改革的氣氛，我們除了可以找到許多猶太宗教文化及生活元素之外，夏卡爾更將這次參與劇場的策劃者也畫了進去喔！因為他認為這些投入猶太藝術的知識分子很重要，猶太文化的傳承必須依靠他們才会有未來。其實夏卡爾也把自己畫進去了，你找得到嗎？

C12 美國之窗

許多教堂會在玻璃窗上進行彩繪，將聖經裡的故事畫在又高又長的玻璃窗上面，如此一來，這些圖案會隨著時間以及季節的轉變而呈現出不同的光彩，讓前來禱告的信徒們可以感受到上帝的存在，也讓一些不識字、無法閱讀的人們可以透過玻璃窗上的圖案認識聖經故

事。夏卡爾也受到這些生動絢麗的光影變化而感動，一九五八年在工藝師馬克的協助之下，他開始投入彩繪玻璃的創作。

這件完成於一九七七年的《美國之窗》，是夏卡爾回應芝加哥市民對於馬賽克鑲嵌畫《四季》的熱情而做，並順便祝賀美國建國兩百週年紀念。夏卡爾還曾經幫許多基督教堂及猶太會堂製作玻璃窗彩繪，藉由這些大型的建築裝飾，展現出他的多種才華及不同宗教之間的包容，在光影與色彩的交互輝映中昇華性靈。

D01 艾菲爾鐵塔的新婚夫婦

巴黎是夏卡爾夢想實現的城市，被夏卡爾視為此生的第二個故鄉。他在這裡學習到巴黎藝術家多樣的藝術風格，讓創作技巧日漸成熟，樹立了夏卡爾獨特的創作特色。一九二三年至第二次世界大戰前，夏卡爾逃離了俄國的紛亂，全家人在巴黎共渡了此生最幸福的時光，因此夏卡爾開始繪製以巴黎鐵塔、塞納河風光為主題的作品，展現出他對於法國的認同。在這幅作品中，夏卡爾的女兒伊達化身為捧著花束的天使，從左邊的窗外飛近依偎在一起的戀人，後方的艾菲爾鐵塔則為兩人堅貞的愛情做了最好的見證。

從窗戶向外看去，夏卡爾將大地鋪滿均勻而且明亮的朱紅色，象徵著夫妻兩人的濃情密意與生活的安定，就連高聳的艾菲爾鐵塔也被這番幸福景象所圍繞，不再是冰冷的鐵灰色。夏卡爾把內心滿滿的幸福揮灑在這張畫布上，相信你我都感受到了。

D02 花束中的戀人

噓！別急著說話，先仔細看看夏卡爾在這張圖上畫了些什麼東西呢？

這個作品除了中間有一對男女的頭部，最下方有一個小花瓶和一把小提琴之外，旁邊佈滿了白色、紅色和青色的色塊，這些色塊其實是花朵的意象。看得出夏卡爾在畫這個作品時，他並不在乎這些花朵長得什麼模樣，只想藉此傳達出幸福正圍繞著這對戀人，也就是他和蓓拉。

夏卡爾與蓓拉在一九一五年七月結婚，婚後兩人曾經在幽靜的林間小屋度過簡單而幸福的生活，因此在一九一五至一九一七年間，夏

卡爾畫出許多色調柔美的「戀人系列」，夫婦兩人甜蜜相伴的身影經常出現在繽紛的花束中。到了一九三〇年之後，放在瓶子裡的大型花叢更是經常取代小巧的花束，而且怒放的花朵已經遠遠超過花瓶的負荷，以無限擴展的愛意圍繞著深情相望的愛侶，夏卡爾將夫妻兩人最私密的情感以真誠又神祕的手法呈現給世人。

D03 藍臉的未婚妻

這件作品再現了傳統猶太婚禮的熱鬧景象。就像《生日》這張圖一樣，夏卡爾依然飛到蓓拉身旁，不過這次所有的物件幾乎也都以無重力狀態飄浮在空中，就好像是黑夜中的精靈們在仲夏夜裡為新人舉辦一場夢幻的婚禮。這裡有小丑逗趣的表演為大家帶來歡樂；小提琴、大提琴以及單簧管為賓客演奏出悠揚的華爾茲和波爾卡舞曲，而婚禮華蓋下的新人正接受著所有親友的祝福，就連村落裡的動物與房子都以神秘的色調為新人營造出浪漫的世界，讓這場婚禮充滿了視覺與聽覺的雙重享受，這也正是夏卡爾的經典風格。其實早年他為俄國的幾齣舞台劇製作背景與道具的時候，就曾經將綠色的顏料塗抹在演員的臉上及身上而轟動一時呢！

D04 馬戲團-小丑樂師

你看過馬戲團表演嗎？在夏卡爾兒時的經驗中，馬戲團的表演者總是以誇張的表情、逗趣的肢體動作、濃厚的粉妝及花俏的服飾帶給人們歡樂。不過在夏卡爾的眼中，他不只看到了小丑在台上的精彩演出，也觀察到這些丑角在表演前必須賣力練習的辛苦，而一切的辛酸就只能隱藏在濃妝底下，自己默默的承受。

這件作品屬於石版畫創作，是一九六七年所出版的畫冊《馬戲團》的其中一張。這些石版畫的內容不只描繪了馬戲團的各種驚險特技，還融入了夏卡爾的生活經歷，因此我們會看到祖父家的大時鐘站在舞台上，也會發現蓓拉成了特技演員，甚至家中的雞鴨牛羊全都成為樂師了。我們不得不說：夏卡爾的作品就像馬戲團裡的表演，總是讓人驚喜連連。

D05 馬戲團-無題

從夏卡爾的馬戲團系列作品中，我們可以看出夏卡爾的心中其實住著一個充滿童趣的精靈。就像天真的孩子一樣，夏卡爾不在乎人物比例是不是準確，也不管內容是不是合理，率真的以自己的想像力填補畫面，這張石版畫可說是最佳的代表。

畫面上沒有夢幻的色彩，而是藉由粗細不同的線條以及墨色的濃淡來突顯各種奇異現象。你發現了嗎？畫面中間的表演者竟然有著一顆「怪頭」，說牠「怪頭」是因為這根本是隻長了手的獨腳雞，而且這個表演者正用右腳拿著蓓拉專用的扇子；扇子的旁邊有一隻馬、牛合體的動物；左上方還有一個小丑，可是他的身體是小提琴；右下方則出現一個頭上頂著猶太燭臺的人。這些元素經常出現在夏卡爾的畫中，可是這次夏卡爾卻和他們玩了「大風吹」的遊戲，所以有了不同的風貌，你看，夏卡爾不就躲在右側的邊線旁偷偷的笑著嗎？

台上出現了這個頭上頂著猶太燭臺的人，是因為馬戲團表演讓夏卡爾經常聯想到會堂裡的景象。在哈西德猶太會堂裡，信徒有時會在頭上放個瓶子或頂著猶太燭臺舞動身體，有時會在額頭放根木棒來保持平衡，甚至會用嘴巴含著火把跳舞，這些手舞足蹈的動作都是為了讓自己及族人暫時忘掉生活中的困苦與悲傷。所以他認為馬戲團表演者和猶太人的命運其實是很相像的。

D06 樂園

所謂的樂園，就是《聖經》裡的伊甸園。《聖經》裡面提到上帝創造了人類的祖先，男的叫亞當，女的叫夏娃，他們原本是住在伊甸園裡過著幸福、無憂無慮的日子。有一天他們兩人受到蛇的誘惑，吃掉了能讓人分辨善惡的果子，兩人開始有了羞恥之心。上帝怕他們會將伊甸園裡的長生樹果子也吃了，將會永生不死，於是上帝派遣天使將亞當和夏娃趕出伊甸園，並處罰亞當以後必需靠自己努力工作才能獲得生活的安定，夏娃也必需遭受到生孩子的痛苦，他們的後代生生世世也都必須過著這樣的生活。

現在請你睜大眼睛瞧一瞧，這張圖裡面是不是有好多種動物呢？咦？可是不管怎麼看，這些動物都和我們平常看的不太一樣喔！夏卡

爾很仔細的描繪出這個故事的內容，而且還以充滿想像力的角度畫出伊甸園裡面的珍奇異獸，讓整個畫面更是增加了神秘與虛幻的感覺。還有還有，夏卡爾也把自己畫在圖上了，你找得到他到底在哪裡嗎？

D07 太陽神之子費頓

夏卡爾在一九五〇年代曾經和家人同遊希臘兩次，因此對於希臘的神話故事及文學作品產生很大的興趣，所以後來他畫了幾幅以希臘神話故事為題材的油畫，也完成了許多以希臘文學為主題的石版畫和鑲嵌畫。

在希臘神話裡，費頓是太陽神之子，但是由於他一直與母親同住，所以朋友們都不相信費頓會是太陽神之子。有一天費頓鼓起勇氣去找太陽神，太陽神答應要送費頓一個見面禮來證明兩人是父子關係，於是費頓提出「想駕駛太陽馬車，照耀世人」的要求。雖然故事裡的費頓因為不會駕馭太陽馬車，導致人間酷熱難耐，最後被宙斯的雷電打死了，不過充滿愛心的夏卡爾並不想讓費頓面臨如此悲慘的結局，所以他將故事停留在費頓駕駛著馬車的這一刻，讓畫面可以永遠的彌補缺憾。

D08 伊卡魯斯的墜落

在希臘神話中，克里特島上有一座迷宮監獄，這座迷宮監獄是由著名的工匠達代羅斯所建的，不過由於他不小心得罪了國王，所以當這座迷宮建造完成後，國王居然命令侍衛將工匠達代羅斯和他的兒子伊卡魯斯關在迷宮裡。為了要逃離這個地方，達代羅斯用蠟和羽毛製成兩對翅膀，父子倆插上了翅膀，奮力逃離這座監獄。雖然父親不斷提醒伊卡魯斯不可以飛得太高，但忙著四處張望的伊卡魯斯卻忘了父親的叮嚀，最後太陽的光和熱融化了翅膀上的蠟，伊卡魯斯就這麼的掉入海中，喪失了年輕的生命。

夏卡爾早在一九二三年開始就出現「墜落的天使」這樣的圖像，旁邊通常會有抱著經文或背著家當逃跑的猶太人，這類作品是用來比喻猶太人正在遭受苦難。當他後來得知希臘神話裡的伊卡魯斯也有同樣悲慘的遭遇時，夏卡爾選擇讓伊卡魯斯出現在維台普斯克的上空，而不是掉入海裡。你看，有幾個站在街道上的人們張開雙臂，彷彿對

伊卡魯斯說：「不要怕，歡迎你加入我們的行列。」

D09 屋頂上的提琴手

在月光中，一對相擁的新郎與新娘站在婚禮的華蓋下，小提琴手正演奏出悠揚的樂聲，這是當年夏卡爾和蓓拉結婚時的景象。而屋內的桌子上放了一個猶太燭臺，正如往常的安息日一樣，蓓拉總會為夏卡爾、自己和女兒伊達各點亮一根蠟燭，可是現在屋內除了埋首於畫布的夏卡爾之外，竟是空無一人。在夏卡爾的作品中，我們總能看見夏卡爾有蓓拉相伴著，很難得見到他是形單影隻的，你知道發生了什麼事嗎？

因為蓓拉在一九四四年六月受到病毒的感染卻沒有及時就醫，竟然在短短的幾天內就離開人世了，這個打擊讓夏卡爾十分痛苦。長久以來，蓓拉除了會幫夏卡爾打理生活中的各項事務，更是他畫圖的靈感來源，因此沒了蓓拉，夏卡爾面臨了生命中最絕望、最無助的黑暗歲月。即使後來夏卡爾先後有管家維吉妮亞和第二任妻子瓦娃相伴，我們還是可以從夏卡爾的作品中看到蓓拉一直是夏卡爾心中永遠的最愛。

E01 維台普斯克城鎮上空

你還記得《生日》這張圖嗎？當時夏卡爾與蓓拉沉浸在滿滿的幸福之中，雙腳都飛離地面了。而這張《維台普斯克城鎮上空》是兩人剛結婚不久所畫，延續著《生日》的幸福感受，夏卡爾和蓓拉這下子不止飛離地面而已，更飄出了窗外、漫步在家鄉的上空了。

兩人腳下就是維台普斯克城的景象。維台普斯克是個工商業繁榮的城市，不過由於俄國政府規定猶太人沒有遷移與活動的自由，除非經過申請許可才能離開，否則一輩子只能住在貧窮的「猶太人特區」。在「猶太人特區」裡，房屋建築大多是用木頭建造的，四周則圍著一大排的柵欄，人們通常會在後院中飼養雞鴨牛羊，因此環境總是又擠又吵，不過在夏卡爾的巧手改造之下，街景在作品中全都幻化為充滿詩意的美麗世界。

E02 我與鄉村

綠臉的男子是夏卡爾的化身，當他手上拿著生命之樹而與牛隻四

目交接，一場心靈的交流就此展開。關於和牛對話，夏卡爾並不陌生，因為他的外祖父是個屠夫，年幼時的夏卡爾最喜歡到外祖父家玩，並和這些牛說說話。除了外祖父之外，夏卡爾也喜歡跟著努奇舅舅到城裡兜風，享受坐在馬車中搖來晃去的快樂，有時還會陪著外祖父一起聽努奇舅舅拉小提琴，因此夏卡爾曾經說過：「外祖父的房子對我而言，充滿了藝術的聲響與顏色。」雖然後來夏卡爾為了追求理想而來到巴黎，可是家鄉的點點滴滴卻一直都存在於他的心靈深處。終其一生，夏卡爾經常用維台普斯克的房子、牛羊、小提琴這些圖像來表達他對於家鄉的思念。

E03 窗外的巴黎

為了追尋夢想，夏卡爾克服萬難，從俄國來到巴黎。可是剛到巴黎的他，因為語言不通，生活貧困，讓他一度又想逃回俄國，還好，夏卡爾很快就適應新環境了。

這張《窗外的巴黎》是夏卡爾第一次停留在巴黎所畫。不管是在俄國、美國或是巴黎的作品，總是會出現幾幅從窗戶向外觀看的場景。夏卡爾曾經表示他並不喜歡到戶外進行寫生，因為光是與路過的人們打招呼或寒暄幾句就得耗費許多時間，也打斷了繪畫的興致，因此他寧願選擇坐在窗邊完成這樣的主題。

畫面左邊的窗戶緊閉著，巴黎街景被方格子切割成工整的塊狀，夏卡爾在此運用了七彩顏料淡化格子的堅硬感；右邊的窗戶則是完全敞開，高聳的艾菲爾鐵塔清晰的映入眼簾。艾菲爾鐵塔是當時象徵科技與建築的新指標，也是夏卡爾對巴黎展現認同的寄託。

右下角的藍臉人就是夏卡爾的化身，他把內心的情感表現在手上，你看見了什麼嗎？

E04 藍翼的時鐘

皚皚白雪覆蓋在維台普斯克的街道上，暗夜中透出一片死寂；祖父的大時鐘、翅膀以及擁抱的愛侶，這些組合原本代表著時光飛逝、世世代代都能延續下去的意思，但時鐘的鐘擺卻在這個時候停止了，整個畫面沒有任何聲響，而原來可以飛翔的彩色翅膀，現在也陷入藍色的憂鬱之中。只有一個很像幽靈的流浪者背著行囊，自己走在街頭，

呈現出孤寂悲傷的氣氛。這件作品完成於第二次世界大戰之後，雖然夏卡爾已經逐漸擺脫戰爭的陰影，但是耳邊卻傳來俄國家鄉正陷入史達林對於猶太人的殘酷迫害，這讓夏卡爾想起了那些還留在家鄉的親人與好友們，替他們的安危擔心不已。不過樂觀的夏卡爾還是在圖的左上方和右下角畫上了有著溫暖色調的雞和花束，告訴大家不要失望，只要心中存有愛與希望，悲傷難過總會過去。

E05 生命

對於一個走過九十八年歲月、曾經因為是猶太人的身分而兩度被捕、經歷過兩次可怕的世界大戰、擁有過兩段幸福婚姻、還創造出無數作品的大畫家來說，他的生命歷程必定是精彩萬分。

這張作品上有許多物件，每個物件都充滿了「飛」的感覺，是不是讓你看得眼花撩亂呢？夏卡爾將自己一生的精采記憶都用畫筆呈現在這件作品中，因此我們可以看到這裡有他親愛的家人和家鄉景物；繽紛的花束和婚禮華蓋則象徵著甜蜜愛情的滋潤；而宗教信仰對於心靈的昇華成為他後來生活與創作的核心；因為猶太身分所遭受的苦難動盪也逐漸遠離，並讓他更了解愛與和平的真諦；而這一切的開端，都是因為巴黎的自由讓他可以脫離悲傷與貧困，在此重獲新生。

夏卡爾想要用這張圖告訴大家：時光巨輪從來不會因為任何歡樂或痛苦的事件而停止運轉，雖然人的生命終有結束的一天，但是許多文化都會隨著世代繁衍而延續下去。因此，這張圖不只是記錄夏卡爾自己的故事，更是訴說著所有生命運行的軌跡。