

107 學年度廣達游於藝 小尖兵導覽畫作稿

負責人員	內容
三甲葉瑞宸	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！
三甲江格孟	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？
三甲呂崙冀	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。

三乙張雅涵	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。
三丙陳易詮	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。
三丁賴弈蓁	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。
四甲田若平	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。

四乙廖予綸

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。

四丙彭詩雅

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！

四丙葉耘辰	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！
四丁曾語恩	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。
四丁陳念華	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》。

五甲呂崙霏	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。
五甲黃淨哲	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會有未來。其實夏卡爾也把自己畫進去了，你找得到嗎？
五乙劉興育	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。

五乙詹宇歲	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。
五乙蕭沛昕	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。」
五丙李宥朋	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。

五丁陳漢亭	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。
五丁邱雅婕	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。