

鲜花这一主题 像爱情一样贯穿了夏加尔终身

对于马克·夏加尔而言，源自内心的创作冲动，只能是因为爱。

在欧洲和美洲的流浪和停驻，游离于印象派、立体派、抽象表现主义等一切流派，在其98年的人生旅途中，夏加尔始终对故土和家人保持真爱，而这份爱，成就了他从未止歇的创作。

1

每天都有新鲜的花束送到工作室

记者从佳士得方面获悉，2022年2月26日，作为3月1日佳士得上海-伦敦联合系列拍卖里的预展明星拍品之一，广为中国藏家熟知和喜爱的夏加尔的画作《丁香花》，首度亮相上海外滩1号佳士得上海艺术空间。

丁香的绚烂色彩，让人感受到了溢出画框的香气。画面中央的长笛演奏余音袅袅，而画面左侧的缪斯女神面含微笑，画中的农场动物温顺可亲，这一切都唤起温暖观感。一弯新月摇曳在夏加尔标志性的蔚蓝背景上，让整个画面沐浴在柔和轻快的光芒中，让人不禁联想起夏加尔对家乡维捷布斯克的美好回忆。而夏加尔当时住在生机勃勃的法国南部。这两个地方，仿佛在艺术家如梦似幻的光线中合二为一。

夏加尔对色彩与技巧的丰富运用在此画中得到了淋漓尽致呈现，表面厚涂又加强了作品的斑斓色彩和呼之欲出之感，而其中标志性的符号正凝练了夏加尔毕生的艺术创作经验。

夏加尔经常在画中以鲜花作为浪漫爱情的象征，将这一图案融入画面，以唤起他深深投入的激情与爱意。他最喜欢直接从生活中汲取灵感，这些年里，每天都有新鲜的花束送到他的工作室，让他四周都洋溢着充满生机的色彩与醉人的香气。

鲜花这一主题贯穿了夏加尔一生，他反复绘制，尤其在上世纪20年代中期变得格外狂热。正如詹姆斯·约翰逊·斯威尼所说：“那是1924年的土伦港，夏加尔回忆道，法国的鲜花之美第一次深深地震撼了他。他自称在俄国从未见过新鲜花束……他说，当他绘制一束花时，就好似在绘制一幅风景。对他而言，鲜花就是法国。但鉴于他的视野和绘画兴趣正在发生变化，这一发现也合情合理。鲜花，尤其是各种各样小花组成的花束，创造出缤纷多彩的颜色组合与丰富多变

■ 马克·夏加尔《丁香花》，1968年作

的纹理对比，开始越来越吸引夏加尔的注意。”（《马克·夏加尔》，纽约，1946年，56页）。

2

将爱情的胜利视为人类终极体验

夏加尔从一开始就确立了自己作为色彩大师的地位，但直到他创作生涯的后半部分，色彩才在他的作品中熠熠生辉，臻于至善，这在很大程度上由于他1949年搬到法国南部的旺斯。

正如弗朗兹·迈耶，夏加尔的传记作者兼女婿所解释：“夏加尔在南部的短暂停留对他的艺术创作产生了决定性的影响。那儿的光线、植物、生活节奏都促成了一种更加放松、轻盈、感性的风格，随着岁月流逝，色彩的魔力越来越占主导地位。”（《马克·夏加尔：生活与创作》，伦敦，1964年，519页）。

色彩在夏加尔的作品中已经超越常规，成为独一无二的构图元素，组成图案，更定义图案，正如他笔下鲜艳动人、热情洋溢的花束，色彩运用无与伦比。

迈耶更进一步写道：“有时候鲜花就是光源，照亮整幅画面。”如此渴望又崇拜爱情的夏加尔，在旺斯这片沃土上，也开启了一段全新的浪漫关系，他在1952年终于与第二任妻子瓦伦蒂娜·布罗德修成正果，迈入婚姻殿堂。

夏加尔亲昵地称呼瓦伦蒂娜为“Vava”，

她的形象出现在《丁香花》画面的左下角，一位面带微笑的新娘，手捧一束更小一些却光彩锦簇、红粉相间的花束。

夏加尔长久以来一直将爱情的胜利视为人类的终极体验，并将其视为他的灵感之源：“只要我发自内心地创作，几乎一切都会成功；要是我用脑子创作，则处处碰壁。”（J. 巴尔-特舒瓦编《夏加尔：回顾展》）。

夏加尔最初与他的第一任妻子兼缪斯女神贝拉·罗森菲尔德经历了刻骨铭心的爱情，而后者于1944年猝然与世长辞。他与Vava的爱情，为他的世界带来了全新活力、安宁、和谐与欢愉，从他成熟风格期作品中的丰富色彩，细腻情感与欢乐心情便可一见端倪。

同样也是Vava，那时鼓励夏加尔多画一些鲜花。

二人的浪漫爱情与幸福生活，无疑通过这一符号得到了进一步升华。

3

故乡是他个人身份认同的核心部分

另一幅曾于2018年9月在佳士得“二十及二十一世纪艺术：上海晚间拍卖”专场成交的画作《习作：旺斯之夜》，同样是夏加尔为第二任妻子Vava所作。该画作于1953年，也就是他们结婚的第二年。

■ 马克·夏加尔与瓦伦蒂娜·布罗德在他们的婚礼上，1952年

马克·夏加尔
(1887年7月7日-1985年3月28日)

20世纪西方画坛的艺术大师，他有着俄罗斯/法国身份的双重性，这种身份作为一种记忆和想象的资源，贯穿于他一生的作品。穿越文化边界的艺术经历使他的艺术主题、风格语言都与众不同，他作品最大的特点是充满超现实的回忆、想象与象征，以虔诚和诗性的笔调表达了自己对大地、天空、爱情以及自然生命的赞美。

（引自范迪安2020年10月10日在中央美术学院美术馆廊坊馆“马克·夏加尔”中国首展上的讲话）

■ 夏加尔《习作：旺斯之夜》1953年作

南法蔚蓝海岸明媚的阳光和温暖的爱情，让夏加尔的作品越来越鲜艳明亮，形成了他此时期作品的一大重要特点——浓郁而梦幻的色彩，《习作：旺斯之夜》就是这样一幅结合了蔚蓝、翠绿和火红的作品。

佳士得方面的介绍显示，夏加尔虽然陶醉于法国的新生活，俄罗斯的文化背景却一直是他的艺术特色之一。在法国生活期间，夏加尔常常描绘巴黎和旺斯的风景——其中一些画作构成了“巴黎系列”，但这些作品始终带有象征乡愁和过往的元素和图像。比如《习作：旺斯之夜》中的雄鸡和小提琴家，便是夏加尔最常描绘的形象，代表了他的故乡维捷布斯克。

维捷布斯克一直是他个人身份认同的核心部分，村庄里的场景、人物和意象，唤起了夏加尔对故乡和童年的回忆。从乡愁到爱情，从音乐到色彩，夏加尔的艺术作品充满深刻的个人含义，就像他自己所说：“我的作品和我的一生紧紧相关。”

【链接】

▲▲佳士得上海艺术空间及展出现场

▲ 巴勃罗·毕加索《睡梦中的女子(玛丽·特雷丝·沃尔特)》，1937年1月8日作于巴黎

▲ 基斯·凡·东根《戴项链的女子》，1908年作

佳士得将首次以联合拍卖形式连接伦敦和上海两大拍场

2022年2月25日，佳士得上海艺术空间正式迁入位于中山东一路1号的外滩一号久事国际艺术中心。3月1日，“二十及二十一世纪艺术：上海晚间拍卖”将于此全新空间举行，标志着此前因疫情原因暂停的上海拍卖将重新正式启动。

新启用的佳士得上海艺术空间现正展出即将于3月1日“二十及二十一世纪艺术：上海晚间拍卖”呈献的多件精彩艺术杰作，包括尚·米榭·巴斯奇亚(Jean-Michel Basquiat)黄金创作年代作品《领导者》(Il Duce)、巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)1930年代杰作《睡梦中的女子(玛丽·特雷丝·沃尔特)》(Dormeuse

(Marie-Thérèse Walter))，以及来自基斯·凡·东根(Kees van Dongen)、马克·夏加尔(Marc Chagall)、赵无极、黄宇兴、艾娃·尤什凯维奇(Ewa Juszkiewicz)、阿莫奥克·博福(Amoako Boafo)及叶凌瀚等艺术家的力作。

3月1日，佳士得将首次以联合拍卖的形式连接伦敦和上海两大拍场。当晚9时，“二十及二十一世纪艺术：上海晚间拍卖”将率先举槌；紧随其后的“二十及二十一世纪艺术：伦敦晚间拍卖”及“超现实主义艺术晚间拍卖”将从伦敦接棒，约90件重磅拍品继续此次东西方现当代艺术盛宴。

（本版图片由佳士得提供）