

Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Katedra francouzského jazyka a literatury

Le siècle de Marc Chagall

Století Marca Chagalla
Bakalářská práce

Autor: Farská Natálie

Studijní obor: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (BFJj)

Vedoucí práce: Dvořáková Miloslava, PhDr., Ph.D.

Oponent práce: Kunešová Květuše, doc. PhDr. Ph.D.

Hradec Králové

Zadání bakalářské práce

Autor: Natálie Farská

Studium: P21P0974

Studijní program: B0114A090002 Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Název bakalářské práce: Století Marca Chagalla

Název bakalářské práce AJ: Le siecle de Marc Chagall

Cíl, metody, literatura, předpoklady:

Cílem práce je představit tvorbu Marca Chagalla a zaznamenat ruské a francouzské vlivy v jeho významných dílech, která vznikla v průběhu 20. století.

CHAGALL, M. *Můj život, ma vie*. Praha: Metafora, 2013.

GAWLIK, L. *Dějiny výtvarného umění II Od moderny do současnosti*. Plzeň: ZU, 2010.

WULLSCHLÄGER, J. *Chagall*, Paris: Gallimard, 2012.

Zadávací pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury,
Pedagogická fakulta

Vedoucí práce: PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.

Oponent: doc. PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.

Datum zadání závěrečné práce: 28.3.2023

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury.

V Hradci Králové dne

.....

Farská Natálie

Děkuji paní PhDr. M. Dvořákové, Ph.D. za vedení mé bakalářské práce a mnoho rad během studia.

Anotace

FARSKÁ, Natálie *Le siècle de Marc Chagall*. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2024. 41 s. Bakalářská práce.

Předmětem bakalářské práce je sledovat rusko-francouzské kulturní vztahy promítnuté v umělecké tvorbě malíře Marca Chagalla. Cílem práce je najít konkrétní prvky tohoto vlivu v jeho životě a díle. Úvodní část je věnována kulturně historickému kontextu a biografii Marca Chagalla. Následující kapitoly analyzují vybraná díla se zaměřením na vzájemné vazby během jednotlivých tvůrčích období.

Klíčová slova

Marc Chagall, rusko-francouzské kulturní vztahy, Francie – Rusko v 19. a 20. století

Annotation

FARSKÁ, Natálie *Le siècle de Marc Chagall*. Hradec Králové : Faculté de Pédagogie, Université de Hradec Králové, 2024. 41 p. Mémoire de licence.

Le sujet du mémoire de licence consiste à rechercher des relations culturelles russo-françaises projetées dans la création artistique du peintre Marc Chagall. Le but de ce travail est de trouver des éléments de cette influence dans sa vie et son œuvre. La partie introductive est consacrée au contexte culturel et historique et à la vie de Marc Chagall. Les chapitres suivants analysent les œuvres sélectionnées en mettant l'accent sur les relations entre les différentes périodes de création.

Mots-clés

Marc Chagall, relations culturelles russo-françaises, France – Russie aux 19e et 20e siècle

ROZŠÍŘENÝ ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE

Tato bakalářská práce se zaměřuje na rusko-francouzské kulturní vztahy promítnuté v malířské tvorbě Marca Chagalla. Narodil se v dnešním Bělorusku, ale stal se francouzským občanem a právě ve Francii je uznávaným umělcem. Cílem je vypořádat v jeho obrazech vliv ruského původu a francouzského prostředí, ve kterém značnou část svého života tvořil. Práce je strukturována do tří hlavních částí. První část je věnována kulturně-historickému kontextu, druhá část se zaměřuje na samotný život Marca Chagalla a třetí část představuje vlastní analýzu jeho vybraných obrazů a děl.

První část práce poskytuje stručný přehled kulturně-historických událostí ve Francii a v Rusku na přelomu 19. a 20. století. Tyto historické úseky jsou důležité pro pochopení a vcítění se do doby a vlivů, které formovaly Chagallův umělecký výraz. V tomto přehledu jsou krátce zmíněna i období předcházející. Ve Francii to byla Velká francouzská revoluce a Napoleonova éra. Poté následuje stručná charakteristika romantismu, realismu a naturalismu. Dále je připomenuta Červencová revoluce (1830) a Únorová revoluce (1948). Druhá polovina 19. století ve Francii je obdobím industrializace a urbanizace. Následuje zmínka o tzv. "Belle époque" mezi lety 1890-1914. Kapitulu ukončuje částečné shrnutí.

Dále následuje kulturně-historický pohled na situaci v Rusku. Je zmíněno období carské vlády, změny v sociálním prostředí, kritika sociální struktury v zemi. Z hlavních uměleckých směrů je připomenut romantismus, realismus a naturalismus. Následuje připomínka tzv. "Zlatého věku" ruské literatury zakončená částečným shrnutím.

Kulturně-historický kontext ve Francii a v Rusku v první polovině 20. století je zaměřen na období meziválečné (1919-1939) a poválečné (1945-1950-1960). Ve zkratce je přiblížena doba, v níž se Chagall narodil, vyrůstal a žil. Okolnosti, které určovaly běh jeho života se vždy promítaly v jeho díle.

Druhá kapitola uvádí biografii Marca Chagalla. Narodil se roku 1887 poblíž Vitebsku v dnešním Bělorusku do početné židovské rodiny a právě jeho rodina, původ a židovská komunita hluboce ovlivnila jeho uměleckou tvorbu. V mládí studoval

umění na několika akademiích. Později se přestěhoval do Paříže, kde začal rozvíjet svůj styl. Léta ve Francii byla pro Marca produktivní a inspirovala mnoho jeho slavných děl. Roku 1915 se oženil se svou životní láskou Bellou Rosenfeldovou, s níž měl dceru Idu. Jejich vztah se odrážel v jeho dílech, proto Bella často figurovala jako hlavní postava na jeho plátnech.

Během první světové války se Chagall vrátil do Ruska, kde dokonce založil uměleckou školu. Po Říjnové revoluci se ale prostředí v Rusku změnilo, proto se Chagall rozhodl emigrovat zpět do Paříže i se svojí rodinou. Zde pokračoval ve tvorbě, v níž reflektoval vzpomínky na dětství a život ve Vitebsku. V průběhu druhé světové války Chagall musel uprchnout před nacistickým pronásledováním do Spojených států. Usadil se v New Yorku a věnoval se dál své tvorbě. V Americe se ale bohužel musel vyrovnat se ztrátou Belly, která zde umírá. Pro Chagalla to bylo těžké a temné období.

Po válce se vrátil do Francie, kde se usadil v jižní části země. Zde začal opět tvořit. Roku 1952 se znovu oženil. Druhá žena Valentina Brodská, které říkal "Vava", byla ruského původu a byla mu oporou do konce jeho života. Chagall byl plodným umělcem, který nemaloval pouze obrazy, ale věnoval se i grafice, keramice, scénografii, dělal vitráže i mozaiku. Jeho díla jsou oslavou života, lásky a spirituality obohacené o prvky židovské kultury. Zemřel v r. 1985, ve věku 97 let ve francouzském Saint-Paul-de-Vence a je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších umělců 20. století.

Třetí část je věnována analýze jeho tvorby. Je uvedena charakteristika vybraných děl, na nichž je možno dobře pozorovat rusko-francouzské vlivy. Jsou sledovány motivy, témata a způsob zobrazení. Jedním z prvních důležitých děl byly ilustrace ke knize Belly s názvem *Hořící světla*. V meziválečném období se Chagall věnoval biblickým tématům. Pro vydavatele Vollarda vytvořil obrazový cyklus *Cirkus*. Byl ovlivněn francouzskou avantgardou, kubismem a fauvismem, patřil k tzv. Pařížské škole, viz obraz *Já a vesnice*. V tomto období tvořil i portréty, na nichž zobrazoval především svou ženu Bellu, viz obraz *Má snoubenka v černých rukavicích* a jeho autoportrét *Autoportrét se sedmi prsty*. Po návratu z Ruska tvořil díla, ve kterých vzpomínal na svůj domov. Zde jsou uvedeny obrazy *Nad Vitebskem* a *Kamelot*. V poválečném období se jeho tvorba dělí na období 1940-1960, kdy vytvořil díla jako *Modrý houslista*, *Milenci* nebo *Zavěšený býk*. V letech 1970-1980 namaloval obraz

Mateřství na modrém pozadí nebo *Don Quijote*. Nakonec je zmíněno jedno z jeho nejznámějších monumentálních děl, *Strop Pařížské opery*. Takové zadání bylo tehdy pro Chagalla velkou poctou, která dokazuje, jak mimořádným umělcem byl a jak si ho Francie vážila.

Na uvedených dílech jsou zkoumány rusko-francouzské vlivy, které utvářely Chagallův osobitý styl. Jeho typickou barevnou paletou je modrá, červená a žlutá. Mezi symboly opakovaně se nacházející v jeho dílech jsou postavy andělů, domácí zvířata, atributy venkovského života, náboženské motivy, ptáci, květiny, hudební nástroje nebo vyobrazení rodného města Vitebsk. Dalším typickým prvkem jeho děl jsou létající stylizované postavy, zvířata i věci. Marc Chagall vytvořil ve Francii obrovské dílo plné snových, fantaskních, výrazně barevných obrazů, do nichž promítal své ruské kořeny, na které nikdy nezapomněl.

SOMMAIRE

PRÉFACE	1
1 Le contexte culturel et historique en France et en Russie à partir de la seconde moitié du 19e siècle à la première moitié du 20e siècle	2
1.1 Le contexte culturel et historique en France à la seconde moitié du 19e siècle	2
1.1.1 La Révolution de Juillet (1830) et la Révolution de Février (1848)	3
1.1.2 Le réalisme et le naturalisme.....	3
1.1.3 L'industrialisation et urbanisation.....	4
1.1.4 Les défis aux autorités traditionnelles	4
1.1.5 La Belle Époque (environ 1890-1914).....	4
1.1.6 Conclusion partielle.....	4
1.2 Le contexte culturel et historique en Russie à la seconde moitié du 19e siècle	5
1.2.1 L'Industrialisation et changements sociaux	5
1.2.2 Le réalisme et le naturalisme.....	5
1.2.3 La critique sociale et l'Âge d'or.....	6
1.2.4 Conclusion partielle.....	6
1.3 Le contexte culturel et historique en France et en Russie dans la première moitié du 20e siècle	7
1.3.1 L'entre-deux-guerres et l'après-guerre en France	7
1.3.2 L'entre-deux-guerres et l'après-guerre en Russie	8
2 La vie et l'œuvre de Marc Chagall	10
2.1 Les débuts.....	10
2.2 Le départ pour Paris	12
2.3 Les expositions à l'étranger 1912-1923	13
2.4 Le retour en Russie.....	14
2.5 Le départ de Russie et le retour en France	16
2.6 La fuite en Amérique.....	17
2.7 Le retour à la lumière	18
2.8 La fin de sa vie	18
2.9 Conclusion partielle.....	19
3 L'interprétation des œuvres choisies de Marc Chagall	20
3.1 Le style de Marc Chagall	20
3.1.1 La peinture.....	20
3.1.2 Le dessin.....	21
3.1.3 La lithographie	21
3.1.4 La céramique et la sculpture.....	21
3.2 Les illustrations des Lumières allumées	22
3.2.1 Lumières allumées.....	22
3.2.2 Les illustrations de Marc Chagall.....	22

3.3 Les œuvres de la période de l'entre-deux-guerres	23
3.3.1 Le thème biblique.....	23
3.3.2 Le Cirque de Vollard.....	24
3.3.2 Le cubisme – <i>Moi et le village</i>	25
3.3.2 Les portraits – <i>Ma fiancée aux gants noirs ; Autoportrait avec sept doigts</i>	26
3.3.3 Entre la Russie et la France – <i>Au-dessus de Vitebsk; Camelot</i>	27
3.4 La période d'après-guerre et les années suivantes	30
3.4.1 Les années 1940 – 1960 : <i>Le violoniste bleu ; Les Amoureux ; Le Bœuf écorché</i>	30
3.4.2 Les années 1970 – <i>Maternité sur fond bleu ; Don Quichotte</i>	30
3.4.3 L'opéra – <i>L'Opéra de Paris</i>	32
3.4.4 Les vitraux – <i>La Paix</i>	35
CONCLUSION	37
LISTE DES DOCUMENTS UTILISÉS	39
Bibliographie	39
Sitographie	39
LES SOURCES ICONOGRAPHIQUES	41

PRÉFACE

C'est le thème des relations culturelles russo-françaises qui m'a inspiré ce travail. J'avais entendu ce terme à plusieurs reprises au cours de mes études et j'ai commencé à chercher des exemples précis de ces sympathies mutuelles. A ce temps-là, j'ai été intriguée par un artiste russe devenu un Français respecté. Il s'appelle Marc Chagall. Il est né en Russie de l'époque, et son parcours de la Russie en France m'a beaucoup intéressé, surtout comment sa relation essentielle avec la Russie s'est manifestée dans son œuvre. Il a combiné l'art français et l'art russe pour créer de nombreuses œuvres importantes tout au long du 20e siècle. La culture russe est riche en son histoire et combinée à la culture française, elle donne une image de l'époque.

Dans la première partie de mon mémoire de licence, je voudrais donner un aperçu de la période de la seconde moitié du 19e siècle à la première moitié du 20e siècle en France et en Russie. J'aimerais rapprocher cette période afin que nous puissions nous faire une meilleure idée de l'époque à laquelle l'artiste Marc Chagall est né et a vécu. Avec une telle vue d'ensemble, nous aurons une introduction à cette époque.

Mon objectif est donc de réunir les périodes historiques de la France et de la Russie pour créer un contexte adéquat. Un autre objectif est de présenter la vie de Marc Chagall et sa carrière. Le dernier et principal objectif de ce travail est de rechercher les influences russo-françaises dans sa vie et de les observer dans ses peintures. Par conséquent, dans cette partie, je veux suivre des événements importants de sa vie et présenter certaines des œuvres qu'il a créées à cette époque. Je veux citer également des auteurs qui ont dit ou écrit quelque chose d'essentiel sur Chagall.

Les principales sources de mon travail sont des livres sur la vie de Chagall ; je les ai utilisés également pour examiner ses peintures. J'espère que ce travail sera enrichissant non seulement pour les personnes qui s'intéressent à la France et à la Russie, mais surtout pour ceux qui souhaitent observer la combinaison de deux cultures sur la même toile.

1 Le contexte culturel et historique en France et en Russie à partir de la seconde moitié du 19e siècle à la première moitié du 20e siècle

Dans ce chapitre, le mémoire de licence se compose de plusieurs sous-parties. Nous voulons mentionner les événements principaux de l'histoire de la France et de la Russie aux 19e et 20e siècles. L'objectif est de donner une vue d'ensemble de la période étudiée et de se rendre compte à quoi ressemblaient les deux pays à cette époque. Nous commençons par les événements importants de chaque période, puis nous ajoutons progressivement des informations qui permettront de dresser un tableau d'ensemble de la période donnée.

1.1 Le contexte culturel et historique en France à la seconde moitié du 19e siècle

C'était une période de profonds changements sociaux, politiques et culturels. Plusieurs événements et mouvements clés ont façonné le domaine culturel, littéraire et historique de cette époque. Il faut donc remonter à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. La Grande Révolution française a été un événement décisif qui a débuté en 1789 avec la prise de la Bastille. Elle a abouti à la chute de la monarchie, à l'avènement d'idéologies politiques radicales et à l'établissement de la Première République française. La révolution a eu un impact significatif sur la peinture et sur la littérature, les artistes abordaient des thèmes tels que la liberté, l'égalité et la fraternité.¹

Ensuite, c'était Napoléon Bonaparte qui est arrivé au pouvoir et est devenu empereur des Français. L'ère napoléonienne (1799 – 1815), terminée par la défaite de la Grande Armée en Russie, a entraîné d'importantes réformes politiques et sociales, notamment le Code Napoléon, qui a influencé les systèmes juridiques à travers l'Europe. Cette période a également été marquée par des campagnes militaires qui ont étendu l'influence française sur le continent.²

Dans le domaine des arts, le début du 19e siècle en France est la période du mouvement romantique. On peut nommer parmi les principaux peintres romantiques français Eugène Delacroix, Théodore Géricault et Paul Delaroche. Dans la littérature,

---

¹ LAROUSSE, Éditions. Révolution française 1789-1799 - LAROUSSE. Disponible à l'adresse : https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise/140733

² GODECHOT, Jacques. Nouvelle histoire de la France contemporaine. l'épisode napoléonien (1799-1815) : Louis Bergeron. Aspects intérieurs ; J. Loyie et A. Palluel-Guillard. Aspects extérieurs, 1972. Persée. Disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_1973_num_211_1_4115_t1_0149_0000_2

c'est l'œuvre de Stendhal classée entre le romantisme et le réalisme. Les écrivains romantiques, tels que Victor Hugo et Alexandre Dumas, ont rejeté le rationalisme au profit de l'émotion, de l'individualisme et d'une fascination pour la nature.³

1.1.1 La Révolution de Juillet (1830) et la Révolution de Février (1848)

Au milieu du 19e siècle, deux événements révolutionnaires ont eu lieu : la Révolution de Juillet a conduit à l'établissement de la Monarchie de Juillet, tandis que la Révolution de Février a abouti à la création de la Deuxième République française. Ces événements ont eu des implications pour la situation politique et sociale.^{4 5}

1.1.2 Le réalisme et le naturalisme

Vers le milieu du 19e siècle, dans le domaine culturel, il y a un tournant vers le réalisme. Dans le domaine de la peinture de l'époque il faut nommer par ex. les peintres Gustave Courbet ou Jean-François Millet dont les toiles illustrent la réalité de la vie quotidienne et sont orientées à l'exploration de thèmes sociétaux. Le réalisme est bientôt suivi de l'impressionnisme. Le mouvement impressionniste représenté par ex. par Paul Cézanne, Claude Monet, Edouard Manet, Edgar Degas a mis fin à l'art académique traditionnel et a ouvert la voie au développement de l'art moderne.

Dans le domaine littéraire, les écrivains comme Gustave Flaubert et Honoré de Balzac cherchaient à représenter la vie telle qu'elle était vraiment, explorant souvent les réalités sociales et économiques de l'époque.⁶ Le prolongement du réalisme en littérature était le naturalisme, représenté par Émile Zola qui décrivait dans ses romans la classe ouvrière.⁷ Sur le plan thématique, les écrivains naturalistes (Guy de Maupassant, Alphonse Daudet) se concentrent sur les conditions misérables de l'existence humaine dans une civilisation urbanisée, scientifique et industrielle.⁸

---

³ LUND, Hans Peter. Le romantisme et son histoire. Romantisme. Vol. 4, n° 7, pp. 107–116. DOI 10.3406/roman.1974.4974.

⁴ DE GUICHEN, Eugène Vicomte, 1917. La Révolution de juillet 1830 et l'Europe. É. Paul.

⁵ BLANC, Louis. Pages d'histoire de la révolution de février, 1848. Au bureau du nouveau monde, 1850.

⁶ Francouzská literatura - romantismus, realismus, symbolismus a dekadence, [sans date]. [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.franina.eu/cs/realie/literatura/19_stoleti.php

⁷ CASSAGNE, Albert. La théorie de l'art pour l'art: en France chez les derniers romantiques et les premiers réalistes. Editions Champ Vallon, 1997.

⁸ CASSAGNE, Albert. La théorie de l'art pour l'art: en France chez les derniers romantiques et les premiers réalistes. Editions Champ Vallon, 1997.

1.1.3 L'industrialisation et urbanisation

La seconde moitié du 19e siècle a également été marquée par l'industrialisation et l'urbanisation significatives en France. La croissance des villes et l'impact de l'industrialisation sur la société étaient des thèmes de plusieurs peintres comme Jean Lugnier, Gustave Caillebotte ou Maurice Fallies.

1.1.4 Les défis aux autorités traditionnelles

La période de la fin du 19e siècle a vu des défis aux structures d'autorité traditionnelles, y compris l'influence de l'Église catholique. L'émergence du laïcisme et les changements d'attitudes envers la religion se sont reflétés surtout dans la littérature et le discours intellectuel.⁹

1.1.5 La Belle Époque (environ 1890-1914)

Cette période commence après la guerre franco-prussienne (la signature du Traité de Francfort en 1871) et se termine au début de la première guerre mondiale en 1914. Pendant ce temps-là l'Europe est en paix et profite de la prospérité économique, on voit l'essor industriel et scientifique (le prix Nobel a été décerné à Marie Curie en 1902 et 1911).

La Belle Époque, c'est l'époque de la Tour Eiffel à Paris qui est transformé par l'architecte Haussmann. Elle est marquée par l'optimisme et les progrès technologiques mais c'est aussi l'époque du Titanic.

Dans l'ensemble, l'atmosphère de ces temps est positive. C'est une période de croissance économique (Michelin, frères Renault, frères Lumière, l'invention de la radio).

Au niveau culturel et artistique, dans les villes on installe des restaurants, des cafés et des cabarets, des ateliers et des galeries d'art. On admire les toiles de Cézanne, Gauguin, Van Gogh ou les affiches d'Alphonse Mucha, grand représentant de l'Art nouveau. En 1878, 1889 et 1900, les Expositions universelles à Paris ont eu lieu.¹⁰

1.1.6 Conclusion partielle

En résumé, la seconde moitié du 19e siècle en France a été une période de bouleversements révolutionnaires, de changements politiques et de transformations intellectuelles. Les nouveaux mouvements artistiques apparus après le romantisme tels que

---

⁹ DÉMIER, Francis. La France du XIXe siècle. Paris: Éditions du Seuil, 2000.

¹⁰ WIKIMEDIA. Belle Époque. [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://cs.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%89poque [Consulté le 19 Mai]

le réalisme, l'impressionnisme, le naturalisme et le symbolisme ont émergé et influencé l'évolution de l'art au tournant des siècles.

1.2 Le contexte culturel et historique en Russie à la seconde moitié du 19e siècle ¹¹

La seconde moitié du 19e siècle en Russie, c'est une période de changements sociaux, politiques et culturels importants. Il faut tout d'abord mentionner la première moitié qui est associée au règne du tsar Nicolas I (1825 - 1855). Il était connu pour sa politique autocratique et conservatrice. Son règne a été marqué par une augmentation de la censure et de la répression politique, restreignant la liberté d'expression. Cet événement a conduit au soulèvement des décembristes. La révolte décabriste en 1825 a été une tentative de la noblesse russe de provoquer des réformes politiques et de limiter le pouvoir autocratique du tsar. La révolte a été réprimée et son échec a conduit à une répression gouvernementale accrue.

1.2.1 L'Industrialisation et changements sociaux

La Russie a commencé à s'industrialiser et à se moderniser, entraînant des changements sociaux et économiques. L'émergence d'une nouvelle classe moyenne urbaine et la croissance de l'industrie ont contribué à un paysage social en mutation.

Sous le règne du tsar Alexandre II (1855-1881), l'un des événements significatifs a été l'émancipation des serfs en 1861 (abolition du servage), une étape vers la modernisation et la fin du système féodal. Cependant, l'émancipation n'a pas immédiatement entraîné des améliorations sociales et économiques généralisées.

1.2.2 Le réalisme et le naturalisme

Si le début du 19e siècle a été marqué par la domination du romantisme, mettant l'accent sur l'émotion, l'individualisme et la nature (son représentant principal dans la littérature est Alexandre Pouchkine, considéré comme le père de la littérature russe. Parmi les peintres russes de la période romantique citons Vasilij Tropinin, Orest Kiprenskij ou Karl Brjullof), vers le milieu du 19e siècle, le réalisme gagne en importance, se concentrant sur la représentation de la vie quotidienne et des problèmes sociaux. Dans la peinture, la période du réalisme est marquée par la création de Ilja Repin et Ivan Chichkine

---

¹¹ WIKIMEDIA. Dějiny Ruska. Disponible à l'adresse : https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Ruska

qui est considéré comme une figure clé du mouvement Peredvizhniki, un groupe d'artistes engagés dans les questions civiles et sociales, représentant des thèmes typiques de leur pays.

L'influence de l'impressionnisme a été introduite en Russie par Valentin Serov et aussi par Isak Levitan et Konstantin Korovin. La pénétration de l'impressionnisme, appelé "décadence", dans la peinture russe a longtemps été combattue par les Peredvizhniki, dont l'art était toujours basé sur le réalisme et ses variantes historiques. Le développement de l'impressionnisme russe est aussi lié à l'influence du symbolisme au tournant des 19e et 20e siècles, lorsque ce mouvement a été utilisé comme technique de peinture, mais avec un contenu différent (non impressionniste).

Dans la littérature, le passage au réalisme et au naturalisme est représenté par l'œuvre de plusieurs écrivains. Nikolai Gogol a satirisé les problèmes sociaux et politiques de l'époque. Ivan Tourgueniev a passé une grande partie de sa vie en France. Parmi ses amis, il y avait Gustave Flaubert, Émile Zola ou Alphonse Daudet. Ensuite, c'est Anton Tchekhov, créateur du drame lyrique, Fiodor Dostoïevski et Léon Tolstoï, deux des romanciers russes les plus importants qui ont écrit sur la condition humaine et les dilemmes sociaux.

1.2.3 La critique sociale et l'Âge d'or

Le 19e siècle est souvent appelée "l'Âge d'or" de la littérature russe, avec les œuvres de Pouchkine posant les bases pour les grands romanciers russes. La littérature et la peinture sont devenues des outils de critique sociale, reflétant les tensions et les défis de l'époque. Les écrivains abordaient souvent des problèmes tels que le servage, l'inégalité et le conflit entre tradition et modernité.

1.2.4 Conclusion partielle

En résumé, comprendre le contexte culturel et historique permet d'illuminer les thèmes qui préoccupaient les écrivains et peintres russes au cours de cette période cruciale. Les tensions entre la tradition et le changement, la condition des paysans et l'exploration de la moralité individuelle et sociale sont des thèmes récurrents dans la littérature russe à la seconde moitié du 19e siècle.

1.3 Le contexte culturel et historique en France et en Russie dans la première moitié du 20e siècle

1.3.1 L'entre-deux-guerres et l'après-guerre en France

L'entre-deux-guerres (1919-1939) est la période comprise entre la première et la seconde guerre mondiale. L'après-guerre comporte les années après la seconde guerre mondiale.

En France, la période de l'entre-deux-guerres est marquée par l'essor de l'avant-garde ou du modernisme. L'avant-garde se compose de plusieurs courants. L'un d'entre eux est le dadaïsme, inspiré par le poète Tristan Tzara. La principale activité de ce mouvement était l'organisation de soirées poétiques, où l'on s'adonnait à des jeux de langage tels que l'invention de mots, la poésie phonétique ou les poèmes multilingues.

Un autre courant est le surréalisme. Inventé par Guillaume Apollinaire et André Breton, qui le définissent dans leur Manifeste du surréalisme de 1924, ce mot comporte un processus mental automatique qui permet d'exprimer verbalement, par écrit ou de quelque manière que ce soit, le fonctionnement réel de l'esprit. Le surréalisme vise à représenter l'imaginaire et les rêves. Sa technique consiste à écrire automatiquement ce que notre subconscient nous dicte. Les principaux représentants du surréalisme sont André Breton, Jean Cocteau et Paul Éluard.¹² Dans la peinture c'est Salvador Dalí, Joan Miró et René Magritte.

L'expressionnisme est une réaction à l'impressionnisme. Dans le domaine de la peinture, les peintres déforment la réalité par l'expression de leurs sentiments et visions. Il faut nommer Vincent van Gogh, Paul Gauguin ou Vassily Kandinsky. Enfin c'est le cubisme, l'un des grands mouvements modernes, élaboré par Pablo Picasso et Georges Braque. Les œuvres cubistes représentent des objets ou des personnes décomposés et réassemblés en une nouvelle composition de différents points de vue.

L'après-guerre et les années suivantes en France, c'est une période caractérisée par l'existentialisme, le mouvement philosophique et littéraire. Le thème principal est l'absurdité de la vie, de la destinée humaine et la liberté de l'homme. Les personnages principaux des romans sont définis par leurs choix et les responsabilités qui découlent de leur situation actuelle. L'existentialisme a plusieurs courants. L'absurdité de la vie selon

---

¹² Francouzská literatura - 1. polovina 20. století. [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.franina.eu/cs/realie/literatura/20_stoleti-1.php [Consulté le 19 Mai]

Albert Camus, l'existentialisme chrétien de Gabriel Marcel et l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir.¹³

Dans la peinture, la génération des peintres abstraits, les contemporains de Chagall, continue à expérimenter toutes les possibilités de l'art moderne (Henri Michaux, Jean Dubuffet, Jean Fautrier).

On peut ajouter que cette période est notamment marquée par l'essor du cinéma, par "la Nouvelle Vague" du film français. Ce terme désigne un groupe de réalisateurs français qui ont travaillé entre 1950 et 1960. Leur travail se caractérise par un rejet des formes cinématographiques traditionnelles. Ils ont expérimenté de manière radicale le montage, les styles visuels ou une narration globale. Ce faisant, ils ont influencé le développement du cinéma futur. Parmi eux figurent des personnalités telles que François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol et Jacques Rivette.¹⁴

1.3.2 L'entre-deux-guerres et l'après-guerre en Russie

Le modernisme russe est une période caractérisée par des approches expérimentales. Parmi les principaux mouvements, on peut citer le symbolisme et le futurisme. Le symbolisme recherche un sens spirituel et mystique, s'intéresse aux rêves, aux mythes et à la religion. Le futurisme rejette les formes traditionnelles et célèbre la technologie moderne, la vitesse et la révolution. Il expérimente le langage, la syntaxe et les formes visuelles. Les représentants de ces mouvements sont Alexander Blok, Vladimir Maïakovski et Velemir Khlebnikov.

Cette période est également caractérisée par le réalisme socialiste. Il vise à promouvoir les idéaux du socialisme et est utilisé comme outil de propagande politique. Il s'agissait de dépeindre un avenir idéal et optimiste. Les figures héroïques étaient souvent idéalisées et représentées comme des héros réalistes travaillant pour le bien de la société. L'objectif principal était de présenter la classe ouvrière comme un modèle pour l'ensemble de la société, facile à comprendre et accessible au plus grand nombre. Les principaux représentants à l'époque étaient Isaak Brodsky et Aleksandr Dējneka.

Après la seconde guerre mondiale en 1945, en Union soviétique, le thème de la victoire est devenu partie intégrante du réalisme socialiste, dont l'influence a diminué depuis les années soixante.

---

¹³ Francouzská literatura - 1. polovina 20. století. [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.franina.eu/cs/realie/literatura/20_stoleti-1.php [Consulté le 19 Mai]

¹⁴ WIKIMEDIA, 2023b. Francouzská nová vlna. [en ligne]. 3 July 2023. Disponible à l'adresse : https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A1_nov%C3%A1_vlna [Consulté le 19 Mai]

En conclusion, il convient d'ajouter que la Russie a traversé après la première guerre mondiale une période révolutionnaire. Après la Grande révolution d'octobre en 1917, c'est l'Union soviétique qui est formée en 1922. La première vague d'émigration russe était forte et elle s'est principalement dirigée vers l'ouest. Entre 1 et 3 millions de personnes quittent la Russie. Selon l'historien Peter Kovalevsky, 1 million d'entre elles se sont dispersées en Europe. La plupart d'entre eux sont allés en France, avec une population d'environ 150 000 personnes. Viennent ensuite l'Allemagne, la Pologne, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie.¹⁵

Parmi les peintres russes émigrés bientôt en France il faut nommer Serge Poliakov et Vassily Kandinsky, graphiste et théoricien de l'art russe.¹⁶¹⁷ En 1923, c'est aussi Marc Chagall qui part pour la France. Les artistes s'y inspirent par les nouveaux mouvements et créent leurs propres œuvres, leur propre style artistique.

---

¹⁵ Ruská meziválečná emigrace - Encyklopedie Migrace, 2018. Encyklopedie Migrace [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.encyclopediaofmigration.org/ruska-mezivalecna-emigrace/> [Consulté le 19 Mai]

¹⁶ WIKIMEDIA, 2024. Serge Poliakov. [en ligne]. 3 May 2024. Disponible à l'adresse : https://cs.wikipedia.org/wiki/Serge_Poliakov [Consulté le 19 Mai]

¹⁷ WIKIMEDIA, 2023. Vasilij Kandinskij. [en ligne]. 4 August 2023. Disponible à l'adresse : https://cs.wikipedia.org/wiki/Vasilij_Kandinskij [Consulté le 19 Mai]

2 La vie et l'œuvre de Marc Chagall ^{18 19 20}

2.1 Les débuts

Marc Chagall est né le 7 juillet 1887 près de Vitebsk, dans le village de Lyozna, en Biélorussie. Il est né dans une famille juive modeste mais non pauvre. Il était l'aîné d'une fratrie de dix enfants. Son père occupait un emploi subalterne dans une usine de transformation de harengs et sa mère contribuait à la subsistance du ménage grâce aux revenus d'une petite boutique. À l'époque, il était interdit aux enfants juifs d'étudier dans les écoles publiques. Ses premières études sont donc assurées par sa mère, qui veut donner une éducation à son fils. Elle a soudoyé de nombreuses personnes pour lui permettre de faire des études.

Photo n° 1: Marc Chagall

À l'âge de dix-neuf ans, Marc commence à apprendre à dessiner et à peindre dans l'atelier du peintre de Vitebsk Jehuda Pena. Malheureusement, sa présence est de courte durée, car ses parents souhaitent qu'il devienne retoucheur de photos. Chagall, lui, est attiré par la peinture dès l'enfance. C'est dans ses premières toiles, par exemple La Sanctification de 1908, que l'on rencontre pour la première fois ses sujets caractéristiques et l'esprit inimitable de son œuvre. À l'âge de vingt ans, il décide enfin de devenir peintre et son chemin le mène à Saint-Pétersbourg. Les débuts sont difficiles, il lutte contre la pauvreté et tente de gagner de l'argent en faisant des retouches. Le principal problème est qu'il n'a pas de permis spécial autorisant les Juifs à séjourner dans la capitale de l'époque. Il tente d'en obtenir un par le biais de panneaux de signalisation, mais échoue aux examens. À quelque chose malheur est bon, et pour Marc, cela signifie qu'il a été recueilli par le mécène des artistes, l'avocat Goldberg, qui l'a engagé comme domestique et l'a aidé à obtenir le permis dont il avait tant besoin. Grâce à ce permis, il a pu rapidement entrer à l'académie de peinture. Son talent n'échappe pas au directeur de l'académie, Nicolas Roerich, qui l'oblige à différer son engagement. Bien que Chagall reçoive une allocation annuelle de 15 roubles par mois, il quitte l'école en juillet 1908. Cela est dû à une

¹⁸ TARGAT, François Le and CHAGALL, Marc, 1986. Marc Chagall. (p.7-14)

¹⁹ CONFIDENTIAL CONCEPTS, 2013. Chagall. Euromedia.(p.5-7)

²⁰ BRAY, George, BUGLER, Caroline, HARRIS, Nick, LOXLEY, Diana, SEYMOUR-URE, Kirsty, WELTON, Jude and ZACZEK, Iain, 2018b. Velcí umělci: jejich život a dílo.

rencontre avec le député de la Douma d'État Vinaver, un homme très influent à l'époque. C'est ainsi que Chagall a suivi l'enseignement de Leon Bakstem. Leon est artiste scénique des Ballets russes et il enseigne la peinture dans une école libérale appelée Zvansev.

"Bakst comprend vite que Marc ne peindra pas d'une autre manière que la sienne : *"Chagall est mon élève préféré,"* écrit-il, *„et je l'aime parce que, s'il écoute attentivement mes explications, il prend des pastels et des pinceaux et fait quelque chose de tout à fait différent de moi, ce qui montre une personnalité toute faite, un tempérament et une sensibilité dont je ne sais pas grand-chose".*" (Targat, 1985, p.7)

"Cette attitude n'est pas le fruit d'une incompréhension entre générations ou d'une indiscipline. Chagall s'en expliqua plus tard : *„Quand je crée avec mon cœur, presque toutes mes intentions y restent. Quand je crée avec ma tête, il ne reste presque rien. Il ne faut pas avoir peur d'être soi-même, de n'exprimer que soi-même. Si vous êtes absolument sincère, ce que vous faites, ce que vous dites, conviendra aux autres. Il faut veiller à ne pas faire mousser son œuvre"* , *"Et puis"*, comme l'écrit Jacques Lassaïgne, *"le sceptique Bakst comprenait le talent de Chagall, mais gardait toujours une certaine distance avec lui, comme s'il se méfiait des possibilités révolutionnaires de son jeune camarade"*. " (Targat, 1985, p.7)

Chagall était très timide et réservé parmi ses amis. Il se sentait mieux en compagnie des filles. Parmi ses amis, il y avait une jeune fille juive de sept ans plus jeune que lui, qui étudiait la philosophie, faisait du théâtre et a travaillé comme actrice jusqu'en 1920. Il est également remarqué par Bella Rosenfeld, qui le décrira comme Efros dans la première monographie du peintre : *"Chagall a le joli visage d'une jeune faune, mais dans la conversation, c'est comme si le masque était tombé, il y a sa tendresse bienveillante, et on s'interroge : Les coins de sa bouche sont trop aigus, prêts à la raillerie, ses dents trop pointues comme celles d'une bête, et de temps en temps d'étranges éclairs sauvages apparaissent dans le doux regard de ses yeux gris-bleu."* La jeune fille a alors vu non seulement ce regard doux et cette tendresse bienveillante, mais aussi un homme qui ne tient pas en place. *"Il gesticule comme s'il avait peur de poser ses pieds sur le sol. Est-il en train de se réveiller ? Il a levé la main et a oublié de la baisser... Je n'ai jamais vu de tels yeux de faune, sauf dans un livre d'histoire naturelle illustré. La bouche ouverte, je ne sais pas s'il veut parler ou mordre, avec ses dents blanches et pointues. Tout en lui est*

mouvement, comme un animal qui s'arrête, mais qui est prêt à repartir à tout moment... Il bouge, il pirouette, il ne reste pas en place. On dirait qu'il a peur du monde. A tout moment, il est prêt à s'arracher du sol et à fuir. – Bella Chagall (Targat, 1985, p.8)

C'est ainsi que Bella Chagall a décrit le jeune Marc, comme si elle représentait sa peinture caractéristique. En l'espace d'un an, Chagall reçoit de son mécène Vinaver une allocation financière régulière pour travailler à Paris. Il saisit immédiatement cette opportunité et laisse Bella à Vitebsk. Ce n'est que cinq ans plus tard qu'ils se rencontrent. Il emporte tout ce dont il a besoin et toutes les idées qu'il a accumulées pendant son enfance. Parmi celles-ci, on peut citer le père qui se consacre aux prières du sabbat, le rabbin qui porte la Torah, l'oncle qui joue du violon sur le toit, le grand-père boucher qui pratique les abattages rituels. Il a également emporté des souvenirs des fêtes juives, des promenades dans la charrette à deux roues de son oncle Nejs, marchand de bestiaux, de la vue sur la ville depuis l'autre côté de la Dvina. Déjà à l'époque, il avait peint tous les moments de la vie quotidienne.

2.2 Le départ pour Paris

Paris était alors le centre artistique le plus important pour de nombreuses personnes. Chagall est immédiatement tombé amoureux de Paris et l'a même appelé sa deuxième ville natale. Au début, le soutien financier était essentiel pour Chagall. Lorsqu'il arrive à Paris en 1910, il est séduit par la ville mais a du mal à trouver un logement. La première année, il doit compter sur la solidarité de ses amis russes et loge dans un appartement inoccupé. Après un an de recherche, il trouve enfin un studio, La Ruche, à la périphérie de la ville, près des abattoirs. La Ruche n'était pas très confortable, mais c'était un centre réputé de peinture et de sculpture contemporaines. L'atelier était célèbre pour la conception inhabituelle de son bâtiment. Il s'agit d'un plan circulaire autour de l'espace principal, qui avait été un pavillon des vins lors de l'Exposition universelle de 1889, où les cellules étaient disposées comme des studios. Le sculpteur-patron Alfred Boucher (1850-1934), appelé Père Dubois, a eu l'idée d'acheter le pavillon. De nombreux artistes de l'École de Paris ont travaillé et vécu sur ce lieu, aussi un grand poète Blaise Cendrars qui marquera la vie de Marc Chagall.²¹

---

²¹ MASARYKOVÁ, Anna, 1987. Marc Chagall: Grafické dílo 1922-1962. Praha : Odeon.

La Ruche était censée être un « phalanstère », un immense bâtiment où vivait et travaillait un groupe de personnes appelées « phalanges », selon l'idéal utopique du socialiste Charles Fourier.^{22 23 24}

La plupart du temps, elle était occupée par des artistes peu fortunés, regroupés par nationalité. Chagall était l'un des plus riches de ces groupes, grâce aux dons de la Russie. Au début, il n'était pas très sociable, principalement à cause de son français pas très bon. En raison de l'histoire et de la réputation de La Ruche, les personnes qualifiées de « peintres maudits » ont connu un succès extraordinaire grâce à l'ère post-romantique au tournant des siècles. C'était un bon endroit pour Chagall de créer ses œuvres. Il disait qu'il aimait bien vivre à Montparnasse. Il travaillait à côté des ateliers où un modèle exprimait bruyamment ses émotions, où l'on jouait de la mandoline au son des chants italiens, quand un collègue ramenait du marché les restes de poulets qu'il avait récupérés pour les peindre. Son atelier était recouvert de planches, il n'était pas rangé, il y a des cadres, des coquilles d'œufs, des tasses de soupe vides et la chambre est à peine éclairée par une lampe à pétrole. C'est là que Marc Chagall devient lui-même un véritable peintre.

Grâce à son séjour à La Ruche, Chagall a rencontré de nombreux jeunes peintres et sculpteurs talentueux avant la Première Guerre mondiale, notamment Léger, Laurens, Modigliani, Archipenko, Soutine, les Delaunay, les Gleizes, La Fresnaye, Metzinger et bien d'autres. Bien que peintre, Marc a tendance à passer plus de temps avec des poètes comme André Salmon, Max Jacob, Blais Cendrars et Guillaume Apollinaire surnommé « le doux Zeus ». Lorsque Guillaume Apollinaire est venu pour la première fois dans l'atelier de Chagall, il a prononcé le mot qui a captivé Marc et qui définira son œuvre pour toujours : incroyable. Chagall tenait Apollinaire en haute estime et a peint un tableau en son honneur *Hommage à Apollinaire*. Selon Franz Meyer, ami de Chagall, c'est son œuvre la plus emblématique.

---

²² <https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/search.php?hledej=Hledat&heslo=%25C3%25A9ra&sti=15064&where=hesla> [Consulté le 2 Avril]

²³ WIKIMEDIA. Falanstéra. Disponible à l'adresse : <https://cs.wikipedia.org/wiki/Falanst%C3%A9ra> [Consulté le 2 Avril]

²⁴ BRAY, George, BUGLER, Caroline, HARRIS, Nick, LOXLEY, Diana, SEYMOUR-URE, Kirsty, WELTON, Jude and ZACZEK, Iain, 2018b. Veleí umělci: jejich život a dílo. [Consulté le 2 Avril]

2.3 Les expositions à l'étranger 1912-1923

L'une de ses premières expositions a eu lieu entre 1912 et 1914. Le sculpteur Kogan et les peintres Delaunay et Le Fauconnier l'exposent au Salon des Indépendants et au Salon d'Automne. Un an plus tard, il participe au Salon des Indépendants d'Amsterdam. Outre la peinture, il dessine beaucoup. Le dessin de Chagall se caractérise par des traits forts et des traits étrangement accentués. Ses dessins ont fait l'objet d'un litige et d'un malentendu avec la galerie Der Sturm à Berlin. Le problème était que Chagall passait pour un homme paisible, alors que ses dessins représentaient la violence, la tension, les cris et le malaise. Il envoie à la galerie Der Sturm une quarantaine de gouaches (= peinture sur papier à l'aquarelle avec du blanc opaque)²⁵ provocantes et choquantes. Les Allemands y ont vu de l'expressionnisme allemand et c'est pourquoi l'exposition a d'abord été un succès et les tableaux se sont vendus. Chagall se prend d'affection pour Berlin et y revient. Cependant, les tableaux finissent par disparaître en partie et l'argent des œuvres vendues perd de sa valeur.

2.4 Le retour en Russie

En 1914, Chagall retourne à Vitebsk pour quelque temps, mais il ne rentre pas rapidement en France. Le 2 août 1914, la Première Guerre mondiale a commencé. Conscient du danger, il épouse sa muse et l'amour de sa vie, Bella Rosenfeld, le 25 juillet 1915. Après s'être établi parmi les poètes en France, Chagall commence à se lier d'amitié avec les poètes de sa Russie natale. Il rencontre pour exemple Alexandre Blok, Sergei Yesenin, Vladimir Mayakovsky et Boris Pasternak. Avec sa collection de peintures, il participe à la Grande exposition d'art de 1914, où il fait sa première apparition à Moscou. Pour les autres expositions auxquelles il n'a pas pu assister, il a envoyé plusieurs toiles de ces dernières années.

De nombreuses peintures connues aujourd'hui datent de cette période. Il s'agit notamment d'une série de peintures représentant des hommes âgés dans la ville. Il a lui-même décrit Vitebsk dans son livre autobiographique *Ma vie* (1931), en disant que c'est une ville étrange et malheureusement ennuyeuse. Malgré cela, il aimait Vitebsk et cette ville est devenue le sujet de plusieurs de ses peintures. Il a peint plus de 50 tableaux en rapport avec cette ville. Il y a représenté la famille, les gens, la culture, l'histoire. L'une de

---

²⁵ ABZ.cz: Slovník cizích slov. Disponible à l'adresse : <https://slovník-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kvas-1>

ses peintures, par exemple, représente un vieil homme verdâtre sur fond de ciel rouge. Cela met en évidence les forts contrastes de couleurs qui caractérisent ses tableaux.

En 1916, il reçoit un merveilleux cadeau : sa fille Ida est née (elle épousera plus tard l'historien de l'art Franz Meyer). Sa femme Bella comptait beaucoup pour Chagall, c'est pourquoi il a été très affecté par sa mort en 1944. Plus tard, Chagall rencontre sa seconde femme Valentina qu'il épouse en 1952. Mais revenons en arrière. En 1917, après la Révolution d'octobre, l'ancienne Russie s'est effondrée définitivement. C'est une grande nouvelle pour les Juifs, compte tenu de leur opposition au tsarisme. Après la révolution, il a fallu créer une administration d'État, plus précisément le ministère de la culture à Moscou dirigé par trois personnes. Pour la poésie, c'est Maïakovski, pour le théâtre, c'est Mejerchold et pour les beaux-arts, c'est Marc Chagall. Bien qu'il ne soit pas aussi connu à l'époque, il s'est fait connaître de la population grâce aux expositions à succès qu'il a organisées au cours des années précédentes. Cela aurait été une grande opportunité pour Chagall, mais Bella l'a dissuadé d'accepter ce poste. Elle pensait qu'il risquait d'être confronté à des conflits d'intérêts et à d'autres problèmes similaires à l'avenir, ce qui s'est avéré exact par la suite. Ils sont donc revenus à Vitebsk.

À cette époque, Chagall a 31 ans et son premier album monographique avec des paroles d'Abram Efros et de Yakov Tugendhold est sorti. Chagall est nommé commissaire local aux beaux-arts et devient directeur de l'Académie des arts de Vitebsk. Il ne suit pas la voie de la politique, mais celle d'un directeur artistique, où il peut également exprimer ses sentiments religieux.

À l'occasion du premier anniversaire de la révolution d'octobre, il réunit tous les peintres de la ville et décore toute la ville avec eux. Chagall a soutenu la révolution parce qu'au début il était libre d'exprimer ses idées.

Pendant son séjour à l'Académie, il a travaillé avec les professeurs Ivan Punin, El Lisitsky et Yehuda Pen. El Lisitsky s'inspire des thèmes de Chagall et introduit plus tard Kazimir Malevich. Chagall et Malevitch ne s'entendent pas et Chagall finit par quitter son poste, par quitter l'académie. Il quitte Vitebsk et déménage avec Bella à Moscou, où il se consacre au théâtre. Bella étant actrice, elle aide Chagall à créer. C'est ainsi que Chagall se lance dans la peinture d'intérieur, les décors de scène et les costumes. Malheureusement, Bella ne peut plus travailler au théâtre à cause d'une chute malencontreuse lors d'une répétition en 1920. Pour Chagall, le théâtre, c'est Bella, mais aussi des souvenirs

d'enfance, de l'enchantement, et en plus, le théâtre juif libre est en plein essor. Mais il ne cesse pas pour autant d'enseigner, il enseigne le dessin dans les colonies d'orphelins de guerre près de Moscou.

2.5 Le départ de Russie et le retour en France

En 1922 (5 ans après la Révolution d'octobre), Chagall quitte la Russie avec l'aide du poète Jurgis Blatušaitis, envoyé de la Lituanie à Moscou. Il l'aide également à envoyer ses œuvres à Kaunas. Ils ne s'installent pas longtemps dans le pays et partent avec leur art pour Berlin. Là, il est déçu. Il attend donc à Berlin que Bella et sa fille Ida viennent le voir. C'est à Berlin qu'il reçoit le télégramme qui va tout changer. Il s'agit d'un télégramme de Blaise Cendrars. Il lui annonce qu'il doit rentrer en France, qu'il est célèbre et que Vollard veut le rencontrer. Comment ce télégramme est-il arrivé ? En quittant La Ruche, Chagall a laissé ses tableaux dans l'atelier. Quand le célèbre marchand parisien Ambroise Vollard les a vus, il souhaitait rencontrer le peintre en personne.

Chagall retourne donc en France pour le reste de sa vie. Il se rend en Russie 50 ans plus tard. Lors de leur première rencontre, Vollard a demandé à Chagall de créer des illustrations pour lui, car il était à la fois éditeur. Leur collaboration a porté ses fruits dans les années suivantes. Par exemple, Vollard a publié plusieurs livres illustrés par le peintre russe. Il s'agit notamment *des Fables* de La Fontaine, *des Âmes mortes* de Gogol et de *la Bible*.

Chagall a passé 15 ans à Paris, libre et indépendant, avec des figures volantes au sol solide. À l'époque, la France connaît les « années folles » et Chagall avec sa famille y sont heureux. La France étant très diversifiée, ils ont beaucoup voyagé. La France les fascinait par sa diversité. C'est aussi pour cette raison que la palette de couleurs de Chagall a changé en fonction de la façon dont il voyait le monde qui l'entourait. Il aimait particulièrement l'environnement de Nizza (aujourd'hui Nice). Il aimait se souvenir de cet endroit, même après avoir déménagé à Vence et plus tard à Saint-Paul. Son art a été façonné par ses visites au Louvre, où il a découvert l'art ancien. C'est à cette époque qu'il commence à revenir à la peinture homme-animal. Il commence également à s'intéresser aux fleurs. Elles ont un symbolisme particulier pour lui car elles lui rappellent la campagne, c'est pourquoi il commence à les placer partout, non seulement dans les paysages mais aussi dans les natures mortes. À partir de cette période, il a surtout peint des gouaches, dans

lesquelles il est passé maître. Cependant, il est toujours un peu l'âme de la Russie. Son lien avec la Russie n'a jamais disparu.

En dehors de l'art, avec Bella, ils vivent une vie heureuse, ils entreprennent d'innombrables voyages à l'époque précédant la dépression économique, jusqu'à ce que le krach de Wall Street y mette un terme.

En 1923, lors de sa première rétrospective à Paris, à la galerie Barbazanges-Hodebert, Chagall rencontre André Malraux. Ils deviennent de grands amis pour la vie.

En 1926, la première exposition de Chagall en Amérique a lieu aux Reinhart Galleries à New York. En 1931, après une visite en Égypte, il se rend en Palestine à l'invitation de Dizengoff (maire et fondateur de Tel Aviv). C'est également en 1931 que paraît son livre autobiographique *Ma vie*, écrit en yiddish, traduit plus tard en français. Il effectue également des voyages d'exploration en Hollande, en Espagne, en Italie et en Pologne. En Pologne, il a visité le nouvel Institut français de Vilna. Tout se passe bien jusqu'au début des années 30. La bonne nouvelle est qu'il organise une exposition au musée de Bâle, mais ses œuvres à Mannheim sont brûlées par les nazis qui savaient qu'il était juif, considéré comme un peintre dégénéré.

2.6 La fuite en Amérique

C'est comme si Chagall parvenait toujours à faire quelque chose de bien, cela devait être accompagné de quelque chose de tout aussi mauvais. En 1939, par exemple, il reçoit le prix de la Fondation Carnegie et doit peu après quitter Paris pour Saint-Dyé-sur-Loire. Il est sauvé par une invitation du Musée d'art moderne de New York. Il hésite un moment, puis part avec sa famille pour le Portugal, d'où ils repartiront tous ensemble pour les États-Unis. On peut parler d'un grand bonheur. Au moment où il arrive en Amérique, la persécution des Juifs commence en France. Ils sont donc arrivés en Amérique en 1941. Une autre tragédie les frappe trois ans plus tard. Bella meurt en 1944 d'une infection bactérienne causée par le manque de soins à l'hôpital de Cranberry Lake.²⁶

Chagall a été très affecté. Il était brisé et n'avait plus envie de créer quoi que ce soit. Pendant près d'un an, il n'a pas touché une seule peinture, un seul pinceau, un seul carnet de croquis ou une seule toile. Sa muse n'est plus à ses côtés. Bella avait toujours su équilibrer sa vie et lui apporter la paix. Il est vrai qu'il a aussi mieux supporté la guerre et

---

²⁶ WIKIPEDIA CONTRIBUTORS, 2023. Bella Rosenfeld. Wikipedia. 29 December 2023.

les angoisses, qu'il a fini par peindre dans ses tableaux. Le 2 septembre 1944, après la mort de Bella, il écrit : „*Tout est devenu noir dans mes yeux.* ” (Targat, 1985, p.13)

Bella a consigné ses souvenirs dans les journaux intimes, qui ont été traduits en français par sa fille Ida et illustrés par Marc Chagall. Au printemps 1945, il coupe en deux un tableau qu'il avait dessiné auparavant et, en l'honneur de Bella, peint sur la moitié gauche, qu'il appelle *Autour d'elle*. Comme il a besoin d'exprimer tout ce qu'il porte en lui, il se remet à peindre. Cependant, à cause de son âme brisée, ses couleurs sur la toile s'assombrissent. Elles n'expriment plus la joie, mais la tristesse. Sa vie a changé. Il reste en Amérique jusqu'en 1948 avant de revenir en France après la guerre. C'est à cette époque que naît la série des bouquets d'espérons. Ses autres œuvres parlent surtout de souvenirs. Il se souvient des bons moments de son enfance, de son oncle Nejs ou de son grand-père boucher. Plus il restait seul, plus il retournait dans le passé. Mais il n'a jamais cessé d'espérer un miracle.

2.7 Le retour à la lumière

Chagall a 57 ans lorsqu'il devient veuf. Pour la plupart d'entre nous, cet âge est celui de la vieillesse. Amoureux de la mer, il retourne dans la ville de Vence. En 1952, il se remarie avec Valentina Brodsky qu'il appelle Vava. Il retrouve sa joie de vivre et semble rajeunir. Après toutes ces tragédies, il avait besoin d'une femme à ses côtés pour le soutenir. Et c'est Valentina qui lui donne une nouvelle étincelle dans la vie. Cette étincelle se retrouve également dans ses œuvres depuis 1955, lorsque l'artiste retrouve la couleur dans ses œuvres.

On peut dire que Chagall a eu beaucoup de chance de rencontrer Bella et Valentina. Il était très heureux avec elles et cela se reflétait dans ses peintures. Plus tard, il travaille sur des peintures bibliques, il fait des vitraux, il décore des chapelles, des synagogues. En 1962, André Malraux confie à Marc Chagall la réalisation d'une fresque monumentale pour orner le plafond de l'Opéra de Paris, du Palais Garnier. Inaugurée en septembre 1964, cette œuvre est un concert de couleurs, un hommage du peintre à la musique.

2.8 La fin de sa vie

À l'occasion de son 80e anniversaire, trois grandes expositions ont été organisées en son honneur. La première, *Œuvres sur papier au Centre Georges Pompidou* à Paris, la deuxième *Peintures* à la Fondation Maeght à Saint-Paul et la troisième *Vitraux et Sculptures* au Musée Chagall à Nice. Il a participé à ces trois expositions. Lors de ces

expositions, il a réfléchi à sa vie, à ses succès et ses échecs depuis son enfance, à son chemin qu'il a pris. Lui, un garçon pauvre de Vitebsk est devenu l'artiste national français. En 1977 il a exposé au Louvre et a reçu la Légion d'honneur, la plus haute décoration française, la même année.

Il faut ajouter qu'en 1973, en juin, après cinquante ans d'absence, Marc Chagall était de retour à Moscou. Il a été accueilli à l'aéroport par une représentante du ministère soviétique de la culture et un délégué de l'Union des artistes, qui a organisé ce voyage et en même temps l'exposition de ses œuvres, préparée par la galerie Tretyakov.

Le 28 mars 1985, Chagall meurt à son domicile de Saint-Paul-de-Vence.^{27 28 29 30}

2.9 Conclusion partielle

L'œuvre de Marc Chagall peut être classée dans plusieurs catégories de l'art moderne. À Paris, avant la première guerre mondiale, il était membre des mouvements artistiques d'avant-garde. Sa conception, cependant, a toujours été en dehors de ces mouvements, tels que le cubisme et le fauvisme. Il a travaillé en étroite collaboration avec l'École de Paris et ses représentants (Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Alexandre Archipenko), Guillaume Apollinaire est son ami. Il a créé son propre style de peinture. Ses tableaux sont remplis de souvenirs d'enfance, de personnages de son pays natal, d'attributs de la vie rurale et en même temps d'impressions et d'expériences de la vie en France. L'ensemble est présenté dans des couleurs vives dont le bleu, le rouge, le jaune et le vert sont caractéristiques. Russe d'origine, naturalisé Français, Chagall est devenu l'un des peintres les plus importants du 20e siècle.

---

²⁷ ALPRESS, 2004. Marc Chagall. Frídek-Místek.

²⁸ CONFIDENTIAL CONCEPTS, 2013. Chagall. Euromedia..

²⁹ TARGAT, François Le and CHAGALL, Marc, 1986. Marc Chagall.

³⁰ BRAY, George, BUGLER, Caroline, HARRIS, Nick, LOXLEY, Diana, SEYMOUR-URE, Kirsty, WELTON, Jude and ZACZEK, Iain, 2018b. Velcí umělci: jejich život a dílo.

3 L'interprétation des œuvres choisies de Marc Chagall³¹

3.1 Le style de Marc Chagall

Le style de Marc Chagall est composé de diverses techniques artistiques. Ce sont la peinture, le dessin, la lithographie, la sculpture et la céramique.

3.1.1 La peinture

Marc Chagall a touché à tous les domaines de la peinture et à toutes les techniques. Ses peintures racontent une histoire qui n'est jamais tout à fait claire et, d'une certaine manière, elle est universelle. L'un de ses nombreux sujets est la Bible. Les histoires bibliques, les personnages, les événements. Il était fasciné par le cirque et essayait d'y intégrer le sacrement des fêtes juives. Il s'entendait bien avec les aboyeurs de carnaval, les clowns et les comédiens. Il avait le sens de l'instant, du miraculeux et de l'extraordinaire, mais aussi du spirituel. Lorsqu'il dessinait des ailes, il ne s'agissait pas seulement d'ailes destinées à voler, mais aussi de représentations de flammes, de pensées et de désirs. Lorsqu'il peignait un symbole, c'était par les couleurs et les formes qu'il fallait y accéder, et non par le symbole lui-même. Dans les peintures de Chagall, il n'y a jamais de réalité pure. On y trouve un acrobate qui se transforme en coq ou une arène de cirque qui est une sorte de village dans le paysage, des femmes peintes étirées comme des comètes, des violons qui se transforment en visages, des coqs, des ânes, des vaches. Il a peint d'innombrables métamorphoses. On dit qu'il s'est contenté de huit couleurs et a à peine utilisé le noir. Des experts du Stedelijk Museum aux Pays-Bas ont présenté les résultats d'un projet de recherche de cinq ans qui a analysé neuf des toiles de Chagall. L'auteur était connu pour combiner des styles modernistes tels que le cubisme, l'impressionnisme, le surréalisme et le fauvisme sur des toiles ordinaires, des céramiques, lorsqu'il peignait sur une fenêtre, sur le plafond d'un opéra ou même sur une nappe, comme par exemple son tableau célèbre *Violoneux sur le toit* (1912 – 1913). Après avoir déménagé à Paris, il manquait d'argent. Il achetait des toiles au marché aux puces. Il peignait sur des draps, des chemises de nuit. Pour ce tableau, il a utilisé la nappe qui rappelle les nappes tissées à Vitebsk.³²

---

³¹ TARGAT, François Le and CHAGALL, Marc, 1986. Marc Chagall.

³² AP, ČTK and KULTURA, [sans date]. Aktuálně.cz. Aktuálně.Cz - Vite, Co Se Právě Děje [en ligne]. Disponible à l'adresse : [https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/marc-chagall-stedelijk-
vyzkum/r~0655bdfad6b611e9b259ac1f6b220ee8/](https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/marc-chagall-stedelijk-vyzkum/r~0655bdfad6b611e9b259ac1f6b220ee8/)

3.1.2 Le dessin

Chagall n'est pas un pionnier du dessin et il n'a pas suscité l'étonnement comme Matisse ou Picasso, mais il reste l'un des plus grands dessinateurs de son temps. Il dessine sans théorie des moments de la vie quotidienne, et sa technique dépend de ce qu'il dessine à ce moment-là. Il ne dessinait jamais des images statiques, mais y mettait de la confrontation, notamment dans les couleurs qu'il mélangeait. Pour lui, dessiner était un acte d'amour.

Il a dessiné toute sa vie, mais il s'y est toujours consacré à certains moments. On constate une nette évolution lors de son séjour à Paris 1910-1914, où il s'intéresse à l'avant-garde de l'époque (Apollinaire, Modigliani, les fauvistes). Ses méthodes techniques, pochoirs ou collages, sont nouvelles, pleine d'imagination. Ses dessins trouvent également une utilité, celle de représenter le monde du théâtre de ses premières esquisses pour le Théâtre Juif à ses dessins pour *La flûte magique*.

Ces dernières années, il a commencé à se concentrer davantage sur des dessins somptueux et des aquarelles en gris et blanc. S'il était un maître des couleurs riches, il l'était aussi des couleurs sombres.

3.1.3 La lithographie

Après son retour d'Amérique, il se consacre davantage aux lithographies et aux gravures. Il travaille alors dans deux des ateliers les plus célèbres : l'atelier de lithographie Morlot et l'atelier de verrerie Jacques Simon à Reims. C'est chez Morlot qu'il rencontre Charles Sorlier, qui lui sera d'une grande aide par la suite. Ses affiches sont populaires et il les a abordées avec la même attitude que la peinture. La plus intéressante d'entre elles est la Sirène de la Côte des Anges, qui lui a été commandée par le maire de Nice.

3.1.4 La céramique et la sculpture

Il est venu à la sculpture par la céramique. Après la guerre, cet art a commencé à décliner. La nouvelle vague est arrivée avec Picasso et c'est à ce moment-là que l'enthousiasme pour la céramique a décollé. Chagall et Picasso ne se sont jamais vraiment entendus. Les sculptures de Chagall n'utilisent généralement pas la tridimensionnalité, mais plutôt des reliefs. Nous pouvons ainsi observer qu'il est resté fidèle à la simplicité et à l'absence de complications. La plupart de ses œuvres sont des thèmes tirés de la Bible.

3.2 Les illustrations des Lumières allumées^{33 34}

3.2.1 Lumières allumées

C'est un livre de souvenirs de Bella. Elle a étudié la littérature et la philosophie. Elle était actrice à Moscou jusqu'en 1920. Elle a commencé à écrire ses mémoires en 1935 et a continué jusqu'à sa mort en 1944. Le livre a été écrit en yiddish (sa langue maternelle à moitié oubliée) et a été traduit en français par sa fille Ida. Bella ne se laisse pas aller à la sentimentalité ou aux émotions négatives dans son récit. Ses souvenirs concernent principalement son enfance à Vitebsk, où elle est née en 1895. Les histoires sont courtes, mais on reconstitue peu à peu le tableau d'ensemble d'une famille juive traditionnelle dans l'Europe de l'Est rurale. Le livre ne décrit pas seulement les moments agréables, mais surtout les activités de la vie quotidienne. Par exemple, les leçons avec un professeur, le shabbat, les fêtes, les affaires, le mariage, les anniversaires, les matinées, les soirées, les promenades avec le père, le collier de perles, l'hiver, le printemps, l'été à la campagne, ... Et bien sûr, la rencontre de Bella avec Marc et à ne pas manquer. Nous apprenons également que Bella accompagnait sa mère chaque été à Mariánské Lázně. À la fin du livre, Chagall a écrit une postface quand il a été en Amérique (New York) en 1947, où il se souvient affectueusement de Bella. Il lui fait ses adieux et dit lui-même qu'à ce moment-là, tout est devenu sombre.

3.2.2 Les illustrations de Marc Chagall

Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, Bella a été la muse de Chagall tout au long de sa vie. Il a fait une série de dessins pour illustrer son livre de souvenirs.

Les illustrations sont très simples. Il peint de simples contours de personnages, d'objets et de mouvement. Lorsque Marc dessinait des personnages, il essayait toujours de saisir l'instant présent – lorsque les gens mangeaient, buvaient, dansaient. Les illustrations montrent des personnes vêtues de manteaux ou de vêtements typiques de la Russie de l'époque. Il a également peint des dessins censés symboliser les idées juives. Parfois, les personnages ne sont pas peints jusqu'au bout et l'observateur les complète dans son esprit. Les dessins sont réalisés au stylo noir. Il a dessiné des animaux sans fourrure, seulement leur silhouette. Dans le livre, on voit souvent un vieux monsieur avec un chapeau, un

---

³³ CHAGALL, Bella. *Hořící světla*. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7203-300-x.

³⁴ CHAGALL, Bella, 1973. *Lumières allumées*. Longueuil, Québec : Institut Nazareth et Louis-Braille, 197.

manteau et une barbe, qui se penche sur quelque chose. La ville de Vitebsk est souvent représentée et, enfin, il y a beaucoup de grandes horloges devant lesquelles se tient une jeune fille, un livre à la main. À partir du chapitre de leur rencontre, Chagall peint une jeune fille avec un bouquet. L'un de ses dessins est même réalisé à partir d'une vue d'oiseau.

Dans l'un des dessins, on voit une femme et une fille avec les mains devant le visage. Le sabbat est en cours. C'est la nuit, ce que l'on reconnaît à la fenêtre dessinée, dans laquelle on voit des ténèbres noires et une lune rougeoyante. Les deux jeunes filles sont vêtues de robes noires à col blanc. C'est l'un des symboles que Marc dessinait et peignait très souvent. La robe noire à col blanc qui était portée en Russie à l'époque. Il y a trois bougies sur la table. Le texte mentionne le chiffre sept, ce qui fait partie du rituel du sabbat. Les filles prient. On voit aussi du pain fraîchement cuit et du poisson sur la table. Le poisson était un plat de fête et le pain était le plus souvent cuit à la maison et constituait l'un des repas les plus courants.

3.3 Les œuvres de la période de l'entre-deux-guerres

3.3.1 Le thème biblique

La Bible a captivé Marc pendant son adolescence. Selon lui, la Bible est la source de la plus grande poésie. Depuis, il en recherche les symboles dans sa vie et les projette dans son art. En 1930, c'est par l'intermédiaire d'Ambroise Vollard, marchand d'art, galeriste, éditeur et écrivain, qu'il aborde pour la première fois les thèmes bibliques. Ce dernier lui demande d'illustrer la Bible.

Chagall a l'occasion de réaliser sa première peinture murale en janvier 1950, quand il s'engage dans la création d'un grand cycle peint, qu'il intitule le Message Biblique. Il le destine d'abord à la Grande Chapelle du Calvaire à Vence, où il réside désormais. Son cycle d'illustrations bibliques a été aussi présenté dans la Chapelle du Rosaire (dite chapelle Matisse) à Vence.

Plus tard, le 7 juillet 1973, le jour de son anniversaire, le Musée du Message Biblique a été inauguré à Nice. C'était André Malraux, ministre de la Culture et son ami qui a contribué à en faire le musée national. La construction a été financée par l'État et Chagall a fait des dons importants pour l'ameublement. La première pierre a été posée par l'architecte André Herment qui a conçu le bâtiment en accord avec les thèmes du peintre.

Chagall est également venu à Jérusalem pour peindre les murs du musée. Dans le grand hall principal, un espace a été réservé à 12 peintures de grand format représentant des événements importants de la Bible : *La création de l'homme, l'Eden, L'expulsion d'Adam et Eve de l'Eden, Noé libérant la colombe, Noé avec l'arc-en-ciel, Abraham avec les trois anges, Le sacrifice d'Isaac, Le rêve de Jacob, Jacob luttant avec un ange, Moïse devant le buisson ardent, Le rocher brisé, Moïse recevant les tables de la Loi*. Dans la salle adjacente se trouvent d'autres scènes de la Bible. La salle de concert et de conférence comporte trois grands vitraux, ainsi qu'un clavecin décoré d'une peinture de Chagall. Plusieurs sculptures se trouvent également dans une salle séparée. Chagall n'était pas un peintre juif. Il respectait davantage la religion que l'idéal d'une seule nation. Lorsqu'il a peint le Christ, il n'a pas peint la crucifixion de l'homme, mais a cherché à représenter l'innocence et la pureté.

"Pour Chagall, le Christ était, selon ses propres termes : *l'homme qui comprenait le mieux la vie, la figure centrale du mystère de la vie*. " (Targat, 1985, p.15)

3.3.2 Le Cirque de Vollard

Le Cirque de Vollard est une série de gouaches sur le thème du cirque, demandées par Vollard dans ses premières années à Paris. Elle n'a jamais été publiée, mais Chagall a rassemblé les gouaches qu'il avait déjà réalisées en un ensemble cohérent et l'a appelé *Le Cirque de Vollard*. Dans les peintures, on peut voir une chèvre massive tenant une pipe entre ses dents et entrant dans le manège. Sur le monstre à quatre têtes est assis un clown avec un parapluie ouvert. On trouve aussi la Tour Eiffel fumante en équilibre sur un âne, ou encore une beauté allongée sur le dos d'un cheval pour représenter la nouvelle Vénus. Cette représentation rappelle un peu celle d'Alice au pays des merveilles. Le paysage avec la lune est représenté à l'envers, comme un reflet, un faux monde à l'envers, séparé du monde réel.

Le thème de cirque inclut bien sûr des clowns, des jongleurs, des acrobates, des animaux et bien d'autres choses encore. Ces thèmes étaient très populaires pour Chagall et il les a peints non seulement dans les gouaches de Vollard. Cela nous rappelle que les sujets ne sont pas tirés d'un autre monde, mais de souvenirs familiaux. Les plus importants d'entre eux – la vache, le taureau, l'âne, le cheval, le mouton, le poisson – apparaissent et disparaissent de diverses manières. Chagall, bien sûr, n'est pas un peintre animalier. Mais

puisque'il a peint la vie, les animaux en font naturellement partie et nous ne pouvons donc pas les laisser de côté. Aujourd'hui encore, les animaux sont considérés comme sacrés. Ils sont la mission d'un destin plus grand, comme une réconciliation avec les dieux, la nature et l'homme.

3.3.2 Le cubisme – *Moi et le village*

Lors de son premier séjour à Paris, Chagall a eu l'occasion de découvrir le cubisme naissant au Salon des Indépendants. Du cubisme, il retient la décomposition des objets. On le voit par exemple dans les œuvres *Moi et le village* ou *Russie, ânes et autres*. Nous allons examiner ensemble le tableau *Moi et le village*.

Moi et le village

Ce tableau est l'une de ses œuvres les plus célèbres. Elle a été achevée en 1911. Le tableau est rempli d'attributs, de symboles et de motifs qui reflètent l'identité russe et son lien avec la vie du village. L'espace est divisé en plusieurs scènes différentes qui sont reliées entre elles. Dans une partie du tableau, on voit le contour d'un visage qui peut symboliser Chagall en tant qu'artiste, son identité personnelle est présente dans l'œuvre, tandis qu'un peu plus bas, divers éléments de la vie rurale typique sont représentés. On peut observer un homme tenant une faux. Il symbolise ainsi un paysan ou un ouvrier russe. À côté de lui se trouve la figure volante d'une femme qui a la tête en bas.

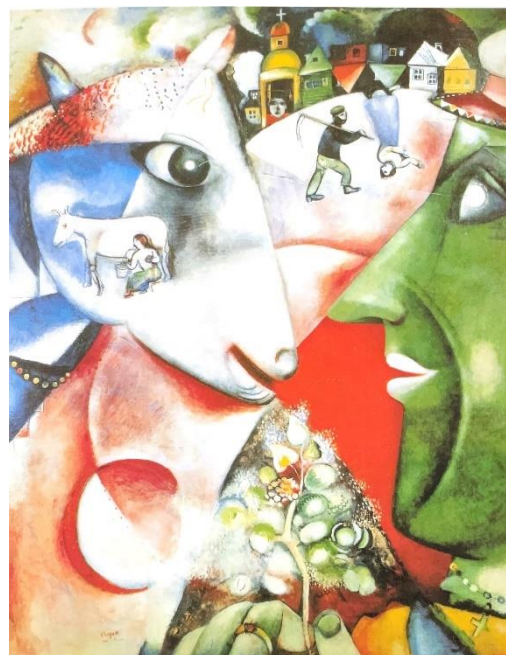

Photo n° 9: *Moi et le village*

Cette figure peut symboliser le monde spirituel ou la fantaisie. Comme nous le savons, Chagall utilisait des formes inversées ou des reflets pour distinguer le réel de l'imaginaire. C'est peut-être un symbole du désir de liberté. À gauche, nous voyons une chèvre. Pour la Russie, la chèvre a une signification symbolique particulière. C'est un symbole de connexion avec la nature, de fertilité ou même de magie et de mysticisme. Elle porte même un collier de perles. En termes de couleurs, Chagall a utilisé des couleurs vives et contrastées telles que le bleu, le rouge, le vert et le jaune. Ce sont des couleurs typiques de

son style artistique. Cette combinaison de couleurs contribue à l'aspect audacieux et expressif du tableau et peut évoquer l'ornementation folklorique russe. La peinture est également intéressante d'un point de vue géométrique. Il contient diverses formes géométriques telles que des triangles, des cercles ou des carrés qui ajoutent à l'abstraction.

3.3.2 Les portraits – *Ma fiancée aux gants noirs ; Autoportrait avec sept doigts*

Chagall refusait de peindre des portraits. Lorsqu'il en peignait un, vous saviez que vous étiez spécial pour lui. Il a choisi comme sujets les personnes les plus proches de lui : sa mère, sa sœur, sa femme Bella, sa fille Ida, sa seconde femme Vava. L'une des peintres représente Vava avec un visage vert à côté d'un animal noir. Pour lui, le vert signifiait la lumière. Il peignait aussi souvent le symbole d'une union, le plus souvent entre lui et sa bien-aimée.

Chagall aimait peindre sa femme Bella. Il a créé plusieurs portraits d'elle. Il l'a peinte seule, mais aussi avec lui. Il s'agit de *Ma fiancée aux gants noirs ; Bella aux flammes blanches ; Deux esprits au verre de vin et Au-dessus de la ville*, qui représentent une marche folle et montrent les amants s'envolant dans leur bonheur de s'être rencontrés. Ils s'évadent dans leur propre monde où rien autour d'eux ne se soucie d'eux ou ne peut les déranger.

Ma fiancée aux gants noirs

Cette peinture a été achevée en 1909. Il s'agit de l'une de ses premières œuvres, qui témoigne de son style et de son sujet caractéristiques. Le motif principal est un portrait de la fiancée de Chagall, qui se trouve au premier plan du tableau et en constitue également la pièce maîtresse. L'accent est mis sur les gants noirs qu'il porte. Ils symbolisent ainsi l'élégance et le mystère et confèrent au tableau une atmosphère mystérieuse et attrayante. Le peintre a utilisé des couleurs contrastées telles que le noir, le blanc et le vert pour créer un effet

Photo n° 10: *Ma fiancée aux gants noirs*

dynamique. Il tente ainsi d'évoquer le côté émotionnel de l'homme. Sur le côté droit, nous voyons des fleurs. Elles symbolisent l'amour, la beauté et la féminité. Elles font partie de l'image romantique et

ajoutent au caractère sentimental. Sa technique de peinture contribue à l'impression de mouvement et de vivacité du tableau. Dans l'ensemble, ce tableau est un bon exemple de l'art de Chagall, qui allie motivation personnelle et expression symbolique. C'est une œuvre d'émotion et de beauté qui reflète l'admiration de Chagall pour sa fiancée.

Autoportrait avec sept doigts

Les influences russo-françaises sont évidentes dans cette peinture. Il y a des allusions au symbolisme russe. Tout d'abord, ses mains, qui ont sept doigts, font référence à la tradition folklorique russe, typique des phénomènes surnaturels et des miracles. En même temps, elles sont liées à la religion, le sept étant un chiffre spécial pour les juifs. La palette de couleurs a respecté une palette qui évoque l'ornementation folklorique russe. Les couleurs riches et contrastées sont typiques de l'art

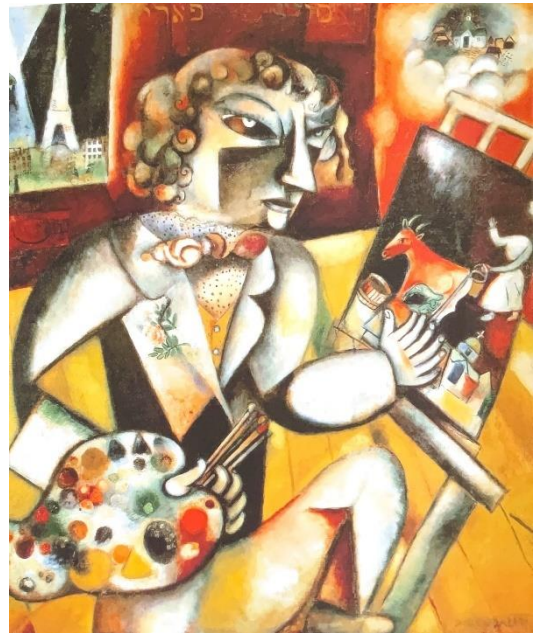

Photo n° 11: Autoportrait avec sept doigts

populaire russe avec des éléments de symbolisme abstrait. Ainsi, nous voyons Chagall au centre du tableau, en train de réfléchir et de se souvenir de sa ville natale. Nous voyons que l'artiste peint un tableau qui est une représentation typique de la campagne russe. On y voit de vieux seaux, une chèvre et une figure volante sans tête. Une église se trouve également à l'arrière-plan. Mais il y a aussi des allusions au contexte symbolique français. Des éléments surréalistes sont visibles, comme la figure volante dans la fenêtre à côté de la tour Eiffel. L'influence de l'impressionnisme est également perceptible, avec des coups de pinceau lâches. Cette technique est typique de la technique française de l'époque. En outre, le portrait lui-même, et plus précisément l'autoportrait, est typique de la France. Dans la fenêtre, on voit la Tour Eiffel. C'est sa façon de nous dire que même s'il était à Paris, ses pensées étaient toujours en Russie.

3.3.3 Entre la Russie et la France – *Au-dessus de Vitebsk; Camelot*

Au-dessus de Vitebsk

Ce tableau est un souvenir de Vitebsk, en Biélorussie. Peint vers 1914, il reflète un lien personnel et culturel avec cette ville. Cette représentation nous rappelle le lien profond que Chagall entretenait avec sa ville natale. Il a tenté d'en exprimer la beauté et l'atmosphère paisible à travers cette œuvre. Nous voyons ici une personne âgée avec une canne, vêtue d'un manteau et

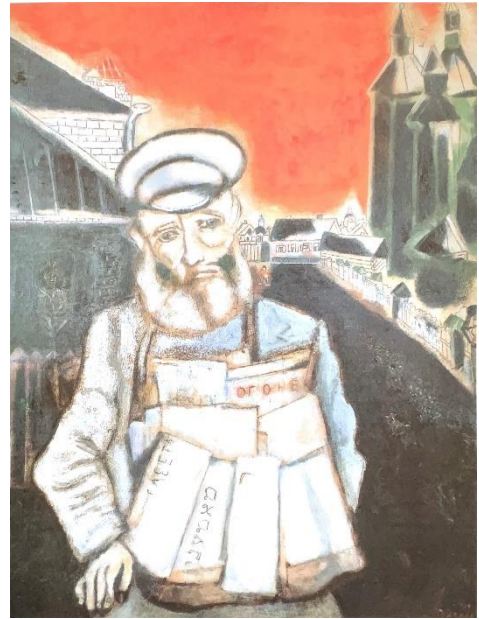
Photo n° 12: Au-dessus de Vitebsk

d'un chapeau, portant un sac sur l'épaule. Il a décollé du sol et se dirige vers le haut. On peut y voir une tentative d'expression de la liberté, de la légèreté, de l'esprit libre et de la détente générale. Il symbolise la hauteur et la perspective. Les couleurs sont saturées, mais par rapport aux autres œuvres, il a essayé d'aborder la ville en couleurs réelles. Toutefois, cela n'enlève rien à sa beauté. Au contraire, nous pouvons observer le côté plus réaliste de son art. Nous remarquons certainement l'herbe verte qui se trouve près de l'église. Elle peut donc symboliser la prospérité autour de la religion et ce, parce que la religion avait une signification pour lui et qu'il fallait en prendre soin. Les maisons sont peintes en jaune et orange pour refléter le soleil et la chaleur. Il exprime ainsi son amour pour son héritage culturel et son retour à la maison. L'atmosphère du tableau est pleine d'émotion et de sentimentalité, ce qui peut amener le spectateur ou l'observateur à réfléchir à ses propres sentiments et souvenirs.

Camelot

Le tableau "Camelot" tire son nom du château légendaire et de la résidence du roi Arthur. Ce titre peut suggérer une référence aux légendes chevaleresques et à la mythologie médiévale, ce qui peut se traduire par l'exploration par Chagall des thèmes de l'héroïsme, de l'aventure et de la fantaisie. Il n'y a pas beaucoup de personnages dans le tableau. L'élément principal de ce tableau est un homme âgé vêtu d'un manteau, d'un bonnet, ayant une barbe. Son visage est fatigué et triste. Il a l'air d'avoir été traîné sur une longue route. Il est possible qu'il ait le mal du pays. Il porte quelque chose qui ressemble à un journal. On peut voir l'écriture

Photo n° 13: Camelot

cyrillique sur quelques lambeaux. Dans cette œuvre, on est surpris par le ciel rouge. L'ensemble de l'image est plutôt sombre et morose. Le contraste rend l'image dynamique et vous attire d'une certaine manière. Il y a un fort lien émotionnel. L'atmosphère du tableau est forte et pesante. Sur le côté droit, nous observons un grand bâtiment avec trois tours. On peut se demander s'il s'agit d'un édifice religieux ou d'une représentation de Camelot telle qu'imaginée par Chagall. Il aurait pu adapter et situer l'histoire dans sa ville de Vitebsk. À l'arrière-plan, nous voyons des bâtiments qui ne sont pas des tours. D'un point de vue architectural, il s'agit de maisons russes typiques. Tout est clôturé et les rues sont presque vides. Derrière la tête du personnage principal, on aperçoit un petit enfant. En outre, à part quelques oiseaux qui tournent autour du grand bâtiment, il n'y a rien d'autre de vivant. L'image transmet un sentiment de mystère et d'aventure, permettant aux spectateurs de s'immerger dans un monde d'histoires et de légendes.

3.4 La période d'après-guerre et les années suivantes

3.4.1 Les années 1940 – 1960 : *Le violoniste bleu ; Les Amoureux ; Le Bœuf écorché*

Le Bœuf écorché

La peinture a été achevée en 1947. Le sujet principal était le souvenir de son oncle, qui gagnait sa vie comme boucher, ce qui est évident au premier coup d'œil sur le tableau. Il se souvient ainsi de son enfance, qu'il a vécue dans la Russie rurale. Il combine ici des éléments de symbolisme, de surréalisme et de tradition folklorique russe. Le motif principal du tableau est un bœuf suspendu à l'envers par les pattes. Cette scène attire l'attention au premier coup d'œil. Le bœuf est entièrement rouge, ce qui est une couleur assez

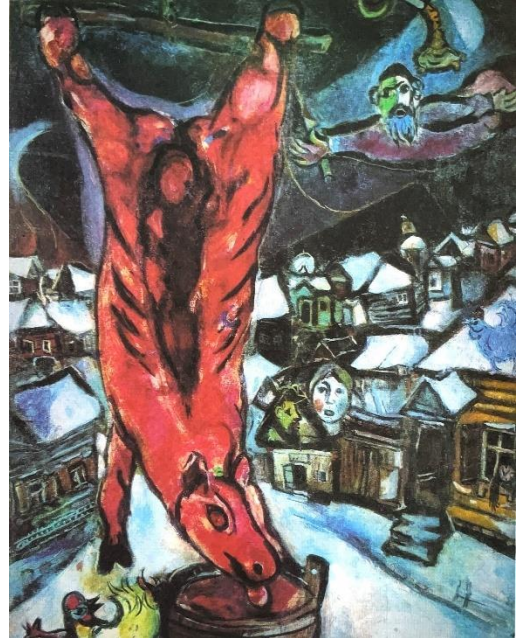

Photo n° 14: *Le Bœuf écorché*

inhabituelle. De plus, il semble être toujours en mouvement, ce qui n'est pas possible compte tenu des circonstances. Le symbolisme du bœuf peut représenter des allusions à la culture populaire russe, où l'on procédait à des abattages. D'un point de vue plus général, il peut signifier la force, la stabilité ou l'essence. Comme il est d'usage chez Chagall, nous voyons une figure volante à côté du bœuf. Elle ajoute au mystère. Les couleurs contrastées sont ici principalement le rouge et le bleu. Il a utilisé le jaune pour compléter les couleurs, ce qui ajoute du dynamisme et de l'expressivité à la peinture. Ces couleurs contribuent à l'accord émotionnel du spectateur avec l'œuvre. En outre, nous pouvons observer une série de symboles et de métaphores qui expriment ses pensées personnelles et ses expériences émotionnelles. Cette peinture exprime la pensée visionnaire personnelle de Chagall.

3.4.2 Les années 1970 – *Maternité sur fond bleu ; Don Quichotte*

Dans les années 1970, Chagall est déjà un artiste respecté et influent. Dans les années 80, il continue à créer activement et ses œuvres conservent un haut niveau de popularité et d'admiration.

Au cours de cette période, il a également reçu un doctorat honorifique de l'Université

hébraïque de Jérusalem. Cette distinction témoigne de l'importance que Chagall a eue non seulement dans le domaine artistique, mais aussi dans les sphères culturelles et historiques. C'est également au cours de cette période qu'il a exposé dans de nombreuses galeries et musées prestigieux du monde entier, contribuant ainsi à sa réputation internationale. Ses peintures et ses œuvres ont été respectées et étudiées par les artistes et les critiques. En outre, il continue à travailler sur des œuvres monumentales telles que le vitrail *La Paix* pour le bâtiment des Nations unies. Il a ainsi consolidé sa place parmi les artistes les plus importants du 20e siècle. Il s'est également engagé dans des activités créatives au cours de cette période, exprimant ses pensées et ses sentiments à travers l'art. Les œuvres des années 1970 représentent donc une sorte d'apogée imaginaire de sa carrière artistique et la preuve de son influence durable sur le monde de l'art.

En 1976, il peint la toile *Maternité sur fond bleu*. Au cours de ces années, il fait des tableaux ayant pour thème la maternité ou un couple d'amoureux, qu'il représente dans des paysages et des décors idylliques. Il illustre également ces tableaux par de petits dessins qu'il peint à l'encre fine. Sur ce tableau, on peut voir le processus de sa peinture. Il a d'abord peint le tableau à la détrempe à l'huile et a ensuite ajouté des détails à l'encre. Le motif principal de ce tableau est la mère tenant un enfant dans ses bras. Une colombe blanche au-dessus de sa

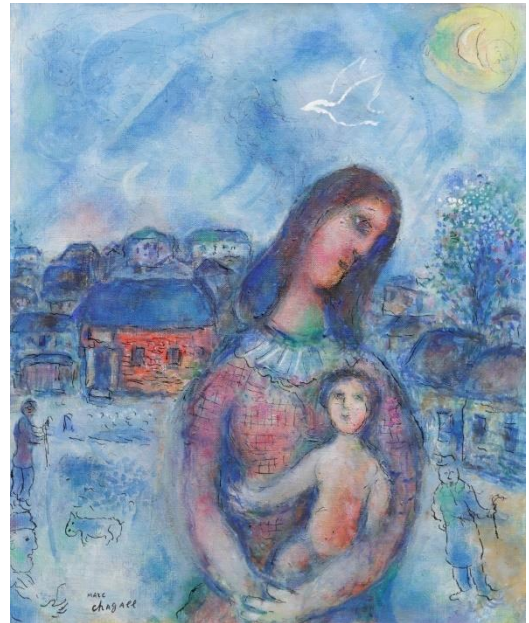

Photo n° 15: *Maternité sur fond bleu*

tête est symbole de l'Esprit saint, symbole de pureté, d'espoir et d'harmonie, de paix retrouvée et de fidélité. À l'arrière-plan, on voit un petit village avec un grand arbre, la lune dans le ciel. Les personnages et un animal ressemblant à un chien sont ensuite dessinés à l'encre. Là encore, la couleur principale est le bleu. La maternité en tant que source de vie est représentée par des moyens typiques de Chagall.

Une note : d'après les archives de la maison de vente aux enchères, Chagall a gardé cette œuvre en sa possession personnelle avant qu'elle n'entre dans une autre collection privée. Un certificat d'authenticité du Comité Marc Chagall est également documenté pour ce tableau. Ce tableau a été estimé par la maison de vente à une valeur de départ de 12 millions de dollars. Le tableau le plus cher à ce jour a été adjugé pour plus de 28,5 millions de dollars chez Sotheby's New York. Il s'agit du tableau *Les amoureux*, datant de 1928, qui représente un autoportrait de Chagall avec sa femme Bella.³⁵

Don Quichotte

Don Quichotte est l'une des œuvres inspirées par le protagoniste du roman "L'ingénieux chevalier Don Quichotte de la Manche" de l'écrivain espagnol Miguel de Cervantes. Dans ce tableau, Marc représente Don Quichotte sur son cheval Rocinante, accompagné de sa suite et de son compagnon Sancho Panza. Il s'inspire ici de la littérature et de la mythologie, qu'il intègre à son art. Dans ce tableau, il a choisi de représenter des personnages littéraires célèbres dans son style caractéristique. Les principales couleurs contrastées sont le bleu et le rouge, complétées par des détails jaunes. Nous voyons ici plusieurs groupes de personnes. Au centre du tableau se trouve Don Quichotte lui-même, monté sur un cheval et tenant une sorte de torche. Dans le ciel, on peut voir un couple de personnes qui s'embrassent et la tête d'un animal. Ce sont des caractéristiques typiques de l'œuvre de Chagall.

Photo n° 16: Don Quichotte

3.4.3 L'opéra – L'Opéra de Paris

Il n'est pas trop difficile de passer du cirque à l'opéra. Pour Chagall, ce n'était pas difficile parce qu'il avait travaillé pour le théâtre dans sa jeunesse. Dans les années postrévolutionnaires à Moscou, il a conçu les décors du *Revueur* de Gogol, *du Cœur de l'Ouest* de Synge et *des Miniatures* de Shalom Aleichem. Après avoir fait la connaissance

---

³⁵ Pozdní Chagall v Expu 58 | Artplus.cz. Disponible à l'adresse : <https://artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/pozdni-chagall-v-expu-58>

de Granovsky, directeur du *Théâtre de chambre juif*, il peint pour lui une série de compositions monumentales. L'une des plus remarquables est *Introduction au théâtre juif*.

Chagall a commencé à s'intéresser à l'opéra après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il vivait en Amérique. Tout le monde est fasciné par l'Amérique, mais il avait le mal du pays. Heureusement, il avait Bella à ses côtés pendant un certain temps, mais cela ne l'empêchait pas de vouloir rentrer chez lui. Comme il ne parlait pas la langue, ses conversations et ses fréquentations n'étaient pas très agréables. En 1942, il se rendit également au Mexique. Plus tard, à New York, Lucia Chase (directrice de l'American Ballet Théâtre) l'approche et lui demande de concevoir les décors et les costumes de *L'Oiseau de Feu* d'Igor Stravinsky. C'est alors que le thème est conçu, à l'opposé de l'artiste Bakst, qui avait participé à la même production en 1910. Chagall le reprend à sa façon et crée un ton coloré et plus sensuel qui s'accorde mieux avec la musique.

Après la guerre, au début des années 1950, Chagall est chargé par l'éditeur Tériade d'illustrer l'histoire de Daphnis et Chloé. Il la connaissait bien depuis l'adaptation de la pastorale par les ballets russes à Paris en 1912. Il a réalisé une œuvre magnifique, une série de lithographies en couleur, appréciée aujourd'hui.

En 1960 il a réalisé les murs du théâtre de Francfort où il a choisi comme sujet principal les personnages de la commedia dell'arte.

Il a aussi réalisé le décor de l'opéra *La flûte magique* de Mozart. Cette production a inauguré le nouveau Metropolitan Opera de New York le 19 février 1967. Il a été invité à cette collaboration par Rudolf Bing qui a admiré le travail de Chagall depuis 1919.

Le Plafond de l'Opéra de Paris

En 1963, il est chargé par André Malraux de décorer le plafond de l'Opéra de Paris (ou l'Opéra Garnier) à l'instigation du général de Gaulle. Chagall a alors 70 ans et se déplace sur des échafaudages. Pour ce travail gigantesque, il dispose des ateliers de la manufacture des Gobelins et peut toujours compter

Photo n° 17: Le Plafond de l'Opéra de Paris

sur l'aide de Charles Sorlier qui l'assiste pour tous les grands travaux monumentaux. Le plus grand honneur qu'il puisse recevoir est la reconnaissance du ministre de la Culture, André Malraux, et aussi un poème de Luis Aragon qui en fait l'éloge dans ses vers. Quoiqu'il en soit, le Plafond de l'Opéra de Paris est l'œuvre la plus impressionnante de l'artiste.

La peinture originale du plafond est restée cachée sous une nouvelle couche du chef-d'œuvre de Chagall. Cette œuvre, achevée en 1964, est devenue l'une des plus célèbres œuvres d'art. Elle est également connue sous le nom de « Plafond de l'Opéra de Paris » ou encore de « Plafond de Chagall ».

Il s'agit d'une immense peinture de 220 mètres carrés, ce qui en fait l'une des plus grandes œuvres d'art de ce type au monde. Elle couvre ainsi le plafond de la partie centrale de la grande salle de l'Opéra de Paris et représente la maîtrise de Chagall et sa capacité à travailler sur de grands formats. En regardant le plafond, le spectateur se trouve dans un panorama étonnant de couleurs et d'images qui forment ensemble une composition fascinante. Au premier coup d'œil, on remarque les couleurs intenses qui sont typiques des œuvres de Marc. On y trouve des tons vifs et saturés tels que le bleu, le rouge, le vert et le jaune. Ces combinaisons de couleurs créent un contraste dynamique. En outre, les couleurs sont associées à de riches tons d'or et d'argent, ce qui confère à l'ensemble une touche luxueuse et magique. Chagall a choisi un large éventail de motifs. On y trouve des personnages d'opéra, de musique, de danse, d'art, d'amour et de fantaisie. Il y a des figures de chanteurs et de danseurs, des instruments de musique, des anges et d'autres créatures fantastiques. Les figures sont souvent stylisées et abstraites, ce qui donne au spectateur une impression de fantaisie et de rêve. Les dessins sont délicats et expressifs. Les lignes et les formes s'entremêlent pour créer un mouvement. Des détails tels que des fleurs, des oiseaux et d'autres motifs naturels ajoutent une couche supplémentaire de symbolisme et de beauté. Il a utilisé de l'aquarelle et de la peinture à l'huile pour cette peinture. Cependant, cette œuvre n'est pas seulement une œuvre d'art isolée, mais forme un lien harmonieux avec l'architecture de l'Opéra de Paris. Ses couleurs et ses motifs se mêlent aux éléments décoratifs et aux détails architecturaux de la salle, créant une atmosphère unique et riche. Son œuvre est devenue un symbole emblématique de l'art et de la culture, non seulement en France, mais dans le monde entier. Elle représente ainsi la capacité à combiner l'art et l'espace public pour créer une œuvre monumentale célébrant la beauté et l'imagination de l'opéra. Son œuvre est pleine de symbolisme et de métaphores qui renvoient aux traditions de l'opéra.

Dans l'ensemble, le Plafond de l'Opéra de Paris est un chef-d'œuvre qui allie richesse des couleurs, symbolisme et imagination. C'est un moyen qui anime l'espace des arts de la scène et incite le public à réfléchir. C'est donc l'une des œuvres d'art les plus grandes et les plus importantes du 20e siècle, qui apporte joie et inspiration à des millions de personnes à travers le monde.

3.4.4 Les vitraux – *La Paix*

Parmi les œuvres de Chagall, les vitraux occupent également une place importante. En 1957, il réalise les premiers vitraux de l'église du Plateau d'Assy en Haute-Savoie à l'instigation du moine R. P. Couturier. L'église n'étant pas très grande, il s'agit d'une œuvre modeste.

La même année, il reçoit la seconde proposition de la cathédrale de Metz. Il collabore à cette œuvre avec le maître Charles Marq. Il a écrit une note intéressante sur leur collaboration. Chagall motivait ses collaborateurs et les encourageait à improviser légèrement, afin qu'ils ne soient pas obligés de s'en tenir pleinement à sa conception. Il les encourageait à s'exprimer et à enrichir son dessin avec l'art des autres. La seule chose qui a été souvent abordée était les couleurs utilisées et l'orientation correcte des fenêtres. Ils n'ont pas parlé de la technique, de l'échelle ou de la taille du verre. Il s'est rendu aux ateliers avec une énorme responsabilité. Il disait lui-même du vitrail que ce n'était pas un travail facile. Il faut les attraper, comme on attrape une souris, mais à mains nues, sans cage.

Après les vitraux du Metz, il a commencé à recevoir des offres en masse. Il a notamment travaillé sur les vitraux de l'église Fraumünster de Zurich, de l'église Saint-Étienne de Mayence, de la cathédrale de Reims, et s'est également rendu en Angleterre, où il a travaillé sur la cathédrale de Tudeley et la cathédrale de Chichester.

L'un des vitraux qui se distingue des autres est celui de la synagogue du centre médical de l'université de Jérusalem. Selon les lois en vigueur, il n'était pas autorisé à représenter des figures humaines. C'est pourquoi il a utilisé des figures animales pour représenter les figures humaines par des couleurs et des formes vives.

Enfin, il faut rappeler le vitrail de *La Paix* qui a été inauguré dans le bâtiment des Nations unies en 1964. L'organisation a ainsi voulu honorer la mémoire de Dag Hammarskjöld, diplomate et homme politique suédois, secrétaire général des Nations Unies.

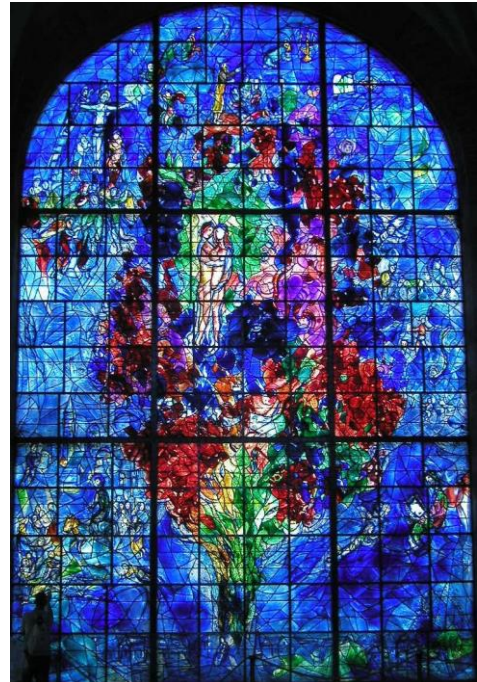

La Paix

Le vitrail de "*La Paix*" fait partie d'une série d'œuvres importantes. Il a été créé en 1964 pour le bâtiment des Nations unies à New York. Elle se trouve dans l'un des principaux bâtiments. Chagall travaille ici avec le symbolisme des couleurs.

Ses dimensions atteignent 15 mètres de haut. Le vitrail est composé de nombreux panneaux de verre coloré, que Chagall a créés avec l'aide d'artistes verriers qualifiés. La peinture représente des symboles de paix et d'unité humaine. Chagall a utilisé ses motifs caractéristiques tels que les anges,

les oiseaux et les fleurs pour exprimer l'harmonie entre les peuples. Les anges symbolisent ainsi l'espoir et l'illumination spirituelle. Les oiseaux symbolisent la liberté et la paix. Les fleurs et les plantes qui parsèment le tableau symbolisent la vie et la fertilité. Les panneaux de verre coloré sont une combinaison de différentes teintes qui créent une impression de mouvement et de lumière. Il a utilisé le bleu comme couleur principale. Ce vitrail est un rappel de la poursuite de la paix et de la coopération entre les nations. Il rappelle également la capacité de Chagall à combiner des formes abstraites avec des émotions profondes et des idéaux humanistes.

Photo n° 18: La Paix

CONCLUSION

Dans ce mémoire de licence, nous avons présenté Marc Chagall, artiste qui a influencé la peinture mondiale du 20e siècle. Sa vie donne un aperçu fascinant de l'art qui unit les cultures russe et française. Dans ses œuvres, il revient constamment à ses racines.

L'œuvre de Chagall n'est pas seulement le reflet de ses expériences personnelles, mais elle reflète également les relations complexes à l'époque où il vivait. Au début de ce travail, j' ai fixé trois objectifs. Le premier objectif était de donner un aperçu du contexte culturel et historique en France et en Russie dans la période de la seconde moitié du 19e siècle à la première moitié du 20e siècle. C'est le premier chapitre de mon travail. L'objectif du deuxième chapitre était de présenter la vie et l'œuvre de Marc Chagall, surtout son départ de Russie vers la France et les périodes importantes de sa brillante carrière. Enfin, l' objectif du troisième chapitre était de choisir les œuvres remarquables de diverses périodes de sa vie, de présenter ces peintures et d'observer les traces évidentes d'influences russes et françaises.

Chagall était membre de l'avant-garde parisienne, cependant, sa conception a toujours été en dehors de ses mouvements différents (le cubisme, le fauvisme, l'expressionnisme etc.).

Parmi les éléments caractéristiques des tableaux de Chagall, on peut citer les couleurs. Le plus souvent, il utilise le contraste du bleu, du rouge et du jaune. La couleur verte, qu'il met sur la peau des gens, est également typique de lui. Les motifs et le symbolisme de ses œuvres sont répétitifs. L'un des principaux motifs qu'il a utilisés à plusieurs reprises sont les anges, les animaux domestiques ou les oiseaux, les fleurs et les représentations de son village natal et de Vitebsk, où il a passé sa jeunesse. Parmi les placements typiques de ses peintures, on trouve des figures volantes. Il symbolise ainsi la liberté d'expression tout en rappelant ses racines russes. Bien qu'il ait été influencé par l'art français, il n'a cessé de revenir à son pays natal avec ses motifs. Il ne l'a jamais oublié et l'a intégré à plusieurs reprises dans ses œuvres. L'œuvre de Chagall est donc une symbiose de ces deux cultures qui l'ont formé et qui l'ont influencé par la suite.

L'analyse ultérieure de ses peintures et de ses vitraux montre comment les éléments russes et français s'entremêlent et s'enrichissent mutuellement. On peut également parler d'un pont imaginaire entre l'Orient et l'Occident. Par son art, Chagall relie des éléments apparemment incompatibles pour créer des compositions harmonieuses et impressionnantes. Les œuvres de Chagall, pleines de références à la culture populaire juive et d'images de vaches, d'ânes et de laitières, sont fantaisistes et rêveuses. Il est difficile de

saisir tous les symboles, tous les motifs. Mon travail n'est qu'une partie de l'ensemble. L'étude de la vie et de l'œuvre de Chagall nous permet de mieux comprendre non seulement sa personnalité, mais aussi les relations entre les deux pays au cours du 20e siècle. Son art nous incite à comprendre et à apprécier la richesse des influences culturelles et à en tenir compte dans le monde de l'art.

En conclusion il faut souligner que Marc Chagall était un excellent artiste qui a réussi à relier deux cultures. Ses œuvres restent une source d'inspiration jusqu'à aujourd'hui et le resteront pour les artistes des générations futures. Son œuvre nous rappelle le pouvoir de l'art et le dépassement des frontières pour relier les gens à travers les cultures.

LISTE DES DOCUMENTS UTILISÉS

Bibliographie

ALPRESS *Marc Chagall*. Frýdek-Místek, 2004.

BLANC, Louis *Pages d'histoire de la révolution de février, 1848*. Au bureau du nouveau monde, 1850.

BRAY, George, BUGLER, Caroline, HARRIS, Nick, et al. *Velcí umělci: jejich život a dílo*. Praha: Universum, 2018.

CASSAGNE, Albert *La théorie de l'art pour l'art: en France chez les derniers romantiques et les premiers réalistes*. Paris: Editions Champ Vallon, 1997.

CONFIDENTIAL CONCEPTS *Chagall*. Praha: Euromedia, 2013.

DÉMIER, Francis *La France du XIXe siècle*. Paris: Éditions du Seuil, 2000.

DE GUICHEN, Eugène *La Révolution de juillet 1830 et l'Europe*. Paris: É. Paul, 1917.

GAWLIK, Ladislav *Dějiny výtvarného umění II (Od moderny do současnosti)*. Plzeň: ZU, 2010.

CHAGALL, Bella *Lumières allumées*. Paris: Gallimard, 1973.

CHAGALL, Bella *Hořící světla*. Praha: Argo, 2000.

CHAGALL, Marc *Ma vie Můj život*. Praha: Metafora 2013.

LE TARGAT, François *Marc CHAGALL*. Praha: Odeon, 1987.

LUND, Hans Peter *Le romantisme et son histoire*. In : *Romantisme*, Paris: A. Colin, 7/1974, pp. 107-116.

MASARYKOVÁ, Anna *Marc Chagall: Grafické dílo 1922-1962*. Praha: Odeon, 1987.

WULLSCHLAGER, Jackie *Chagall*. Paris: Gallimard, 2012.

Sitographie

ABZ.cz: Slovník cizích slov. Disponible à l'adresse : <https://slovník-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kvas-1> [Consulté le 5 Avril 2024]

AP, ČTK and KULTURA, [sans date]. Aktuálně.cz. Aktuálně.Cz - Víte, Co Se Právě Děje [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/marc-chagall-stedelijk-vyzkum/r~0655bdfad6b611e9b259ac1f6b220ee8/> [Consulté le 3 Mars 2024]

Francouzská literatura - 1. polovina 20. století. [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.franina.eu/cs/realie/literatura/20_stoleti-1.php [Consulté le 10 Mars 2024]

Francouzská literatura - romantismus, realismus, symbolismus a dekadence. [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.franina.eu/cs/realie/literatura/19_stoleti.php [Consulté le 3 Mars 2024]

GODECHOT, Jacques. Nouvelle histoire de la France contemporaine. l'épisode napoléonien (1799-1815) : Louis Bergeron. Aspects intérieurs ; J. Loyie et A. Palluel-Guillard. Aspects extérieurs, 1972. Persée. Disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_1973_num_211_1_4115_t1_0149_0000_2 [Consulté le 2 Avril 2024]

<https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/search.php?hledej=Hledat&heslo=%25C3%25A9ra&sti=15064&where=hesla> [Consulté le 2 Avril 2024]

LAROUSSE, Éditions. Révolution française 1789-1799 - LAROUSSE. Disponible à l'adresse : https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise/140733 [Consulté le 15 Mars 2024]

Pozdní Chagall v Expu 58 | Artplus.cz. Disponible à l'adresse : <https://artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/pozdni-chagall-v-expu-58> [Consulté le 18 Mars 2024]

Ruská meziválečná emigrace - Encyklopedie Migrace, 2018. Encyklopedie Migrace [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.encyclopediaofmigration.org/ruska-mezivalecna-emigrace/> [Consulté le 19 Mars 2024]

WIKIMEDIA, 2023. Vasilij Kandinskij. [en ligne]. 4 August 2023. Disponible à l'adresse : https://cs.wikipedia.org/wiki/Vasilij_Kandinskij [Consulté le 19 Mars 2024]

WIKIMEDIA, 2024. Serge Poliakov. [en ligne]. 3 May 2024. Disponible à l'adresse : https://cs.wikipedia.org/wiki/Serge_Poliakov [Consulté le 19 Mars 2024]

WIKIMEDIA. Belle Époque. [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://cs.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%89poque [Consulté le 10 Mars 2024]

WIKIMEDIA. Dějiny Ruska. Disponible à l'adresse : https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Ruska [Consulté le 25 Mars 2024]

WIKIMEDIA. Falanstéra. Disponible à l'adresse : <https://cs.wikipedia.org/wiki/Falanst%C3%A9ra> [Consulté le 2 Avril 2024]

WIKIMEDIA, 2023b. Francouzská nová vlna. [en ligne]. 3 July 2023. Disponible à l'adresse : https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A1_nov%C3%A1_vlna [Consulté le 19 Mars 2024]

WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. Bella Rosenfeld. Wikipedia. 29 December 2023. Disponible à l'adresse: https://en.wikipedia.org/wiki/Bella_Rosenfeld [Consulté le 5 Avril 2024]

LES SOURCES ICONOGRAPHIQUES

Photo n° 1: Marc Chagall	10
Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Shagal_Choumoff.jpg	
Photo n° 2: Moi et le village.....	25
Source: CONFIDENTIAL CONCEPTS, 2013. Chagall. Euromedia p.29	
Photo n° 3: Ma fiancée aux gant noirs.....	26
Source: CONFIDENTIAL CONCEPTS, 2013. Chagall. Euromedia p.11	
Photo n° 4: Autoportrait avec sept doigts.....	27
Source: CONFIDENTIAL CONCEPTS, 2013. Chagall. Euromedia p.27	
Photo n° 5: Au-dessus de Vitebsk	28
Source: CONFIDENTIAL CONCEPTS, 2013. Chagall. Euromedia p.89	
Photo n° 6: Camelot.....	29
Source: CONFIDENTIAL CONCEPTS, 2013. Chagall. Euromedia p.83	
Photo n° 7: Le Bœuf écorché.....	30
Source: TARGAT, François Le and <i>CHAGALL</i> , Marc, 1986. Marc Chagall. p.68	
Photo n° 8: Maternité sur fond bleu	31
Source: https://artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/pozdni-chagall-v-expu-58	
Photo n° 9: Don Quichotte	32
Source: https://www.pinterest.ca/pin/355502964325003669/	
Photo n° 10: Le plafond de l'Opéra de Paris	33
Source: TARGAT, François Le and <i>CHAGALL</i> , Marc, 1986. Marc Chagall. p.80-81	
Photo n° 11: La Paix.....	36
Source: https://i0.wp.com/theologieducorps.com/wp-content/uploads/2012/12/marc-chagall-la-paix-ou-larbre-de-vie-chapelle-des-cordeliers-de-sarrebourg.jpg?ssl=1	