

论立陶宛艺术家居琉璃(Čiurlionis)音乐 与绘画的交互创作

——以《春天奏鸣曲》为例

张 斌^① 杨居柳^②

[摘 要] 居琉璃(Čiurlionis)是19世纪末20世纪初立陶宛著名音乐家与画家,他的艺术

创作具有强烈的民族特色,其音乐与绘画创作具有高度的统一性,其音乐创作具有强烈的

民族特色,其音乐创作具有强烈的民族特色,其音乐创作具有强烈的民族特色,其音乐创作具有强烈的

民族特色。本文即欲结合居琉璃的绘画作品《春天奏鸣曲》,探讨其“音画创作”的典型特征。

[关键词] 居琉璃;交互创作;音乐;绘画;音画创作

by Lithuanian Artist Čiurlionis

Zhang Bin, Julius Vaitkevičius

and defined Lithuanian national culture. Known for its meditations, metaphors and symbols, Čiurlionis' paintings bring a

米开罗居斯·康斯坦丁纳斯·居琉璃(Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, 1875-1911)是19世纪末-20世纪初立陶宛重要作曲家、画家与社会活动家。他是立陶宛第一位

① 作者简介:张斌,南京师范大学外国语学院教师,主要研究方向为俄罗斯语言文学、翻译理论与实践、中国当代文学与影视研究。

② 作者简介:杨居柳,南京师范大学外国语学院副教授,主要研究方向为中国当代文学、国际汉学

音乐学院毕业的专业作曲家与指挥家,现代立陶宛文化的重要创立者之一。同时,他也是欧洲现代主义与象征主义绘画的先驱者和当代立陶宛艺术的灵感源泉(Kazokas, 2009)。他的作品根植于立陶宛传统民间文化,融合了19世纪末欧洲印象派、抽象主义、象征主义的艺术思潮,尤其以音乐思维来绘画的“跨界”创作方式在当时独树一帜,这些“音画”作品不仅成为他艺术作品的独特标签,也为后世的欣赏者与研究者创造了无尽的想象空间。

一、居琉璃生平简介

居琉璃出生于立陶宛维尔纽斯的一个音乐世家,自幼受到父亲和母亲的熏陶,留下了极为丰富的童年回忆。居琉璃从小就表现出异于常人的音乐天分,他5岁学习钢琴,6岁演奏管风琴并开始即兴创作。在20岁那年,居琉璃进入华沙音乐学院学习作曲,1901—1902年,他前往德国莱比锡音乐学院深造,进一步研究作曲与配器。在结束音乐领域的相关工作后,1903—1905年,居琉璃来到柏林,在柏林国立西德大学(柏林大学)学习哲学,并于柏林艺术学院学习绘画,从那以后,绘画成为居琉璃人生工作中更重要的部分。1906年,居琉璃回到立陶宛首都维尔纽斯,成为职业作曲家、画家、指挥家与艺术评论家。同时,这一时期的居琉璃也积极投身到立陶宛民族文化建设运动中,成为立陶宛筹备独立建国时期重要的文化学者。1911年,居琉璃不幸罹患肺炎并在当年去世,享年只有36岁。

居琉璃的绘画作品与音乐作品在立陶宛乃至世界艺术史上均有着深远的影响,其代表作有《

《夜曲》《夜曲》《夜曲》等,他的音乐作品包括《夜曲》《夜曲》《夜曲》等。而音乐作为一种时间艺术,又为居琉璃的画作带来了特有的“四维观感”,在二维的画面上,居琉璃既描绘了三维纵深的空间感,同时也去除了二维时空的束缚与运动。抽象与象征是居琉璃绘画的基本表现方法,居琉璃试图通过象征和符号去寻找“本真(Higher

加之居琉璃的作品通常表现三大主题:人类与宇宙的关系,生命的延续,人生的旅程。因此,初次欣赏居琉璃的作品,常常会让观众惊异于其中的美丽、神秘与变幻莫测,然而在了解了居琉璃作品背后的文化背景与创作意图后,便能感受到其作品中蕴含的对于立陶宛民族文化的崇拜,以及近乎禅境的冥想体验。

2. 《春天奏鸣曲》的音画分析

居琉璃艺术创作的最大特点就是音乐与绘画的结合,他的许多音乐作品都冠之以画作标题,如《夜曲》《奏鸣曲》《安魂曲》《练习曲》《夜曲》《夜曲》等。相应地,复调音乐的创作方式也是

① 居琉璃的绘画作品,尤其是其中充满神秘主义与象征主义色彩的表现主义艺术杰作瓦西里·康定斯基(Wasily Kandinsky / Василий Кандинский)、文学家罗曼·罗兰等人提供了大量灵感,为音乐与其他艺术类型的创作融合提供了范本。

居琉璃在绘画中最主要的表达技巧之一。尤其是交响曲《奏鸣曲》《赋格诗》《迷途乐林》等作品就是以较为复杂的曲式结构来表达宏大、戏剧性的音乐主题,居琉璃的“音画”创作即根据音乐曲式的要求,把每个乐音单独成画,虽然主体各自独立,但各画面之间却有主题的复理与呼应,用色彩、构图、符号表达乐句乐段,在逻辑上构成统一的主体。在居琉璃的系列作品中,以1907—1910年间创作的7套《奏鸣曲》^①与《赋格》组画最具代表性。在本文中,我们选取其《春天奏鸣曲》为样本^②,来具体分析居琉璃“音画”的艺术特色与创作模式。

《春天奏鸣曲》(*Sonata of the Spring*)是居琉璃于1907—1908年创作的组画,也是他的第二套音画系列。不同于第一套《太阳奏鸣曲》《星辰奏鸣曲》《大海奏鸣曲》整体给人以明亮、轻快的审美体验,整套作品分为三个乐章,对夜寂冷清的冥冥天籁、快醒、行

图1 《春天奏鸣曲》(*Sonata of Spring*)之《快板》("Allegro")

① 居琉璃一生共创作了7套《奏鸣曲》系列,分别是《太阳奏鸣曲》(*Sonata of the Sun*)、《春天奏鸣曲》(*Sonata of the Spring*)、《大地奏鸣曲》(*Sonata of the Spring*)、《秋天奏鸣曲》(*Sonata of the Autumn*)、《夏日奏鸣曲》(*Sonata of the Summer*)、《大海奏鸣曲》(*Sonata of the Sea*)、《星辰奏鸣曲》(*Sonata of the Stars*)与《金字塔奏鸣曲》(*Sonata of the Pyramids*)。

② 《奏鸣曲》是西方音乐在进入古典时代之后,为器乐演奏规范化的曲式结构。在音乐结构上,奏鸣曲与交响乐基本相别在于,奏鸣曲多以钢琴独奏或钢琴与其他乐器的合奏形式存在,而交响曲则由大型管弦乐团进行演奏。

板、诙谐曲与终章。画面的内容密度与色彩构成也与音乐节奏快慢相呼应。《快板》采用金色主色调,画面明媚而充满能量感;《行板》采用了整体的浅绿色调来展现一个更高的调式,画面深邃悠远,充满想象力;《诙谐曲》色彩上回归金色调,画面轻重对应,极具不平衡感。这

绘画作品既相对独立,又在色调与象征符号上相互生发,彼此联系,构成一个有机整体。

在第一幅作品《快板》(Allegretto)中,居格瓏将画面分为三个相对独立的部分:展示部、展开部与再现部。在展示部中,画面上多次重复的区块 A1 表示整个乐章的主要主题。在细节上,这一主题以一簇纤纤红舞簇的白鸽形与圆瓦的曲线构成一个新图形,加上一片小水性与其中的倒影形成一个三角结构,表达 A1 主题中不断延伸、不断乐想之间的相互竞争与守恒。在画面中显示部,主题 A1 重复了 4 次,然而每次均有红舞簇的不同,表现音乐上主题的变奏(Variation)。在画面的展开部,主题 A1 同样一部分在下方重复了 4 次,且不断以曲线上升,表现音乐上的升调。在主题 A1 的上方,白鸽形被再次重复的线,这些重复次数的线对应音乐上奏鸣曲形式中的凤凰主题 B1、B2 或在下方法主题 A2 或凤凰主题 A1 和 A2 形成了一种一物一物的线性发展。在 A1、B1 主题之间时感厚之线与若云,需要听了音乐好才懂得音乐合新单,正是这一主题与若云的线在时感厚之线中主题有恍惚感着起来。在画面最上方的再现部在时感厚之线展示部的主题再现与变奏,因此主题 A1 在此重复了 4 次,在细节上也有相应的变奏。

在第一幅作品《快板》(Allegretto)中,居格瓏将画面分为三个相对独立的部分:展示部、展开部与再现部。

在展示部中,画面上多次重复的区块 A1 表示整个乐章的主要主题。在细节上,这一主题以一簇纤纤红舞簇的白鸽形与圆瓦的曲线构成一个新图形,加上一片小水性与其中的倒影形成一个三角结构,表达 A1 主题中不断延伸、不断乐想之间的相互竞争与守恒。在画面中显示部,主题 A1 重复了 4 次,然而每次均有红舞簇的不同,表现音乐上主题的变奏(Variation)。在画面的展开部,主题 A1 同样一部分在下方重复了 4 次,且不断以曲线上升,表现音乐上的升调。在主题 A1 的上方,白鸽形被再次重复的线,这些重复次数的线对应音乐上奏鸣曲形式中的凤凰主题 B1、B2 或在下方法主题 A2 或凤凰主题 A1 和 A2 形成了一种一物一物的线性发展。在 A1、B1 主题之间时感厚之线与若云,需要听了音乐好才懂得音乐合新单,正是这一主题与若云的线在时感厚之线中主题有恍惚感着起来。在画面最上方的再现部在时感厚之线展示部的主题再现与变奏,因此主题 A1 在此重复了 4 次,在细节上也有相应的变奏。

在展示部中,画面上多次重复的区块 A1 表示整个乐章的主要主题。在细节上,这一主题以一簇纤纤红舞簇的白鸽形与圆瓦的曲线构成一个新图形,加上一片小水性与其中的倒影形成一个三角结构,表达 A1 主题中不断延伸、不断乐想之间的相互竞争与守恒。在画面中显示部,主题 A1 重复了 4 次,然而每次均有红舞簇的不同,表现音乐上主题的变奏(Variation)。在画面的展开部,主题 A1 同样一部分在下方重复了 4 次,且不断以曲线上升,表现音乐上的升调。在主题 A1 的上方,白鸽形被再次重复的线,这些重复次数的线对应音乐上奏鸣曲形式中的凤凰主题 B1、B2 或在下方法主题 A2 或凤凰主题 A1 和 A2 形成了一种一物一物的线性发展。在 A1、B1 主题之间时感厚之线与若云,需要听了音乐好才懂得音乐合新单,正是这一主题与若云的线在时感厚之线中主题有恍惚感着起来。在画面最上方的再现部在时感厚之线展示部的主题再现与变奏,因此主题 A1 在此重复了 4 次,在细节上也有相应的变奏。

《春天奏鸣曲》的第二幅作品《行板》(“Andante”)是一幅充满画面张力的作品,这幅画在色彩上没有使用金色主题,而采用了绿色作为主色调,以象征音乐调式上的改变,也进一步贴近“阳春三月”的主色调。第一乐章《快板》中若隐若现的云彩此时已经占据了天空,

在第一幅作品《快板》(Allegretto)中,居格瓏将画面分为三个相对独立的部分:展示部、展开部与再现部。

在第一幅作品《快板》(Allegretto)中,居格瓏将画面分为三个相对独立的部分:展示部、展开部与再现部。在展示部中,画面上多次重复的区块 A1 表示整个乐章的主要主题。在细节上,这一主题以一簇纤纤红舞簇的白鸽形与圆瓦的曲线构成一个新图形,加上一片小水性与其中的倒影形成一个三角结构,表达 A1 主题中不断延伸、不断乐想之间的相互竞争与守恒。在画面中显示部,主题 A1 重复了 4 次,然而每次均有红舞簇的不同,表现音乐上主题的变奏(Variation)。在画面的展开部,主题 A1 同样一部分在下方重复了 4 次,且不断以曲线上升,表现音乐上的升调。在主题 A1 的上方,白鸽形被再次重复的线,这些重复次数的线对应音乐上奏鸣曲形式中的凤凰主题 B1、B2 或在下方法主题 A2 或凤凰主题 A1 和 A2 形成了一种一物一物的线性发展。在 A1、B1 主题之间时感厚之线与若云,需要听了音乐好才懂得音乐合新单,正是这一主题与若云的线在时感厚之线中主题有恍惚感着起来。在画面最上方的再现部在时感厚之线展示部的主题再现与变奏,因此主题 A1 在此重复了 4 次,在细节上也有相应的变奏。

在第一幅作品《快板》(Allegretto)中,居格瓏将画面分为三个相对独立的部分:展示部、展开部与再现部。在展示部中,画面上多次重复的区块 A1 表示整个乐章的主要主题。在细节上,这一主题以一簇纤纤红舞簇的白鸽形与圆瓦的曲线构成一个新图形,加上一片小水性与其中的倒影形成一个三角结构,表达 A1 主题中不断延伸、不断乐想之间的相互竞争与守恒。在画面中显示部,主题 A1 重复了 4 次,然而每次均有红舞簇的不同,表现音乐上主题的变奏(Variation)。在画面的展开部,主题 A1 同样一部分在下方重复了 4 次,且不断以曲线上升,表现音乐上的升调。在主题 A1 的上方,白鸽形被再次重复的线,这些重复次数的线对应音乐上奏鸣曲形式中的凤凰主题 B1、B2 或在下方法主题 A2 或凤凰主题 A1 和 A2 形成了一种一物一物的线性发展。在 A1、B1 主题之间时感厚之线与若云,需要听了音乐好才懂得音乐合新单,正是这一主题与若云的线在时感厚之线中主题有恍惚感着起来。在画面最上方的再现部在时感厚之线展示部的主题再现与变奏,因此主题 A1 在此重复了 4 次,在细节上也有相应的变奏。

在第一幅作品《快板》(Allegretto)中,居格瓏将画面分为三个相对独立的部分:展示部、展开部与再现部。在展示部中,画面上多次重复的区块 A1 表示整个乐章的主要主题。在细节上,这一主题以一簇纤纤红舞簇的白鸽形与圆瓦的曲线构成一个新图形,加上一片小水性与其中的倒影形成一个三角结构,表达 A1 主题中不断延伸、不断乐想之间的相互竞争与守恒。在画面中显示部,主题 A1 重复了 4 次,然而每次均有红舞簇的不同,表现音乐上主题的变奏(Variation)。在画面的展开部,主题 A1 同样一部分在下方重复了 4 次,且不断以曲线上升,表现音乐上的升调。在主题 A1 的上方,白鸽形被再次重复的线,这些重复次数的线对应音乐上奏鸣曲形式中的凤凰主题 B1、B2 或在下方法主题 A2 或凤凰主题 A1 和 A2 形成了一种一物一物的线性发展。在 A1、B1 主题之间时感厚之线与若云,需要听了音乐好才懂得音乐合新单,正是这一主题与若云的线在时感厚之线中主题有恍惚感着起来。在画面最上方的再现部在时感厚之线展示部的主题再现与变奏,因此主题 A1 在此重复了 4 次,在细节上也有相应的变奏。

在第一幅作品《快板》(Allegretto)中,居格瓏将画面分为三个相对独立的部分:展示部、展开部与再现部。在展示部中,画面上多次重复的区块 A1 表示整个乐章的主要主题。在细节上,这一主题以一簇纤纤红舞簇的白鸽形与圆瓦的曲线构成一个新图形,加上一片小水性与其中的倒影形成一个三角结构,表达 A1 主题中不断延伸、不断乐想之间的相互竞争与守恒。在画面中显示部,主题 A1 重复了 4 次,然而每次均有红舞簇的不同,表现音乐上主题的变奏(Variation)。在画面的展开部,主题 A1 同样一部分在下方重复了 4 次,且不断以曲线上升,表现音乐上的升调。在主题 A1 的上方,白鸽形被再次重复的线,这些重复次数的线对应音乐上奏鸣曲形式中的凤凰主题 B1、B2 或在下方法主题 A2 或凤凰主题 A1 和 A2 形成了一种一物一物的线性发展。在 A1、B1 主题之间时感厚之线与若云,需要听了音乐好才懂得音乐合新单,正是这一主题与若云的线在时感厚之线中主题有恍惚感着起来。在画面最上方的再现部在时感厚之线展示部的主题再现与变奏,因此主题 A1 在此重复了 4 次,在细节上也有相应的变奏。

系,而远山之中嵌入的五轮落日,则是第一层次铁门里太阳形象在第三乐段的发展与反复。远山、落日与一排浮标搭建了整幅画面的平远构图,向远方延伸。

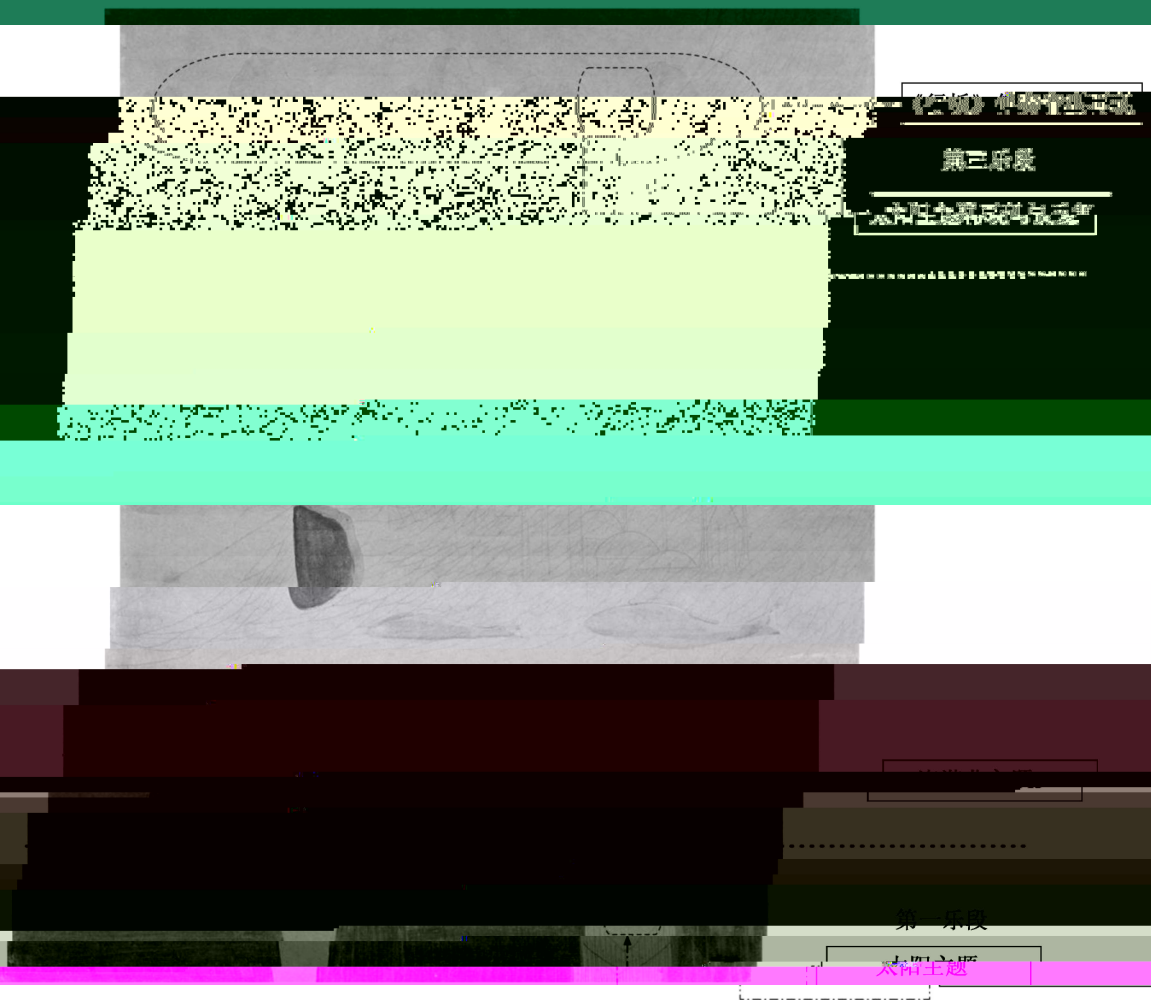

图3 《春天奏鸣曲》(Sonata of Spring)之《诙谐曲》("Scherzo")

第四乐章《诙谐曲》(Scherzo)①是《春天奏鸣曲》的最后一首作品,从曲式上讲,属于古典的第五乐章,即带有舞曲特征的大调音乐,且其五度关系第一乐章的主调主题,结束在自然调性和弦上。居琉璃在《诙谐曲》上采用了古钢琴作品中最明亮的合金色调来表现大调主题,也在诙谐作品中展现出人类世界的特征。在四度关系的两大主题——圆舞曲与舞蹈(AA)展现了人类世界的空界与成就,寓意着任了人类世界的知识与控制力,在潜身上象征着先兆或预示符号,其开始为再取符号并接着从第三乐章《诙谐曲》中延伸而来。因而画上的太阳则给了

① 《春天奏鸣曲》(Sonata of Spring)的《诙谐曲》(Scherzo)在曲式上属于古典主义时期的第五乐章,即带有舞曲特征的大调音乐,且其五度关系第一乐章的主调主题,结束在自然调性和弦上。居琉璃在《诙谐曲》上采用了古钢琴作品中最明亮的合金色调来表现大调主题,也在诙谐作品中展现出人类世界的特征。在四度关系的两大主题——圆舞曲与舞蹈(AA)展现了人类世界的空界与成就,寓意着任了人类世界的知识与控制力,在潜身上象征着先兆或预示符号,其开始为再取符号并接着从第三乐章《诙谐曲》中延伸而来。因而画上的太阳则给了

居琉璃心目中的神“REX^①”，他深藏于在云朵之中，俯视着人类的星球与世界。蜿蜒于高塔与天际之间的彩旗将人类世界与 REX 的天空连接起来，形成一组流动的七彩线条。在《终章》中，为了与《春天奏鸣曲》相呼应，居琉璃利用色彩与线条的流动再现了 REX 的神性。

第二乐章与第三乐章中一直隐藏着的人类形象也终于在这一乐章走上前台，用明快的过门旋律(彩旗)将人类世界与神的世界相连通，进入一个天人和谐的境界。如果我们参照贝多芬第九交响曲《合唱》(*Symphony No. 9 in D minor op. 125*)第四乐章主题《欢乐颂》表现方式，就能明白这种主题体现的崇高意义。居琉璃在《终章》中表达了人类追求神性、追求与宇宙共有的精神追求。

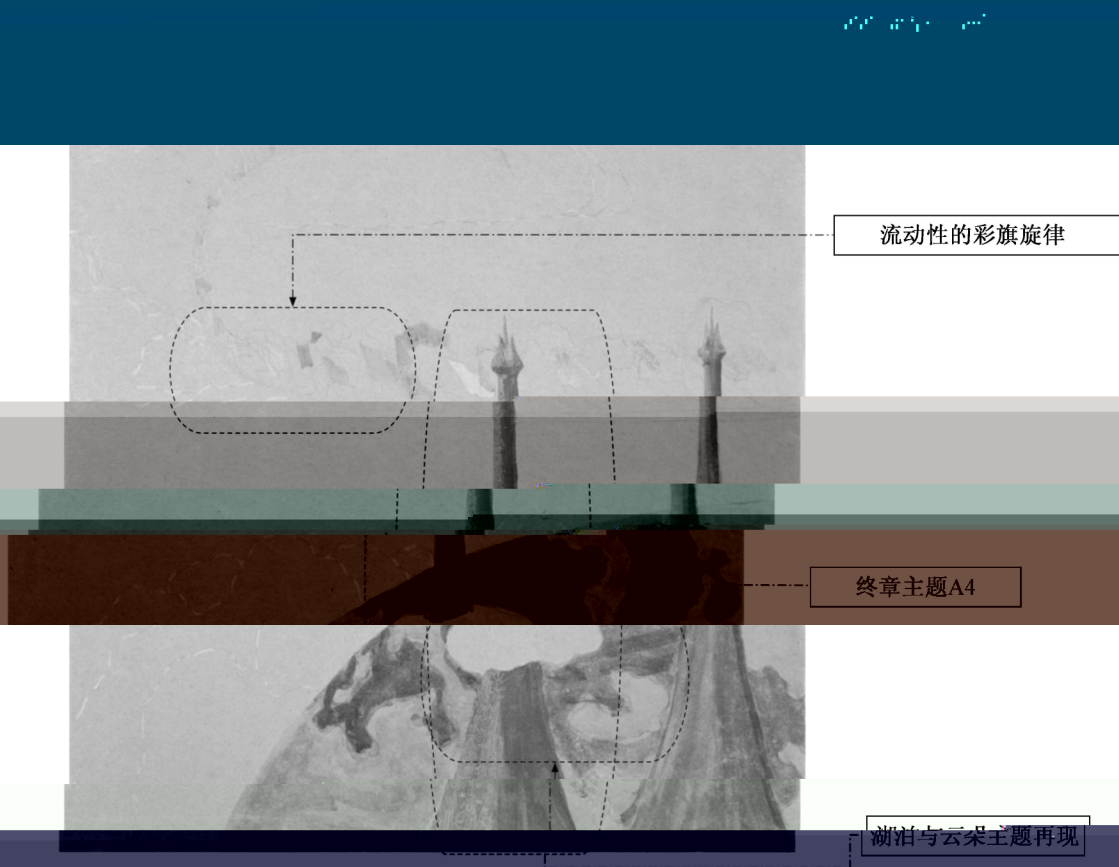

图4 《春天奏鸣曲》(*Sonata of Spring*)之《终章》("Finale")

① “REX”是居琉璃绘画中经常出现的一个自然神的形象，也因为他心中的这个神，居琉璃在很长一段时间内与天主教牧师不睦。在居琉璃的作品中，REX 总是隐藏在云朵、湖泊与群山之中，幻化为各种形象。

3. 结语

通过对《春天奏鸣曲》的描述与解构分析,我们可以看到居琉璃对音乐和绘画这两种艺术的融合式创作。他以音乐创作的思维方式来构思平面设计艺术,将旋律等的感性感受以视觉语言上的主题,从而将二维空间上接近于真实感,呈现音乐的时间艺术。

19世纪末20世纪初的歌剧,在摄影、电影艺术发展的催逼之下,绘画艺术亦被迫进入“真像”的领域。在追求“真像”的过程中,西方现代主义艺术流派如印象派、表现主义、野兽派、达达主义、超现实主义、神秘主义等思潮,都在一定程度上强调艺术抛弃物质世界的具象,表现抽象、永恒的精神世界。一如音乐用乐谱表达时间维度中音高的流动性,建筑设计用图纸表达空间尺度

物质的理性建构,绘画艺术的现代建构,绘画、艺术可用图式、线、面、色彩、符号去表现精神世界的“本真(Reality)”。艺术在本质上是共通的,康定斯基在包豪斯(Staatliches Bauhaus)任教时也提出“视觉音乐”的观点。虽然居琉璃因过早离世,未能遇上现代艺术的黄金年代,但他无疑是这一

潮流的先驱,且极具个人特色地将音乐与绘画完美融合,融汇以立陶宛的传统神话,形成他独特的绘画风格与审美特质。遗憾的是,由于种种原因,这位天才的艺术家虽然在立陶宛家喻户晓,却在世界的其他角落被人逐渐遗忘,中国艺术界关于他的介绍与研究亦凤毛麟角,未及求精。本文即以居琉璃的《春天奏鸣曲》为例,介绍其艺术理念,分析其“视觉”的独特特色与象征寓意,抛砖引玉,以供方家。

参考文献

- [1] ANTONIUKAIF A. Musical paintings of Mikalojus Konstantinas Ciurlionis and Modestas [J]. *Music in Art*, 2015, 37(1/2): 248-264.
- [2] KATO T. Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, the Lithuanian composer and painter, and the correlation between pictorial and musical compositions [J]. *Journal of Baltic Studies*, 1978, 7(1), 40-44.
- [3] KAROKAS G. Music paintings: life and work of M. K. Ciurlionis (1875-1911) [M]. Vilnius: Lietuvos, Lietuva, 2009.
- [4] KONAWAY G. Lithuanian art and music through a new perspective of the work of M. K. Ciurlionis, 1912-39 [J]. *The Slavonic and East European Review*, 2005, 83(2), 224-252.

[5] [OL]. 2015. <https://www.balticart.lt/en/straipniai/ciurlionis/>.

[6] [J]. 2015. <http://www.orientalarts.com/1912/2005/western-artists.html>.

[7] [J]. 2015. <https://ameblo.jp/raigeimicid/entry-10680671643.html>.