

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,他的艺术作品不仅是当代立陶宛的民族艺术瑰宝,也因其中大量的冥想、象征、隐喻与符号给后世欣赏者与研究者带来无尽的解读空间。更为重要的是,居琉璃作为一名专业作曲家,他把对音乐的深刻理解,尤其是音乐结构、时空流动等特征融合进绘画艺术的创作中,使其绘画作品获得一种独特的“四维观感”。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;立陶宛;音乐;绘画;奏鸣曲

The Composition of Music-Paintings in *Sonata of the Spring* by Lithuanian Artist Čiurlionis

Zhang Bin Julius Vaitkevičius

[Abstract] Mikalojus Konstantinas Čiurlionis was a famous Lithuanian musician and painter in the late 19th and early 20th centuries, whose works enlightened Europe modernism and defined Lithuanian national culture. Known for its meditations, metaphors and symbols, Čiurlionis' paintings bring viewers to a world of mysticism and endless imagination. As a professional musician, Čiurlionis painted his unique “four dimensional perception” by the music structure. This paper will interpret the metaphors within *Sonata of the Spring*, and introduce this unique Lithuanian artist to Chinese readers.

[Key Words] Čiurlionis; Lithuania; Music; Paintings; Sonata

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世纪初立陶宛重要的音乐家、画家与社会活动家。他是立陶宛第一位

① 作者简介:张斌,南京大学海外教育学院讲师,主要研究方向为汉语国际教学、汉语教学与多媒体技术、中国古代音乐、国际汉学。

② 作者简介:杨居柳,南京大学海外教育学院副教授,立陶宛籍,主要研究方向为中国古典哲学、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^①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。

1. 居琉璃生平简介

居琉璃于1875年出生在立陶宛南部小镇瓦雷那的一个音乐世家,他的父亲是教堂的管风琴演奏者,他的母亲在他的童年时期教给他大量的立陶宛传统民谣(Dainos)。1878年,他们举家迁到不远的德鲁斯基宁凯(Druskininkai),这座优美的立陶宛南方小城给居琉璃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学习后,1903—1906年,居琉璃回到华沙,在考齐克绘画学校(Kausik's drawing school)、华沙艺术学院学习绘画,从那以后,绘画成为居琉璃人生中更重要的部分。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。

居琉璃独特的经历与才华给他的作品带来了鲜明的艺术个性,他一生创作了350多首不同类型的音乐作品,从1903—1909年,居琉璃共创作了300多幅绘画作品。作为一名职业音乐家,音乐的思维与创作方式极大地影响了居琉璃的绘画创作,或者说,居琉璃的作品大多是以立陶宛传统神话与民间故事为主题,在音乐思维的构架下,用绘画来表现的“音画作品”。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,同时也表达了四维时空的转换与流动。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 reality)”。因此,在居琉璃的画中,色彩和形象都是符号化的表达,都具有一定的象征意义。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含义之后,又会惊叹于他的作品所具有的诗性、立陶宛民族古老的多神崇拜,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画的紧密结合,他的许多画作直接冠之以音乐标题,如《赋格》《奏鸣曲》《交响曲》《练习曲》《夜曲》《圣歌》等。相应的,复调音乐的创作方式也是

^① 居琉璃的绘画作品,尤其是其中的神秘主义与音乐抽象主义为欧洲现代主义艺术家瓦西里·康定斯基(Wassily 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、赋格这一类音乐体裁本来就是以为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,把每个乐章单独成画,虽然主体各自独立,但各画面之间却有主题的复现与呼应,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,也是他的第二组奏鸣曲系列。不同于第一组《太阳奏鸣曲》厚重浓郁的风格,《春天奏鸣曲》整体上给人以明亮、轻快的审美体验。整套作品分为四幅画面,对应奏鸣曲的四大乐章:快板、行

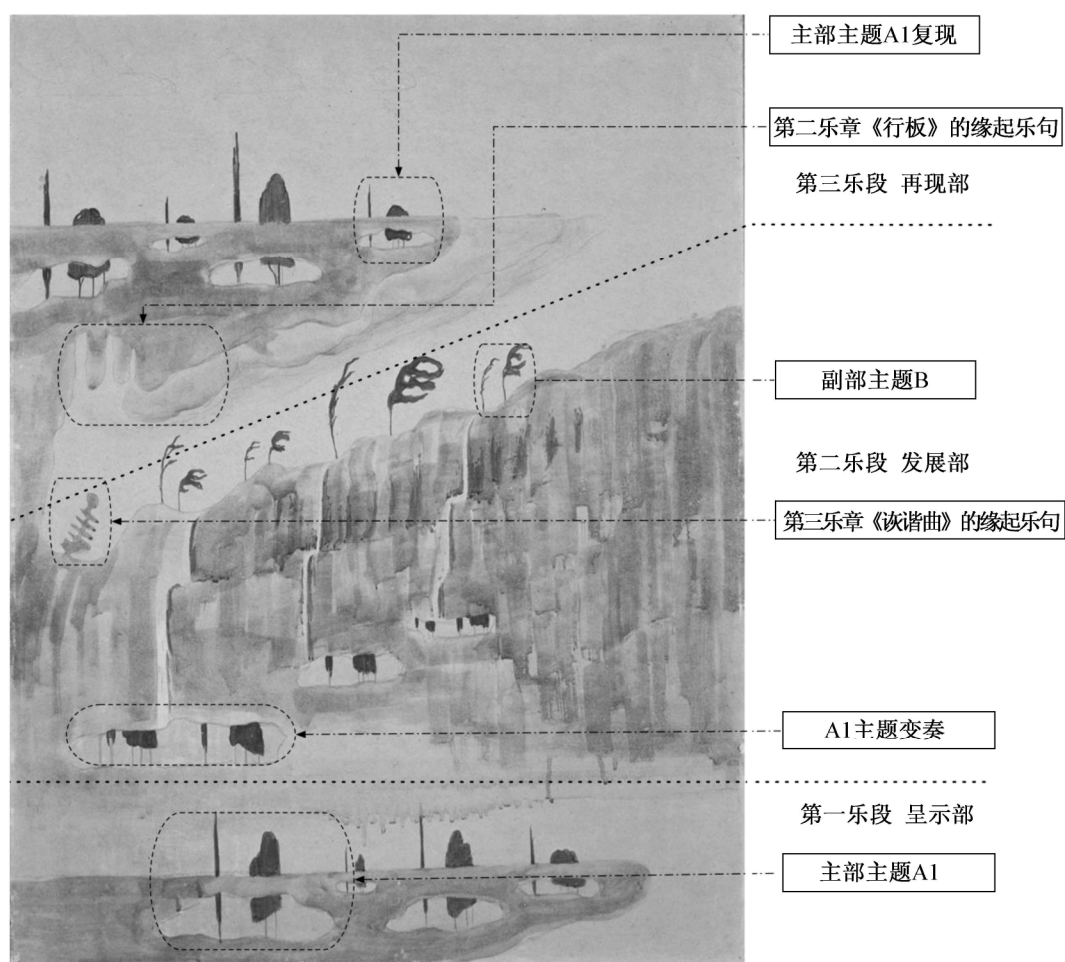

图1 《春天奏鸣曲》(*Sonata of Spring*)之《快板》(“Allegro”)

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*)、《大蛇奏鸣曲》[*Sonata of the Serpent (Žaltys)*]、《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,为器乐演奏规范的曲式结构。在音乐结构上,奏鸣曲与交响乐基本相同,都遵循海顿(Hydn)创立的规范,以快板+行板+小步舞曲或诙谐曲+快板构成四大乐章。奏鸣曲与交响乐的主要区别在于,奏鸣曲多以钢琴独奏或钢琴+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;《终章》以明亮的黄色表现音乐大调主和弦的行进,在笔法上采用大色块与粗线条的勾勒。四幅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》(“Allegro”)中,居琉璃将画面分为三个相对独立的部分,分别表示奏鸣曲第一乐章的呈示部(Exposition)、发展部(Development)与再现部(Recapitulation)。在《快板》中,画面上多次反复的区块 A1 表示整个乐章的主部主题。在细节上,这一主题以一棵纤细挺拔的白杨树与浑圆的橡树构成一个对比组,加上一片小水池与其中的倒影形成一个三角结构,表达 A1 主题中不同旋律、不同乐器之间的相互竞争与呼应。在画面的呈示部,主题 A1 反复了 4 次,然而每次均有细微的不同,表现音乐上主题的变奏(Variation)。在画面的发展部,主题 A1 只有一部分在下方重复了 3 次,且不断地梯级上升,表现音乐的上升调。在主题 A1 的上方,生长出被风吹倒的树。这些被风吹倒的树对应音乐上奏鸣曲展开部的属音主题 B1,B1 既由下方的主题 A1 发展而来,也和 A1 形成了一动一静的对位关系。在 A1、B1 主体之间的宽厚土壤与岩石,则表现了管弦乐丰富的音色织体,正是这一土壤与岩石的织体将发展部的两大主题有机地结合起来。画面最上方的再现部基本上是呈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。

从整体上看,《快板》(“Allegro”)的画面由 3 个相对独立的区块组成,对应奏鸣曲式第一乐章的三段式结构。整个画面因为主题 A1 的不断反复与变奏而具有了逻辑上的整体性。此外,三个区块之间用若有若无的水气相互连接,既在音乐上表现了呈示部、展开部与再现部三个乐段之间的过门,也恰如其分地描绘了立陶宛的北国在寒冬之后,春天万物复苏、云水氤氲的自然场景。值得注意的是,作为相互联系的四幅组画,居琉璃在《快板》里也埋伏了后面几个乐章的主题,区块间若隐若现的水汽在第二乐章发展为漫天的云彩,画面左边的鱼骨形象则幻化为第三乐章《诙谐曲》中的快乐游鱼。

《春天奏鸣曲》的第二幅作品《行板》(“Andante”)是一幅充满着画面张力的作品,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铺满了天空,但在第二乐章《行板》中,居琉璃采用了全新的“风车磨坊”(A2)主题。居琉璃的绘画作品中常用风车来象征人类与宇宙的轮回不息。通过画面中央的风车磨坊与画面外一个更加巨大的风车形成的“齿轮组”,居琉璃给《行板》的画面带来了缓慢而巨大的转动感,而这一转动从感官上给画面强化了冬去春来、万物轮回的时间进程——四维时空的流动。风车磨坊象征人类精神世界的创造力,在风车主题的入口处,居琉璃描绘了一个模糊的“思考者”的形象,整个 A2 漂浮于彩云之上,右上方两片更大的风车叶片喻示着更大的、代表神性创造的风车主题。从结构上看,第二乐章《行板》画面也横向分为三个部分,第一层铺陈在画面底部,用色最实,表现管弦乐队中低音木管乐器巴松(Basso)演奏出的固定节奏型,绵延的群山与小风车代表着 A2 主题在低音区的反复。这一节奏型在第二层、第三层的空间中都作为背景出现,成为 A2 主题的伴奏(音乐上的卡农对位)。第二层是全画的核心主题 A2 的表现区域,风车巨大的叶片延伸到整个画面,在支撑起画面稳定性的同时,与飘在周围的云彩共同表现了行板音乐所具有的流动美感。

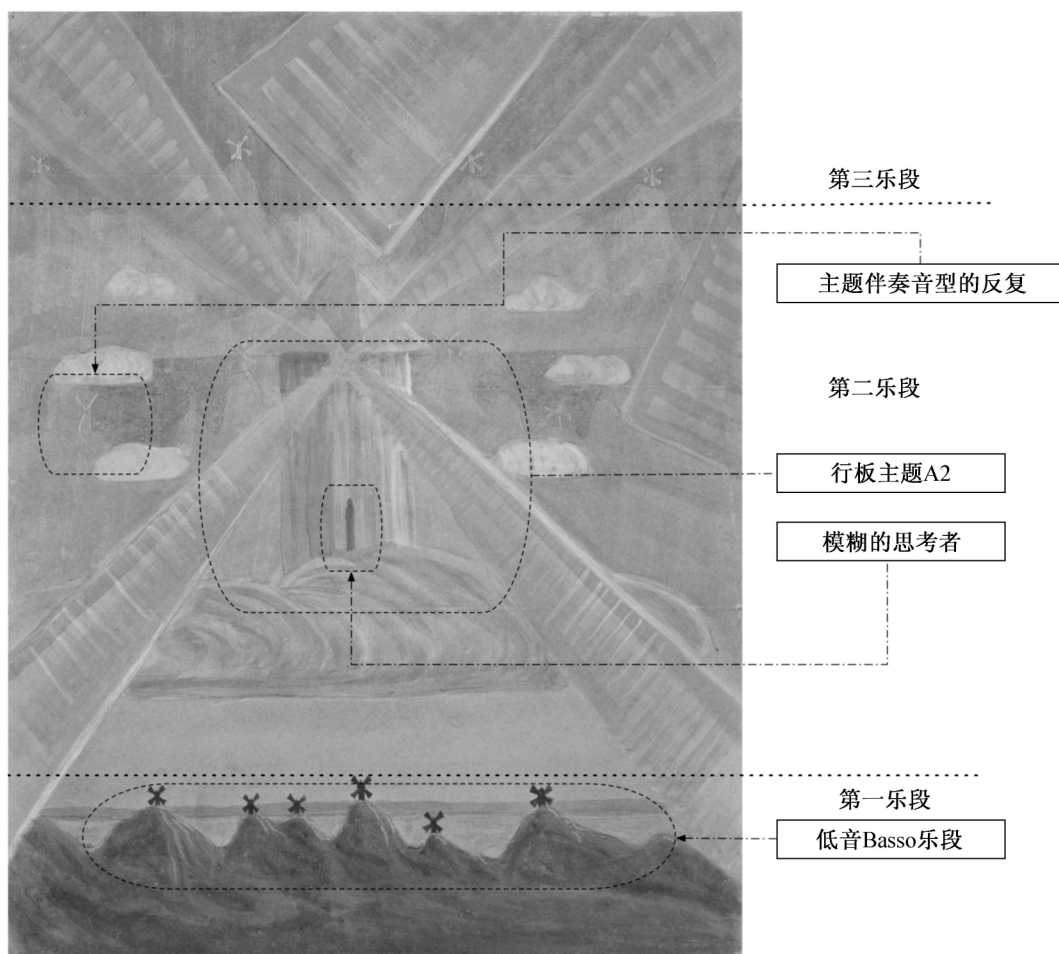

图2 《春天奏鸣曲》(Sonata of Spring)之《行板》(“Andante”)

第三乐章《诙谐曲》(“Scherzo”)以鱼为主题,描绘了一个水的世界。在立陶宛的原始神话体系中^①,云、水、湖相互连接,视为一体。第一乐章《快板》、第二乐章《行板》中的云彩在这一乐章幻化为湖水,成为游鱼主题(A3)的母体。在奏鸣曲中,第三乐章的小步舞曲或诙谐曲多为三拍子音乐,因此画面主体的游鱼和压住渔网的石块都是以三个为一组出现。画面第一部分表示诙谐曲的第一乐段,用棕色块勾勒出剪影式的旋律,一堵墙和两扇门,一扇关闭,一扇打开。关闭的铁门上还刻画着太阳的符号。画面的第二部分共表现了两个具有冲突性的主题,游鱼(A3)和渔网。在居琉璃的绘画作品中,游鱼形象用来表现生命的轮回与自由^②,而三块巨石和渔网则象征着束缚与规范。因此,这两个主题的冲突与竞争构成了《诙谐曲》复调旋律的基本结构,给整体画面带来了不对称与三拍子音乐的律动感。第三层

① 由于立陶宛直到16—18世纪才正式全民皈依基督教,几乎是欧洲皈依基督教最晚的国家之一。也由于立陶宛语中保留了大量的古印欧语,立陶宛语与梵文相当接近,其长期存在着多神崇拜的神祇系统也与古印度一脉相承,因此,作为妥协,尽管皈依了基督教,但这些被基督教视为“异端”的神祇系统在立陶宛的民间神话中仍然得以保留并在文学艺术作品中大量出现。

② 居琉璃在1907年创作的《十二宫》(The Zodiac)系列中,同样以鱼表现生命与宇宙的轮回。

次的画面回到了远山背景,恢复了平静的状态,表现了与第二幅《行板》在主题上的继承关系,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。

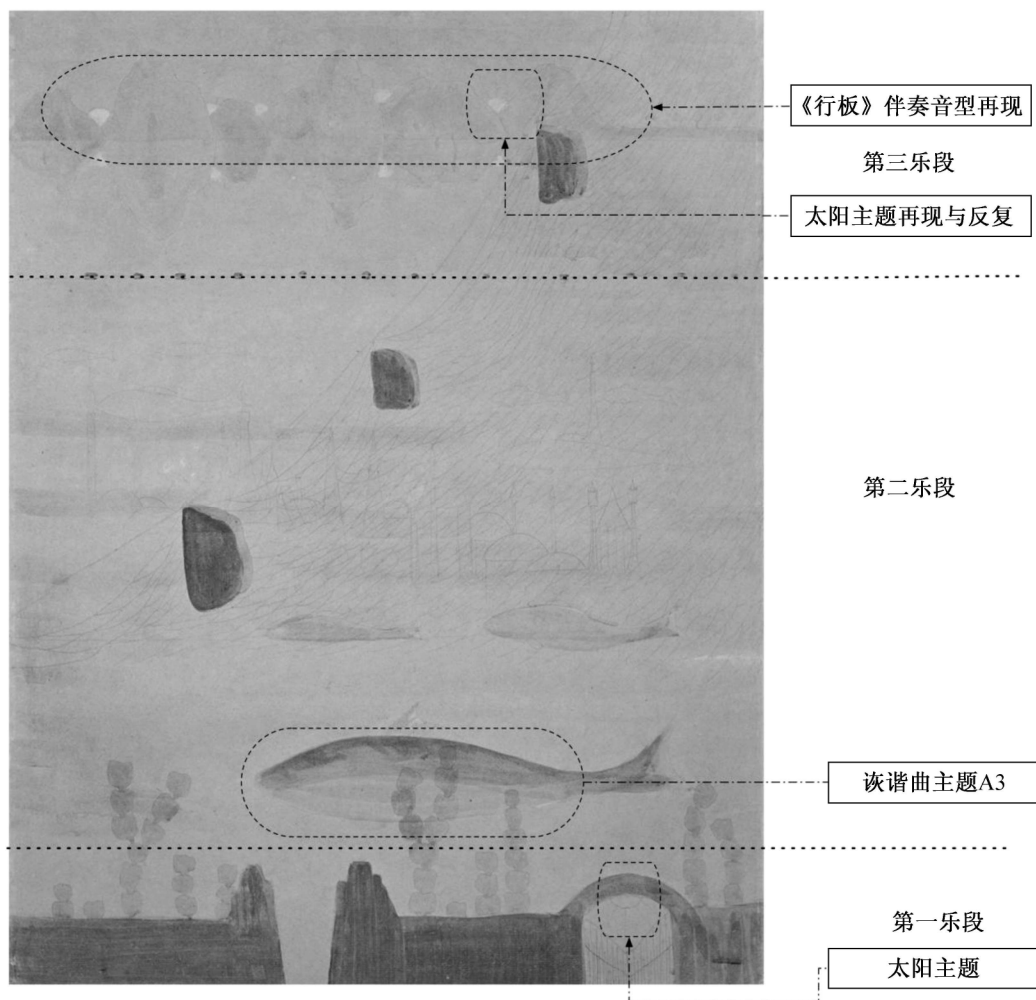

图3 《春天奏鸣曲》(Sonata of Spring)之《诙谐曲》("Scherzo")

第四乐章《终章》("Finale"^①)是《春天奏鸣曲》的最后一幅作品,从曲式上讲,奏鸣曲的第四乐章应该是宏伟庄严的大调音乐,且要回复到第一乐章的主部主题,结束在主调的主和弦上。居琉璃在《终章》上采用了四幅作品中最明亮的金色调表现大调主题,也在这幅作品中最集中地表现了人类世界的存在。画面底部的两大主题——星球与高塔(A4)表现了人类生活的世界与成就,高塔象征了人类世界的知识与创造力,在塔身上镌刻着许多象形符号,其中较为显眼的太阳符号从第三乐章《诙谐曲》中延伸而来。画面最上方的天空留给了

^① 居琉璃的《春天奏鸣曲》中《终章》在细节上有许多似乎没有最终完成的痕迹,尤其由于居琉璃的许多作品使用蛋彩在硬纸板上作画,不易保存,在褪色之后显露出铅笔的底稿与纸板的棕色底色,一些勾勒的主题并未着色且缺乏细节。

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，在春天万物苏醒的时令下，居琉璃利用星球上的湖泊复现了第一乐章《快板》A1 中的湖泊主题，湖泊与云彩的相互转换让水成为整个《春天奏鸣曲》四幅作品的联系载体。在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，就能明白这种主题处理在音乐上的意义。居琉璃在《终章》中表达了人类追求神性、追求与宇宙共生的精神追求。

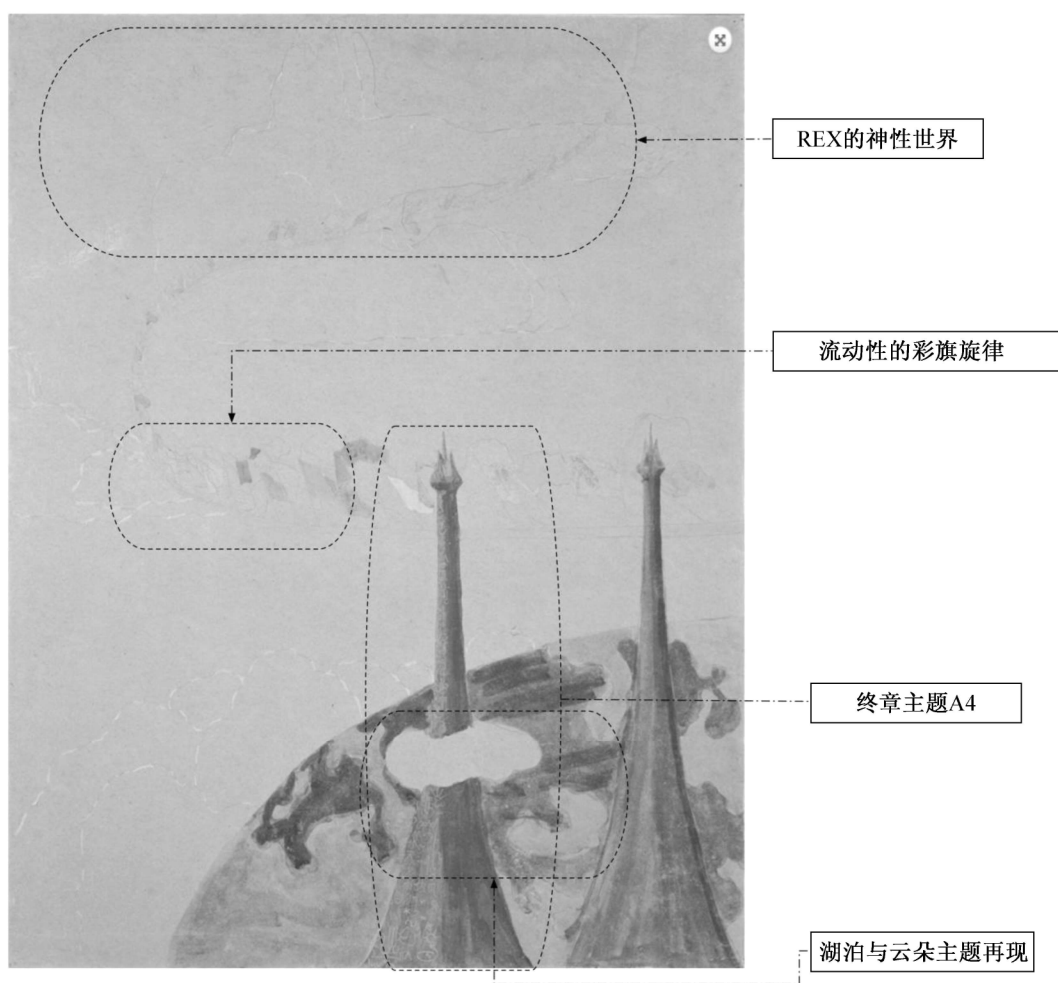

图4 《春天奏鸣曲》(*Sonata of Spring*)之《终章》("Finale")

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建平面艺术,利用符号的象征意义表达音乐上的主题,从而在二维画面上表达丰富寓意,展现音乐的时间艺术。

19世纪末20世纪初的欧洲,在摄影、电影艺术发展的倒逼之下,绘画艺术难以追求“真实”与“形象”;与此同时,工业化、原子理论、相对论的思想也给西方美术界带来了意识上的突变。20世纪初欧洲绘画印象派、野兽派、抽象派,抑或文艺理论中表现主义、立体主义、未来主义、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下物质的理性建构,绘画艺术可以用点、线、面、色彩、符号去表现精神世界的“本真(higher 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“画音乐”的观点。虽然居琉璃因过早离世,未能逢上现代艺术的黄金年代,但他无疑是这一思潮的先驱,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,出于种种原因,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,未见专精。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“音画”的创作特色与象征寓意,抛砖引玉,以俟方家。

参考文献

- [1] ANDRIJAUSKAS A. Musical paintings of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis and Modernism [J]. *Music in Art*, 2012, 37(1/2): 249-264.
- [2] KATO I. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, the Lithuanian composer and painter, and the correlation between pictorial and musical compositions [J]. *Journal of Baltic Studies*, 1976, 7(1): 40-44.
- [3] KAZOKAS G. Music paintings, life and work of M. K. Čiurlionis (1875—1911) [M]. Vilnius, Lithuania: Logotipas, 2009.
- [4] KENNAWAY G. Lithuanian art and music abroad: english reception of the work of M. K. Čiurlionis, 1912—39 [J]. *The Slavonic and East European Review*, 2005, 83(2): 234-253.
- [5] Ždanovič N. チュルリョーニス:人間というのは、一つの名札だけつけられるものではない[EB/OL]. 2015. <https://www.balticasia.lt/ja/straipsniai/ciurlionis/>.
- [6] 大众艺术网. 远古的传说——立陶宛画家 Mikalojus Konstaninas Čiurlionis 超现实绘画作品欣赏,[EB/OL]. 2018. <http://wemedia.ifeng.com/49191903/wemedia.shtml>.
- [7] 『芸術新潮』(リトアニアのチュルリョーニス特集), [EB/OL]. <https://ameblo.jp/rafgeymirid/entry-10680571543.html>.