

*Национальный исследовательский Саратовский государственный
университет имени Н. Г. Чернышевского
Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич
Научно-методический отдел*

представляют

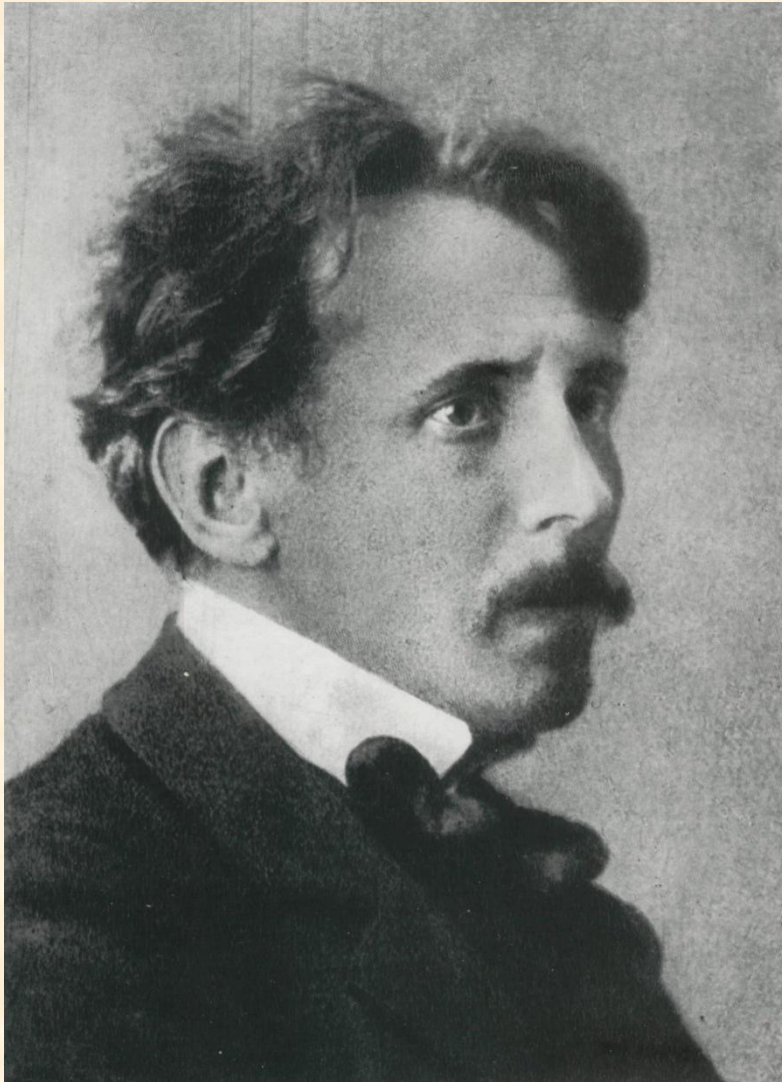
*виртуальную
выставку-обзор*

*Микалоюс
Константинас
ЧЮРЛЁНИС*

*к 140-летию со дня
рождения
литовского
композитора и
художника*

Саратов

2015

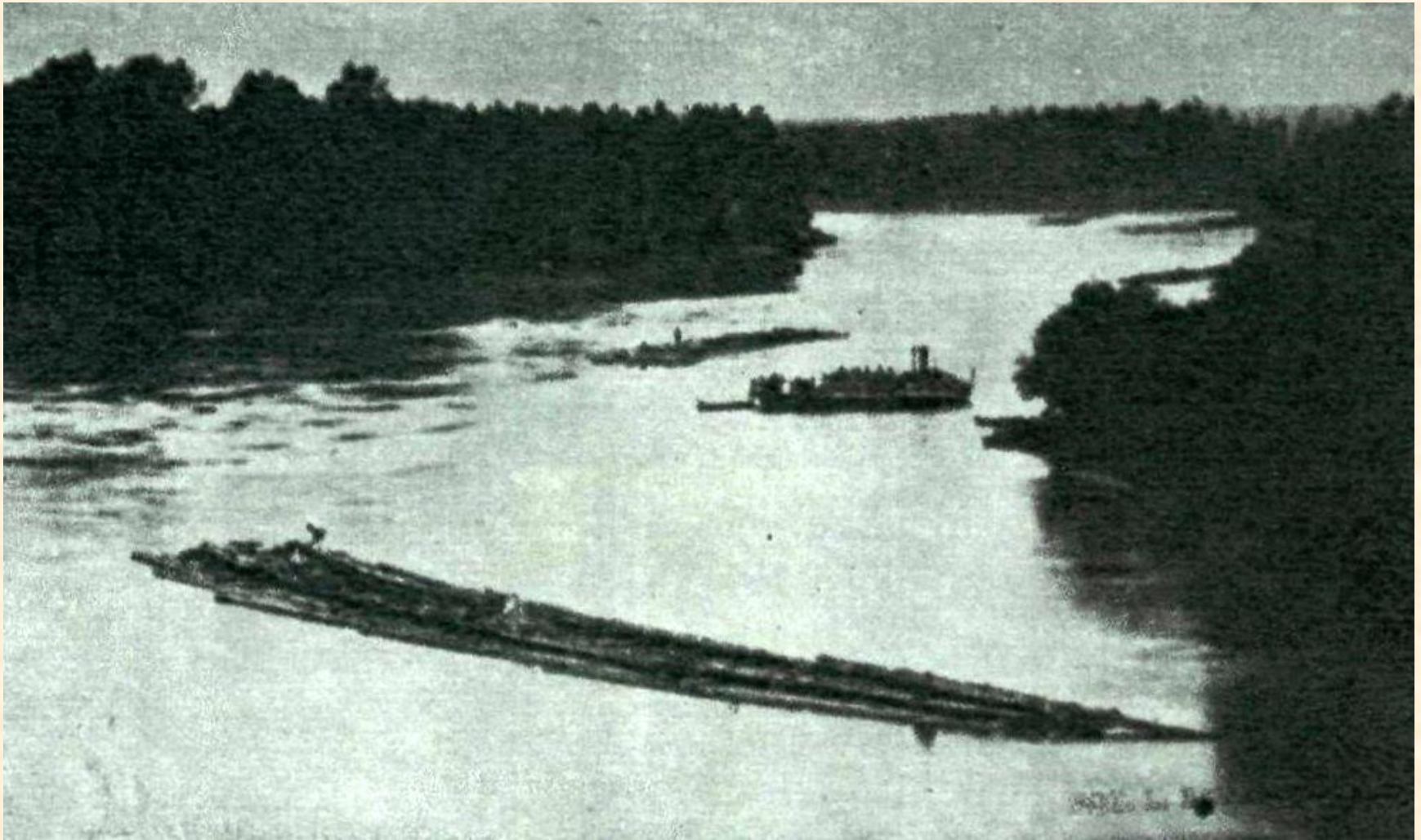

Микалоюс Константинас Чюрлёнис родился 22 сентября 1875 года в одном из красивейших уголков Южной Литвы – Дзукии, в небольшом местечке Варена, в семье органиста. Детство он провёл в Друскининкай – курортном городке на живописном берегу Нямунаса. С ранних лет учился музыке – сначала дома, а затем в оркестровой школе князя М. Огиньского в Плунге (Западная Литва), в Варшавской и Лейпцигской консерваториях. Будучи уже зрелым композитором, увлекся рисованием, посещал Варшавскую школу изящных искусств. Был организатором первых художественных выставок в Вильнюсе (с 1907 года). Впоследствии жил в Петербурге, где сблизился с группой русских художников «Мир искусства», принимал участие в выставках. Ему приходилось много и напряжённо работать, и всё же он постоянно испытывал материальные затруднения. Скончался Чюрлёнис после тяжёлой болезни 10 апреля 1911 года, когда ему не исполнилось и 36 лет.

Наследие Чюрлёниса – около 300 картин и целый ряд музыкальных произведений. Это огромное сокровище поистине оригинального искусства, необычайно ценный вклад в литовскую культуру. Как и в живописи, так и в музыке Чюрлёнис был родоначальником множества совершенно новых явлений. Он – словно высокая озарённая светом вершина в литовском искусстве, с которой открываются удивительные дали.

*Родители М. К. Чюрлёниса.
Мать - Аделе Радманайте-Чюрлёнене, отец - Константинас Чюрлёнис.*

Неман возле Друскининкай (справа друскининкский парк, слева - деревня Балташишке)

Спать не хочется, и работать не могу. Немцы спят уже давно. Тихо, ничто не шевелится. Только в лампе что-то жужжит, да скрипит перо по бумаге. Где-то вдалеке слышен извозчик. Всё тише, тише. Совсем затих. Люблю тишину, но сегодня она невыносима. Кажется, будто крадётся кто-то. Страшно. Приходит мысль в голову, что в этой тиши сокрыта какая-то тайна. Порою кажется, что эта тёмная и тихая ночь – это какое-то огромное чудовище. Распласталось оно и дышит медленно, медленно. Широко раскрыты застывшие огромные глаза, а в них бездна равнодушия и какая-то важная тайна.

*Письмо Е. Моравскому от 14 мая 1902 г.
Лейпциг.*

Лейпцигская консерватория

Чюрлёнис М. К. Покой. 1904.

зелёное большеголовое чудовище, затаившееся, всматриваясь, подстерегая добычу. Безмолвие. Персонифицированная природа не улыбается человеку. Человек жалок перед её вечным взглядом. Образ природы становится символом непостижимого рока.

(М. Эткинд. Мир как большая симфония : книга о художнике Чюрлёнисе)

...1902 год. Чюрлёнис в Лейпциге. Он живёт одиноко, страдает от тоски. Он пишет письмо – о своей тоске и тишине, царящей в комнате... А через два года возникает картина «Покой».

На глади океана – гористый остров. Садится солнце, и громада острова отражается в зеркале воды. У самой воды, в пещерах, пылают огненные точки костров – как глаза, и это делает остров похожим на

Литовскими народными песнями Чюрлёнис интересовался уже в консерваторские времена. Родители говорили дома по-польски (до 1904 года), но пели литовские песни, которые Чюрлёнис пытался использовать в своём инструментальном творчестве.

В Лейпциге он подружился со шведским студентом К. Паульсоном; оба одиноких на чужбине утешали друг друга, проигрывая по очереди шведские и литовские песенки.

А в 1903 году Чюрлёнис уже определённо начал записывать дзукские песни в окрестностях Друскининкай. В 1904 году, после получения литовцами некоторых прав, начались заботы по учреждению в Варшаве Литовского общества взаимопомощи и хора при нём, бесплатное руководство которым

29 «ПЕСЕНКА ПЕСЕН»

(a) Aš pa - dai - nuo - siu dai - nų dai - ne - lę

И т. д.

(б) Aš pa - dai - nuo - siu dai - nų dai - ne - lę

И т. д.

Detailed description: This block contains two musical staves for a piece titled 'Песенка песен' (Song of songs). The first staff, labeled '(a)', shows a vocal line with lyrics 'Aš pa - dai - nuo - siu dai - nų dai - ne - lę' and a piano accompaniment. The second staff, labeled '(б)', shows a different version of the same piece with a key signature change to one sharp (F#) and a different piano accompaniment. Both staves end with 'И т. д.' (and so on).

взял на себя Чюрлёнис. Появился общественный и исполнительский заказ, которому мы обязаны сегодня, помимо других обстоятельств, десятками чюрлёнисовских обработок.

Чюрлёнис избегает сентиментальности, а тем более не ищет степенной хоральной благозвучности, что заметно у тогдашних литовских композиторов-органистов. Его метод – мелодическая осмысленность голосов и более индивидуальный подход к каждой отдельной песне. Средства гармонизации изысканные и благородные, иногда довольно смелые, а при стилевом единстве – весьма разнообразные.

(В. Ландсбергис. Творчество Чюрлёниса)

30 *Andante* «ТО ЛИ ВЕТРЫ ДУЛИ»

Ar vé - jai pū - lė, ar so - dai ū - žė,

ar nau - jos žag - re - lės ant pū - dy - mė - lio?

Detailed description: This block contains a musical score for a piece titled 'То ли ветры дули' (Did the winds blow?). It is marked 'Andante' and is in 3/4 time. The score consists of two systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are 'Ar vé - jai pū - lė, ar so - dai ū - žė,' and 'ar nau - jos žag - re - lės ant pū - dy - mė - lio?'. The key signature has two flats (Bb and Eb).

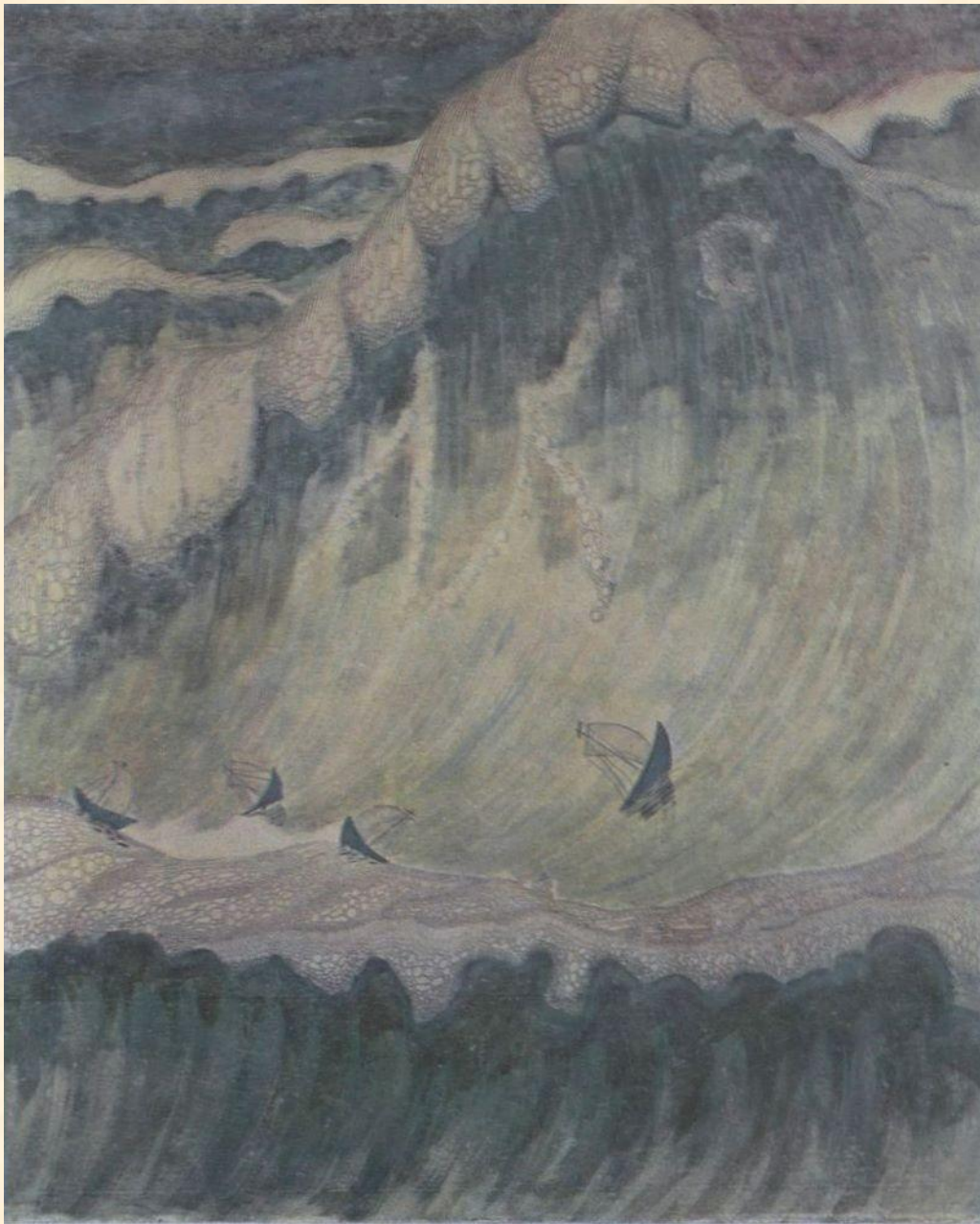
Чюрлёниса всегда необыкновенно привлекало море. Именем моря он назвал и самое крупное своё симфоническое сочинение. «Море» написано в 1904-1907 годах для симфонического оркестра и органа. Поэма отличается большой психологической глубиной и высоким драматическим напряжением. Здесь автор удовлетворялся воплощением в музыкальные образы одних только красочных поэтических пейзажей, но рисует и человека в светлые, ясные часы его жизни, человека, спокойно мечтающего и готового к героическим подвигам, а иногда печального и испытывающего тяжёлые внутренние муки. Отождествляя

стихию моря с жизнью человеческой, композитор задумывается о философском смысле жизни, излагает плоды своих размышлений в музыкальных образах, создаёт драматическое полотно, полное огромного смысла.

... В поэме «Море» нашёл особенно яркое отражение необычайно богатый духовный мир композитора, его стремление при помощи творческой фантазии выразить всё то, что прекрасно, величественно, но одновременно и противоречиво, то, что связано с ещё не разгаданными тайнами природы, с миром фантастики, который композитор открывает для себя в народных сказках и других литературных произведениях.

(Ю. Гаудримас. М. К. Чюрлёнис)

Тончайшими мазками тембровых красок, разбросанными по большому пространству звучания, создаётся чарующая картина, полная фантазии, самозабвенного настроения, глубоко затаённой тоски. словно море неторопливо перекачивает разноцветную гальку, ракушки, драгоценные крупы янтаря, напоминая о минувшем, далёком и прекрасном. Вспоминаются картины Чюрлёниса, их далёкие, светящиеся ночные горизонты... «Зачем сетуешь, море?»

(В. Ландсбергис. Творчество Чюрлёниса)

Чюрлёнис М. К. Морская соната. Финал. 1908.

Саломея Нерис

Дружба

(из цикла «Картины Чюрлёниса»)

*Пускай проклянут уста пророка
Несовершенство бытия –
Есть дружба верная без срока,
И в ней светла печаль моя.*

*Ах, ночь длинна – мороз по коже,
И облака в крошечной мгле,
Но ты скажи мне – отчего же
Мне так светло здесь, на земле?*

*О, нет, не блики на вершинах,
Нет, не заря – не от неё!
От верной дружбы в наших жилах
Струится музыка её!*

*И ради этого доверья
Живём, и нам светла земля.
И для того шумят деревья,
И неманы текут в поля.*

Чюрлёнис М. К. Дружба. 1905.

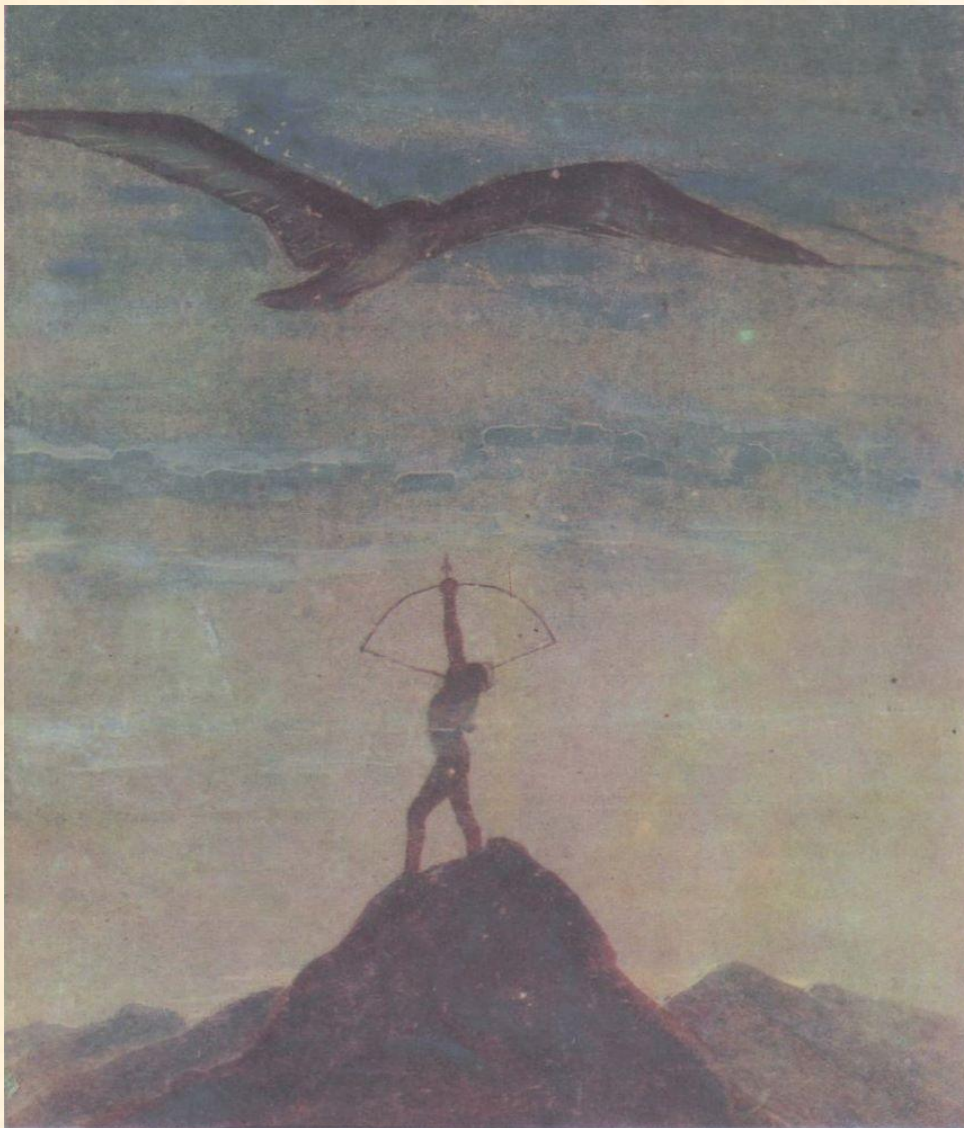

Чюрленис М. К. Жертва. 1904-1906.

... Необычайно интересна и картина «Жертва», выполненная на холсте почти квадратной формы. На эту картину можно смотреть часами и, не уставая, любоваться красками, линиями, ритмичностью. Это необычайная световая музыка, которая переносит нас в мир сказочных мечтаний. Картина изображает стоящего на фантастической лестнице величественного ангела. Фон украшен яркими звёздами, а передняя часть покрыта красноватыми скалами. Руки ангела простёрты над жертвенником, над которым выются две длинные струи дыма, - одна, - чёрная (символ Зла), другая - светлая (символ Добра). Полосы дыма замкнуты в кольцо условной орбиты вселенной.

...Этот фантастический сюжет «читается» очень легко, однако точно передать содержание картины почти невозможно: в живописи Чюрлениса преобладают ощущения, эмоции, музыкальный момент, нашедшие своё выражение в исключительно тонком подборе красок, сочетании линий и световых пятен (не формальных, но значимых для смыслового прочтения картины).

(А. Савицкас. Мир творчества М. К. Чюрлениса-художника)

*Чюрлёнис М. К. Солнце вступает в знак Стрельца.
1906 – 1907.*

Зодиак, по древним легендам – это цепь созвездий, вдоль которых пролегает путь солнца, луны, планет. Их двенадцать – как месяцев. На протяжении столетий условные иероглифические знаки, обозначающие созвездия зодиака, были известны каждому. Двенадцать темперных листов Чюрлёниса – свободная пластическая интерпретация этих знаков.

Цикл тщательно срежиссирован – он не мог бы быть ни расширен, ни сужен. Композиции этой космической фантазии построены на типичном для Чюрлёниса приёме персонификация явлений природы. «Водолей» – огромная скала, похожая на древнего бога, с руки которого струится источник, образующий извилистую речку. В нескольких листах – ширь мирового океана, то бурного, играющего рыбачьими лодками («Весы»), то хранящего вечное спокойствие вокруг маленького островка, на котором застыл козерог («Козерог»). В композициях цикла – Африка, с детства предмет его грёз («Лев»), воспоминания о горных вершинах, скалах и ледниках, приобретающих здесь какую-то особую перспективу и гипертрофированно «вселенские» очертания («Овен», «Близнецы»).

Девушка среди высоких полевых цветов, глядящая в небо, к звёздам («Дева»). «Стрелец» - юноша на горной вершине, стреляющий в злобную птицу...

Небольшие листы цикла носят отчётливо монументальный характер. Бездействие сил притяжения образует в них атмосферу пластического безвесия. Игра масштабных соотношений и ритмика, своеобразное построение пространства, в котором сочетается ощущение необозримой космической широты и реальности, создают архитектоничность их пластической конструкции.

Тусклый свет, бледные серовато-синие, серовато-зелёные и молочно-белые тона сливаются в цельную колористическую гамму звёздной ночи.

(М. Эткинд. *Мир как большая симфония: книга о художнике Чюрлёнисе*)

Чюрлёнис М. К.

Солнце вступает в знак Девы. 1906-1907.

... Чюрленис в Паланге, на песчаном берегу моря. Вдали, среди водных просторов – тёмное пятнышко рыбачьей лодки. Лодка неподвижна... В небе плывут облака. Садится солнце. И вот уже лучи заката в воображении художника превращают исполинские облака в волшебные корабли, золотые корабли с надутыми парусами, с кормчими, гребцами. Корабли скользят по бездонному небу – вдаль, в сказку... Возникает композиция «Корабли».

Этот переход от восхищения красотой действительности к сияющей красоте искусства, к образам, творимым фантазией, и есть ключ к пониманию природы мышления художника. Как в музыке, где жизнь порождает симфонию. Как в фольклоре, где из жизни возникает сказка.

Чюрленис М. К. Корабли. 1907.

В 1907 году Чюрлёнис написал «Солнечную» и «Весеннюю» сонаты.

В летние месяцы 1908 года, проведённые в Друскининкае и Паланге, он трудился над «Сонатой Ужа», «Летней», «Морской» и «Звёздной» сонатами. Первоначально, показывая на выставках, художник именовал их по-другому: «1-я соната», «2-я соната», «3-я соната» и т. Д. Все они выполнены темперой на листах бумаги, наклеенной на картон примерно одного размера. Краски жидкие, сильно разбавленные, почти как при работе акварелью. Всё прорисовано нежными прикосновениями карандаша, нередко карандаш нанесён и поверх краски. Теней нет. Формы упрощены настолько, что некоторые повторяющиеся элементы композиций (птица, солнце, цветок, дерево и пр.) сведены к условным графическим напоминаниям, образующим специфическую для этого круга работ «знаковую систему». Отдельные картины, составляющие сонатный цикл, называются, как в музыке, - «Аллегро», «Анданте», «Скерцо», «Финал».

Чюрлёнис М. К. Весенняя соната. Скерцо. 1907.

Впрочем, среди сонат Чюрлёниса, помимо четырёхчастных, были трёх- и даже двухчастные. Именно здесь, в «Сонатах», художник окончательно разработал свой новый изобразительный язык. Язык, возникший из нового подхода к структуре картины и цикла картин. Здесь компоновка пластических элементов в целостную живописно-музыкальную систему – основное средство воплощения творческого замысла. Каждое её звено – будто голос в гигантском оркестре природы. Композиция динамизируется – в неё широко вводится движение в самых разнообразных ритмических формах. В картину входит и время – художник всё сильнее стремится избавиться от различий между пространственным и временным искусствами. Для этого ему приходится искать своеобразный подход к построению пространства и перспективы, к соотношениям пропорций и объёмов.

М. К. Чюрлёнис. Летняя соната. Анданте. 1908.

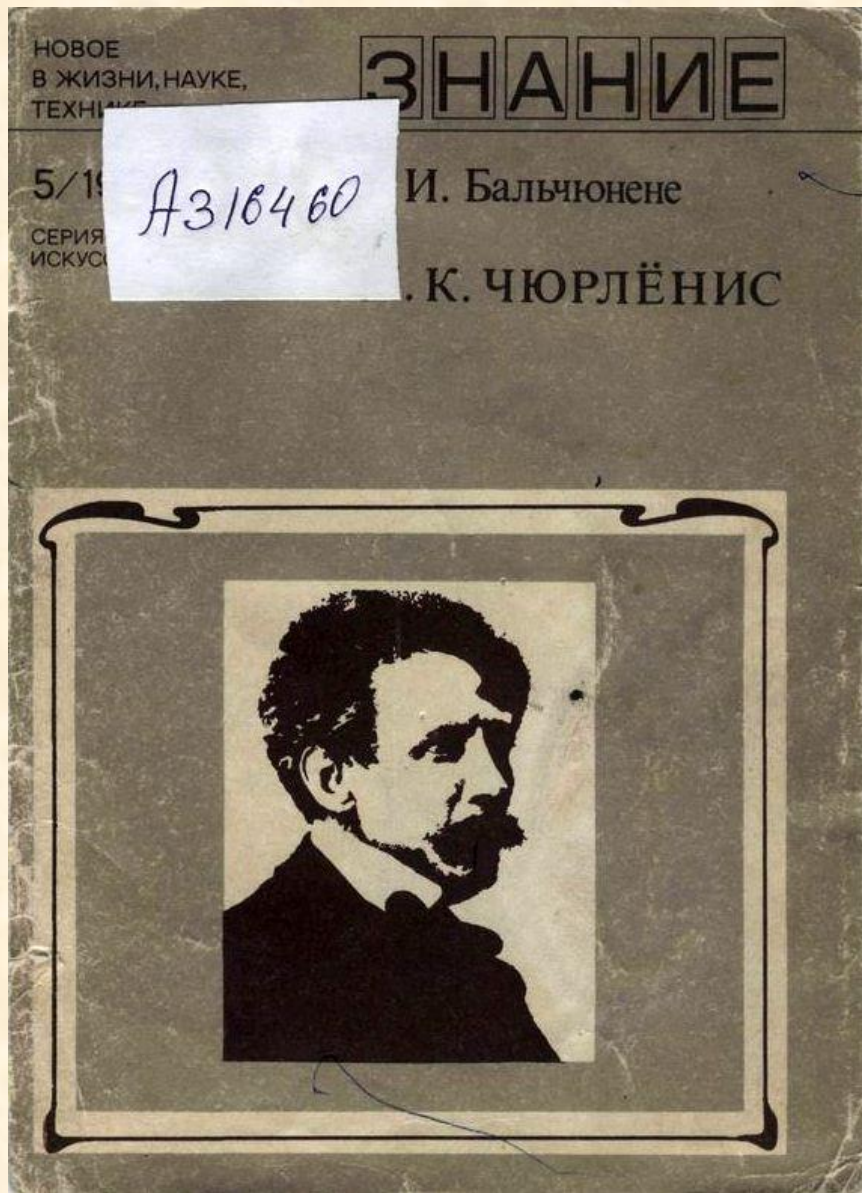

*Добужинский М.
М. К. Чюрлёнис
импровизирует. 1908.*

«Необыкновенно разносторонний талант Чюрлёниса проявлялся в самых разнообразных моментах духовной жизни и использовал для своих целей все стихии природы, все небесные светила и все земные формы, начиная от грандиозных скал, бескрайних морей, столетних деревьев, от нафантазированных им роскошных дворцов в выдуманных городах и кончая бесцветным мотыльком, мельчайшей былинкой наших лугов или разлетевшимися каплями морской волны».

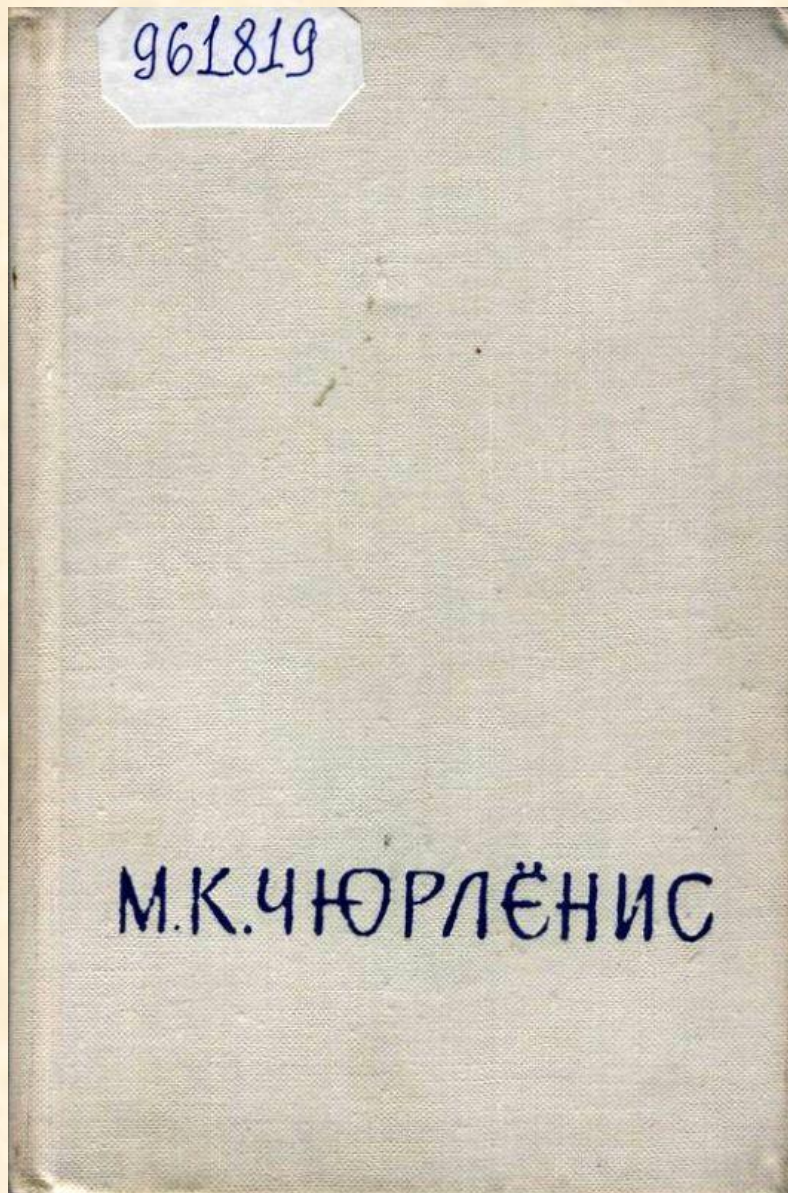
Л. М. Антокольский

А316460

Бальчюнене, Г. И. М. К. Чюрлёнис (к 100-летию со дня рождения) / Г. И. Бальчюнене. Москва : Знание, 1975. 29, [3] с., 8 л. вкл. ил. (Знание. Новое в жизни, науке, технике. 5/1975. Серия «Искусство»).

Брошюра посвящена жизни и творчеству выдающегося литовского художника и композитора М. К. Чюрлёниса, в творчестве которого самобытно решалась одна из самых актуальных художественных проблем – синтез искусств.

961819

Гаудримас, Ю. М. К. Чюрлёнис /
Ю. Гаудримас, А. Савицкас ; пер. с
литовского А. Берман, П. Герман.
Вильнюс : Vaga, 1965. 119, [4] с. : ил.

Одно из основных мест в истории литовского народа и сокровищнице его культуры занимает музыкант и художник Микалоюс Константинас Чюрлёнис. Он был первым крупным литовским композитором, заложившим основу литовской профессиональной музыки. С его именем связаны первые фортепианные, камерные и симфонические произведения литовской музыки, народные песни для детей, первые попытки теоретически обобщить литовские народные песни, определить основы национального музыкального стиля.

Книга рассказывает о жизненном и творческом пути композитора и художника.

A326684

В. Ландсбергис

ТВОРЧЕСТВО ЧЮРЛЁНИСА

A326684

Ландсбергис, В. Творчество Чюрлёниса (соната весны) / В. Ландсбергис. 2-е изд., доп. Ленинград : Музыка, 1975. 279, [1] с. : ил.

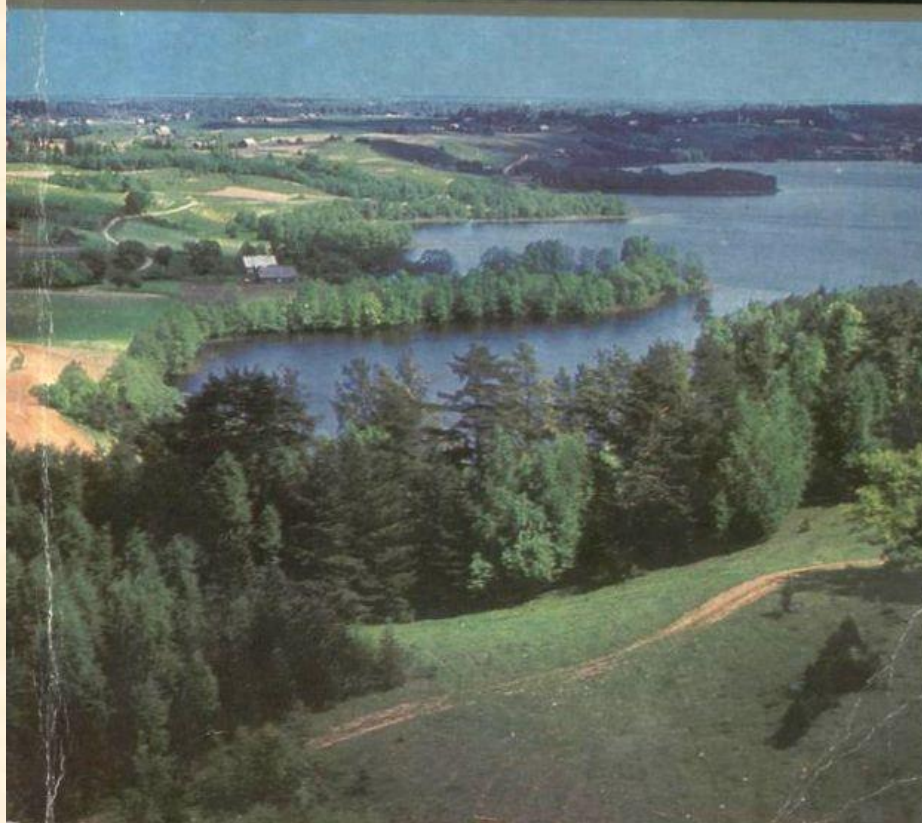
Настоящая монография, подготовленная к столетию литовского композитора и художника Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875 - 1911), является переизданием книги В. Ландсбергиса «Соната весны. Творчество Чюрлёниса» (Ленинград, 1971).

Книга восполнена биографическими материалами, собственными высказываниями М. К. Чюрлёниса; некоторые проблемные вопросы его наследия освещены более подробно. Также дополнены библиографические списки музыкальных произведений М. К. Чюрлёниса, основных записей произведений М. К. Чюрлёниса на пластинки и список основной литературы на русском языке.

ЛИТВА СЕГОДНЯ 11

A352741

*Посвящается 100-летию
со дня рождения
М.-К. Чюрлёниса*

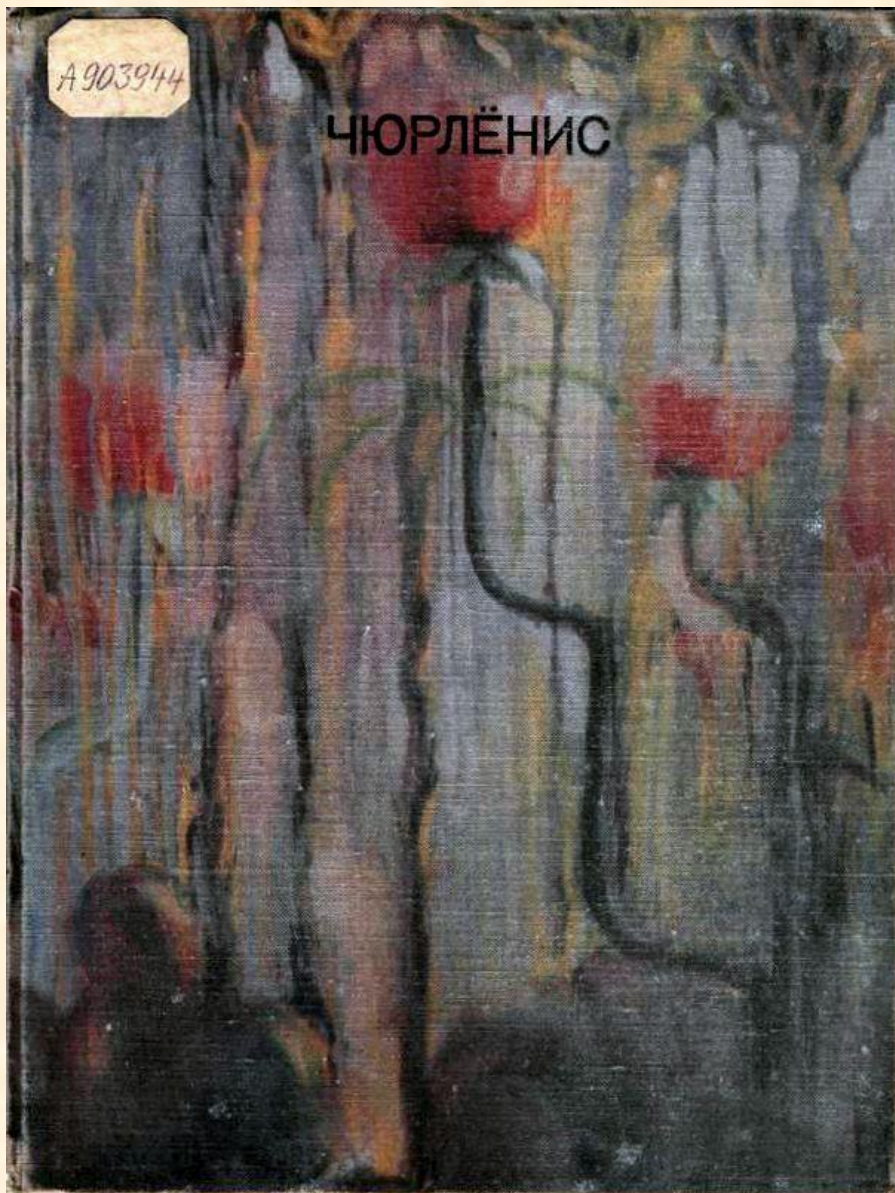

A352741

Литва сегодня — 11 : посвящается 100-летию со дня рождения М.-К. Чюрлёниса/ сост. С. Л. Ниёле ; пер. Л. Чёрная. Вильнюс : Минтис, 1975. 42, [6] с. : ил.

«Он и поныне для многих остался неразгаданной загадкой. И в самом деле нелегко объяснить, откуда в этом небольшом народе, на этом клочке земли мог родиться гений такого монументального, космического масштаба, своими звёздными раздумьями передавший предчувствие будущей космической эры, предвосхитивший наступление нашего века». Э. Межелайтис.

Брошюра содержит очерки о музыкальном и живописном наследии М. К. Чюрлёниса, а также отрывки из статей, писем, записей художника и воспоминания его близких.

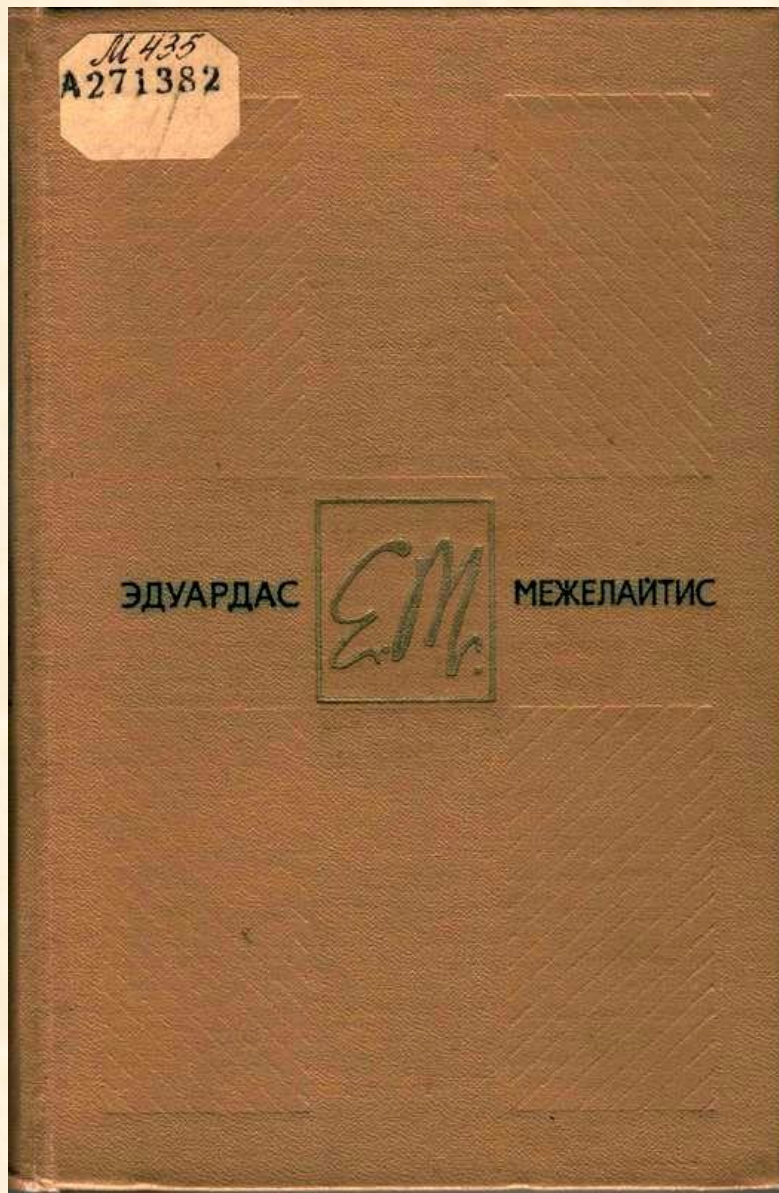

A903944

Межелайтис, Э. Мир Чюрлениса /
Э. Межелайтис, А. Савицкас ; пер.
с литовского Б. Залесской, Ю.
Левитанского. Москва : Искусство,
1971. 109, [3] с. : ил.

«...Глядя на картины Чюрлениса, не только восхищаешься их необычайной художественной формой, но и подолгу размышляешь над их содержанием. Художник, обращаясь к зрителю, говорил с ним языком поэтических метафор, сравнений, параллелизмов, стремился создать симфонию красок и линий, аллегорию идеи и содержания, не боялся ставить знак тождества между реальностью и фантазией. Он смотрел на мир глазами философа и одновременно искал язык символов Избрав для своего творчества такое направление, Чюрленис не шествовать старой, торной дорогой, ему нужен был новый, нехоженный путь. И он нашёл его».

Книга посвящена художественному наследию М. К. Чюрлениса.

A271382
Межелайтис, Э. Собрание
сочинений в 3-х т. Т 2.
Стихотворения. Микропоэмы.
Лирические эссе: Мир Чюрлёниса,
Письма из Друскининской : пер. с
литовского / Эдуардас Межелайтис.
Москва : Художественная
литература, 1978. 476, [2] с.

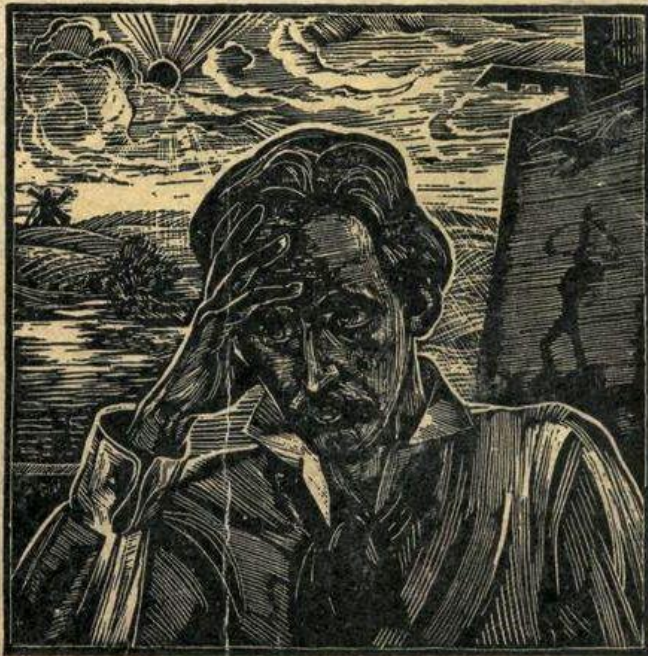
*«О, как трудно вместить в себя мир!..
Сколько звуков в нём слышится, сколько
красок сверкает! В каких бесчисленных
ритмах пульсируют природа и жизнь... И
какими же средствами можно
совершеннее выразить его, этот мир?
Звуками? Красками? Ритмами?». Э.
Межелайтис. Мир Чюрлёниса.*

*Второй том собрания сочинений Э.
Межелайтиса включает стихотворения
и лирические эссе о композиторе и
художнике М. К. Чюрлёнисе.*

A216966

ФЕЛИКС РОЗИНЕР

ГИМН СОЛНЦУ

A216966

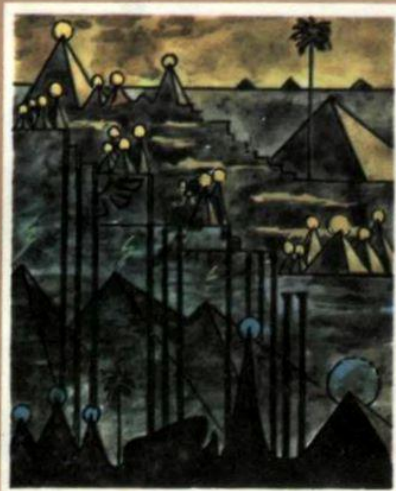
Розинер, Ф. Гимн солнцу (Чюрлёнис) : искусствоведческая повесть / Феликс Розинер. Москва : Молодая гвардия, 1974. 188, [4] с., [6] вкл. л. ил. (Пионер значит первый. Вып. 40).

Земля и море, таинственные звёздные глубины и сияние солнц, сказочные поверья и народные предания... Всем этим наполнены картины и музыка великого художника и композитора. Иногда он кажется непонятен. Но он скорее непривычен. Он принадлежит к числу тех творцов искусства, кто ведёт за собой, давая простор нашему воображению. Романтикой, фантазией, силой его гения восхищались А. М. Горький и Р. Ролан. Творчество М. К. Чюрлёниса – величественный гимн природе, космосу, пытливому духу человеческого разума.

A798107

В.М. ФЕДОТОВ

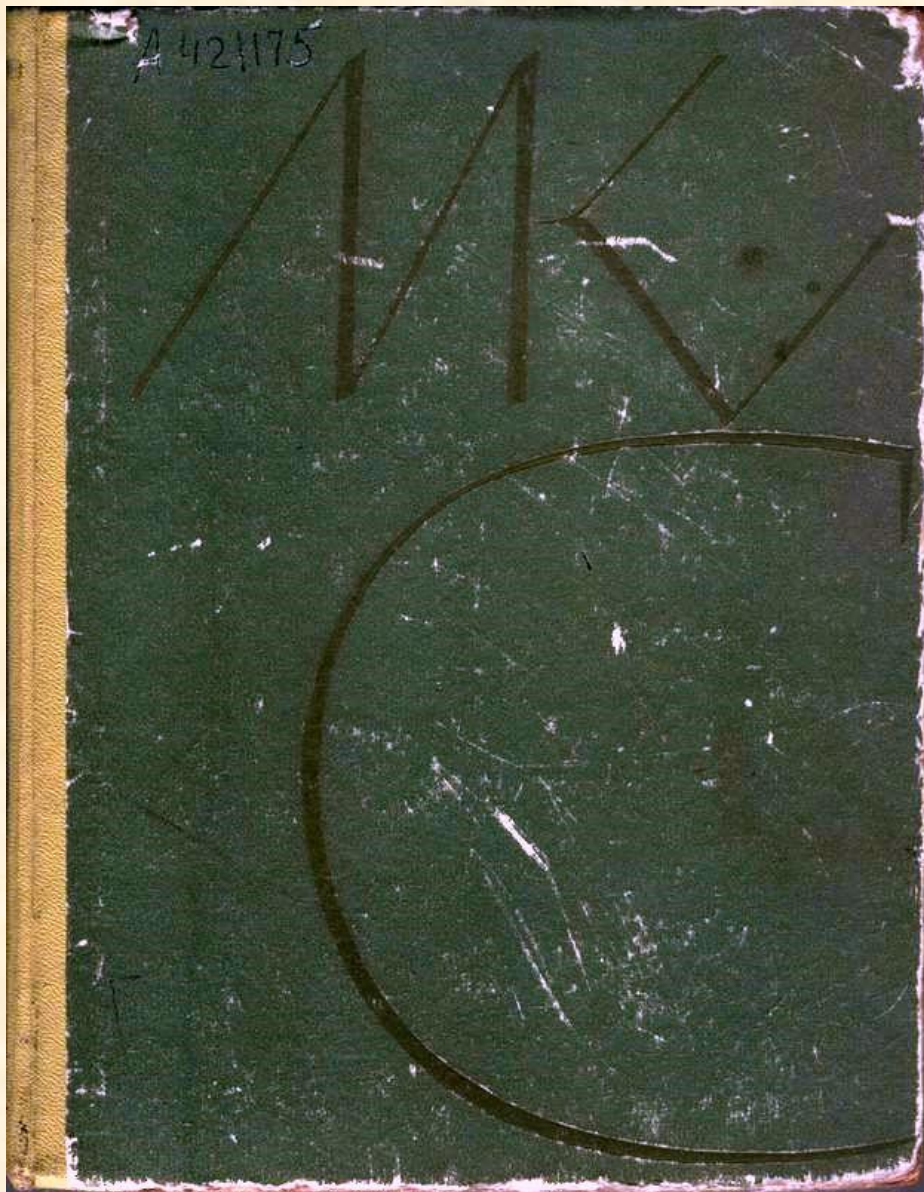
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ
ТВОРЧЕСКОГО
МЕТОДА
ЧЮРЛЁНИСА

A798107

Федотов, В. М. Музыкальные основы творческого метода Чюрлёниса / В. М. Федотов. Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1989. 131, [25] с. : ил. ISBN 5-292-00500-2.

В монографии исследуются формообразующие функции музыкальных категорий, выясняются и конкретизируются музыкальные методы организации пластического материала в искусстве Чюрлёниса. Определяется степень осуществления Чюрлёнисом синтеза музыки и изобразительного искусства. Впервые всё художественное наследие Чюрлёниса, включая графику, рассматривается как единая музыкально-изобразительная система.

Книга рассчитана на студентов, аспирантов, преподавателей музыкальных учебных заведений, музыковедов и искусствоведов.

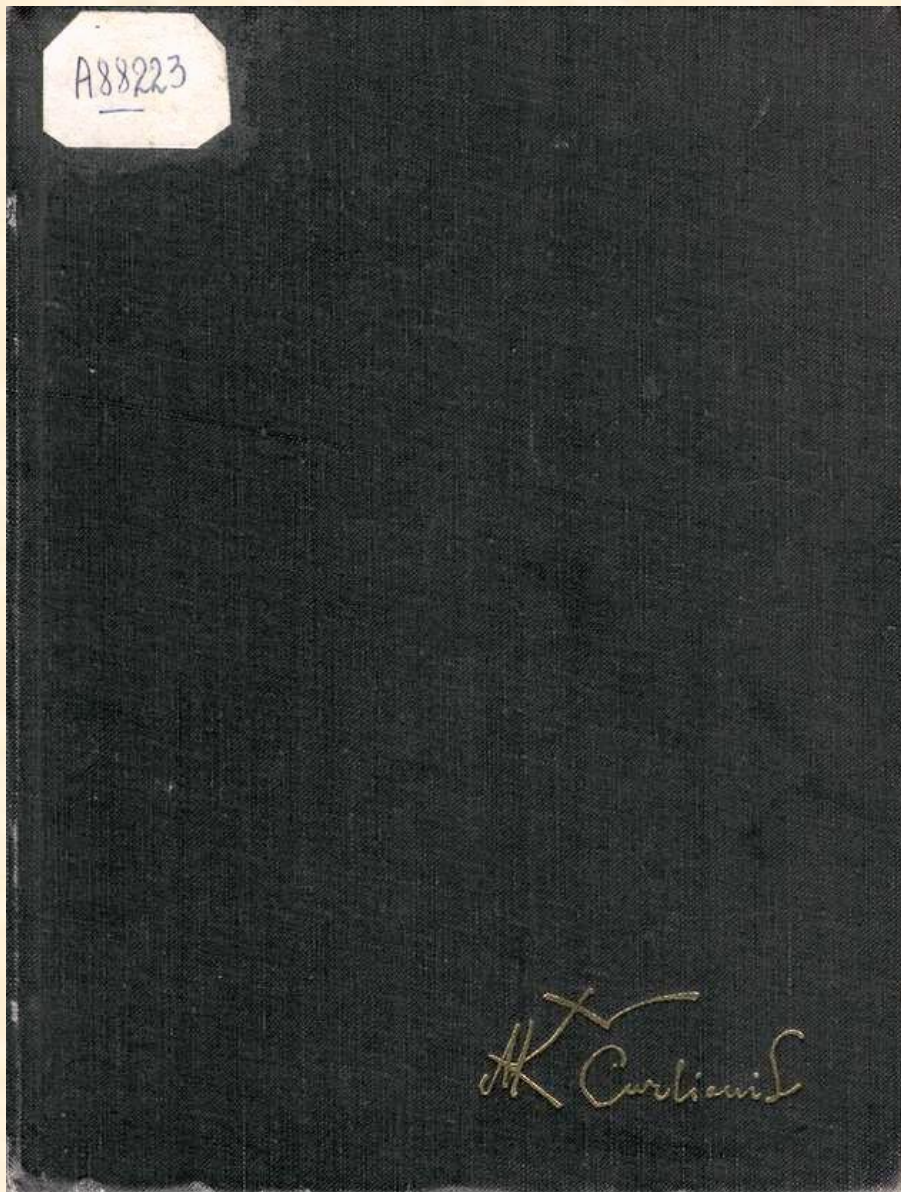

A421175

Чюрлёните, Я. Воспоминания о М. К. Чюрлёнисе / Ядвига Чюрлёните; пер. с литовского Алисы Берман. Вильнюс : Vaga, 1975. 367, [1] с. : ил.

«Воспоминания о Микалоюсе Константинасе Чюрлёнисе я начала писать давно. Сейчас точно не могу назвать год, когда появились на бумаге отдельные факты, а вместе с ними пришли часы печали и радости».

Беллетризованная биография М. К. Чюрлёниса, написанная его младшей сестрой Ядвигой Чюрлёните по её воспоминаниям, рассказам современников и друзей композитора и художника.

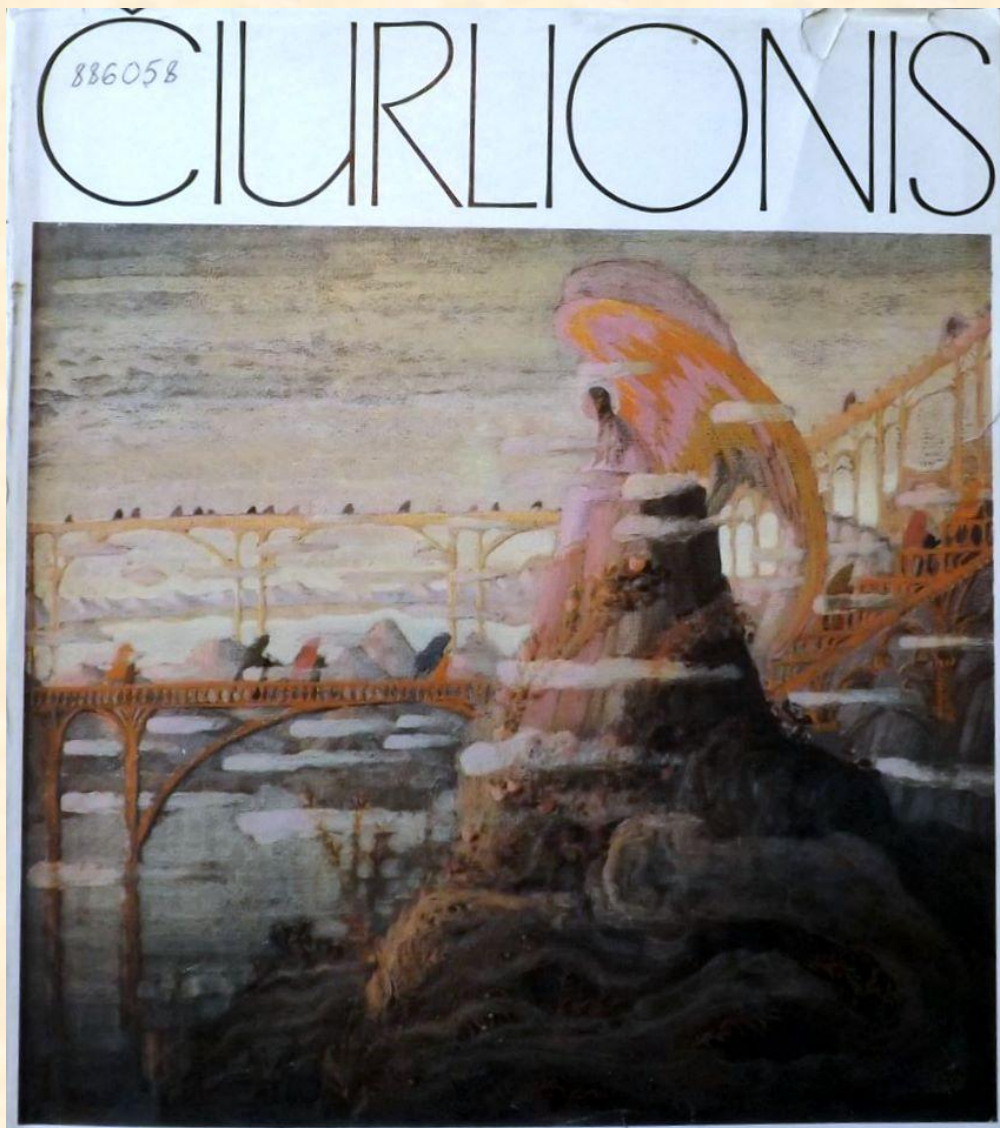
A88223

Эткинд, М. Мир как большая симфония : книга о художнике Чюрлёнисе / Марк Эткинд. Ленинград : Искусство, 1970. 157, [3] с. : ил.

«Чюрлёнис привлекателен не только захватывающей эмоциональностью, искренностью, страстью. Не только своеобразием живописи, ставящей перед внимательным наблюдателем множество вопросов, связанных с композицией, пластикой, ритмом. Искусство Чюрлёниса – словно романтический полёт в мир чистой и светлой сказки. ...

Во всей мировой живописи произведения этого мастера занимают особое место. Музыкант и художник, Чюрлёнис сделал попытку слить воедино оба искусства: лучшие его произведения волнуют именно своей «музыкальной живописью». И если охватить творчество художника целиком, единым взглядом, оно предстанет своеобразной живописной симфонией».

Книга посвящена произведениям и основным этапам творческого пути М. К. Чюрлёниса.

886058

Vaitkūnas, G. Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis / Gytis
Vaitkūnas ; Aufnahmen Klaus G.
Bayer. Dresden : VEB Verlag
der Kunst, 1975. 278, [1] S.
(Übersetzung aus dem
litauischen Manuskript
Edmund Danner).

*Издание на немецком языке
посвящено жизни и творчеству М. К.
Чюрлёниса (1875–1911).*

*В альбоме 201 репродукция.
Предваряет альбом
иллюстрированная статья о
жизненном и творческом пути
художника.*

© Салькова, Е. Б., виртуальная выставка-обзор, 2015