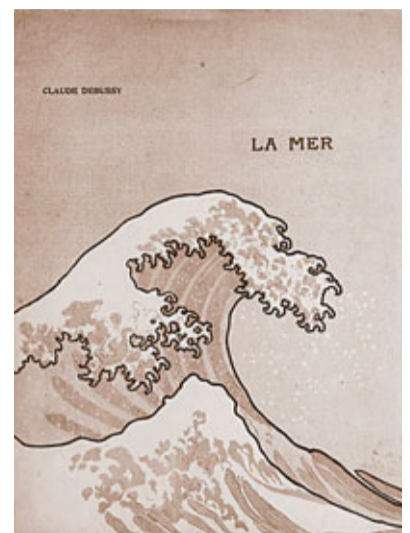

葛飾北齋的《神奈川衝浪裡》。

德彪西《大海》唱片封面，以《神奈川衝浪裡》為摹本繪畫。

德彪西私人藏品，卡米耶·克勞岱爾作品《華爾茲》。

透納的《Fishermen at Sea》(1796)

藝術和音樂的美妙交響

作曲家德彪西私人藏品巴黎展出

巴黎兩大博物館——奧塞和橘園正在聯手舉辦畫展「德彪西：藝術和音樂」。

「在作曲家裡，我還未見過有誰像他一樣，如此深受繪畫藝術的影響。」

策展人之一、法國著名音樂學家讓·米歇爾·奈克圖說，他想做一個這樣的展覽：每一件挑選出來的藝術品，都意味著一段深刻的關係，直接或間接地印記於德彪西的音樂裡。

■文：記者張夢薇 圖：部分由橘園(L'Orangerie)博物館提供

畢生珍藏《華爾茲》

展覽中德彪西私人收藏的繪畫、雕塑和古董大部分是多家博物館挑選借展的。作為法國國家科學研究院藝術史領域的首席研究員，奈克圖可以查閱到德彪西和家人朋友的大量通信原件及舊照，他對德彪西當年的畫廊、古董行以及朋友家中的藝術收藏品做出摘錄，再逐一去尋訪那些曾被作曲家喜愛並反覆談論過的藝術品。他想做一個這樣的展覽：每一件挑選出來的藝術品，都意味著一段深刻的關係，直接或間接地印記於德彪西的音樂裡。

橘園(L'Orangerie)博物館的展覽收入了4件女雕塑家卡米耶·克勞岱爾(Camille Claudel)的作品，其中包括德彪西的私人藏品《華爾茲》，這是為數不多的幾件雕塑。1890年前後，德彪西在朋友高德(Robert Godet)家中認識了卡米耶。「他們很談得來，成了親近的朋友，不過絕非情人。」奈克圖告訴我，德彪西聲稱「從卡米耶身上發現了音樂」，非常喜歡她的作品，卡米耶於是送了他一件《華爾茲》。德彪西畢生珍藏着這件青銅雕塑直到去世。那時的卡米耶是個戀愛中的女人，在雕塑大師羅丹身邊做助手，成為他的情人，正處在一段纏綿數年並最終將她毀滅掉的激情之中。德彪西和他同時代的大多數人一樣，對羅丹也心存敬慕，通過卡米耶，德彪西曾專程去拜訪羅丹，並當場為他演奏了幾首自己的作品。「不過羅丹並沒有以欣賞和讚美來回應他：這位大師只愛古典音樂，現代主義的德彪西不太合他心意。」

德彪西和馬拉美等象徵派詩人的交往，因為有管弦樂《牧神午後》而為人熟知。而同一時期，德彪西身邊還有這

麼一幫畫家朋友：亨利·勒羅爾(Henry Leroll)是這個小圈子的圓心，圍繞在周邊的有德加(Edgar Degas)、雷諾阿、拉方丹、莫里斯等。1897年，雷諾阿畫下名作《鋼琴邊的伊沃娜和克羅斯蒂娜·勒羅爾》。同一年莫里斯也畫了《伊沃娜·勒羅爾的三種肖像》。德彪西和莫里斯是由伊沃娜介紹認識的，兩個年輕藝術家在不同的藝術領域上升，對象徵主義都充滿興趣。他們同時傾慕優雅的伊沃娜，也彼此心儀。1893年，德彪西取材自英國詩人羅塞蒂(Rossetti)詩歌的清唱劇《中選的小姐》發行首版唱片，他請來莫里斯為唱片繪製了封套。

與莫里斯緣起緣滅

奈克圖認為，從《中選的小姐》到《伊沃娜的三種肖像》，莫里斯在兩幅畫裡所採用的柔美線條以及畫中對女性優雅魅力的音樂般的色彩表現，很難否認沒有來自德彪西的影響。德彪西在1887年開始着手寫這部清唱劇的時候，和莫里斯正有着頻繁的書信交談，那個時期，他們和共同喜愛的伊沃娜都不會想到，兩位曾經心意相通的藝術家會在15年後變得疏離冷淡，德彪西在給另一位朋友的信中甚至毫不留情地評價莫里斯後期的粉紅色調是他所見過的「最拙劣的安格爾式畫法」。而對伊沃娜，德彪西倒是和畫家一樣，也以作品來致心意。

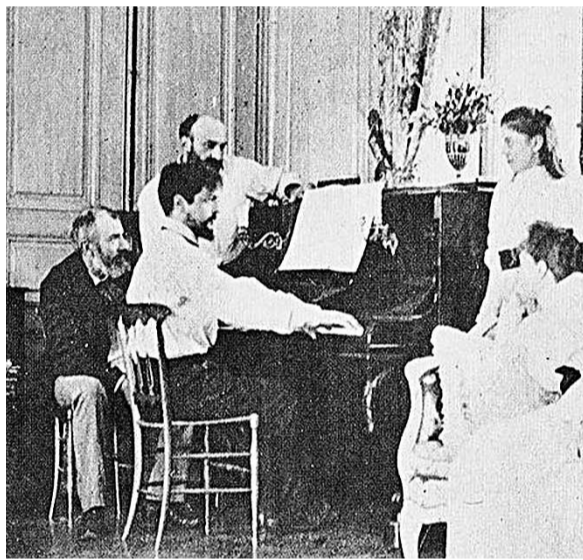
在德彪西的作品中，奈克圖個人偏愛歌劇《佩里亞斯與梅麗桑德》(Pelléas et Mélisande)，其次是管弦樂《大海》(La Mer)，鋼琴套曲《版畫集》(Estampes)、《意象集》(Images)，以及藝術歌曲《獻給華斯尼夫人的優雅慶典》(Fetes Galantes)。他說：「在聆聽

德彪西的時候，我倒未必會想起某幅畫，但每當我看到透納(William Turner)和德加的畫，或者那些來自中國、日本的古董藝術品，這些作品中的某一部就必定會『出現』。」對德彪西來說，東方藝術和古希臘文化是激發他創作的重要靈感，比如《前奏曲》之《德爾菲的舞女》(Danseuses de Delphes)、四手聯彈《古代墓誌銘》，都與他甚為沉迷的古典文化有關係。德彪西對與古希臘文化相關的意象敏感而富幻想。

日本版畫激發靈感

德彪西出身並不富有，卻像世家子弟一般喜好雅玩，也有時尚精緻的品味。在18、19世紀風靡過歐洲的中國風及19世紀下半葉被巴黎前衛藝術家視為時髦的日本風，他都無一落下。19世紀末，在寫給朋友雅克·杜朗(Jacque Durand)的信中，德彪西對巴黎的一個中國古董展不吝讚語：「如果你回來時還未結束，一定得去看看！……我從未見過這樣的精緻之美，難以用言語來做描述。」從21歲那年在巴黎的喬治·貝迪畫廊看到一場日本藝術展覽開始，德彪西就對日本藝術發生了興趣，他家裡收有上千幅日本版畫，當時這種版畫的市價大約是20到25法郎，對於生活尚且拮据的年輕德彪西來說，買一幅並不那麼容易。

1905年完成管弦樂《大海》後，德彪西要他的朋友雅克·杜朗以葛飾北齋的《神奈川衝浪裡》為摹本繪畫了一版唱片封面——在德彪西和斯特拉文斯基的

德彪西，1893。

一張合影上，葛飾北齋的這幅彩色木版畫曾被掛在身後非常醒目的位置。1908年，德彪西首演他的第二組《意象集》，裡面《林間鐘聲》、《月落古利》和《金魚》也都挪移了日本版畫給予他的觸發。尤其是《金魚》——確切地說，應是「金色鯉魚」的意象為作曲家所鍾愛。在橘園博物館的展覽上可以看到，位於聖日耳曼-德-拉耶的德彪西舊居裡收藏有兩件和《金魚》直接關聯的物件：繪有金色鯉魚的漆畫畫屏，可能是取自日本傢具上的鑲板；另一個是印有英國某著名煙草公司標識的漆畫木製煙盒，黑底繪金，圖案也是一條金色的鯉魚游在水草中。

音樂與繪畫相呼應

從馬勒、雷諾阿、塞尚，到惠斯勒、莫奈、高更、克勞斯，納比畫派的維亞爾、莫里斯，還有挪威表現主義畫家愛德華·蒙克，這些畫家都先後對德彪西產生了或多或少的影響。德彪西的音樂被稱為「印象主義」，人們會認為，以畫作《日出印象》最終為印象派定下名稱的莫奈應該對德彪西有更為深刻的影響，但事實上，橘園這個展覽讓我們看到德彪西和塞尚、蒙克畫作之間所建立的聯繫要遠多過莫奈。奈克圖說，蒙克

畫於1882年的《星夜》啟動了德彪西在作品中那些隱隱的感傷和捉摸不定，從鋼琴前奏曲《煙火》到著名的管弦樂《夜曲》，在意識深處都和蒙克的《星夜》有着某種對應；而在歌劇《佩里亞斯與梅麗桑德》中，那些強烈的願望、恐懼以及夢境一般看不清楚的世界，和蒙克在《嫉妒》中表現的情緒也是同質的。不過奈克圖說，在同時代的畫家裡，生活中卻只有德加和德彪西保持了最為長久的關係。

另一個對德彪西始終有着影響力的人是英國畫家透納。透納死於1851年，德彪西生於1862年，他們屬於不同的年代，但德彪西深受透納的畫，迷戀他筆下的大海，幻變的薄霧、天空、水波和蒸汽。德彪西生前最後13年一直住在位於巴黎布洛涅森林廣場64號的工作室，他的一位牧師朋友曾記述房間裡的陳設：書很多，鋼琴擺放在角落裡，牆上只掛了一件日本版畫和兩件油畫複製品，其中之一就是透納的畫。

蘇富比展售拍賣會

蘇富比宣佈將於11月及12月，在位於香港金鐘太古廣場一座五樓、佔地15,000平方呎的「香港蘇富比藝術空間」，舉行一連串展售會、拍賣及拍賣預展。

蘇富比將首度把西方古典油畫及歐洲裝飾藝術帶到亞洲，並首次於亞洲舉行亞洲及西方當代藝術拍賣會。透過舉辦這些不同類別之藝術展覽及拍賣活動，蘇富比致力迎合亞洲藏家越見廣闊之收藏品味，並滿足他們對收藏傳統亞洲藝術以外之需求。

展售會
「花樣年華——十九世紀歐洲油畫、家具及工藝品」香港展售會

時間：11月8日至16日；11月20日至26日

「蘇富比鑽石」及S. J. Phillips Ltd

時間：11月23日至26日

拍賣
「無界：當代藝術」

展覽：11月24日至12月2日(11月27及28日除外) 拍賣：12月3日

「歐洲窖藏——精選波爾多佳釀」及「珍稀佳釀——包括Paul Jaboulet Ainc酒窖直達1949-2009年Hermitage La Chapelle」

時間：12月7日及8日

拍賣預展

倫敦及紐約蘇富比西方古典油畫拍賣亮點之香港預展

時間：11月20日至26日

藝訊

香港畫家聯會三十周年畫展

沈平作品

黃孝達作品

香港畫家聯會成立於1982年，至今已三十個年頭，該會隆重舉行三十周年畫展。此次畫展除了鼓勵本會會員努力創作，提供好作品並進行評選外，還邀請本會創會以來二十二位名譽會長、顧問和歷任會長提供作品在展廳內專場展出。屆時還將有多位有代表性的香港畫家作品同堂展出。此外，會員作品評獎將在開幕日(11月16日)下午舉行，邀請香港資深藝評家和畫家，對油畫、水彩畫和水墨畫三組作品進行評選。

黃顯英作品

畫展詳情：

日期：2012年11月16日至18日
時間：11月16日(星期五)下午2時至7時30分
11月17日(星期六)上午10時至下午7時
11月18日(星期日)上午10時至下午6時
地點：香港中央圖書館展覽館1-5全館
(香港銅鑼灣高士威道66號)

畫家示範：

水彩畫示範：沈平先生
(本會副會長，香港水彩畫研究會會長，香港資深水彩畫家)
日期：11月17日(星期六)
時間：下午2時至3時30分
油畫示範：林明琛教授
(本會會員，廣州美術學院教授)
日期：11月17日(星期六)
時間：下午3時30分至5時30分
現代水墨畫示範：黃孝達先生
(本會會員，香港藝術館2012年雙年獎最高成就獎得主)
日期：11月18日(星期日)
時間：下午2時至5時
(座位有限，不設預約，先到先得)