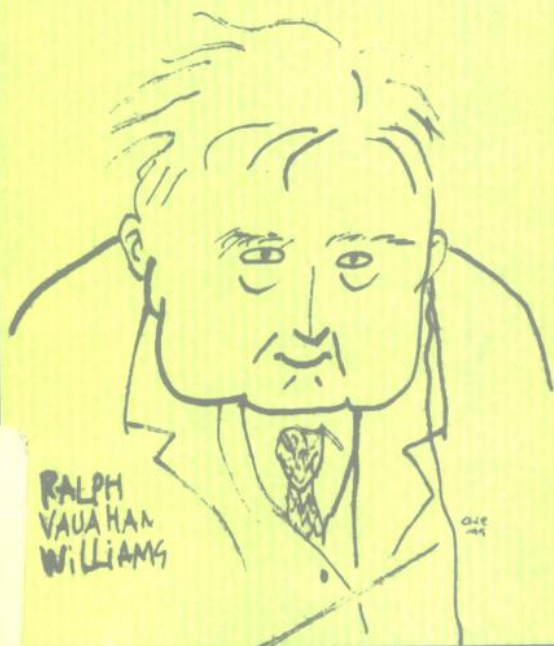

BBC Music Guides
音乐导读 37

沃恩·威廉斯交响曲

Hugh Ottaway 著 老耀 译 花山文艺出版社 出版

Vaughan Williams Symphonies

E15

62

(52328)

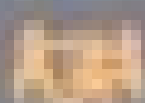

中国书画函授大学

CHINA CORRESPONDENCE UNIVERSITY OF PAINTING AND CALLIGRAPHY

中国书画函授大学
CHINA CORRESPONDENCE UNIVERSITY OF PAINTING AND CALLIGRAPHY

BBC 音乐导读 37

沃恩·威廉斯 交响曲

Vaughan Williams Symphonies

Hugh Ottaway 著

老 耀 译

花山文艺出版社

图字：03—98—006 号

中文简体字版专有出版权属花山文艺出版社。本书由英国 Omnibus Press, U. K. 和世界文物出版社安排博达著作权代理有限公司授权出版发行。

图书在版编目 (CIP) 数据

沃恩·威廉斯：交响曲/（英）奥特韦（Ottaway, H.）著；老耀译．—石家庄：花山文艺出版社，1998
（BBC 音乐导读；第 37 册）
ISBN 7-80611-675-3

I. 沃… I. ①奥… ②老… III. 威廉斯-交响曲-音乐欣赏 IV. J627

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26132 号

BBC 音乐导读 37

沃恩·威廉斯：交响曲

Hugh Ottaway 著 老耀译

责任编辑：张国岚

装帧设计：苇 子

美术编辑：赵小明

责任校对：李 鸥

出版发行：花山文艺出版社（河北省石家庄市和平西路新文里 8 号）

印 刷：河北新华印刷一厂（保定市省印路 102 号）

经 销：新华书店

787×1092 毫米 1/32 4.375 印张 71 千字 1999 年 4 月第 1 版

1999 年 4 月第 1 次印刷 印数：1—5,000 定价：8.00 元

ISBN 7-80611-675-3/G·68

目 录

- 7 序 言
 - 17 交响曲的尾声
- 23 前三部交响曲
 - 27 大海交响曲
 - 37 伦敦交响曲
 - 46 田园交响曲
- 55 中期的交响曲
 - 57 f小调第四号交响曲
 - 67 D大调第五号交响曲
 - 77 e小调第六号交响曲
- 89 最后三部交响曲
 - 93 南极交响曲
 - 102 d小调第八号交响曲
 - 111 e小调第九号交响曲

BBC 音乐导读 37

沃恩·威廉斯 交响曲

Vaughan Williams Symphonies

Hugh Ottaway 著

老 耀 译

162328

花山文艺出版社

图字：03—98—006 号

中文简体字版专有出版权属花山文艺出版社。本书由英国 Omnibus Press, U. K. 和世界文物出版社安排博达著作权代理有限公司授权出版发行。

图书在版编目 (CIP) 数据

沃恩·威廉斯：交响曲/（英）奥特韦（Ottaway, H.）著；老耀译．—石家庄：花山文艺出版社，1998
（BBC 音乐导读；第 37 册）
ISBN 7-80611-675-3

I. 沃… I. ①奥… ②老… III. 威廉斯-交响曲-音乐欣赏 IV. J627

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26132 号

BBC 音乐导读 37

沃恩·威廉斯：交响曲

Hugh Ottaway 著 老耀译

责任编辑：张国岚

装帧设计：苇 子

美术编辑：赵小明

责任校对：李 鸥

出版发行：花山文艺出版社（河北省石家庄市和平西路新文里 8 号）

印 刷：河北新华印刷一厂（保定市省印路 102 号）

经 销：新华书店

787×1092 毫米 1/32 4.375 印张 71 千字 1999 年 4 月第 1 版

1999 年 4 月第 1 次印刷 印数：1—5,000 定价：8.00 元

ISBN 7-80611-675-3/G·68

献给 *Jane*

作曲时首要的原则……并非炫技
或故弄玄虚，而在于回归人的自然本
性。

沃恩·威廉斯

目 录

- 7 序 言
 - 17 交响曲的尾声
- 23 前三部交响曲
 - 27 大海交响曲
 - 37 伦敦交响曲
 - 46 田园交响曲
- 55 中期的交响曲
 - 57 f小调第四号交响曲
 - 67 D大调第五号交响曲
 - 77 e小调第六号交响曲
- 89 最后三部交响曲
 - 93 南极交响曲
 - 102 d小调第八号交响曲
 - 111 e小调第九号交响曲

序 言

英国的交响曲几乎完全是二十世纪的创作。1903年，当沃恩·威廉斯开始为合唱团和乐团谱写后来演变为《大海交响曲》（A Sea Symphony）的歌曲时，埃尔加（Elgar）尚未以一名交响曲作曲家的身分崭露头角。而且，虽然看似意外，埃尔加的《第一号交响曲》（1908）是永久保留曲目中最早的一部由英国作曲家所创作的交响曲。它的价值即刻就为人们所认识了，仅一年多的时间，就迎来了百场演出，然而沃恩·威廉斯的《第六号交响曲》在四十年之后才接近（不是等于）这个纪录。到沃恩·威廉斯完成了他的《第九号交响曲》——1958年，也就是在他去世之前几个月八十五岁的高龄——的时候，以沃恩·威廉斯、巴克斯（Bax）、沃尔顿（Walton）、鲁布拉（Rubbra）和蒂皮特（Tippett）这些风格迥异的作曲家们作为代表（还不包括比较次要作曲家）的英国交响曲已经成为我们音乐复兴的中心特色。我们之

所以说沃恩·威廉斯在带来这项运动中扮演了重要角色，就是为了要说明这个明显的事实：在这个时期的大部分时间内，他始终积极地投入英国的音乐生活，不仅是作为一名作曲家，还是一名教师、一名指挥家、一名组织者，而且逐渐成为年轻人的导师。他的每一部交响曲，从第二号《伦敦交响曲》(London)到第七号《南极交响曲》(Antarctica)都给人持久的印象；每一部都创造出了它自己的富于想像力的世界，并让人觉得它标志着作曲家自身的发展已进入了一个新阶段。除去《南极交响曲》这个特例之外，没有一部作品是人们能预料的。当《第八》和《第九号交响曲》出现的时候，音乐界的气候正在变换之中，两部作品都被低估，《第九号交响曲》的重要意义在很大程度上被忽视了。

就最深层而言，沃恩·威廉斯是一名凭借想象而非依赖理智的直觉的作曲家；一名声音的诗人，他的感觉无论多么复杂，通常都可以被看作是他对于经验的基本反应。他试图上升为理论的惟一音乐观点则是涉及人类问题和社会问题的，而不是技术问题：

……艺术，就像慈善仁爱一样，应该先从家中开始。倘若它具有一定价值的话，它必须从艺术家

自身生命、从他所生活的社会，以及他所从属的民族中发芽滋长。再者，作曲家绝对不能将自己封闭起来思考艺术，他必须与他的伙伴们生活在一起，使他的艺术成为那个社会整体生活的一种表现——如果我们单纯追求艺术就不能发现它。

但是当他在争论这些观点——例如在《谁需要英国作曲家》(Who wants the English Composer, 1912)及《民族音乐》(National Music, 1934)中——的时候，他并没有像提倡实践——他的直觉与常识告诉他此乃正确之举——一样作理论上的讨论。

对于所有在实际音乐创作中与他相遇过的人们而言，常识判断是最明显的标准。加上他对矫揉造作、附庸风雅——也就是他称之为“禀性高尚”——的真正厌恶，以及他的许多小型作品所表现的“有用的”性格，都有助于人们勾画出一个朴素坦诚的英国人形象，纯而又纯。他很可能喜欢这一形象，部分原因是这一形象有一种“真”的因素——即在那些与他朝夕相处的人们身上所存在着的“真”——另外部分原因则是这一形象可以作为一种防卫，将内心的艺术家保护起来。一名凭借直觉行事的艺术家总是极易受到人们的攻击，沃恩·威

廉斯也不例外。他情感炽烈，内心燃烧着火焰，这一点远远超出人们普遍对于他的认识范畴，即使是那些深深地欣赏他的音乐作品的人们。他那激起的感情爆发，固然人人皆知，却很少作为一种“标志”而为人所见。他年轻时，有一次去观看了马勒指挥《特里斯坦与伊索尔德》（Tristan und Isolde）的演出之后，他彻夜未眠。这是一种引人注目的马勒似的反应，是值得书上一笔的。他的音乐中出现了强烈的神经质和兴奋不安。即便是在那些基本精神仿佛完全是沉思和“稳定”的作品之中，这也是一种强大的因素。想想看，《塔利斯主题幻想曲》（Tallis Fantasia）的高潮或《田园交响曲》（Pastoral Symphony）的终乐章那突如其来的令人感动不已的情绪激昂的段落，或《第五号交响曲》前奏曲中弦乐的迸发……并且在所有这些例子之中，其音调都是富于幻想的（visionary）。

但这并不意味着我们打算将沃恩·威廉斯归属于后浪漫主义的流派，虽然事实上他属于这一代人。（他出生于1872年，与斯克里亚宾〔Skryabin〕同年！）他从十九世纪所继承下来的并不是浪漫主义的苦痛，而是对交响曲的见解以及对艺术家想像力的那种几乎是虔诚的评价。他已使这些改观，但根是扎在那里的。尽管存在

着反对意见，特别是在权威性的传记里^①，但这种观念继续存在，即认为沃恩·威廉斯的交响曲是与某种事物“有关”的：不是关于伦敦，也不是关于大海或南极——这些只是外部，有几分像是附带事件——而是与作曲家的真实观念有关的事物。这需要非常仔细地讨论。反对的意见来自一些批评家，他们坚持认为他的这一部交响曲“表示”战争，而另一部“表示”和平——如此等等。他们甚至于宣称，除了《第八号交响曲》之外，沃恩·威廉斯的所有交响曲皆为标题交响曲。然而，这是另一个问题；标题音乐，恰当地说，是有意识地设计而成的，而弥漫于沃恩·威廉斯最优秀的音乐作品中的那种“感觉”，正好是从意识层以下涌现出来的。

二十世纪四十年代和五十年代中，常常采用预言性或精神探求这类字眼来谈论他的音乐是完全可以理解的。这种研究方式所带来的麻烦之一，便是其中潜伏着的感伤情绪。作曲家本人，那位“不同凡响的普通人物”（麦可·甘乃迪语）曾不得已地谱写了大量玩笑性质

① 乌尔苏拉·沃恩·威廉斯（Ursula Vaughan Williams），《R. V. W.》（牛津，1964）和麦可·甘乃迪（Michael Kennedy），《The Works of Ralph Vaughan Williams》（牛津，1964）。

的标题音乐的旋律，我猜想，他正是期望能够与先知的感伤主义者们相对抗。但是，最主要的障碍是“精神旅游”学派采取了将沃恩·威廉斯的真实的想像力里面的张力和冲突加以模糊和歪曲的方式。其实，将他的每一部交响曲——直到《南极交响曲》都视作在不同方向上的一次探索，要比将它过于密切地和班扬（Bunyan）或《天路历程》（The Pilgrim's Progress）相比拟要好得多。或许我们应该提醒我们自己，与班扬作品有着明确联系的是《第五号交响曲》，散见于《第六号交响曲》中“调式-自然音阶”（modal-diatonic）的大胆运用在最后一部交响曲中不复再现。在那里我们发现了一种悲剧性的然而却是心情开朗的人性色彩，这种人性色彩便是沃恩·威廉斯最后阶段作品中的主要倾向。

较少约束地理解张力和冲突，这是期待已久的了。“他在沙特爾修道院和剑桥大学的最后一些年期间是一名无神论者，虽然他后来又不知不觉地陷入了不可知论，但他从来没有成为一名立誓信教的基督教徒。”这就是乌尔苏拉·沃恩·威廉斯的评论，别无他言^①。确实，关键就在于沃恩·威廉斯和托玛斯·哈代（Thomas

① 见前引书。