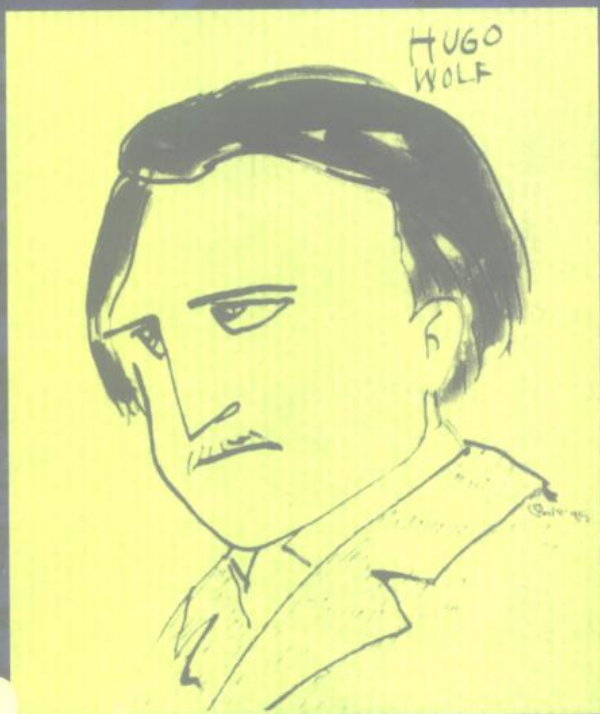

BBC Music Guides
音乐导读 39

沃尔夫歌曲

Mosco Carner 著 晓兰 译 花山文艺出版社 出版

Hugo Wolf Songs

BBC 音乐导读 39

沃尔夫 歌曲

Hugo Wolf Songs

Mosco Carner 著

晓 兰 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

沃尔夫：歌曲 / (英) 卡内 (Carner, M.) 著；晓兰译．
石家庄：花山文艺出版社，1998
(BBC 音乐导读；第 39 册)
ISBN 7-80611-677-X

I. 沃… II. ①卡… ②晓… III. 沃尔夫, H. (1860~1903)
-歌曲-音乐欣赏 IV. J605.516

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26135 号

BBC 音乐导读 39

沃尔夫：歌曲

Mosco Carner 著 晓兰译

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 伟

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 5.125 印张 83 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：9.00 元

ISBN 7-80611-677-X/G · 70

目 录

- 5 前 言
- 23 青年沃尔夫
- 33 最初出版的作品集
 - 33 六首女声歌曲
- 39 莫里克歌曲
- 59 艾兴多夫歌曲
- 65 歌德歌曲
- 83 西班牙歌曲集
- 97 凯勒歌曲与意大利歌曲集
- 129 最后发表的歌曲
- 135 沃尔夫歌曲索引

BBC 音乐导读 39

沃尔夫 歌曲

Hugo Wolf Songs

Mosco Carner 著

晓 兰 译

162334

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

沃尔夫：歌曲 / (英) 卡内 (Carner, M.) 著；晓兰译．
石家庄：花山文艺出版社，1998
(BBC 音乐导读；第 39 册)
ISBN 7-80611-677-X

I. 沃… II. ①卡… ②晓… III. 沃尔夫, H. (1860~1903)
-歌曲-音乐欣赏 IV. J605.516

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26135 号

BBC 音乐导读 39

沃尔夫：歌曲

Mosco Carner 著 晓兰译

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 伟

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 5.125 印张 83 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：9.00 元

ISBN 7-80611-677-X/G · 70

目 录

- 5 前 言
- 23 青年沃尔夫
- 33 最初出版的作品集
 - 33 六首女声歌曲
- 39 莫里克歌曲
- 59 艾兴多夫歌曲
- 65 歌德歌曲
- 83 西班牙歌曲集
- 97 凯勒歌曲与意大利歌曲集
- 129 最后发表的歌曲
- 135 沃尔夫歌曲索引

前言

“语言第一，然后才是音乐……”

“从总体上说我有这样一种印象，即我不被人们所理解。他们热衷于音乐事务，因而全然忘却了在我的音乐诗概念中的那些新鲜独特的东西。这些音乐家继续絮絮叨叨。”由于一些慕尼黑的音乐家渴望听到沃尔夫创作的莫里克和歌德的歌曲，因而他在1890年10月写给梅拉妮·科赫尔特（Melanie Köchert）的一封信中就这样提到一次会议的情况。这句话隐藏了沃尔夫作为一位歌曲作者的创作主旨。沃尔夫暗示我们的是，我们不必就音乐本身来评判他的歌曲（“他们热衷于音乐事务”），倒是应该在再创造上、在声乐与钢琴的本义上、在诗的语言、诗的情趣和诗意上，独立地去探讨这些歌曲达到了何种程度的成功。换句话就是，音乐脱离了它们所表达的内容，就显得毫无意义。沃尔夫的箴言是：“语言第一，然后才是音乐。”这句话贯穿于他的创作始终，以及他全部的“音乐诗”（musico-poetic）的想像力，将

音乐融为一个完整的有机体。据说，沃尔夫的歌曲已臻于诗的境界。沃尔夫与舒伯特和舒曼的不同之处，就在于他对他所选择的诗人鞠躬尽瘁的臣服，尤其是对于莫里克、歌德和艾兴多夫，当然这是确实的。这些诗人的诗歌都是饱含自我、结构严谨的作品，同样是依照文字强度（字句的音乐）、节奏和变化而精心配置的作品。沃尔夫几乎——“几乎”一词只限于他的西班牙和意大利歌曲集——一直竭尽所能全身心地臣服于诗人的支配，而这又恰恰是一种非凡的成就，并具有十九世纪德国歌曲创作的革命色彩。这也确立了沃尔夫在德国艺术歌曲史上的地位。有意义的是，在莫里克的歌曲发表之后，在所出现的各种评论流派中，“新”字的运用都很突出——“新春”、“新生”、“新歌曲”。在这本共五十三首歌的歌曲集中，沃尔夫第一次表现出对诗人绝对的尊重，这一事实早有倾向，尽管并非没有些许讽刺的意味，有人戏称为“1888年的诗歌最高法案”。这不仅是一个伴奏、阐释与美化歌词的问题，而且是用音乐来融化和表现它们的问题，从而形成了典型的沃尔夫歌曲。

提供一条了解歌曲创作的思路，人们要知道沃尔夫当初想过些什么，他有过怎样正常的生活，是否像勋伯

格 (Schoenberg) 的一生那样；勋伯格 1912 年曾宣称，在他接着创作的许多歌曲中，他只是受他的歌词的最初几个字的声音的启发与激励，丝毫不顾及诗歌中连续的事件和形象，要到很多天以后他才会发现，他在对诗人尚未充分了解与评论的情况下，就已遵循这种方法创作了。极有可能，沃尔夫会对这位晚辈作曲家大喝一声“邪门！”的。

有人指出，在作进一步分析之前，必须对内在的重要性加以澄清。无论我们多么崇拜沃尔夫在歌曲创作中一丝不苟的文学处理方式，归根结底还要看他的音乐创造才能，及精湛的技巧，这必须成为衡量他的歌曲的最高标准。歌曲总是通过音乐被赋予生命力。真正要达到什么程度，舒伯特的作品便是最好的例子。必须承认，舒伯特在处理其歌词时可能漫不经心；他常常将简单的分节歌曲形式 (strophic form) 运用到含有强烈对比情绪的诗节的诗歌中，以至于对立的情绪必须由相同的旋律去表现；他可能错误地理解并错误地表达过诗人的创作意图。然而，舒伯特仍然是一位最伟大的德国歌曲作者——部分是由于他创作六百首左右惊人数量的歌曲，但主要还是因为他在音乐创作上几乎取之不尽的财富、精妙与无穷变化。舒伯特的作品差不多都是凭直觉创

作——沃尔夫对其音乐才智的极大潜能感触颇深。有人虽然多有夸张却也不无道理地形容说，以沃尔夫取材于歌德部分哲理诗与教诲诗的歌曲为例，可以察知德国歌曲的“理性化”（intellectualisation）倾向。席勒（Schiller）在其论述质朴诗与情感诗的著名论文中建立的理论，用来阐释舒伯特和沃尔夫之间的不同之处也许最为合适。

沃尔夫从舒伯特对歌词的处理上学不到什么，即使是一首像“酷似者”（Der Doppelgänger）这样的歌曲，由于它适宜于朗诵的声音线条作为一种独立伴奏形式，歌曲仿佛预示了这位较年轻的作曲家将要取得的某种成就。在这方面以及其他一些方面，沃尔夫的真正楷模是舒曼——舒曼像他一样，具有一种高雅的文学禀赋，尽管也偶有疏忽，但是在对原文的正确表达上，比舒伯特付出了更大的注意力。但是，我们必须记住，事实上，在瓦格纳之前，审慎地驾驭歌词并不是声乐创作的主要原则，很可能除了瓦格纳的半音和声以外，沃尔夫从瓦格纳那里学到了自己表意式的处理所需要的东西。再回过头来谈舒曼，正是接受了他取材于具有突出品质的某一

位诗人而创作出一大套联篇歌曲的方法^①，沃尔夫才有了他大部头的莫里克、艾兴多夫与歌德的歌曲的想法。而且，与舒曼的《诗人之恋》（*Dichterliebe*），尤其是《女人的爱情与生活》（*Frauenliebe und Leben*）不同（与舒伯特的两套缪勒〔Müller〕联篇歌曲也不同），沃尔夫的作品不是联篇歌曲（cycles），而是选曲（collections），所表达的不是发展中的情节，而是结构松散的一组性格速写、半身画像与情绪图画，有点像个人画展上的画集。沃尔夫的目标是尽可能多地表现这位诗人艺术的代表性方面，他似乎早已规划好选集的范围，以期达到整体上超出所选部分的价值这一目标。的确，他依照某一顺序随随便便创作出歌曲，又依照另一种顺序将它们发表，在这一顺序中一个选集的开头或末尾处某些配曲的放置，或某些特殊的配曲的匹配，或是在一部选集之内分配给一组歌曲的位置，往往采取了一种象征意义。莫里克和歌德的歌曲，以及《意大利歌曲集》，就是这一形式的明显例证。

沃尔夫很可能仿效了舒曼的作品集，以一种独特的

① 吕克特（Rückert, Op.37）、艾兴多夫（Op.39）、夏米索（Chamisso, Op.42）和海涅（Heine, Op.48）。

启发性的方式为其各种选集标上副题：“由……所写的诗，为声乐与钢琴而作”。有两点值得注意。一是为了强调诗人及其诗作在音乐中的全部重要作用，作曲家用“诗”代替了“歌曲”。二是作者用“声乐与钢琴”代替了“由钢琴伴奏的声乐”，其中连词“与”等于是表示两者是平等的伙伴关系，每一方都发挥了正当的作用。从历史上看，正是舒伯特第一个将键盘乐器从其在十八世纪歌曲中极其低下的位置提高到一个重要的位置，就是在诗的情感与意境的发挥上起决定性的作用。舒曼则具有典型的浪漫主义的内向性格，因而他更倾向于向内，在心理因素与抒情诗的环境气氛上发挥钢琴的作用；同时，他使声乐与乐器之间的相互配合更加密切。这一切，都由沃尔夫继承下来并使之臻于完美。他带领我们登上这样的舞台，在那里，钢琴不仅是声乐的合作伙伴，而且常常成为高级伙伴（“漫游所见”、“普罗米修斯”、“走吧，爱人，现在就走！”），以至于在这里要说出“伴奏”一词会颇感踌躇，因为该词似乎总会有一些次要与从属的作用。

我们可以用这种方式勾勒出沃尔夫的创作过程：一首诗的基本情绪（“被遗弃的少女”、“诗人安拿克里昂之墓”）或引人注目的文字上的形象（“致一朵圣诞玫瑰

之二”、“哦，愿你的房子如玻璃般透明”），或者一行诗的韵律模式（“猎人之歌”、“为何如此愤怒，我的爱人”）激发了作曲家的灵感，形成轮廓鲜明的、很有特性的钢琴动机，由此形成歌曲结构的主要材料——既用各种不同的反复，又用主题音型的拓展式处理。与此同时，由提示式的旋律变化、和声与节奏，强调了织体（texture）的细节部分。沃尔夫以此成熟的技巧将一首歌曲的主体放置在钢琴声部，他接受了前人的绝对音乐的形式原则以证明这一做法，同时将文学上的考虑集中于声乐线上。然而奇怪的是，沃尔夫在对待器乐曲乐句结构的态度上，又表现出一种独特的保守观点。在他的大部分歌曲中，他坚持一种2+2或4+4的设计，在这一设计中他有时走得很远，以至于在一首歌曲的结尾加上一个完全多余的休止小节，使其有规则的结构变得极其简单（“邂逅”）。不规则的表达方式在沃尔夫作品中比较罕见。规则的分句（phrasing）向沃尔夫保证了一种坚实牢固的基础。在这一基础上他建立了一种脱离了纯音乐的声乐体系，并进而发展为自身独立的、受歌词启迪的方式，这一体系贴切地反映出原文的音调变化、韵律与重音，也通过精细地计算对间歇和抑扬的选择，提高了某些词语的分量，这些词语对沃尔夫来说至关重

要（“安眠”、“午夜时刻”、“失眠者的太阳”）。实质上，沃尔夫把受歌词启迪的声乐线叠加在独立自主的钢琴声部之上的方法，就是瓦格纳在他的乐剧中所用技巧的翻版，尽管水准不同，但使用中却自有一种提高了的精妙与高雅之处。这种收获并非出于意外，是德国艺术歌曲（Lied）具有这种内在的特征，它之于歌剧，犹如室内乐之于管弦乐。

沃尔夫的歌曲的形式设计都是从舒伯特那里学来的——即 A - B - A 形式设计，这是一种简单的、变化的分节歌曲形式，也是通奏歌曲（durchkomponiert）或者连贯的、一气呵成的作曲方式。在沃尔夫的成熟期，我们注意到各种各样分节歌曲的配曲与连贯处理方式相结合的强烈倾向，而在他的早期作品中则多有分成三部分的与简单分节歌曲的处理出现。但是也有例外，例如“佳尼美德”就是一种 A - B - A 形式的歌曲，还有“晨露”、“园丁”——两首都是民歌风格——也是分节歌曲的形式。甚至连迷娘歌曲之四“你知道那地方吗？”这样一首雄心勃勃的歌曲，由于它的“病理”因素，也只属于仅有少量变化的分节歌曲设计，尽管其织体是极其精炼的。这还将我们带到沃尔夫的“交响”歌曲——构思奇特、技巧高超的歌曲之中，其中，

钢琴声部是以一种半交响曲 (quasi-symphonic) 方式来处理的 (“春天”、“漫游所见”、“致一朵圣诞玫瑰之一”、“走吧, 爱人, 现在就走!”)。我以为, 由于沃尔夫极少求助于海顿-贝多芬体系的_{主题设计}, “半”字的意义必然只在于发展部技巧的普遍认可的规范, 而且侧重于在变化和声中, 尤其是用莫扎特方式的动机和主题的 (大半变化的) 重复。至于说到“交响”歌曲, 也就是沃尔夫的一些固定音型 (ostinato) 歌曲, 这些歌曲中, 一种简洁而有感染力的旋律和声的音型贯穿始终, 要么具有文学意义, 要么处于稍稍缓和的形式。这就像“固定乐思” (idée fixe) 一样, 是一种在表现思想感性的诗歌的配曲中出现的魂牵梦萦的魅力, 如同我们在西班牙歌曲集中的某些宗教歌曲与世俗歌曲中见到的那样。

与舒伯特、舒曼和勃拉姆斯不一样, 沃尔夫并不是一位天生的作曲家, 不过在他的民歌式歌曲 (“晨露”、“园丁”、“健行”) 中, 他展示了一种最迷人的优美曲调。沃尔夫的过人之处是, 他是一位浪漫主义晚期的和声大师, 吸收了瓦格纳丰富的和声方法——瓦格纳为了美好的感性阴影的暗示与有张有弛的表演常使用这种和声方法。一般说来, 沃尔夫的自然音阶 (diatonic) 作品