

سخنی در باره

ارکستر سفونیک لندن

نوشته نوئل گودوین
(تفسر موسیقی روزنامه دیلی اکسپرس)

Neptune وجود ارکستر سفونیک لندن بسال ۱۹۰۳، در یکی از کوپه‌های قطار لندن - منجستر، پس از یک مباحثه بین شور میان چهار مرد، پیدا آمد. هیچکس از این راز جز همان چهار تن که بنا باعتراف خود، هنگام ارائه فکر (فکر بنیانگذاری ارکستر سفونیک لندن) ملامت کشانی پیش نبوده، آگاه نیست.

از آنان سه تن، «آدولف بورسدورف^۱»، «تی-آر-باسبی^۲» و «اج-وان-مرشن^۳» نوازنده هورن بودند و چهارمین تر و میت نوازیر آوازه‌ای بود بنام «جان سولومن^۴». در آن روز گاران بازار ارکسترها گرمی چندانی نداشت و نوازنده‌گان برای گذران زیست ناچار از سر سیر دن نزد تثاترها و تالارهای موسیقی بودند. و هنگامی که بازار کار اندک رونقی می‌یافت آنان خود در آنجا که سود بیشتری عاید شان میداشت حضور می‌یافتد و به جای کم سودتر - که طبق معمول همان ارکسترها بود - نماینده‌ای کسیل میداشتند.

T.R. Busby - ۲ Adolf Borsdorf - ۱
Jhon Solomon - ۴ H. van Meerschen - ۳

نخستین بار «هنری وود»^۱ که بعدها به لقب «سر» مفتخر آمد به از میان برداشتن این رسم کمر بست و مقرری ثابتی معادل صد لیره در سال (۲۸۰ دلار) با عضای «کوینز هال»^۲ پیشنهاد کرد بشرط آنکه حق استفاده دست اول از خدمات آنان برای وی محفوظ باشد .

این سخن نوازنده‌گان را بخشم آورد و سبب شد که بهترین مردان ارکستر «هنری وود» که به پنجاه تن هیر سیدند پیترک او گویند و به مرادی ده تن دیگر زیر لوای «بورس دورف» و شرکاء گرد آیندوار کستر ستفونیک لندن را بنیان نهند . «هانس ریشتر»^۳ رهبر نامدار آلمانی، نخستین کنسرت این ارکستر نوازدا رهبری کرد و این اتفاق ساعت سه بعد از ظهر سه شنبه نهم مژوئن ۱۹۰۴ در «کوینز هال» رویداد . و آنان از آن رو چنین وقتی را بر گزیده بودند تا نوازنده‌گان که می‌باشد شب هنگام در کاونت گاردن حاضر باشند ، شخصاً در کنسرت شرکت جویند و نماینده نفرستند .

پیروزی باورناکردنی و شکری بود و «سر آدریان باولت»^۴ که در جمع حضور داشت نوشت «هنر نمائی در خشان ارکستر ستفونیک لندن ، چشم کانی را که بادنیای هوسیقی این شهر آشنا بودند خیره کرد» .

ارکستر کار خود را با یک جهش آغاز نهاده بود . بیانیه بعدی آن ، در خلق ولوله‌ای انداخت این بیانیه از برگزاری هشت کنسرت بر رهبری شش رهبر بزرگ و نامدار ، خبر میداد و اینان بودند «وکتراف . اچ کاون»^۵ ، «آرتور نیکیش»^۶ ، «فریتس اشتاین باخ»^۷ ، «سر چارلز استانفورد»^۸ ، «ادوارد کولون»^۹ و «سر ادوارد الکار»^{۱۰} . واين هنگامه‌ای پر تماشا بود که بدعت بی خورداری از وجود رهبران هیهمان را در انگلستان بجامه عمل در آورد .

نخستین فصل کنسرتهای ارکستر ستفونیک لندن ، بدینسان آغاز یافت و تا کنون جن و قفقاعی کوتاه دوران جنگ ، همچنان ادامه داشته است .

این ارکستر از همان ابتدا سیره دیگری برای خود بر گزید ، و مانند یک مؤسسه خصوصی مستقل بکار گردید . بزودی دسته‌های کر ، انجمن‌های موسیقی ، رهبران و تک نوازان بر جسته در لندن و خارج از لندن بسوی آن روی نهادند ،

Queenz Hall – ۲ Henry Wood – ۱

Sir Adrian Boult – ۴ Hans Richter – ۳

Arthur Nikisch – ۶ Dr. H. Cowen – ۵

Sir Charles Stanford – ۸ Fritz Steinbach – ۷

Sir Edward Elgar – ۱۰ Edouard Colonne – ۹

چندانکه ارکستر با تعدادی از ۴۵ تا ۱۰۰ نفر آمادگی همیشگی خود را برای اجرای کنسرتها کوچک و بزرگ اعلام داشت. این طرز اداره در هیچیک از ارکسترها آن زمان معمول نبود. بلکه ارکسترها از حمایت پارهای از قوه مقنده بعنهای یا شهرباریها برخوردار بودند و هر گز برای خود و بسود خودکار نمیکردند. لندن شاید تنها پایتختی باشد که پنج ارکستر بزرگ در آن فعالیت دارند و برای جلب محافل و دوستداران موسیقی، پایکدیگر بر قابت بر میخیزند. هر چند که نظام امروزین جامعه انگلیس و قوانین حمایت عمومی رسوم کهن را تاحد زیادی تغییر داده است.

اما ارکستر سفونیک لندن از پس سالهای دراز، هنوز شیوه مدیرین را از دست نهاده و بهتر کار پیش از هر چیز بخاطر خود دست می‌یازد در واقع این ارکستر شکل یک شرکت سهامی را دارد و کسی عضو آن محسوب می‌شود که تعداد معینی از سهام را صاحب باشد.

ادارة امور ارکستر بهده یک هیئت مدیره است که هرسال انتخاب آن بارهای اعضا تجدید می‌شود و اکنون «باری تاکول^۱» که خود از نوازاندگان چیره دست (هورن) بشمار می‌رود در رأس هیئت جای دارد. بسیاری رهبران بزرگ و تک نوازان نام آور تا با مرور یا ارکستر سفونیک لندن کار کرده‌اند و بسیار ارجمند که نخستین اجرای آن بدست نوازاندگان پرماهیه این ارکستر صورت پذیرفته است.

ارکستر سفونیک لندن برای آنکه سازمان خود را حفظ کند، تاکنون کمتر خود را زمانی دراز، به همکاری با یک رهبر پایی بند کرده است. تنها «پیرمونتو^۲» را می‌توان بعنوان استثنای این اصل یاد آورد. وی از سال ۱۹۵۷ همکاری خویش را با ارکستر آغاز نهاد و با سال ۱۹۶۱ در سن ۸۶ بر سرین رهبری آن تکیه زد و تا زوئیه ۱۹۶۳ که پیک اجلس از راه در رسید در بسیاری کشورها، کنسرتها در خشانی را برای ارکستر سفونیک لندن وهبی کرد.

اسلافی غیر از آنان که ذکر شان رفت «سهامیلتون هارتی^۳»، جوزف کریپس^۴، «سر توماس بیچام^۵» و «ویللم منگل برگ^۶» بودند.

«پیرمونتو» مردی افسونگر و پرجاذبه بود و در پرتو شخصیت بارز و کارکشتنگی بی نظیر او ارکستر سفونیک لندن در این چند سالی که گذشت بیش از هر زمان

Pierre Monteux – ۲ Bary Tuckwell – ۱

Josef Krips – ۴ Sir Hamilton Harty – ۳

Willem Mengelberg – ۶ Sir Thomas Beecham – ۵

دیگر، اعتبار و احترام یافت، وی دانه مهر خود را در سینه یکایک نوازنده‌گان کاشته بود و از مرگش جهان موسیقی جامه عزا پوشید.

اینک بدنیست که با خوانندگان دمی چند بعقب بازگردیدم و در دفتر عمر ارکستر سفونیک لندن سیری و سیاحتی کنیم:

دو سال بعد از نخستین کنسرت، ارکستر خود جوان بجانب پاریس عزم رحلی کرد. پاریس امروز شهریست که در هر گوشه آن برای نوازنده‌گان مسافر جائی و امکان توفیقی وجود دارد، اما در آن روزگار برپاداشتن کنسرت در این شهر برعغای برای یک ارکستر کمنام و نوخاسته جز به ماجراجویی تعبیر نمی‌توانست شد. اما ارکستر سفونیک لندن از آنجا پیروزمند و سرفراز بازگشت واژ آن پس بکرات عرض «کانال» را در تور دید و هنرنمایی خود را به چشم اروپائیان کشید. و پنج سال بعد آهنگ سفری ساز کرد که در تصور مردم آن زمان هم نمی‌گنجید. این بار مقصد مسافرت، اتاژونی و کانادا بود (۱۹۱۲). و این مهمترین حادثه زندگی کوتاه ارکستر بشمار میرفت.

پس از پیروزیهای خود در قاره امریکا، ارکستر سفونیک لندن آوازه‌ای یافت و فیلم سازان، صاحبان تالارهای موسیقی و مؤسسات ضبط آهنگ، بسویش روی آوردند.

در ۱۹۲۰ موسیقی فیلم مشهور سه‌نفرگدار را (با شرکت «داگلاس فرنکس»^۱ هنرپیشه فقید سینما) عهده‌دار شد.

هر چند که فیلم با کامیابی قرین نیفتاد اما این از اقبال تهیه کنندگان به ارکستر سفونیک لندن نکست، چنان‌که در ۱۹۲۴ موسیقی فیلم کوتاه دیگری را که در «رویال آلبرت هال» به نمایش درآمد بدان سیر دند، و این مشغله از آن پس بدفعات تکرار شد و در ۱۹۲۹ به تنظیم موسیقی فیلمی که برداستان زندگی بتهوون استوار بود انجامید. ارکستر موصوف ما در ۱۹۲۰ نخستین قرارداد خود را برای صفحه‌های گرامافون امضا کرد و تا امروز بیش از صدھا صفحه با ارزش پن کرده است. ارکستر سفونیک لندن بیش از شهرت خود را به کارهای پر ارزش مردانه هافند «بنجامین بریتن»، «پیر مونتو»، گثورگ سولتی^۲، «ایستوان کرتش»^۳، «کولین دیویس»^۴، «دوراتی»^۵، «لوبلداستکوویکی»^۶، «سر آرتور بلیس»^۷ و

Georg Solti – ۲ Dauglas Fairbanks – ۱

Colin Davis – ۴ Istvan Kertesz – ۳

Leopold Stokowski – ۶ Dorati – ۵

Sir Arthur Bliss – ۷

«سرمالکولم سارجنت»^۱ مدیون است. و تاکنون چهارده جایزه با ارزش آکادمی‌های موسیقی فرانسه، هلند، اسپانیا، اتازونی و زاین را دربوده است.

ارکستر سفونیک لندن در ۱۹۲۴ برای نخستین بار، دعوت BBC (سازمان سخن پرآکنی بریتانیا) را اجابت گفت و تاکنون صدھا کنسرت رادیوئی اجرا کرده است. بر سراین قضیه اختلاف نظرهای میان بر جستگان ارکستر ییدید آمد، «سر-توماس بیچام» با همان شیوه خاص خود به رادیو حمله کرد و گفت «اگر گردا نندگان بی سیم تا ده سال دیگر این شیوه شیطانی را همچنان دنبال کنند، همه تالارهای کنسرت از شنوونده تهی خواهد شد» اما کار گردا نان ارکستر این سخن را نیستندیدند و گفتند. «در اعتقاد ما، پخش رادیوئی موسیقی، اشتیاق عمومی را بشنیدن موسیقی اصیل افزایش خواهد داد».

اما از این تذکارهم نباید گذشت که کامیابی و پیشنازی ارکستر سفونیک لندن چندان سهل و ساده نیز صورت نبته است. و این کشته پیروزمند هزاران طوفان را پشت سر گذاشته و از صدھا لجه ناکامیابی گذشته است. یکی از دشواریهای بزرگ این ارکستر در خلال سالیان موضوع محفوظ بودن حق اعزام نماینده برای اعضاء بود که تا ۱۹۳۰ پای بر جا ماند. سرانجام در ۱۹۳۰ این رسم بدست «ویللم منکل-برگ» که رهبری بیشتر کنسرتها را بعده داشت بر افتاد. بدین معنی که او بنشان اعتراض از ارکستر کناره گرفت و تامن‌ظور خویش را عملی نساخت بازنگشت. از آن پس چرخهای ارکستر بسرعت گردیده است و اندیشه «سر هنری وود» (۱۹۰۳) و «ویللم منکل برگ» ۱۹۳۰ را محترم داشته‌اند.

خاصه آنکه در سالیان اخیر چنان برنامه ارکستر از آغاز تا انجام سال کامل بوده و بازار آن گرم که هیچ محملي برای طرح این مقوله باقی نمانده است. اکنون ارکستر سفونیک لندن بطور متوسط در طول یک سال ۱۴۰ کنسرت در انگلستان و خارج اجرا می‌کند. صد و پنجاه نشست برای پن کردن صفحه دارد. وضافه بر جلسات آزمایشی خود بیست بار در برنامه‌های رادیو و تلویزیون شرکت می‌جوید.

بدینسان می‌بینیم که در خلال نیم قرن چه تحولی در دنیای موسیقی پدید آمده، و پذیرش جهانیان برای این هنر گرامی تا کجا افزایش یافته است.

امروز در شصتمین سالگرد حیات خود، ارکستر سفونیک لندن، بنحو ممتازی بکوشش‌های هنری خود ادامه میدهد و ارج و منزات آن از هر زمان دیگر بیشتر شده است.

Sir Malcolm Sargent – ۱

در ۱۹۶۱ بعد از اجرای کنسرت‌توی شوستاکوویچ، سلیست بزرگ روسی «روستر و پویج»^۱ به دفتر ارکستر سنتوفونی لندن چنین نوشت: «در ارکستر شما، عشق بموسیقی سرشار و پرتوان است همه شما در یک واحد کلی ادغام شده‌اید و این از صفات کم‌نظیر یک ارکستر بر جسته است» و خود شوستاکوویچ در ۱۹۶۲، در راه بازگشت از فستیوال ادینبورگ، بیکی از مخبرین «ایزوستیا» گفت «بهترین ارکستر انگلستان همین است».

و این ستایش‌ها، بحق درخور ارکستری است که کار آن، بر اوستادی، استواری، از خود گذشتگی و تجربت ۶۰ ساله اعضاء آن استحکام یافته است.

خدمت آنان به هنر موسیقی و به مردمیکه از شنیدن آهنگهای افسونگر شان لذت می‌برند، انگلیزه غرور دادگرانه امروز و گنجینه امید و نیروی فردای آنهاست.

ارکستر سنتوفونیک لندن را در تهران و هندوستان «ایستوان کرتش» رهبری می‌کنند و در امریکا «جرج سولتی»، در زاین، کره و هنگ‌کنگ، «کولین دیویس» و «کرتش» کار رهبری را بعهده دارند و در ترکیه «کرتش» و «سرمالکوم سارچن».

سفر جهانی این ارکستر ۱۱ هفته بدراز خواهد کشید و در این مدت ۵۵ کنسرت داده خواهد شد در خلال سفر «سر آرتور بلیس» هدیه افتخاری ارکستر قطعاً از ساخته‌های خود را رهبری خواهد کرد و «لئوپولد استوکسکی» موسیقی‌دان روسی اصل نیز چند بار بر سکوی رهبری قرار خواهد گرفت و نیز آرون کوپلنگ آهنگساز نامدار آمریکائی، در آمریکا افتخاراً ارکستر را رهبری خواهد کرد. ارکستر سنتوفونی لندن برای جشن شصتمین سال حیات خود برنامه‌لپذیر و بدیعی را تدارک دیده است و در همین برنامه است که آثار بزرگی از فوایع موسیقی عصر ما نتند «کوپلنگ» زولтан کدادی (استاد کهنسال مجاری) و بنجامین بریتن آهنگساز ارجمند انگلیسی برای نخسین بار اجرا خواهد شد.

نگارش و ترجمه اردشیر لطفعلیان