

我的目的是使人们高尚起来

音乐家亨德尔生平与作品简介

翟学凤 编著

音乐欣赏小丛书

人民音乐出版社

外国音乐欣赏小丛书

“我的目的是使人们高尚起来”

——音乐家亨德尔生平与作品简介

翟 学 凤编著

人民音乐出版社

外国音乐欣赏小丛书

“我的目的是使人们高尚起来”

——音乐家亨德尔生平与作品简介

翟学风编著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京延文印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 20千字 1.5印张

1992年3月北京第1版 1992年3月北京第1次印刷

印数：00,001—2,355册

ISBN 7-103-00832-9/J·833 定价：0.69元

乔治·费里德里希·亨德尔像

目 次

一、亨德尔的生平.....	(1)
二、作品简介.....	(12)
(一) 歌剧作品.....	(12)
(二) 器乐作品.....	(13)
(三) 清唱剧简介.....	(27)

亨德尔的生平

乔治·费里德里希·亨德尔 (George Frederic Handel) 是德国十七世纪末、十八世纪初的伟大作曲家，是欧洲音乐发展史上的重要人物。他和同时代的巴赫一样，为了表达他们所处的时代的新思想、新内容，在继承前人音乐创作成果的基础上，对音乐形式、表现手段进行了不倦的、艰苦的新探索，并取得了巨大成绩，为日后欧洲启蒙时期音乐艺术的发展打下了深厚的基础，他是伟大的承前启后的人物。

(一) 少年时代

亨德尔于1685年2月23日生于德国哈莱城。父亲是一个六十三岁的外科医生兼理发师，身材魁伟、精力充沛。他起初在一个封建诸侯国的军队里服役，后转入瑞典军队，接着在法皇军队里干了几年，最后为萨克逊的奥古斯特公爵效力。母亲比父亲小三十岁，出身于宗教家庭，性格十分坚强。亨德尔从小受双亲的苦干精神和坚强的性格所熏陶，并

继承了父母的思维敏锐的优点，这对他日后的艺术发展起了重要作用。

亨德尔很聪明，幼年就开始阅读了不少文艺作品，并表现出惊人的音乐才能。他爱沉醉在大自然的音响世界里，风吹草动、雷鸣鸟叫都是他幻想中的神秘王国。然而最吸引他的是阁楼上那架被藏起来的小古钢琴。但父亲对音乐这门行当抱有偏见，认为它只是一种娱乐，不能作为职业。父亲不让孩子练琴，想把他培养成为受人尊敬的法官或律师，以光宗耀祖。幼小的亨德尔却有着学音乐的决心，他常在人们熟睡的时候，偷偷地从床上爬起来，到阁楼上去弹那架古钢琴。也许由于这样的原因，他自幼耗尽了视力，晚年不幸患了失明症。

亨德尔六岁时为萨克逊公爵弹奏过一次风琴。公爵对亨德尔的演奏很为赞赏，便召见亨德尔的父亲，嘱咐他不要妨碍这孩子的音乐才能的发展。老乔治虽然还没有放弃让孩子学法律的念头，但毕竟解除了对亨德尔学音乐的禁令，并为儿子找了一位全城最好的音乐教师——风琴家查豪。

查豪是位成就很高的艺术家，亨德尔跟查豪学习演奏乐器、和声、作曲，并分析各音乐流派各音乐大师作品的奥妙。在亨德尔的本子里就抄着包括查豪等许多作曲家的咏叹调、合唱曲、随想曲、赋格曲。可以说亨德尔的老师巴赫的老师彪姆、贝多芬的老师聂费一样，都具有渊博的知识，善于引导学生自由幻想，对自己学生的成功起了重要作用。

父亲去世后，为了尊重父亲的旨意，亨德尔还是学了法律，于1702年2月10日入哈莱大学法学院学习。当时的哈莱大学有三种思想潮流：其一是热衷于宗教仪式，沉醉于神秘主义，它以神学院为堡垒；另一派是以汤姆苏士(1655—1728)为首的折衷派，该人为法学院教授，具有民主启蒙的思想倾向，但他又受宗教世界观的影响并赞助过普鲁士德国的君主政体；第三种是激进派，它与法国和英国的启蒙主义思想有联系。这三种思想潮流在不同程度上都影响了亨德尔。

(二) 创作上的探索和臻于成熟

十七岁的亨德尔结束了法学院的学习，开始了艺术家的生涯。他当上了一名教堂的风琴师，同时在中学教声乐课程。他在学校里挑选出有才能的学生组成合唱团到各地演唱圣经、经文歌、清唱剧等。他也写了不少作品，这些作品为他日后的音乐创作积累了素材。

亨德尔在音乐上有了一定成就后，逐渐感到哈莱城的音乐生活贫乏，远不够满足自己的求知欲望，他需要到文化发达的大城市去吸取营养，施展才能。于是他在1703年到了汉堡。

汉堡可以说是德国的威尼斯，它没有卷入德国三十年战争，幸运地躲过了这场灾难。因此，德国有志之士、艺术家、富户、工厂主从四面八方云集而来，使这里成了一个繁

荣的城市。

在汉堡耸立着金碧辉煌的德国的第一家歌剧院。观众是皇族、平民、游民等不同阶层的人。上演的剧目是古代神话和历史传奇，或者是人们熟悉的《创世纪》之类的宗教剧目。街市是闹哄哄的，常有穿短外褂、窄裤管的流浪艺人，他们唱着地方小曲、古老民歌、中世纪名歌手的恋歌，因而招来了许多人围观。这就是十八世纪上半叶的汉堡。

亨德尔来到汉堡结识的第一个朋友是玛德松（1681—1764）。玛德松比亨德尔大四岁，能说几国语言，会写歌剧，善演戏。玛德松创作的曲调流畅，亨德尔写的复调严密，他们经常在一起互相切磋、学习。但他们自尊心都太强，以至在他们之间产生了许多误会，逐渐疏远起来。

在汉堡，亨德尔除了与玛德松交往外，还与莱·凯萨（1674—1739）往来。凯萨对亨德尔的创作有很大影响，但此人心胸狭窄。亨德尔的歌剧《阿尔米拉》、《尼禄》演出刚获成功，他竟然将其进行改编以提高自己，还将其中最好的独唱曲抢先印出。后因债务关系，凯萨逃走了，亨德尔再也没有和他接触。

亨德尔在汉堡期间，歌剧院曾落到一个市侩的手里，这个人很狡猾，他为了迎合观众的落后趣味，竟把亨德尔写的歌剧乱改一通，变成了内容庸俗而荒唐的音乐闹剧。亨德尔对此深恶痛绝，另外，汉堡的平庸的音乐趣味使他感到苦闷，想另找出路。这时，意大利的兴旺发达的艺术传统和高度发

展的文化吸引着他，于是没有来得及告别朋友，他便出发去意大利了。

（三）亨德尔在意大利

1706年的秋天，怀着郁闷心情的亨德尔来到了晴朗的意大利。他直接到佛罗伦萨，投奔一个在汉堡相识的大公。以后相继同游了意大利诸名城：罗马、威尼斯、那波里。

亨德尔到意大利首先是学习。意大利的艺术非常发达，是文艺复兴运动的发源地。尤其在美术、建筑等方面涌现了许多大师，这些大师在欧洲各个国家工作，建筑了欧洲最豪华、最漂亮的宫殿、教堂和剧院。意大利又是歌剧的故乡，十七、十八世纪的意大利歌剧占据了整个欧洲的剧院舞台。在当时，一个音乐家如果在意大利获得承认，他就可以在各国受到尊崇。

亨德尔在意大利期间，注意倾听和记录民间音乐，了解它的风格、音响、曲调，尤其注意西西里舞曲。这些曲调很多都被运用在他自己的作品里。亨德尔与意大利作曲家的接触，特别是与罗马的阿·斯卡拉蒂（1659—1725）及其儿子多·斯卡拉蒂（1685—1757），还有作曲家和小提琴家柯莱里（1653—1713）等人的友谊，直接影响了亨德尔的艺术活动。

为了扩大自己的影响，亨德尔也常到各地演出。他到意大利一年功夫，已经获得了著名管风琴家和古钢琴家的声

誉。多·斯卡拉蒂听了他的蒙面即兴演奏后，惊叹道：“能够演奏得这样美妙的不是著名的撒克逊人^①便是魔鬼。”

在创作方面，亨德尔起初为了取得社会承认，不得不迎合当时社会的风尚而写东西。他初到罗马时，这里发生了一次大地震，哀鸿遍野。现实的苦难，使人们非常崇尚宗教。因此，亨德尔写了一些宗教作品，如《拉丁圣诗》之类。亨德尔第一部意大利式歌剧是《罗德吕哥》（1707）。这部歌剧演出于佛罗伦萨，它打响了亨德尔歌剧创作的第一炮。后来，在威尼斯又成功地上演了他写的歌剧《阿格里皮娜》，当时意大利公众都承认它是一部好作品，说明亨德尔已经完全掌握了意大利歌剧的写作风格。从此他的名声大振。一向轻视德国音乐和德国音乐家的意大利，称他是“我们世纪的奥菲欧”。他到各处都受到了优厚的待遇，很多有钱人都以接待他为荣。如他到那波里时每天都有丰盛的饭菜，并备有专用马车。这一时期的作品还有为罗马奥托波尼主教的教廷写的清唱剧《复活》（1708）和《真理与时间的胜利》（1708），以及一些赞美诗大合唱等。

1709年春亨德尔结识了一个叫史太法尼的主教，他是德国汉诺威宫廷作曲家，又是德国许多封建主的外交使节。当亨德尔要回德国时，史太法尼慷慨地把汉诺威的音乐职务让给了他。

① “著名的撒克逊人”即指亨德尔。

（四）亨德尔与英国

亨德尔回到德国汉诺威后，曾两次西渡英国。他逐渐认识到，资产阶级革命后的英国，比落后的、封建割据的德国更有利于创作。在德国，音乐家的生活和创作受宫廷和教堂的支配，环境闭塞而沉闷，音乐囿于贵族圈子。而英国的音乐生活不同，它没有受宫廷贵族的束缚，相反这里有面向广大听众的音乐厅，还有露天音乐会，因此，亨德尔想留居英国走音乐革新的道路。1713年，亨德尔被英女王授予终身聘金，1726年2月13日正式入英国籍。从此亨德尔一直留居英国。

亨德尔定居英国后，为了有个立足之地，要写一些合乎英国人口味的作品。他曾为英国官方写庆典音乐，为英国女王的生日写颂歌；还写露天音乐、英国的“假面剧”^①等。他在各种场合开音乐会，他的卓越演奏得到不同阶层人们的热烈欢迎，即使反对者也不能不佩服。亨德尔在国王和贵族的支持下建立了“皇家音乐学会”歌剧院，但歌剧院的道路极不平坦，亨德尔为其耗尽心血、财力，但歌剧院经历了三起三落的大波折而最终失败。

亨德尔是以意大利歌剧作曲家的身份来英国的。意大利

① “假面剧”是英国的一种古老剧种，音乐占主要地位，它是英国歌剧的源流之一。

歌剧是富人的歌剧，其情节大都是情敌的嫉妒，爱人的离别，大团圆的结束等。亨德尔受到启蒙思想的影响，不甘心只写供富人娱乐的消遣式的歌剧，而在歌剧中加进了不少严肃的内容，因而遭到了贵族的反对。贵族认为亨德尔的歌剧破坏了宫廷美学和传统作曲技术，于是他们请来意大利音乐家与亨德尔抗衡，还通过女歌唱家的竞争来暗算亨德尔。如演出亨德尔的歌剧《亚历山大》时，两位女歌唱家在一些人的导演下，竟然在舞台上大打出手。不久，在别的剧院又演出了讽刺亨德尔与两位女明星的滑稽剧。

亨德尔的歌剧同时也遭到了资产阶级民主派的反对。经历了资产阶级革命的英国，此时已完成了工业革命，正处在资本主义上升时期。英国的资产阶级民主派，要求用音乐来表现他们的积极进取的精神、表现他们的民主思想，反对音乐中的贵族趣味，反对意大利歌剧占领英国的舞台。而亨德尔写的意大利歌剧，是不能表现这种资产阶级进取精神的，因为意大利歌剧已经在长期发展过程中沦于僵化，受着上层社会习俗的束缚，尤其是它的过分炫耀技巧的美声唱法，很不合英国人的口味。因此，英国资产阶级民主派也反对亨德尔的歌剧。1728年诗人该伊和作曲家佩普施合作，写出并上演了嘲讽内阁大臣和上流社会的《乞丐歌剧》。剧中的主人公都是下层社会的乞丐、贼、骗子和狱吏。音乐大多是街头流行的民歌，具有鲜明的民族特色。《乞丐歌剧》还对亨德尔的歌剧进行了嘲笑，当一群盗贼从台上走过时，作曲者给

他们配上了经过丑化的亨德尔歌剧《里那尔多》中的十字军进行曲。这部讽刺喜剧的演出大获成功，仅一个冬季就上演了六十二场。它却使亨德尔的歌剧事业遭到了沉重打击。1728年他的歌剧院不得不关闭。此后1729年亨德尔又组织了意大利歌剧团，但仍然遭到失败。

经过两次失败，亨德尔仍不灰心，他又再次组织了剧团，写了几部著名的带芭蕾舞的歌剧：《奥兰多》（1733）、《阿尔契那》（1735）、《阿塔兰塔》（1736）。然而亨德尔又遭不幸，歌剧团破产倒闭，本人得了瘫痪症。老朋友冷淡和抛弃他，债权人纠缠他，使这位艺术家饱尝了忧患。

亨德尔在歌剧领域内经过多次失败以后，认识到自己的音乐如要面向英国资产阶级和广大群众，就必须抛弃意大利歌剧体裁，选择一种更好的形式。亨德尔开始把目光集中在清唱剧上。

英国在进行资产阶级革命的时期，资产阶级曾借用宗教的口号来表达自己的革命思想。正如马克思所指出的：“克伦威尔和英国人民为了自己的资产阶级革命，就曾借用了旧约圣经中的词句、热情和幻想”^①。因此，圣经故事在英国人民中广为流传。而以圣经故事为题材的清唱剧形式，亦为英国群众所熟悉。亨德尔从三十年代起，写出了几部优秀的清唱剧：《以色列人在埃及》、《扫罗》、《弥赛亚》、《参孙》等。1745年，理查·爱德华·斯图阿特觐见英国王

^① 《马恩文选》第一卷，1948年版。

位，率部在苏格兰登陆，发动叛乱，叛军直逼伦敦。英国人民卷入了爱国主义的浪潮之中，为捍卫祖国而斗争。亨德尔用他的清唱剧直接参加了战斗。他写了《应时清唱剧》（1746），号召英国人民与敌人作斗争；又写了《犹大·马克白》（1746），歌颂了使祖国免受侵略的胜利者；歌曲《起来！勇敢的小伙子》也反映了这一斗争的最强音。这些作品受到了英国广大阶层的欢迎。而亨德尔的音乐创作也获得了新的、巨大的生机。清唱剧为亨德尔带来了极高的荣誉。从此，他的音乐得到了英国人民的真正承认。

（五）亨德尔的晚年

亨德尔经过了三十五年的斗争，终于获得了英国民族音乐家的荣誉，并彻底摆脱了贫困。进入晚年后，他创作了一些轻松愉快的作品，如华丽而温柔的《约瑟亚》，新颖而别致的《苏撒纳》，富于革新精神的《所罗门》，而光辉的《焰火音乐》则充满了节庆的喜悦。在晚年，久经生活折磨的亨德尔又遭到不幸的袭击，可怕的双目失明威胁着他。在演出清唱剧时，他因不能亲自弹奏管风琴而痛苦异常，人们曾看到他侧耳倾听剧中被挖去眼睛的参孙痛苦诉怨的情景。他曾这样表达自己的痛苦：“二月十三日，星期三，写至此处因左眼看不见而被迫停笔。”“眼睛略好了一些继续工作”等。他在最后四首咏叹调和最后一首合唱曲上所用的时间比

一部清唱剧用的时间还长。他完成了清唱剧《耶弗他》后双目完全失明了。

亨德尔晚年致力于慈善事业，他认为应当通过慈善事业减轻穷苦人的贫困。他曾为社会底层受屈辱的人们、私生子、弃婴、被驱逐的人、欠债坐牢的人募捐演出。都柏林的弃婴医院长期从亨德尔与英国画家荷尔加特（1697—1764）处得到物质帮助。这所医院至今还保留着亨德尔赠给的《弥赛亚》手稿。

亨德尔在去世前几天（1759年4月6日）还指挥清唱剧《弥赛亚》的演出，正在演出时，他感到精力衰竭。在临终前，亨德尔在早已写好的遗书上又添了几句：财产的一千镑赠给穷音乐家，一千镑赠给穷朋友。4月14日复活节的前一天，亨德尔最后闭上了双眼。4月20日被安葬于威斯特敏斯特寺院。死后，他的音乐获得愈来愈高的荣誉，尤其是他的《弥赛亚》，深为人们所热爱。亨德尔诞生百年之际，欧洲许多国家都举行了纪念会。亨德尔用音乐实现了自己的夙愿：“我的目的是使人们高尚起来。”

二、作品简介

亨德尔是一位多产的作曲家。一生中共创作了四十多部歌剧、二十多部清唱剧、大量的器乐作品及宗教音乐。

亨德尔的作品气势宏伟，震撼人心，往往表现英雄性的主题。他的作品题材和宗教还保持着一定的联系，并保持着旧的复调音乐传统；但同时他又努力冲破宗教的约束，要求自己的作品具有通俗性、世俗性，并吸收了民间创作的素材，以适合当时英国资产阶级革命后的广大听众的欣赏口味。他的作品在艺术上具有形象化的特点，常常描绘出极其生动逼真、引人入胜的画面，然而所运用的手法却十分精练、简洁。难怪贝多芬在研究亨德尔的清唱剧时，曾情不自禁地发出赞叹：“我知道该向谁学习以少量的手段取得惊心动魄的效果了。”

（一）歌 剧 作 品

亨德尔一生中写了大量的歌剧作品，从1704年—1741年，他平均每年写一部歌剧。他的歌剧音乐技巧纯熟，无论是歌剧中的咏叹调、宣叙调或合唱、伴奏，都写得恰如其分，贴