

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

The Story of 钢琴故事 *Piano*

BOOK

19

SLAU
社 出版发行

作者 韩 斌

J624.17
2012/

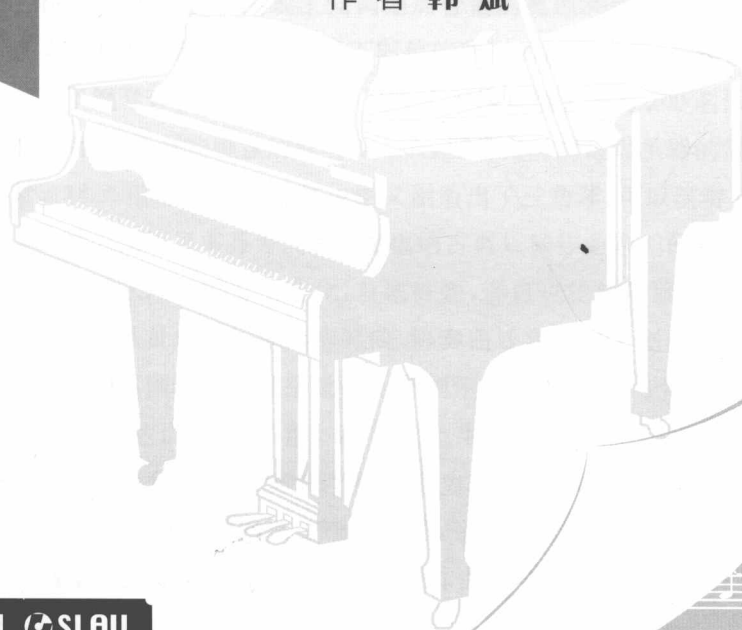
此书附盘在资源建设室

阅 览

The Story of 钢琴故事 *Piano*

作者 韩 斌

 SMPH SLAU
上海音乐出版社
上海文艺音像电子出版社 出版发行

写在钢琴边上

韩 斌

我们应当感谢 300 年前那位叫克里斯托福的能工巧匠，是他发明了叫作“Pianoforte”的乐器，从而改变了键盘音乐创作的面貌。这件乐器中的庞然大物无愧于“乐器之王”的美誉，无论是高音区晶莹剔透的婉转还是低音区浑厚深沉的吟咏都能充分表现出人类不同情感的变化，可以说没有一件乐器能够像钢琴那样具备宽广的音域和丰富的表现手段，难怪乎钢琴自从发明之后就成为了作曲家、演奏家和无数键盘学习者的最爱。

钢琴的前身是古钢琴(羽管键琴)，此类乐器的缺点也是显而易见的，由于采用拨弦的方式来演奏，所以音量小，也不能演奏快速的或者强弱对比明显的音乐，特别是力度，从演奏者的手上是无法进行控制的，这些都制约了键盘乐器的表现力。后来随着乐器制造工艺的不断进步，解决了钢琴制造中的杠杆原理，琴槌敲击琴弦的速度比古钢琴提高了十倍以上，于是，演奏家能够随心所欲地弹奏出强、弱、渐强、渐弱等不同的力度，使钢琴的表现力度发生了极大的改变。

在钢琴的制造上，出现了强调增加音量的奥地利钢琴和强调音色丰富的英国钢琴，这是两种不同价值取向的制琴线路，当然也影响到了钢琴音乐的创作。1800 年左右的维也纳大约有 200 名乐器制造者，其中制造键盘的就有 135 人，可见当时对键盘乐器的需求量。1820 年，施特莱赫在维也纳又制造出了三角琴，可以演奏 6 个半八度。而以贝多芬为代表的维也纳古典乐派作曲家们的钢琴音乐创作就比较强调力度变化，戏剧性强，音色也比较华丽，这些特征都可以从贝多芬的钢琴奏鸣曲、协奏曲或者变奏曲创作中体现出来。而英国钢琴触键感觉要比德国钢琴沉重些，由于琴槌比较大，因此音色也厚重、丰富。19 世纪上半叶，英国人就开始在钢琴制造中使用金属框架，增加琴弦的张力，并且寻求音域的扩大，1820 年又用钢材质弦取代了铜材质弦，音色也有了不断的变化。英国钢琴的受惠者是那些法国、意大利作曲家们，以致这一时期的

1

The Story of Piano

钢琴故事

声乐艺术如此发达。

钢琴演奏中存在着流派的传承,这不仅是风格的近似,还有教学方式的一贯,才形成了特定的演奏流派或者更准确的说是钢琴学派。按传统来说,一般可以将钢琴学派分成以下几个系统:

1. 克莱门蒂:众所周知,克莱门蒂不仅是著名的钢琴演奏家,还是一位音乐教育家,他写的《钢琴演奏艺术初阶》直到今天还有其指导意义,他创作的一些练习曲至今仍然是一代代钢琴学生必弹的曲目。在他的学生中像克拉莫、莫舍莱斯都是相当出名的,在莫舍莱斯的学生中有门德尔松、克拉拉·舒曼等。

2. 李斯特与肖邦:两位伟大的演奏家、作曲家都培养了一些著名的学生,不过大多是再传弟子,像肖邦的再传弟子马蒙特尔培养了玛格丽特·隆和德彪西,另一位再传弟子蒂梅则培养了科尔托,而弗朗索瓦·哈斯基尔、利帕蒂等等都是他的学生,这一学派确实枝繁叶茂。

3. 莱谢蒂茨基:他是贝多芬的学生车尔尼的学生,可以说是直接承继了维也纳古典乐派风格的一代演奏大师和音乐教育家。在莱谢蒂茨基的学生中最著名的当然是帕德雷夫斯基,还有像施纳贝尔等。

4. 俄罗斯学派:安东·鲁宾斯坦和尼古拉·鲁宾斯坦兄弟是俄国近代音乐教育的开创者,也是俄罗斯钢琴学派的开创者。安东·鲁宾斯坦是李斯特的学生,在他的学生中有布鲁曼菲尔德,虽然不出名,但他却有一个著名的学生就是霍洛维茨。此外,布鲁曼菲尔德还有一位鼎鼎大名的学生就是涅高兹,他与老师一样也是著名的钢琴教育家,他的学生中就有吉列尔斯、里赫特这样的大师级人物。尼古拉·鲁宾斯坦的学生中则有斯克里亚宾、拉赫玛尼诺夫和格利埃尔三位学生。

5. 匈牙利学派:同样起源于李斯特,他的再传弟子多赫南伊是承上启下的重要人物,培养出了包括安达·菲舍尔这样的学生,菲舍尔的学生中就有布伦德尔。

三百多年以来,钢琴在创作、演奏和教学方面硕果累累,下面就请大家跟随我们这套唱片的脚步来体味钢琴艺术之真谛,感受钢琴音乐之优美吧。

目 录

写在钢琴边上	韩 斌 1
第一章 钢琴诞生之初	1
第一节 巴洛克时期的钢琴音乐	1
第二节 J. S. 巴赫	3
第三节 亨德尔	8
第四节 洛可可时期的键盘音乐创作	11
第二章 古典奏鸣曲	14
第一节 18 世纪的钢琴音乐作曲家们	15
第二节 海顿	16
第三节 莫扎特	19
第四节 贝多芬	25
第三章 浪漫主义时期的钢琴音乐	33
第一节 舒伯特	33
第二节 门德尔松	36
第三节 舒曼	38
第四节 布拉姆斯	41
第四章 演奏大师—作曲家	44
第一节 肖邦	44
第二节 李斯特	50
第五章 民族乐派与 20 世纪	56
第一节 钢琴音乐中的俄罗斯民族乐派	57
一、穆索尔斯基	57
二、柴科夫斯基	58
三、斯克里亚宾	61
四、拉赫玛尼诺夫	62
第二节 钢琴音乐中的法国民族乐派	64
一、弗朗克	64
二、圣-桑	65

1

The Story of Piano

钢琴故事

三、福雷	66
第三节 钢琴音乐中的西班牙、挪威民族乐派	67
一、阿尔贝尼斯	68
二、格拉纳多斯	69
三、格里格	69
 第六章 20 世纪的钢琴音乐	73
第一节 世纪之交的印象主义:德彪西与拉威尔	73
一、德彪西	73
二、拉威尔	77
第二节 20 世纪的表现主义与勋伯格	79
第三节 20 世纪的新古典主义	81
一、斯特拉文斯基	81
二、萨蒂	82
三、欣德米特	83
四、普罗科菲耶夫	84
第四节 巴托克与 20 世纪下半叶的钢琴音乐	85
第五节 爵士乐	87
 曲目与朗读文本	88

2

The Story of Piano

钢琴故事

第一章 钢琴诞生之初

第一节 巴洛克时期的钢琴音乐

“巴洛克”(Baroque)一词源自葡萄牙语,意为“形状不规则的珍珠”,到18世纪中叶,“巴洛克”这个词就在文艺批评中被广泛使用。“巴洛克”的原意是带有贬损意味的,指意大利文艺复兴以来那种过分华丽的风格,直到19世纪才给“巴洛克”这个术语作出了正面的解释。

巴洛克时期的音乐呈现出多姿多彩的面貌,同时这又是一个大师云集的时代。一方面,歌剧作为一种重要的音乐戏剧体裁在意大利诞生后,克劳迪奥·蒙特威尔第(Claudio Monteverdi)、亚历山德罗·斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti)乃至古典主义时期的沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)、安东尼奥·罗西尼(Antonio Rossini)都对这一体裁的发展作出了不可磨灭的贡献。同时,法国的让-巴蒂斯特·吕利(Jean-Baptiste Lully)和让·菲利普·拉莫(Jean Philippe Rameau)在法国歌剧的创作方面开始了有益的尝试,并完成了一批优秀作品。另一方面,器乐音乐较之文艺复兴时期有了长足的发展,特别是协奏曲和奏鸣曲的演进,安东尼奥·维瓦尔迪(Antonio Vivaldi)、朱塞佩·托雷利(Giuseppe Torelli)、朱塞佩·塔尔蒂尼(Giuseppe Tartini)等都对此作出了贡献。巴洛克时期的音乐大师,毫无疑问是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach)与乔治·弗里德里克·亨德尔(George Frideric Handel),这是音乐史上两座难以逾越的高峰。

这一阶段音乐的总体发展趋势是宗教音乐的逐渐衰落,传统的教会调式完全被大小调体系取代,更为重要的是,包括歌剧、组曲、清唱剧、康塔塔、奏鸣曲、协奏曲等对西方音乐具有深远影响的音乐体裁都在这一阶段定型,为后来的创作奠定了基础。

1

The Story of Piano

钢琴故事

在英国,巴洛克早期重要的键盘音乐作曲家是亨利·珀塞尔(Henry Purcell),虽然在键盘音乐创作方面并不占很大比例,但他谱写的不少组曲、进行曲、恰空、小步舞曲等等,都极富创意。

珀塞尔奏鸣曲的乐谱手稿

在意大利一直有创作管风琴和羽管键琴(拨弦古钢琴)作品的传统,早期比较知名的如乔瓦尼·皮基(Giovanni Picchi)、吉罗拉莫·弗雷斯科巴尔迪(Girolamo Frescobaldi)等都写过管风琴曲和羽管键琴曲,特别是舞曲的创作对后人产生比较大的影响。还有一位重要的作曲家就是亚历山德罗·斯卡拉蒂,他和后面将要提到的儿子多梅尼科都是该领域有影响力的作曲家。

亚历山德罗·斯卡拉蒂

老斯卡拉蒂的儿子多梅尼科·斯卡拉蒂

在德国和奥地利,其传统就是写管风琴音乐,大家熟知的人物就是老巴赫步行数百里去聆听其演奏的迪特里希·布克斯特胡德(Diefrich Buxtehude),他的羽管键琴作品主要是组曲和变奏曲,丰富的变化和绚丽的技巧是他作品的特点。

在法国,巴洛克早期最重要的键盘音乐作曲家当属路易·库普兰(Louis Couperin),他后来成为了宫廷作曲家。库普兰的羽管键琴作品技巧完美,特别富于装饰性,悦耳动听。还有一位大师就是让-巴蒂斯特·吕利,他虽然一直以歌剧大师而闻名,但仍然根据宫廷的需要而创作过为数不多的羽管键琴作品,高贵、典雅、精致、优美是吕利音乐的特点。

第二节 J. S. 巴赫

德国作曲家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫,1685年3月21日生于图灵根的爱森纳赫,他的家族是当地著名的音乐世家,在图灵根生活的为数众多的家族成员中有管风琴家、作曲家、音乐指导、合唱指挥等等,都是受人尊敬的音乐家。约翰·塞巴斯蒂安无疑是这一大群巴赫中最杰出的一位。

巴赫是巴洛克音乐的终结者,他继承并阐发了几个世纪的音乐传统,将其中的精华提炼成新的素材,启发后人,这或许就是后人对巴赫推崇备至、奉为“神人”的最理性的解释吧。

巴赫早年的生活非常艰苦,他从小失去父母,哥哥约翰·克里斯托弗·弗里德里希·巴赫(Johann Chrstoph Friedrich Bach)把他带大,并向他传授音乐知识。15岁时,少年巴赫来到吕讷堡参加了当地的唱诗班,他从附近一个叫彻尔的小村里住着的几个外国人那里初次接触到法国音乐,他马上被这些与德国音乐风格完全不同的音乐所吸引。不久他到汉堡听约

巴赫纪念像

翰·亚当·赖因肯(Johann Adam Reinken)演奏管风琴,或许就是从那时起,巴赫对这种庞大的乐器开始感兴趣,并由此苦练演奏技术。1703年,巴赫来到魏玛担任宫廷乐团的小提琴手,他兢兢业业地工作,为的是有朝一日成为魏玛宫廷的乐长,结果没有成功,9年后他离开魏玛。

1717年,巴赫被任命为克腾宫廷乐长,此后数年就是巴赫历史上著名的克腾时期。1722年,巴赫申请担任莱比锡圣托马斯大教堂合唱指导,未被选中,气愤之余,巴赫在圣托马斯大教堂指挥《约翰受难曲》演出,以表示自己完全有能力担任该职务。于是1723年,他被授予该职位。此后,巴赫一直在莱比锡生活,直至去世,他的大部分杰出作品都是在此期间完成的。当时,巴赫在莱比锡工作勤勤恳恳、本分而忠实,得到了市民与教会的赞誉,但人们并未意识到这位常常见面的胖胖的、和蔼的管风琴师、合唱指挥有什么惊人出众之处。1750年7月28日,双目失明的巴赫在莱比锡安详地去世。

巴赫一生的创作道路异常平淡,没有激动人心的情节,没有令人回肠荡气的故事,他不喜欢旅行,不喜欢写信、写日记,也不肯卷入宫廷的是是非非,要不是为了找到合适的工作来养活一大家子人,他才不会到处奔波,在一个又一个城市或者宫廷之间穿梭。而每一个相对安定的阶段都是巴赫创作的丰收时期,在克腾、莱比

《平均律钢琴曲集》手稿

锡,他都有大量的作品问世。

巴赫的创作领域很广,对除了歌剧之外的体裁都有所涉猎。其键盘音乐创作在音乐史上占有相当重要的地位,这不仅表现在数量之大,更多的是体现在艺术成就之高。

《平均律钢琴曲集》(BWV 846—893)是巴赫最著名的键盘音乐作品之一,著名钢琴家、指挥家汉斯·冯·彪罗(Hans von Bülow)曾经把巴赫的《平均律钢琴曲集》称为“音乐中的《旧约全书》”(相对应被称为《新约全书》的是贝多芬的32首钢琴奏鸣曲),这种赞誉丝毫无愧于《平均律钢琴曲集》的艺术成就。巴赫创作的这套由48首前奏曲与赋格组成的《平均律钢琴曲集》是其所有键盘音乐中最伟大的作品。他使用一切全音和半音的调,以及有关的大三度、小三度,不仅能写出各大调中的调性,也写出了各小调的调性,因此这个钢琴曲集被命名为“平均律”。正是巴赫的创作实践肯定了应用24个大小调的可能性,自此之后,作曲家们才能更自如地发挥调性转换、变化的手法,开拓无穷的音乐创作领域。

巴赫的这部《平均律钢琴曲集》分两卷,共48首,以各音为主音的12种大调和12种小调分别写成前奏曲与赋格,按调性发展排列。以微妙的差异体现变化、展现出转调的魅力。在巴赫之前,前奏曲与赋格这两种体裁并无直接联系,但巴赫却依靠调性将它们统一起来,不能不说是最聪明的做法。巴赫作品中的每一个调性都充分拓展了该调性的音乐内涵,都充满了手法上的变化,使人回味无穷。

前奏曲最早是在乐曲开始前即兴演奏的部分,并没有确定的形式,到了1700年前后才逐渐脱离其他曲式而独立。巴赫在这部作品中,赋予了它各种形态,使前奏曲发挥了多种不同的风格。在“平均律”24首前奏曲里,每首都有所不同,大约可分为三类:1. 音型装饰化;2. 旋律型,在和弦伴奏之上流动着美丽如歌的旋律;3. 创意曲型,主题以对位方式运作。当然还有些前奏曲是难以归类的。

赋格曲这种体裁在巴赫之前转调大多关系不远,有些几乎是自然转调,但到了巴赫手上,全曲以同一主题,在中间一段把主题安置成各种形式,发挥了调性的转换效果。15世纪时,对位法逐渐

5

The Story of Piano

钢琴故事

繁复,复调音乐也发展到高峰,但自从巴赫作品被发现及演奏之后,才知巴赫是集大成者,超越陈规,开拓了自由的音乐领域,尤其以《平均律钢琴曲集》中的赋格曲为代表。

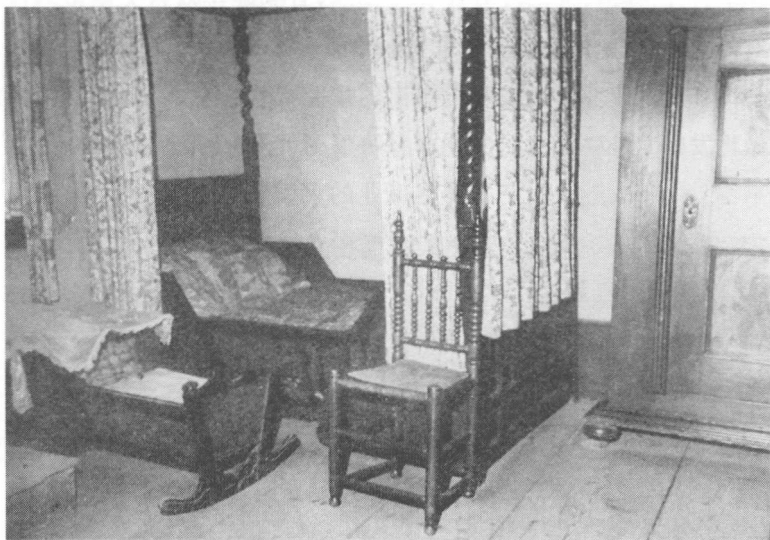
《15首二部创意曲集》(BWV 772—786)和《15首三部创意曲集》(BWV 787—801)是巴赫为他的长子威廉·弗里德曼·巴赫(Wilhelm Friedemann Bach)学习钢琴而写的教材,作于1721—1723年。时至今日,这两套创意曲集仍然是钢琴学生必修的教材,它既是学生训练演奏复调作品的教程,也是作曲学生学习对位法的实例。

《英国组曲》(BWV 806—811)、《法国组曲》(BWV 812—817)以及《德国组曲》(帕蒂塔, BWV 825—830)是巴赫非常重要的键盘音乐作品,不过这些标题都是后人附会上去的。《英国组曲》在结构上由多首舞曲组成,一般的次序是阿勒芒德舞曲、库朗特舞曲、萨拉班德舞曲、布雷舞曲或者加沃特舞曲、吉格舞曲等等。之所以叫《英国组曲》是由于这套组曲借用了长期居住在英国的法国作曲家夏尔·迪厄帕(Charles Dieupart)的作品,所以才叫《英国组曲》。《法国组曲》是作曲家献给第二任妻子安娜的礼物,这套组曲与《英国组曲》一样都是由一套舞曲组成的,之所以叫《法国组曲》只是因为巴赫对手稿中每一个标题的标记所使用的都是法语,当然这只是一个方面,另外一个方面就是全曲的风格典雅高贵,旋律精致,令人很容易联想到法国音乐的固有风格。《德国组曲》其实是俗称,巴赫的标题是“帕蒂塔”,作于1731年之前,当时巴赫在莱比锡,这套组曲采用了前奏曲、阿勒芒德舞曲、库朗特舞曲、萨拉班德舞曲、自选舞曲、吉格舞曲的形式。在自选舞曲中,巴赫已经把非舞曲的回旋曲、随想曲等都引入作品之中,显得更加自由了。

《戈尔德堡变奏曲》(BWV 988)是巴赫重要的代表作之一。戈尔德堡是巴赫的学生,曾经侍奉过当时驻德累斯顿的俄国外交官凯泽林伯爵。巴赫以前就认识凯泽林伯爵,还曾把自己的《B小调弥撒》献给伯爵,并由此获得了“宫廷音乐家”的荣誉称号。戈尔德堡能够师从巴赫也是由于凯泽林的推荐,因为有一段时间,凯泽林正好住在莱比锡。不过,这位伯爵大人却患有严重的失眠症,每当长夜难眠就找戈尔德堡来帮他弹奏催眠,久而久之形成了习惯。

戈尔德堡苦于没有适合伯爵夜晚聆听且有催眠功效的音乐,于是就请老师巴赫谱曲,巴赫碍于凯泽林的情面,于1741—1742年之间完成了这部伟大的变奏曲。当时巴赫称之为《有各种变奏的咏叹调》(Ariamit Verschiedenen Veränderungen),而后世的人还是习惯将其称为《戈尔德堡变奏曲》。凯泽林在聆听了这部作品之后是否真的能够顺利入眠,我们不得而知,不过,从他事后赠与巴赫一个装满了100金路易的金杯大致可以看出凯泽林的满意态度。《戈尔德堡变奏曲》在钢琴音乐史上占有相当重要的地位,其结构宏大、乐思精深,尤其是复调音乐的手法运用变化多端。巴赫从1725年创作的《安娜钢琴曲集》中挑选了一首萨拉班德舞曲作为主题,一共写了30段变奏。第1—9变奏(3组)都为卡农,结构完全一致,第一段是齐声卡农,第二段为二度卡农,第三段为三度卡农,以此类推。第10变奏是一首四声部的赋格,此后巴赫交替用卡农(四度至九度)、创意曲、托卡塔、咏叹调等各种体裁来安排变奏。此外,他又以第16变奏(恰好是乐曲的中点)为起点,将速度从慢转为快,这种严密、精深的乐思的确令人佩服。待全部30段变奏结束,第32段音乐重新回到主题,重又变得宁静安详。

巴赫故宅内的卧室

《D小调半音阶幻想曲与赋格》(BWV 903)作于1720—1730年间,是巴赫的幻想曲创作中的佼佼者。幻想曲部分建立在一连串

7

The Story of Piano

钢琴故事

半音阶组成的旋律之上，而赋格部分则显得十分内敛、庄重。

《意大利协奏曲》(BWV 971)作于 1734 年，但是不能顾名思义地认为这是一首一般意义上的钢琴独奏、乐队协奏的协奏曲，其实只是独奏作品(在羽管键琴上)。全曲共 3 个乐章，同协奏曲一样以快—慢—快布局。

《赋格的艺术》作于 1749—1750 年，是巴赫最后的作品，直到作曲家去世之后才得以出版，这部作品也是巴赫的遗作，生前没有全部完成。全曲一共 19 段，巴赫将各种复调作曲手法都运用到了这部作品之中，作曲家谱写的都是难度非常高的严格卡农和赋格，他展示的确实是赋格的艺术。

第三节 亨 德 尔

德国作曲家乔治·弗里德里克·亨德尔，1685 年 2 月 23 日生于哈雷，年轻时在意大利出名，事业上的全盛期与其晚年都在英国度过。他的一生既有辉煌灿烂的时刻，也有不幸潦倒、四处逃债的光景，然而对亨德尔来说，音乐创作才是最现实的存在，不论顺境逆境、何时何地，他都没有放弃过作曲，直到晚年双目失明依然没有停止创作，如此勤奋在音乐史上并不多见。

亨德尔 4 岁时便表现出杰出的乐感与优异的听觉，然而他那做理发师兼外科医生的父亲却坚决反对儿子从事音乐工作，最后亨德尔终于战胜了一切妨碍他事业的束缚与压力，开始了自己漫

长的音乐生涯。17 岁时，亨德尔谋得了家乡教堂助理管风琴师的职位，不久他搬到汉堡——当时德国音乐的中心，并且成为了汉堡市歌剧院的小提琴演奏员，就在那里，他的第一部歌剧《阿尔米拉》首演，那时亨德尔年仅 20 岁。然而亨德尔感到汉堡并不适合他的发展，他心底里喜欢的是意大利

亨德尔

8

The Story of Piano

钢琴故事

歌剧,而要学习到纯粹的正歌剧只能到意大利去。

1706年,亨德尔抵达佛罗伦萨,当时意大利音乐界是阿尔坎杰洛·科雷利(Arcangelo Corelli)与斯卡拉蒂父子的天下,一个外国人想要争一席之地非常困难。亨德尔面对的是不熟悉的领域与语言,譬如在德国通常演奏与创作的是管风琴作品,而意大利流行的却是古钢琴,这就需要作曲家不断地学习。亨德尔的确非常聪明,很快就掌握了意大利歌剧的精髓,并且广泛涉猎各种类型的器乐创作,不过几年光景,意大利人就知道了这位年轻的外国音乐家的名字。

1710年,亨德尔被任命为汉诺威宫廷乐长,在德国成为了受人瞩目的音乐家,然而伦敦这座充满魅力的城市却在频频向亨德尔发出召唤。自从珀塞尔死后,英国音乐逐渐呈现衰弱的,同时又是分裂的态势,非常需要强有力的人物登高一呼,于是这位永远向往世俗快乐生活的人准备去冒一次险。

1711年,亨德尔到伦敦指挥上演了自己的歌剧《里纳尔多》,作曲家敏锐地意识到在英国存在更多的发展机会,因此他在英国尽量多住了一段时间(6个月)之后才返回汉诺威,亨德尔权衡利弊,最终决定于1712年重返伦敦,这个才27岁的外国人被五光十色的伦敦给迷住了,乐不思蜀。在此期间,亨德尔也得到了女王的垂青,宫廷发给他固定的津贴,女王更是给予演出方面的全力支持,不久亨德尔就成了伦敦社交界的风流人物、音乐界首屈一指的领袖。

1718年,他创作了在英国的第一部清唱剧《阿奇斯与加拉泰亚》,其实这是一部当日伦敦盛行的假面剧。年复一年,亨德尔在英国的生活发生过许多变故,遇到过很多挫折,但不论是他的崇拜者还是诋毁者都不得不承认亨德尔具有常人罕见的强大生命力,任何挫折都无法压服他,只要一息尚存,他就能创作不止。

亨德尔在18世纪20年代前后所

亨德尔墓碑

9

The Story of Piano

钢琴故事

10

The Story of Piano

钢琴故事

写的歌剧遭到了彻底的失败，清唱剧渐渐代替歌剧成为亨德尔最重要的创作体裁。巴洛克歌剧之所以衰落，主要在于僵化与教条，那些古代神话与过时英雄的传奇都无法使当时的观众感兴趣，而奢华的服装布景与造价高昂的道具不仅使成本过高，而且除了徒增观众反感之外一无益处；另外，演员的语言大多是古代华丽的诗歌，对一般城市市民来说未免过于高雅且迂腐。于是当1728年《乞丐歌剧》一经上演就获得观众极为热烈的追捧，伦敦人认定这就是市民的歌剧，也就是最有生命力的音乐。亨德尔的清唱剧创作持续了几乎半个世纪，从早年创作《乌得勒支感恩赞》到1759年去世，从未间断。在最重要的30年黄金创作时期里，他写出了大量优秀的清唱剧，其中最伟大的作品当然是《弥赛亚》。

除了声乐作品之外，亨德尔还完成了数量同样十分惊人的器乐作品，比如《皇家焰火音乐》、《皇家水上音乐》、大协奏曲等等。1759年3月30日，亨德尔在科文特花园皇家歌剧院最后一次指挥了《弥赛亚》，当时他又病又瞎，但却以百折不挠的勇气坚持指挥全场，这个不服输的倔老头儿令观众感动不已。15天之后——1759年4月14日，亨德尔去世，享年74岁，比巴赫多活了9年，不过他们都是在黑暗中度过了余生。他被安葬在威斯敏斯特大教堂，因为在英国人心目中，亨德尔早已是伦敦人了。

安葬着亨德尔的伦敦威斯敏斯特大教堂

亨德尔的键盘作品数量相当大,他特别重视为古钢琴创作作品,后来人们把这些作品统统编入了《亨德尔古钢琴作品集》中,这套曲集共4册,第一册是亨德尔生前同意出版的8套古钢琴组曲,第二、三册收录的是他于1720—1733年间写的17套古钢琴组曲,第三册是在伦敦出版的6首赋格(未经本人同意)。

第一册的8套组曲是亨德尔最成功的代表作之一,大约作于1720年之前,与巴赫的《英国组曲》、《法国组曲》相比,虽然亨德尔的创作在前,但却显得更加自由不羁,他已经不再恪守由一套舞曲构成组曲的陈规戒律,而是将帕萨卡利亚、赋格、变奏曲等戏剧性更强的体裁都运用到组曲创作中。其中以《D小调第三组曲》最为著名,而他在第一册的第2、3、4、6、8组曲中写的赋格也是复调音乐的精品。与巴赫不同的是,亨德尔更加强调赋格的戏剧性而不是严格的手法。另外,在第一册和第二册中,亨德尔还写过一些变奏曲,比较著名的如《G大调第62号恰空》和《降B大调咏叹调与变奏》,后来布拉姆斯曾以该曲的音乐作为主题创作了《亨德尔主题变奏曲》。还有一首《G大调第21号恰空》也被认为是其变奏曲创作的巅峰之作。

第四节 洛可可时期的键盘音乐创作

洛可可(Rococo)这个术语源于建筑学,原意为建筑装饰中使用的一种贝壳形图案,指特别繁复、富于装饰性,在洛可可风格的建筑中,漩涡状曲线是最常见的形态,这种风格于1725—1775年在法国风行了整整半个世纪,这一阶段也正是路易十五统治时期,法国国力此时进入了鼎盛阶段。

与巴赫、亨德尔创造的古钢琴音乐的高峰相比,法国的羽管

库普兰