

亨德尓

亨德尓的生平

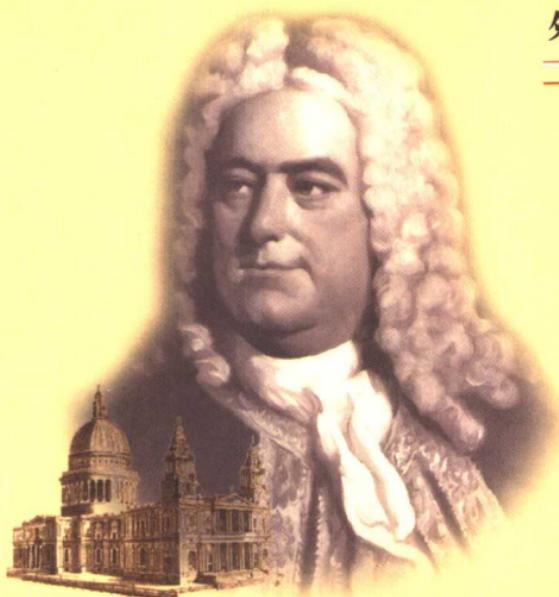
歌剧作品

器乐作品

清唱剧简介

■翟学凤 / 著

人民音乐出版社

■ 清唱剧的先驱

亨德尓

清唱剧的先驱

翟学凤 / 著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

亨德尔：清唱剧的先驱 / 翟学凤著. -北京：人民音乐出版社，1998.10
(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01793-X

I. 亨… II. 翟… III. ①亨德尔, G. F. (1685~1759)-生平事迹②亨德尔, G. F. (1685~1759)-音乐欣赏 N.G605.516

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26970 号

责任编辑：姜 群

责任校对：颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路 2 号)

新华书店北京发行所经销

北京市美通印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 特 32 开 64 面文字及乐谱 2 印张

1998 年 10 月北京第 1 版 1998 年 10 月北京第 1 次印刷

印数：1—3,040 册 定价：5.20 元

亨德尔

1月82/10.05

目 录

一、亨德尔的生平	1
二、作品简介	18
歌剧作品	19
器乐作品	20
快乐的铁匠	21
广板	22
F大调第二大协奏曲	24
水上音乐	27
焰火音乐	30
第四小提琴奏鸣曲	31
第四长笛奏鸣曲	34
g小调管风琴协奏曲	36
清唱剧简介	38
以色列人在埃及	39
参孙	42
弥赛亚	45

一、亨德尔的生平

乔治·费里德里希·亨德尔 (George Frideric Handel) 是德国 17 世纪末、18 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。

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 63 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 30 岁，出身于宗教家庭，性格十分坚强。亨德尔从小受双亲苦干精神和坚强性格的熏陶，并继承了父母思维敏锐的优点，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 6 岁时为萨克逊公爵弹奏过一次管风琴。公爵对亨德尔的演奏很赞赏，便召见亨德尔的父亲，嘱咐他不要妨碍这孩子音乐才能的发展。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——管风琴家查豪。

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和巴赫的老师彪姆、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。

创作上的探索和成熟

17岁的亨德尔结束了法学院的学习，开始了艺术家的生涯。他当上了一名教堂管风琴师，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 30 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 18 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

(1618~1764)。玛德松比亨德尔大4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，他们经常在一起相互切磋、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，亨德尓除了与玛德松交往外，还与莱·凯萨（1674~1739）往来。凯萨对亨德尓的创作有很大影响，但此人心胸狭窄。亨德尓的歌剧《阿尔米拉》、《尼禄》演出刚获成功，他竟将其进行改编以自我标榜，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，亨德尓再也没有和他接触。

亨德尓在汉堡期间，歌剧院曾落到一个市侩的手里，这个人很狡猾，他为了迎合观众的低级趣味，竟把亨德尓写的歌剧乱改一通，变成了内容庸俗而荒唐的音乐闹剧。亨德尓对此深恶痛绝，另外，汉堡平庸的音乐趣味使他感到苦闷，想另找出路。这时，意大利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。

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清朗的意大利，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著名城：罗马、威尼斯、那不勒斯。

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、建筑等方面涌现出了许多大师，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，17、18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。他到意大利一年的功夫，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

① “著名的撒克逊人”即指亨德尔。

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。”他在各处都受到优厚的待遇，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。

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后而最终失败。

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

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。

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。