

巴哈、亨德尔与巴洛克音乐

吴令仪

我们知道文艺复兴时期的音乐较统一、协调,音乐清晰但缺少动感,内容丰富、完整,以复调音乐为主。由于复调音乐听众不易理解和接受,所以随着对感情因素要求的增加,就必然走向一个新的风格阶段(1600—1795)——即巴洛克时期。首创这种风格的是意大利的一些音乐家,他们采用了以单一旋律为主而配以简单和声伴奏的主调音乐,随着主调音乐的出现,“伴奏”观念开始形成,这是巴洛克时期的一个重要特征之一,出现了低音声部,中间和声配置以及旋律上声部,成为典型的巴洛克风格。而巴哈和亨德尔,则是巴洛克时期最有影响的两位音乐家。

巴哈 Johann Sebastian Bach(1685—1750)与亨德尔 Georg Friedrich Handel(1685—1759)是同年所生的两位巴洛克后期的重要作曲家。他们都出生在德国,晚年都遭受了双目失明的不幸遭遇。巴哈和亨德尔在音乐史上占有特殊地位,他们继承了前辈的音乐传统,又从当时外国的艺术成就中汲取了经验,再潜心研究,形成自己特有的风格,表达了新的时代气息。这两位大师在创作风格上都是复调音乐的继承人,又都和宗教题材保持了不同程度的联系,虽然他们都远离当时为中心的歌剧艺术,但又都陷入了宗教题材的局限之中,使他们的作品受到一定的影响。但他们的作品还是充分显示了气势宏伟、规模庞大的特点,对世界音乐产生了不可估量的深远影响。

由于两位大师所处社会、文化背景的不同,两人又具有各自不同的风格特点。

从社会背景来看,巴哈出生在一个音乐世家中。在历时 300 年间,有七、八代人从事音乐职业,而出自这个家庭的音乐家有几十人之多,这在历史上是很少见的。他们以音乐为职业,辈辈相传,经常能以家庭聚会的形式来演奏音乐作品,这使巴哈从小就受到音乐的熏陶,在音乐的环境中成长。而他的家族又都从未

离开过德国,形成巴哈一生深居简出,易于满足的生活习性,不爱与人交往,性格谦和、刻苦勤奋、热爱家庭,造成了他的音乐内向性较多,他的音乐亦为广大听众所接受,大都是他自己感情的倾诉。即使是最宏伟壮丽的片断,也不乏含蓄的感情流露,因此说巴哈的音乐是面向知音的。

巴哈作为一名宫廷音乐家,在当时的地位仍如同奴婢。他不得不以各种演奏手法,多谱新作来满足宫廷的需要,为贵族服务。但这恰恰也使他更了解世俗音乐,写出很多优秀的管风琴曲,声誉大震。另外,他从没离开德国一步,这样,虽然他从外国的音乐艺术中也汲取到不少的养料,但都是间接的。所以从某种角度来看,他存在着一定的局限性,不能对世界有全面的了解,这也就是巴哈和亨德尔在艺术成就上存在差异的原因之一。

而亨德尔出生于非音乐世家,父亲是外科医生,反对他从事音乐事业。所以他只能遵照父亲的意愿,进法学院学习法律课程,业余从事管风琴工作,直到 18 岁以后才开始从事歌剧创作活动。

亨德尔与巴哈相反,喜欢到处旅行,虽出生德国,可足迹遍及意大利、欧洲、英国等地,最后定居英国,加入英国国籍。他属于世界型的音乐家。亨德尔生活优越,一生追求名利、荣誉,有着显赫的财富与广泛的人际关系。他虽为上流社会服务,可他的作品辉煌灿烂,宏伟、明朗、深受广大群众的喜爱。亨德尔性格暴躁,易于发怒,感情丰富,所以他的作品气势磅礴,感情起伏很大,节奏鲜明,具有坚强的意志力,但仍不失结构严谨,无与伦比。他的英雄性格一直影响到以后的贝多芬。

在音乐创作上,巴哈在继承前人的基础上,又有了较大发展,在键盘领域内首先向人的内心世界开拓,提高了键盘的地位。环境决定了他的作品内容丰

富,除了歌剧未涉足以外,钢琴曲、风琴曲、管弦乐曲、小提琴曲、合唱曲、清唱剧等等形式都有创作。他是一位多产的作曲家,作品如泉水般源源涌出,创作有200多部康塔塔,5部弥撒曲,23首协奏曲,17首钢琴组曲,平均律钢琴曲2册,以及大量的管风琴曲和管弦乐曲,圣经歌曲等等。他的音乐是复杂的、自由的、复调的,他写出了世界上最优美的复调音乐;他的对位法千姿百态,错综交织,变幻无穷,这是无法比拟的。他使复调音乐发展达到了最高峰,他采用很少的素材,表达了最复杂和最丰富的变化。他写的十二平均律钢琴曲被誉为“钢琴音乐的旧约圣经”,把八度分成十二个均等的半音,这样转调就容易多了,这是巴哈的伟大贡献之一,全书共分上下二卷,每首由前奏曲和赋格曲组成,48个不同的调写出48首不同的赋格曲,体现了丰富的音乐表现力,标志着大小调体系的完全成熟,他的赋格曲与前奏曲连在一起,有时形成对比,有时互相衬托补充,前奏曲形式自由,赋格曲结构严谨,表现多种不同的内容,有欢乐,抒情;有悲壮,忧郁;有宗教的,也有舞曲性的;有英雄气概的,也有田园风味的;从中可感到变化无穷的形式,使复调音乐达到登峰造极之程度。此外《戈尔德堡变奏曲》也充分显示了巴哈的对位技巧,在30段变奏中运用九段不同音程的卡农,为变奏曲奠定了基础。

巴哈又是一位忠实的教徒,信仰新教,所以他的作品中有很多宗教音乐,从中唤起人们看到世界也看到自己,有了表现个人内心世界的倾向,宣扬为拯救人类的苦难而勇于自我牺牲的崇高思想。他的音乐充满对人间和平的向往,表达出安居乐业的愿望,追求永恒,这在他的声乐作品,清唱剧中特别明显,他的康塔塔是以赞美诗为中心而创作的,他的清唱剧是以圣经故事为题材的。他的弥撒曲以及著名的《马太受难曲》,他的圣咏曲,一部分管风琴曲和“平均律钢琴曲”都写得非常宏伟、庄严,每一首都是一首壮丽的宗教诗篇,他把对宗教的信仰和对音乐的热爱融为一体,创作了最好的宗教音乐。

巴哈的器乐曲又与世俗生活有着密切的关系,他创作了大量的器乐曲,特别是小提琴曲,使他在曲式风格和乐器组合方面大大提高,从而也促使了乐器的制造技术的改进。他的钢琴作品比起前人或者同时代的人来说,无论内容、体裁、风格上都丰富得多,有舞曲、前奏曲、即兴曲、协奏曲、组曲、赋格曲、托卡它、变

奏曲等,他的组曲都是舞曲组成的乐曲,吸收了民间舞曲的成份,如法国组曲、英国组曲有宫廷舞曲的风格,德国组曲更接近于德国民歌的纯音乐。他的组曲对后来的奏鸣曲的形成起了一定的作用。他的管风琴作品既有宏伟、豪放的一面,也有抒情、含蓄的一面,数量仅次于钢琴作品,主要是圣咏曲和赋格曲。

巴哈不仅仅是位伟大的作曲家、演奏家,更是一位杰出的教育家,他的许多作品,如创意曲、小前奏曲与赋格曲、法国组曲、英国组曲、平均律钢琴曲集等至今尚作为优秀的教材而被广泛使用。

亨德尔由于长期定居在英国,他的作品反映了当时英国社会的精神面貌,显示出更多的主调音乐,作品清新、明快,为广大群众所喜欢。他的清唱剧以圣经作为题材,这比神话故事更容易为民众所接受,声誉很高,弥补了他在歌剧创作上的失败。亨德尔也写了很多的器乐曲,他的管弦乐曲《水上音乐》、《焰火》都很出名,他的管风琴曲和他的古钢琴曲一样精致、优美,表现出他的即兴性、通俗性、英雄性,主要键盘作品有八首组曲,第五首中的《快乐的铁匠》最有名,而第三首《d小调》写得最好,当巴哈还在写英国组曲、法国组曲时,亨德尔已开始有了速度要求,例如 Allegro, Presto 等速度记号,逐步形成组曲的解体,再以后组曲就朝奏鸣曲方向发展了。另外他还写有二声部,三声部的赋格曲,但他的赋格曲不能单独演出;他还写有变奏曲,其中G大调21首恰空最有气概,情绪丰富,对比性强。

亨德尔的作品旋律具有意大利美妙的风格,和声是丰满庄重的德国风格,又包含了英国的民间气质,法国的装饰华丽,这和他周游世界有着密切的关系。亨德尔的声乐构思,讲究旋律,主要作品为歌剧、清唱剧以及器乐曲。

从对古钢琴作品的评价来看,亨德尔不如巴哈,但他当时声誉比巴哈高,巴哈对自己的作品能不断进行研究;亨德尔却是即兴性强,有才气,但不够精雕细刻,他能冲破旧框框,摆脱束缚,作品明朗、和谐,预示了未来。

巴哈和亨德尔都继承了前辈和同时代人的经验,为深刻反映他们的时代生活,完善并改进了既有的形式,在不断探索新思想、新内容上形成自己独特的风格,成为承前启后的枢纽人物,使巴洛克时期的音乐达到了顶峰。