

逢甲大學學生報告 ePaper

報告題名：韓德爾與神劇「彌賽亞」

作者：胡嘉芳、羅子雁、羅巧容、張惠雅、林玉梅、陳冠樺

系級：會計學系四年甲班

學號：D9553230、D9650917、D9651021、D9652019、D9652112、D9652257

開課老師：鄭淑芳 老師

課程名稱：音樂美學

開課系所：通識教育中心

開課學年：九十九學年度 第一學期

中文摘要

本文主要係介紹巴洛克時期著名音樂家韓德爾與其作品神劇「彌賽亞」。授課教師以分組方式來進行報告，利用團體分工合作來學習彼此溝通與協調，多方蒐集報告相關資料。報告資料內容廣泛，來源包括：逢甲圖書館藏書、網際網路、電視多媒體廣告…等等。藉著組員間相互討論，使該組同學深入了解音樂家之生平與其作品內容背後的意義，且讓學生對音樂有更多啟發，並省思音樂家與作品所內含豐富的人生哲理。內文中提及韓德爾在潦倒困乏之時，在信仰上得蒙安慰，讓他雖身處困境，卻感仍在盼望之中，因此而致力創作神劇，將耶穌－彌賽亞的故事發揚光大。最後匯整成一份書面報告，在課堂上以口頭配合簡報、影片來報告，用輕鬆、活潑的方式分享給授課教師與課堂同學。

關鍵字：

巴哈 Johann Sebastian Bach

韓德爾 George Frideric Handel

彌賽亞 Messiah

目 次

一、韓德爾生平與作品	3
韓德爾的生平	3
韓德爾的作品	4
韓德爾的音樂介紹	5
二、韓德爾與巴哈的比較	6
巴哈的生平	6
巴哈的作品	6
巴哈的音樂介紹	7
韓德爾與巴哈的比較	9
三、神劇-彌賽亞	10
韓德爾創作彌賽亞的故事	10
彌賽亞的故事	11
四、影響後代音樂家	13
孟德爾頌	13
孟德爾頌的生平	14
孟德爾頌-神劇<以利亞>	14
孟德爾頌的音樂介紹	15
海頓	16
海頓的簡介	16
海頓的生平	16
海頓的作品	19
海頓-神劇<創世紀>	19
海頓的音樂介紹	20
五、電視電影與廣告中的韓德爾	21
六、參考書目與網站	22
七、組員心得	24

一、韓德爾生平與作品

韓德爾的生平

格奧爾格·弗里德里希·韓德爾（德語：Georg Friedrich Händel，1685年2月23日—1759年4月14日），巴洛克音樂的作曲家，出生於德國，後來定居並入籍英國，他的名字亦按英語的習慣改為喬治·弗里德里克·韓德爾（George Frideric Handel）。

韓德爾出生於德國薩克森的哈雷，他的父親是一個理髮師兼外科醫師，堅持要讓他學習法律，於是從小便禁止他學音樂。在韓德爾6歲時無意間發現家中的古鋼琴，便趁晚上偷偷去練習。而在他7歲時和父親一起去薩克森公爵的宮廷，在那他和宮廷樂師學習大鍵琴，因為他的學習能力被公爵知道所以公爵便要求他的父親讓他接受正統的音樂教育。1694年他和聖母教堂的管風琴師學習主要樂器的演奏法和作曲。他在1702年成為哈雷教堂的管風琴師也順父親的遺願去念法律系，於是韓德爾在大學註冊學習法律，兼為教堂譜寫每個禮拜天的彌撒曲，更是在1702年發表了2齣歌劇，有人要贊助他，他出於自尊而回絕。

1703年是他生命中最 重要的轉捩點。這一年，他下定決心，正式揮別哈勒大學的法律課程，前往當時德國境內唯一擁有不受宮廷控制的歌劇院城市：漢堡。在這裡，他結識了一位亦師亦友，受益匪淺的忠誠好友約翰·馬提頌（Johann Mattheson），並且經由其引薦擔任歌劇院交響樂隊的第二小提琴手。1705年，他創作的歌劇獲得成功，自己出錢去義大利進修，認識了多梅尼科·斯卡拉蒂。曾經有一次在一名樞機主教的演奏會上遇見斯卡拉蒂，主教便請他們來一場比賽，第一場不分軒輊，第二場史卡拉第表示不比所以由韓德爾獲勝。這比賽使兩人的感情更加深厚。學習三年。他回國後便擔任漢諾瓦的宮廷樂長。

一段時間之後，他到英國旅行又受到英國女王安娜的器重便長期停留在倫敦，使得漢諾瓦很生氣。不巧不久後英國安娜女王去世，恰恰由安妮的表兄漢諾瓦選帝侯繼承英國王位，韓德爾怕喬治一世（原漢諾瓦選侯）生氣，1717年便為了泰晤士河上舉辦的王室聯歡會寫作了著名的作品《水上音樂》（Water Music，1717年），新國王喬治一世聽了之後非常高興，原諒了他的不辭而別，並賞他每年兩萬鎊津貼，讓他繼續進行創作。他從此定居英國。兩年後成立了皇家音樂協會，又到各地尋找歌劇歌手，這段期間不眠不休，也沒結婚，幾乎一生的青春都投注在英國，之後受聘為英國宮廷教堂樂長，寫了約46齣歌劇及36齣神劇。最著名的神劇是《彌賽亞》及《水上音樂》組曲和《皇家焰火音樂》。

韓德爾晚年得了眼疾雙目失明，最後一次演奏是在考芬園的彌賽亞公演，當晚病入膏肓，一週後（1759年4月14日）病逝於布魯克衝邸。去世後遺體被運往英國並以最高規格安葬在西敏聖彼得學院教堂。享年74歲。英國人始終為韓德

韓德爾與神劇「彌賽亞」

爾而自豪。

韓德爾的作品

在英國期間，韓德爾時有佳作，著名的作品如《水上音樂》(Water Music, 1717年)、《皇家焰火音樂》(Music for the Royal Fireworks, 1749年)及《彌賽亞》(Messiah, 1741年)等，便是最好的例子。

韓德爾是一位多產的作曲家，一生創作了大約41部歌劇，5首頌歌，5首加冕讚美歌，37支奏鳴曲，20支管風琴曲，還有許多教廷音樂及音樂小品。他還擔任音樂指揮和藝術總監，親自參加劇院的管理、技術協調等事務工作。後來他轉向創作神劇，將聲部的獨立地位用和聲代替，組合和弦的華麗和聲完全超越了旋律獨唱的形式，形成典型的巴洛克音樂風格。

1743年，《彌賽亞》在倫敦上演，英王喬治二世親臨劇院。當聽到第二部分終曲《哈利路亞大合唱》時，國王按捺不住內心的激動，站立起來聽完了全曲，將它稱為「天國的國歌」。現今音樂會演奏此曲時全體觀眾均會起立聆聽，成為一個非常特別的慣例。

韓德爾作品數量可說多不勝數，包括四十部以上的歌劇，如：凱撒(Giulio Cesare / Julius Caesar)、阿爾奇那(Alcina)等。

大量為重大節日而寫的頌歌(Anthem)、宗教音樂、讚美詩及聲樂曲，如：欽多斯頌歌(Chandos Anthems)、加冕頌歌(Coronation Anthems) 德廷根頌歌(Dettingen Te Deum)、阿吉斯與卡拉底亞(Acis and Galatea)、安尼女王 誕辰頌歌(Ode for the Birthday of Queen Anne)、聖·徹契莉亞日頌歌(Ode for St. Cecilia's Day)等。

神劇(Oratorios)，包括：埃及的以色列人(Israel in Egypt)、彌賽亞(Messiah)、麥卡布斯的猶大(Judas Maccabaeus)、所羅門(Solomon)、耶夫塔(Jephtha)等。

不同樂器(風琴、雙簧管、豎琴及室樂)的協奏曲，如：G大調大協奏曲作品三第三首(Concerto Grosso in G major, Op 3 No 3)、管風琴協奏曲作品六(Organ Concerti Op. 6)、管風琴協奏曲作品七「布穀鳥與夜鶯」、(Organ Concerti Op. 7 The Cuckoo and the Nightingale)、G小調協奏曲作品六第六首(Concerto Grosso in G minor, Op 6 No 6)、降B大調豎琴大協奏曲(Harp Concerto in B flat major)等。

鍵盤樂器樂曲，包括古鋼琴組曲(harpsichord suites)、賦格曲(fugues)、前奏曲(preludes)、歌調(airs)、舞曲(dances)等。

管弦樂組曲(Orchestral suite)，包括最著名的：皇家煙火音樂(Royal Fireworks Music)、水上音樂(Water Music)等。

韓德爾的音樂介紹

1. 水上音樂

<http://mymedia.yam.com/m/2037850>

韓德爾〈水上音樂〉，是一首戶外音樂，音響效果豪華壯麗。由二十七首小品組成，每一曲皆充滿極具慶典性效果的明快節奏，布雷舞曲即為其中一曲。相傳英國國王喬治一世要求於1717年7月17日在英國泰晤士河上舉行音樂會，韓德爾為此而寫了《水上音樂》。當時此作品為了吸引新任國王的注意，技巧性地僱了管弦樂團坐上大船，在河上演奏給國王聽。全曲具有慶典和皇家宴會般的愉快節奏，是一首也被後世廣為喜好的管弦樂作品。這首作品在1741年出版。

基本上整個曲目由二十幾個小樂章組成，但目前聽到的水上音樂已經過多次改編，與韓德爾當初寫曲的風貌不太相同。較為廣傳的版本是由英國作曲家依當代樂器編制改編的，一共有六個樂章。水上音樂同時也是早期幾首大量開始使用銅管樂器的管弦樂作品一。

2. Farinelli

<http://www.youtube.com/watch?v=NWM0mBoh1TE>

這是一首哀傷悲嘆的歌曲，選自韓德爾 "Rinaldo" 的詠嘆調是許多聲樂家喜歡演唱的歌曲之一，歌詞內容描寫被魔女阿米達軟禁在魔法園中純真無邪的阿米瑞娜對異國國王哥弗里多演唱的詠嘆調。我看(聽)過多種版本，覺得最具故事代表性的是 電影 "絕代豔姬" 中由主角費里尼(Farinelli)演唱的版本。

3. 《彌賽亞》

<http://www.youtube.com/watch?v=taYNNCTaRM8>

彌賽亞通常把《彌賽亞》的歌詞分為三部分，通常稱為「耶穌誕生」、「耶穌受難」和「救贖」。第一部份在有伴奏的宣敘調中，由男高音歌手唱出聖經的預言，宣言彌賽亞的到來。第二部分談的是人們並不接受上帝為我們安排的方法——藉著彌賽亞的流血受死和那無所不在，全能上帝的大能使人得以自由，不再受罪的壓制。第三部談到罪人的救贖和關於永恆拯救的諾言，最後的歌詞堅定陳述極其動人，伴隨著絕妙的對位表現，所有的聲部以無與倫比的流暢性和靈活性互相作用。

二、韓德爾與巴哈的比較

巴哈的生平

十八世紀初葉，誕生了音樂巨人巴哈。巴哈(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)出生於埃森納赫(Eisenach)，家族是有名的音樂世家。巴哈10歲時，父親不幸去世，因此被送往奧德魯夫地方的大哥約翰·克利斯多夫·巴哈家居住，並在那裡接受學校教育，巴哈因此在大哥那裡獲得正確的演奏基礎。15歲時，巴哈就前往龍尼堡的教堂充任合唱團歌手。18歲時，就任安斯達特新教堂的風琴師與合唱長。巴哈也從這時期，開始作曲。

巴哈在1717年前往柯登，出任雷奧博親王的樂長，這是他盼望已久的職位。在職中獲得愛好音樂的親王的寵信。巴哈許多室內樂，管弦樂和獨奏曲的名作，大都是在這時期，為這個優秀的宮廷樂團作曲的，1723年，巴哈38歲，他任合唱長之職，也兼任新多教堂及大學的音樂課程，雖然他是這麼忙碌，但也還是撥出時間，不停的寫下清唱劇、神劇和受難曲的聲樂大曲，以及眾多的風琴曲，同時還得為每星期日的禮拜，提供新的宗教曲目。巴哈的家庭快樂而溫暖，具有堅定的信仰，藉著音樂工作，把一生奉獻給神。

1750年逝於萊比錫。享年六十五歲。巴哈是所有後世音樂家所一致推崇的人物，因此被尊稱為「音樂之父」，給予音樂強烈而深遠的影響。

巴哈的作品

佔據巴哈作品中的大半的，是路德派新教的宗教音樂。其中大曲有：彌撒曲五曲、聖母頌歌、受難曲、教會清唱劇，此外他也寫下眾多的風琴曲。這些音樂種類繁多，有復格曲、前奏曲、觸技曲、奏鳴曲、幻想曲和聖詠前奏曲等。其寫作年代，遍及威瑪到來比錫的的時期。其中四十多首的風琴復格曲、均屬傑作，不用說這些作品是，這時期到此後的所有風琴曲中的巔峰。古鋼琴曲的作曲樣式，大體上和風琴沒有差別，以觸技曲和奏鳴曲居多，由於是教會外演奏的樂器，所以寫下許多像組曲（如法蘭西組曲九曲、英吉利組曲六曲、鋼琴練習曲和創意曲）等一般用樂曲。特別是平均率鋼琴曲集將24種大小調，分別以前奏曲與復格曲的組合，寫出24曲。在巴哈的小提琴和大提琴的樂曲中，有許多協奏曲和奏鳴曲，其中至今仍經常演奏的，有無伴奏小提琴奏鳴曲六曲，小提琴和大提琴之奏鳴曲六曲，小提琴協奏曲四曲和無伴奏大提琴組曲六曲、古鋼琴和小提琴的樂曲，大都寫作於柯登時期，這時候也譜寫管弦樂名曲，著名的有布蘭登堡協奏曲。巴哈的音樂雖然是極高度的對位法音樂，但有無窮無盡的變化，由他開拓

的新路，至今仍使後人驚嘆不已。

巴哈的音樂介紹

1. 第二號布蘭登堡協奏曲

<http://www.youtube.com/watch?v=sBDAB1Cwq3Y>

布蘭登堡協奏曲 (Brandenburg Concerti, 1046-1651)：巴哈開始創作協奏曲是受 1712 年韋瓦弟 (Antonio Vivaldi, 1678-1741) 出版十二首“和聲的靈感”(L' estro Armonico, op. 3) 影響，所以他的管風琴協奏曲(BWV 593, 596)和大鍵琴協奏曲(BWV 972, 976, 978) 即改編自作品中。但布蘭登堡協奏曲完全脫離韋瓦弟之影響。1718 年五月利奧普公爵帶六名音樂家，一台大鍵琴到卡爾斯巴特溫泉 (Carlsbad) 旅行途中，曾在布蘭登堡會見布蘭登堡大公 (Christian Ludwig, Margrave of Brandenburg, 1677-1734)，他也是一位音樂的愛好者。他非常欣賞巴哈的才華，命他寫幾首協奏曲，1721 年巴哈寫伴隨各種樂器的六首協奏曲(Six Concertos avec plusieurs Instruments)送給他，稱為布蘭登堡協奏曲。

2. G 弦之歌

<http://mymedia.yam.com/m/116842>

以巴哈的三個創作時期作分野，這首《G 弦之歌》是他於 32 歲到 38 歲之間「柯坦時期」的作品，當時巴哈就任柯坦雷奧博公爵的宮廷樂長一職，雖然巴哈是以管風琴手出身，但由於雷奧博公爵的宮廷之中並沒有設置管風琴，加上雷奧博公爵對於古大提琴與大鍵琴頗為精通，所以巴哈的創作也就有別於上一個時期「威瑪時期」以管風琴曲為主的現象，而以管弦樂與室內樂作品為主，著名的《布蘭登堡協奏曲》就是此時期的作品，而此時期《無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲》、《無伴奏大提琴組曲》加上為數繁眾的鍵盤作品，更奠定巴哈為大作曲家的地位。

至於《G 弦之歌》，原來是在巴哈所創作四套管弦樂組曲當中的第三組，這一套組曲中有五首曲子，分別是《序曲》(Overture)、《歌曲》(Air)、《嘉禾舞曲》(Gavotte)、《布雷舞曲》(Bourree)、《吉格舞曲》(Gigue)，其中第二首《歌曲》只以弦樂器演奏，之後由於它的旋律太美，一位德國小提琴家威廉就將它改編為只以小提琴四條弦當中的 G 弦 (小提琴的四條弦分別是 E 弦、A 弦、D 弦、G 弦，其中 G 弦的音階最低) 演奏的獨奏曲，這份演奏充份展現出 G 弦的特色，柔和而溫暖，不乏深度的氛圍，因此這首《歌曲》就被通稱為《G 弦之歌》，流傳至今。

3. 《郭德堡變奏曲》

<http://www.youtube.com/watch?v=n-8IXodG8gc&feature=related>

巴哈晚年最重要的音樂果實是他的鍵盤練習曲系列，其中郭德堡變奏曲出版於 1741 年，這首曲子原來是 Keyserlingsk 伯爵，這一位在德勒斯登宮廷裡的俄羅斯大使所委託的作品，讓他年輕的大鍵琴家郭德堡能夠在伯爵失眠的夜裡演出這曲子而取悅伯爵。這曲子也是巴哈在探索對位可能性的一首重要作品，如同「賦格的藝術」、「霍赫的卡農變奏曲」、「音樂的奉獻」一樣，以一個旋律為音樂主題，多元化開展的範例。

《郭德堡變奏曲》先以一段優雅的「曲調」(Aria)開始，加上三十段變奏，最後又以「曲調」譜上寧靜的休止符，共三十二段樂章。聽這首曲子，彷彿看著人生的起伏與悲歡離合，輪迴不斷，好像開始了卻也是結束的起點，看似結束了其實才剛剛要開始。

韓德爾與巴哈的比較

	韓德爾 Georg Friedrich Handel	巴哈 Johann Sebastian Bach
生卒日	1685/2/23~1759/4/14 ; 74 歲	1685/3/21~1750/7/28 ; 65 歲
出生地	德國-哈雷(Halle)	德國-埃森納赫(Eisenach)
家庭背景	父親以理髮為業	音樂世家
所屬時期	巴洛克	巴洛克
童年	家人希望其修習法律，反對學音樂	音樂世家出生，十歲成為孤兒
經濟	一生享有盛名和榮華	一生窮困
婚姻	沒有婚姻	兩段婚姻，子嗣眾多 第一段婚姻(1707)： 生有 7 個孩子，4 個活到成年 第二段婚姻(1721)： 生有 13 個孩子，6 個活到成年
居住&活動地	德國各地、義大利，最後定居於英國	從未離開德國
擅長類型	清唱劇、歌劇、協奏曲	管風琴曲、其他鍵盤樂、宗教音樂、協奏曲、其他樂器獨奏曲
創作趨勢	歌劇和晚期的神劇創作為主	演奏曲作品多於聲樂演唱曲
個性 & 作品特性	1. 瞻望將來 2. 偏向於旋律性，聲樂性 3. 喜歡用單音旋律，多用主調音樂風格 4. 著名的管風琴演奏家 (但管風琴作品不多)	1. 回顧過去 2. 注重曲子的構成，器樂性及音符重疊性 3. 以複音音樂風格創作作品 4. 著名的管風琴演奏家 (有大量的管風琴作品)
知名作品	清唱劇《彌賽亞》 管弦樂《水上音樂》《皇家煙火音樂》	宗教音樂《馬太受難曲》 協奏曲《布蘭登堡協奏曲》 鍵盤作品《哥德堡變奏曲》
疾病	晚年都因為眼疾動過眼科手術，也是由同一位醫生進行的手術	

三、神劇彌賽亞

韓德爾創作彌賽亞的故事

在韓德爾創作世界知名而偉大的神劇「彌賽亞」之前，其實有很長一段時間是在創作歌劇。在他那時代的歌劇，戲劇性非常弱，都是在展現歌唱技巧，因此被人稱為「穿著戲服的音樂會」。正因為當時沒有戲劇性的顧慮，所以歌劇創作，簡直就是在比賽，看誰敢譜出歌唱技巧最繁複華麗與艱難的聲樂、並能找到有本事把它唱出來的歌唱者。因此，那時代的歌劇，今日若要唱，若是不在技巧部分簡化改編，根本就是不可能的事。

十六世紀中期，梵蒂岡教廷頒布教皇敕令，禁止女性歌手參加教堂唱詩班，因此閹人歌手應運而生。後來他們的舞台擴展至歌劇，義大利作曲家蒙台威爾第的傑作「奧菲歐」，就是由閹人歌手瓜爾貝托擔綱；韓德爾旗下更有七位巨星級的閹人歌手。閹人歌手被當成「樂器」來使用，他們的聲高，是可以比女聲更高的，而肺活量，也比女生來的大。

所以韓德爾無論哪一齣歌劇的總譜上，都密密麻麻佈滿了賣弄花腔的片段，三十二分音符比比皆是，並且從不間斷，幾乎不留給歌手喘息的機會。

西元 1737 年韓德爾經歷一場人生的大危機，他因經營歌劇院破產，原因是從 1730 年起，歌劇就已日趨沒落了，倫敦人士對義大利歌劇的狂熱已消逝，取而代之的，是沈迷於很「英國本色化」的「乞丐歌劇」，1737 年，他因壓力過大而中風，之後精神喪亂了一陣子。在這過程中，非常有可能他經歷了非常深刻的心境掙扎，因為在他病癒後，他的創作方向劇變，由歌劇轉成「神劇」，音樂風格也放棄義大利式的花腔華麗，變成德國式的沈穩。

1941 年「彌賽亞」創作完成。所有的神劇中，就是彌賽亞擁有最多不可考證的傳說，諸如它是短短二十四天便完成的作品、譜寫中不停的禱告乞助於神福至心靈、譜稿出爐時紙上處處有斑斑淚痕等等...。這些傳說是真是假當真不可考了，但我們可以確定一件事——正因為充滿傳說，足證這部作品的確是夠的上偉大，才會讓人對創作過程這麼的好奇。

彌賽亞作品在都柏林首演後，非常轟動，當時的報紙「都柏林新聞報」說：「依據最優秀的裁判之判定，是海內外此類作品的冠首名品，其他同類作品難以望其項背。」都柏林日報說：「一部經最偉大的裁判判決為前所未有的最優秀音樂創製。」後來的演出，贊助者知道一定會爆滿，都要求「請女性勿穿鯨骨圈、男性勿配劍」以讓出更多的空間。到倫敦演出時，「英皇喬治也蒞場聆聽，到了「哈里路亞」時，感動的肅立。」從此彌賽亞演出，「哈里路亞」時全場站立，就變成英國傳統了。此一空前大成功使韓德爾博得「神劇之父」的美譽，並確立了巨匠的地位。

彌賽亞的故事

彌賽亞這名詞是希伯來語，意味著被膏油的人，特別是指王。以色列選民們相信先知們所預言，那將要來拯救以色列的救世主，將當作王降臨之神聖言，這就是以色列的彌賽亞思想。曾經當作彌賽亞來到的，正是耶穌基督，而「基督」這詞語，也是與「彌賽亞」同一意義的希臘語，一般譯為救世主。

關於彌賽亞這位受膏者的降世，以色列先知預言了很多。在巴比倫被擄期但以理預言到彌賽亞（聖經—但 9：24—27），設定了彌賽亞來臨的時間。宣佈從耶路撒冷重建的命令到彌賽亞有一個 69 個七的間期（ $69 \times 7 = 483$ 年），且彌賽亞將被「宰殺」，然後耶路撒冷將再次毀滅。

在聖城被毀之前，彌賽亞將被剪除。耶路撒冷和聖殿在公元 70 有 Q 羅馬人摧毀。但以理先知的預言，彌賽亞必須在公元 70 年以前來臨。而望彌撒（彌賽亞）就是「做禮拜」的意思！

彌賽亞神劇，由查爾斯詹南斯（Charles Jennens）根據聖經舊約新約經文編寫歌詞，韓德爾譜曲。

這部作品可分成三部分，共計五十三章，這三部分是可各自獨立的：

- (1) 救主降臨的預言及祂的誕生。
- (2) 救贖的信息及救主為全人類的犧牲。
- (3) 救主戰勝死亡及最終的審判。

全曲主要精神雖然注重救贖的信息，成為一種非禮儀的聖樂，而向全世界人類傳達救恩的喜訊。它的內容徹頭徹尾取材於聖經，採用以賽亞書為重心，詩

篇、福音書及書信為輔佐，約伯記及小先知書（哈該書、撒迦利亞、瑪拉基書）則適當地穿插其中，卻能有一貫的精神，它實在不是聖經的選輯而已。詹氏採擷聖經資料的廣博及其一貫性，證明了他本身對於救世主、「彌賽亞」的神學及福音深入了解的成熟度。

在這首神劇中，不像別的神劇那樣可清楚地讓人看出主角何時出現，可是「彌賽亞」的中心思想卻徹頭徹尾地掌握了全曲，而成為韓氏的神劇作品中最特殊的一齣。它實在是一首頌讚救主基督全生涯的作品，從舊約聖經的預言，到主耶穌的出生、生活、受難、受死及復活，以迄榮耀的再臨，使我們清楚認識了整曲的一貫性。

第一部：「天使報春」

由序曲開始，給人有平安、回家的感覺。韓德爾一開始就用男高音，以宣敘調唱出「你們要安慰，安慰我百姓」。出自舊約以賽亞書40章1至3節。在第一部分中間，他倒述救主的降生，而且把降生的情景，如童女懷孕生子，天使向牧羊人報佳音，牧羊人在曠野等都生動描繪出來，使聽眾如生歷其境。合唱曲「光榮屬於上帝」，以遙遠而輕盈的聲音演唱。隨著樂團齊奏，音樂逐漸增強。女高音獨唱的詠嘆調「放牧羊群」，以優美恬靜著稱。在四聲部交替的合唱聲中，第一部結束了。

第二部：「受難」

以「以賽亞書」及詩篇為主，默想基督代罪羔羊的苦難，和他光榮的復活。這部份在最為突出的是，女高音所演唱的悲傷詠嘆調和三首哀婉而令人心碎的合唱曲。隨後與其形成對比的是一段女高音簡短的宣敘調，以及一段賦格式的合唱；緊接著的是五個聲部的合唱《醒來吧！》和人們的祈禱曲。結尾曲是韓德爾最著名的作品：《哈利路亞》合唱曲，哈利路亞原意是「將榮耀歸給主，讚美救主」之意，英王第一次聽時大受感動，起立聆聽，因而沿襲至今，聽眾每次聽到此曲都得起立欣賞演出。

第三部：結尾

韓德爾說明了救世主對「未來」的拯救。從女高音演唱的活潑詠嘆調《我的救贖主活著》，及以整個樂團伴奏男低音的宣敘調《號角響起了》，然後是充滿藝術魅力賦格曲調。最後是以豐富的節奏，僅以一句話構成的「阿門頌」完成這一部偉大的鉅作。整部神劇對位法登峰造極，詠歎調與合唱旋律都極其優美，尤其是「阿們」，曲式為賦格，以豐富的節奏、不停交織的聲部，讓僅只一句歌詞的「阿們」充滿變化，並帶出崇高的情感，若說它是音樂的「里程碑」之一，絕對當之無愧。

四、影響後代音樂家

孟德爾頌

孟德爾頌的生平

1809年2月3日出生於德國漢堡，父親是位銀行家，母親的家境也非常優渥，彈得一手好鋼琴並精通四國語言。為初期浪漫派的音樂發展有著非常大的功勞。三歲時，全家遷居柏林。

孟德爾頌9歲第一次公演，11歲開始作曲。12歲，開始能創作交響曲和小歌劇，當時被譽為十九世紀的莫札特。1825年孟德爾頌寫了相當著名的「仲夏夜之夢」序曲。孟德爾頌在大學期間完成的作品有清唱劇、合唱劇、大提琴變奏曲以及鋼琴曲等。孟德爾頌組成了一個合唱團，於1829年3月11日他不顧當時音樂權威的反對，親自指揮演出巴哈的「馬太受難曲」，結果非常成功，這也是「馬太受難曲」在巴哈去世七十九年後，首次被公開演出。孟德爾頌也讓世人重新認識巴哈音樂的偉大，巴哈的音樂也逐漸在世界各地的音樂會中被演出。

1836年孟德爾頌在杜塞朵夫萊茵音樂節中推出他的神劇「聖保羅」，大獲成功。1834年，經由孟德爾頌多年奔走努力，孟德爾頌得以在萊比錫與舒曼合作創辦了萊比錫音樂學校，孟德爾頌為首任校長，此後數年，孟德爾頌不但為了音樂學院付出了相當多的時間和精神，同時也極力奔波於英、德各地。使孟德爾頌成為韓德爾之後，最受英國人民喜愛的德國作曲家，這所學校後來成為歐洲重要的音樂學校之一。

孟德爾頌整理韓德爾的神劇作品，交由英國的出版商出版。顯示了他對巴洛克音樂，尤其是宗教音樂的高度興趣。1846年孟德爾頌最傑出的作品—神劇「以利亞」在英國伯明罕音樂節首演，演出結果大為成功，但此時孟德爾頌卻因長期積勞而病倒。他在1847年11月4日與世長辭，僅享年三十八歲。

孟德爾頌也是百年難得一見的全能型音樂天才，身兼作曲家、指揮家、鋼琴家、教師、行政人員等多重身份，還有銀行家後裔的背景，使得孟德爾頌有足夠的財力周遊歐洲各國，成為一位名符其實的旅行家。

孟德爾頌對現代音樂文化的影響，可說是一位革新者，因為他將布商大廈管絃樂團的演奏曲目更換成以莫札特、貝多芬、海頓、巴哈、韓德爾為主的內容，並且介紹了史博、羅西尼、李斯特、蕭邦、舒曼與舒伯特等

人的音樂，這些曲目幾乎也是現代音樂會曲目的主體，由此可見孟德爾頌的眼光遠大。揮棒是由孟德爾頌創造出來的，他可以說是第一個能夠符合現代指揮家定義的指揮家。

孟德爾頌著名的作品包括：樂劇「仲夏夜之夢」、神劇「以利亞」、「宗教改革」交響曲、「義大利」交響曲、「蘇格蘭」交響曲、E小調小提琴協奏曲等。

孟德爾頌--神劇〈以利亞〉

以利亞的名字意謂「耶和華是我的上帝」，以利亞的事蹟記錄在『舊約聖經·列王紀』。故事內容描述紀元前九百年，以色列王國內，唯恐鄰邦亞述王國的侵略，而與富強的斐尼基王國同盟，並且以色列王雅哈又與斐尼基女王耶喜別結婚，從此以後，以色列開始崇拜異國的邪神巴力。這時出現了一位先知以利亞，他出生於約旦河基列之地。以利亞因擁護信仰真神耶和華起來與巴力邪教鬥爭，經過許多神蹟與苦鬥，最後終於使以色列人重歸信仰耶和華。而歌詞中凸顯以利亞的戲劇性神奇力量，包括讓死人復活，藉祈禱讓苦旱的以色列獲得雨水的滋潤，最終以利亞乘坐輝煌的火焰馬車昇天的壯觀景象。

『以利亞』全劇中真正的高潮，是以色列人信奉的上帝耶和華現身，和假神巴力對峙，最後終於打敗了巴力，證明其無上的能力與地位。這部作品成為他作品中僅次於E小調小提琴協奏曲、「義大利」交響曲，最常被演出的。孟德爾頌掌握宗教音樂的基本語法，極為成熟，放入巴洛克時代宗教音樂傑作中，毫不遜色。而且在表現大氣魄的戲劇張力上，他的音樂出於韓德爾而更有勝之，尤其是在合唱部分千變萬化的寫法，時而四部時而八部，還穿插了只有女聲的三部形式。最神妙的，畢竟還是那天上神界的對決，如此激動，同時卻又如此超越，立即領受其間的衝突個性，但又清澈明白那種衝突，有著奇特的宿命莊嚴。能寫出神界對決，正因為孟德爾頌的音樂，不只是巴洛克式的，浪漫主義精神已經浸潤到他的內在，孟德爾頌將之與傳統元素巧妙結合，和韓德爾《彌賽亞》及海頓《創世紀》並列為音樂史三大神劇。

孟德爾頌音樂介紹

1. 仲夏夜之夢-結婚進行曲

<http://www.youtube.com/watch?v=9PeqVRR-HM4&feature=fvsvr>

2. 義大利交響曲

<http://www.youtube.com/watch?v=E3CXtn42G-U>

3. E 小調小提琴協奏曲 Op. 64

<http://www.youtube.com/watch?v=0JfK1p1ZfSg>

4. 以利亞選曲-向山舉目(Lift ThineEyes)

<http://www.youtube.com/watch?v=0AnqSy2DWAU&feature=related>

5. 以利亞選曲- He, Watching Over Israel

<http://www.youtube.com/watch?v=ecodKoB-y4c>

6. 聖保羅選曲

<http://www.youtube.com/watch?v=saXQvNaychA&feature=related>

7. 蟲蟲聖經歷險記-以利亞故事

<http://www.youtube.com/watch?v=ognsAaAqNLM>

海頓

海頓的簡介

弗朗茨·約瑟夫·海頓（德語：Franz Joseph Haydn，1732年3月31日－1809年5月31日），又譯海登、海典、偕丁，德意志/奧地利作曲家。海頓是繼巴赫之後的第一位偉大的器樂作曲家，是古典主義音樂的傑出代表。被譽稱交響樂之父和弦樂四重奏之父。

海頓出生於奧地利和匈牙利邊境的一個小村莊羅勞，出身於一個貧窮的車匠家庭，27歲時受聘擔任匈牙利艾斯台爾哈奇親王的樂長，任職達30年之久，他一生寫作了104首交響曲，兩部清唱劇《創世紀》和《四季》，同時也寫作了大量的弦樂四重奏，鋼琴奏鳴曲，以及一些歌劇、輕歌劇、12部彌撒曲和聲樂作品。

海頓的音樂幽默、明快，含有宗教式的超脫，他將奏鳴曲式從鋼琴發展到弦樂重奏上，他是器樂主調的創始人，將傳統對位法的獨立聲部完全同化了，將主題發展自行展開。後期他訪問英國，接受牛津大學授予的音樂博士頭銜，受到了亨德爾的影響，也受莫扎特的影響，產生旋律優美的抒情色彩，出現類似巴洛克的風格。他用弦樂四重奏代替鋼琴，用管弦樂代替管風琴，創造了兩種新型的和聲演奏形式。

他同莫扎特和貝多芬三人為維也納古典樂派的傑出代表，綽號為「海頓老爹」。

海頓的生平

約瑟夫·海頓（Joseph Haydn）被同時代的人尊為「現代器樂之父」。他是第一位認識並全力發展當時正萌芽中的交響曲和奏鳴曲曲式的作曲家。海頓生於1732年，父親是瑪蒂爾斯·海頓（Mathias Haydn），母親是安娜·瑪麗·海頓（Anna Maria Haydn）。瑪蒂爾斯是製造車輪的師傅和市場主管，雖然在洛勞（Rohrau）這座小城中算是個重要人物，但生活並不寬裕。海頓的雙親沒有受過音樂訓練，但其父卻熱愛民歌，而且會彈奏豎琴。因此海頓自幼就和全家人共度許多充滿音符的夜晚，在他5歲時已經能和父親合唱許多當時流行的歌曲，因此，家人和朋友們都發現了他的音樂天份。

1738年，海頓的親戚法蘭克來訪，他是海茵堡（Hainburg）一所學校的校長，同時兼任聖菲力普（St Philip）和聖詹姆斯（St James）教堂的管風琴師

與音樂指導。所以海頓的雙親決定讓他去那裡上學，他們認為這樣對海頓有好處，但海頓在法蘭克家中並不快樂，因為法蘭克是一位喜歡採用填鴨式教學的老師，雖然如此，海頓在海茵堡學習演奏各種樂器，不久就成為一名優秀的歌手。

當海頓 18 歲時，曾十分潦倒過，幸好遇到麥克·施潘勒 (Michael Spangler)，一位窮困的歌手兼音樂教師，後來海頓與他住在一起。逐漸的，海頓成了一個以演奏、作曲和教學為生的自由音樂家。海頓透過施潘勒的學生，結識了義大利作家兼詩人梅塔斯塔修 (Metastasio)；同時，他還結識了義大利籍的作曲家尼科洛·波波拉 (Nicolo Antonio Porpora)。海頓後來成為波波拉的助手，並從他那裡學習了有關作曲的知識。也因為波波拉的關係，海頓才能出入貴族社交圈。

有一次波波拉介紹海頓參加音樂方面的社交活動時，他遇到奧地利貴族卡爾·約瑟夫·馮·芬伯格 (Karl Joseph von Fürnberg)。1757 年，芬伯格邀請海頓到自己的鄉村別墅參加室內樂演奏，在這次拜訪中，海頓寫了最早的幾首弦樂四重奏，而且廣受歡迎。後來芬伯格將海頓推薦給波希米亞的莫爾辛 (Morzin) 伯爵。1758 年，這位伯爵聘請海頓為自己宮廷的樂長，而這是海頓最早的固定職業，也從這時期開始，海頓早期的四重奏和交響曲的樂譜，就在奧地利帝國流傳開來。在這之後，海頓曾有過婚姻，但是並不美滿，期間，海頓還曾為了他的妻子寫了一首 E 大調的《吾王拯救我》(Salve Regina)，這是海頓早期較重要的作品之一。

1761 年，莫爾辛伯爵由於經濟困難，被迫解散自己的樂團。之後，海頓被伊斯哈齊親王聘請為自己宮廷的副樂長。親王允諾海問如果工作上能夠作出滿意的成績，等現任的樂長退休或死後，他便可以繼任樂長的職務。接下來的 30 年間，海頓就在伊斯哈齊宮廷裡度過。1762 年，親王去逝，他的弟弟尼古拉斯繼承王位。海頓繼續在這裡工作，直到 1790 年尼古拉斯去逝。這期間內，海頓寫了許多有關聲樂及樂器方面作品，也因為這些作品，使海頓贏得了歐洲最具知名度的作曲家美譽。

1799 年，海頓與維也納的出版商阿塔里亞 (Artaria) 建立了密切關係，直到那時為止，已經出版的海頓作品中，只有一首是經過他本人同意的。無論如何，海頓於 1780~90 年間，將自己主要的作品交給阿塔里亞出版，這樣他和出版商都有利潤可獲得，最重要的是他的名聲也迅速的廣為人知。

1785 年，海頓成為維也納的共濟會成員，也許正是透過這種關係，他和莫札特建立了良好的友誼。1790 年 9 月，海頓的雇主尼古拉斯去逝，尼古拉斯的兒子繼承父業，因為對音樂不感興趣，所以他解散了樂團和合唱團。之後，海頓決定回維也納，此時，倫敦音樂會的一位組織者德國小提琴家約翰·彼得·所羅門 (Johann Peter Salomon)，卻給他另一種選擇，邀請他到倫敦演出。於是海頓告別了朋友莫札特，在當時他們倆人都哭了，莫札特有一種預感，他們似乎再

也見不了面，遺憾的是，這種預感果真應驗了。

1790年12月15日，海頓隨著所羅門啟程到英國。根據他和所羅門的合約，他同意到倫敦去指揮20場音樂會，每場曲目都將有一首首演作品；而且每上演一齣新的歌劇，他可獲300磅，每演奏6手心的交響曲，也可獲300磅的酬勞，同時可共享這20次音樂會的收入，另外每次演出時還保證得到200磅的收入。所羅門的音樂會在1791年3月11日開始舉行，受到各界熱烈的歡迎。

1792年初，海頓聽到好友莫札特去逝的消息之後，他回到維也納。在路過巴德歌斯堡（Bad Godesburg）時，有一位年輕的宮廷作曲家拿出一部聲樂套曲請他評閱。海頓十分讚揚這部作品，並答應如果他到維也納的話，願意當他的作曲老師。當年這位年輕的作曲家就是後來在樂壇上大放光芒的貝多芬。日後貝多芬到維也納時，海頓果然履行了諾言。他們之間有時不太融洽，海頓曾經對他說：「你這個人給我的印象是，好像有幾個腦袋、好幾個心和許多靈魂。」1793年，海頓最好的朋友跟辛格去逝，這件事對他影響很大，他感到維也納的生活不如在倫敦的文化生活來的有意義。1794年，他決定再次訪問倫敦，而這次倫敦之行比上一次更成功。

1795年8月，海頓告別了許多英國朋友返回維也納，在英國這段期間，他大力發展音樂藝術，感到自己樂思泉湧，而且靈感無限。在兩次的倫敦之旅期間，海頓在維也納郊區古姆本道夫（Gumpendorf）買了一棟房子，1795年海頓回來時就住在這裡。海頓老年期間作了許多作品，其中登峰造極之作是清唱劇《創世紀》（The Creation）。為了作這首作品，他從1797~98年，花了整整一年多的時間，之後於1798年4月29日和30日在施瓦森伯格（Schwarzenberg）宮舉行。演出相當成功，甚至在5月7日與10日加演兩場。修訂後，於1799年3月19日在維也納的布格（Burg）劇場首次對外演出，由海頓親自指揮，當時的氣氛，像一道閃電那樣的震驚了觀眾，餘音繞樑經久不散。

海頓從這次的演出中得到某種啟發，事後他和作詞者斯威滕（Swieten）決定再譜寫另一首清唱劇。歌詞取自詹姆斯·湯姆森（James Thomson）的詩《四季》（The Seasons）。1799年海頓開始寫《四季》的第一部分，但是由於身體不好，一值拖到1801年才完成最後一部分。1809年5月31日，海頓死於年老衰竭，葬在洪德斯圖姆（Hundstürmer）公墓。到了1820年，尼古拉斯親王將他的遺體移至艾森斯塔德重新安葬。

海頓的作品

- (一) 管弦樂作品
 交響曲：共 104 部
- (二) 舞台劇作品
 歌劇：共 24 首
- (三) 宗教音樂作品
 彌薩曲：共 14 首
 清唱劇：共 6 首
- (四) 協奏曲
- (五) 室內樂作品
 弦樂四重奏、小提琴奏鳴曲、鋼琴三重奏、弦樂三重奏、維奧爾琴三重奏
- (六) 鋼琴作品：
 鋼琴奏鳴曲：共 52 首
- (七) 聲樂作品
 Mass in time of war 戰爭彌撒、Gott erhalte Franz den Kaiser
 神劇《創世紀》、神劇《四季》

海頓--神劇〈創世紀〉

《創世紀》是音樂家海頓的神劇作品，取材自《聖經》故事。全劇共分三段，第一段講述第一至四天，第二段份講述第五、第六天，第三段則是描寫亞當與夏娃歌頌讚美上帝。海頓除了運用合唱團與管弦樂團之外，還安排獨唱家。每一天的結束都有相當精彩的合唱樂段。

海頓作為一位作曲家，最讓人驚訝的就是他那永不停歇的活力和成長力。他的寫作技巧透過他不斷的努力和練習，持續的在加強，這使得他生命晚年的創作，達到了一種凡人無法企及的高峰。海頓他的這首『創世紀』神劇就是在這段高峰時期所完成的重要作品。

創世紀一作是源起於一七九一年於西敏寺舉行的韓德爾音樂祭的感動。當時海頓剛受到著名的出版商所羅門之邀前來英國，在這裡他目睹了上千場純粹只有韓德爾音樂的演出，這情形使他大受感動，並促使他深入研究這位前輩大師的作品而增長了他自己的作曲技巧。而同時，韓德爾生前大量的神劇作品，也激發了他寫作神劇的動機。

可是在海頓的時代，寫作神劇已經不是一種必要的工作，所以海頓為了該以何種題材寫作大費腦力，據說他的一位提琴家朋友在這時不經意地遞給他一冊聖經，並告訴他，你就從『萬物初始』寫起吧！這之後，所羅門又將依創世紀章和彌爾頓的『失樂園』兩作結合成的歌詞提供給海頓，於是海頓回國後，就依英文和德文兩種歌詞，進行譜曲，而寫成了這首史上第一部依兩種語文同時譜成的神劇作品。這首作品分成三個部份，將萬物初始，神造萬物的頭七天慢慢的敘述出來，到了第七天、第三段時，則進入世界的第一個早晨，場景逃到伊甸園中，夏

娃和亞當在其中墜入愛河，為樂曲帶來最大的高潮，引出了歡欣而令人感動的大合唱。

海頓的音樂介紹

G 調第九十四號交響曲《驚愕》

第一樂章：慢板 - 甚快板 徐緩的前奏由雙簧管奏出歌曲般的樂句開始，然後背景音樂由弦樂奏出柔和的應答後，逐漸消逝遠去。木管在重複奏出前面的樂句時，運用長笛來加強效果。弦樂再次出現，但接著引出大提琴和低音大提琴一個朦朧而神秘的主題，經過漸強，最後到三個強音和一個突然的漸弱。第二樂章：行板 在一個平靜、天真、簡單而稚氣十足的主題中開始。在很弱的一次反覆結尾處，出現了所謂的「驚愕」----- 整個樂團奏出一個極大聲的和弦，並加了定音古重重的一捶。緊接著是下半段的弦律，由弦樂奏出，反覆時加入了木管的裝飾。第三樂章：小步舞曲與中間樂段 ---- 很快的快板 它的曲式是傳統的；兩個樂段，每段各重複一遍，中間有一個中段，同樣由兩個樂段組成，並各自重複一遍。在中段裡，有一段由小提琴和低音管演奏的，非常奇怪像耍雜技般的旋律，它們在第二段中擴大，不過並沒有離題太遠。最後再回到預期的小步舞曲後，結束這個樂章。第四樂章：非常快的快板 海頓為這終曲樂章所設計的曲子，好像是介乎奏鳴曲與迴旋曲之間。終了以一個富技巧性的尾聲作結，而木管提供了兩個十分不協調的和弦在最後出現。

五、電視電影與廣告中的韓德爾

(一) 電視劇

1. 日劇【交響情人夢】第7集
所羅門-希巴女王蒞臨 Solomon. Sinfonia
2. 日劇【交響情人夢】第8集
水上音樂第二組曲 HWV349 Water Music: Suite no. 2 in D major, HWV 349

(二) 電影

1. 【你是我今生的新娘 Four Weddings and a Funeral】
所羅門-希巴女王蒞臨
2. 【瘋狂喬治王 The Madness Of King George】
祭師撒督
3. 【神鬼奇航之鬼盜船魔咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl】
大協奏曲--緩板
4. 【亂世兒女 Barry Lyndon】
D小調大鍵琴組曲--薩拉邦德舞曲
5. 【BJ 單身日記 Bridget Jones' Diary】
彌賽亞
6. 【濃情威尼斯 Casanova】
皇家煙火組曲--布雷舞曲
7. 【萬事皆美好 All Things Fair】
神劇林納多《Rinaldo》--「Lascia Ch' io Pianga」《讓悲傷遠離吧》
8. 【撒旦的情與欲 Anit Christ】
神劇林納多《Rinaldo》--「Lascia Ch' io Pianga」《讓悲傷遠離吧》

(三) 廣告

1. 2001年 飛利浦手機廣告 (Philips X-989 路跑篇) --彌賽亞
<http://www.youtube.com/watch?v=z7Riy-EP-dE>
2. KAVALAN 威士忌廣告-韓德爾的薩拉邦德變奏曲
<http://www.youtube.com/watch?v=EkCW0wkHN18>
<http://www.youtube.com/watch?v=5IjZidxRkgQ>

(四) 其他

- 第17屆金曲獎頒獎典禮--彌賽亞

六、參考書目與網站

參考書目

1. 余昭科導演，公共電視協作，《古典音樂家 = Music from Chi-Mei eng (錄影資料)》
奇美發展文化事業出版
2. 公共電視製作，《名家名曲軼事(錄影資料)》公共電視出版，2002年
3. 翟學鳳 著，《韓德爾：神劇的先驅》世界文物出版社，2001年

參考網站

1. 巴哈的生平
<http://www.sekiong.net/Music/Bach/bio2.htm>
2. 巴哈的作品
http://cvweb.lib.ntu.edu.tw/guide/music/music_intro/WEST020.HTM
<http://life.fhl.net/cgi-bin/rogbook.cgi?user=life&proc=read&bid=7&msgno=27>
3. 孟德爾頌的生平與作品
<http://www2.ouk.edu.tw/wester/composer/composer010.htm>
<http://www.ntch.edu.tw/program/show/40408e951ed9574b011ed9bdb802000f>
<http://tw.myblog.yahoo.com/mclee632008/article?mid=4908>
4. 海頓的生平與作品
<http://www.epochtimes.com/b5/1/10/30/c6837.htm>
<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BA%A6%E7%91%9F%E5%A4%AB%C2%B7%E6%B5%B7%E9%A1%BF>
5. 海頓：創世紀
<http://www.books.com.tw/exep/cdfile.php?item=0020029933>
6. 彌賽亞的故事；韓德爾-彌賽亞
<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!pa.yK50FGRsyt9ZhCZr0LOxiwg--/article?mid=566>
<http://life.fhl.net/Music/bach/06.htm>
7. 韓德爾
<http://mypaper.pchome.com.tw/rebeccas910617/post/1296371610>
8. 廣告遇上古典音樂
<http://paulinemu.pixnet.net/blog/post/15387039>
9. 交響情人夢曲目介紹

韓德爾與神劇「彌賽亞」

<http://192.192.14.55/nodame/index.htm>

10. 最新電影：《撒旦的情與慾》拉斯馮提爾作品

<http://4bluestones.biz/mtblog/2009/12/1219.html>

11. 巴洛克百分百

<http://www.gold-typhoon.com.tw/music/album/629>

七、組員心得

會計四甲 羅子雁 D9650917

本來在一開始的時候，對於音樂美學的報告，沒有頭緒，後來經由組員提起此次主題，覺得是個不錯的提議，就開始我們的這次報告，而且韓德爾及神劇彌賽亞，都是我們大家從小就知道的音樂家也聽過的音樂，相信大家並不陌生，所以此次報告，我們也希望藉由這位偉大的音樂家，能知道更多關於韓德爾及神劇彌賽亞，其中我們還探討了與韓德爾同時期的另一位音樂家巴哈，認為既然他們是同時期的代表，想必他們在音樂的貢獻上，一定是各有各的長處，以及認識了與神劇彌賽亞，並列為音樂史三大神劇的海頓「創世紀」、孟德爾頌「以利亞」，其實從小音樂課時，這些音樂家的名字就常常出現於課本中，但我們都不會好好閱讀這些音樂家的偉大事蹟，也沒有好好的去欣賞這些偉大音樂家，創作出來的這些美妙音樂，藉由這次的報告，讓我能知道韓德爾所創作出來的很多曲目，其實我們都很熟悉，以及他的創作彌賽亞背後的故事，同時也與音樂美學的同學們分享音樂，讓大家更能夠了解韓德爾，也了解到其他的音樂家，在音樂美學這門課，藉由老師的音樂分享，以及音樂報告，讓我接觸到許多不同的音樂，也聽到了熟悉的音樂，原來音樂是充實在我們的生活週遭，音樂也可以表達出很多不同的意境及情緒，所以音樂真的是個不可或缺的事物。

會計四甲 胡嘉芳 D9553230

為了這次的報告主題，我到圖書館借了幾張韓德爾的影音 DVD 回家做功課，也上遍了各個搜尋引擎找了很多資料。因為是負責找相關電視電影及廣告中的韓德爾音樂，所以我特別剪輯了一些有趣的影片，因為大家在討論這個報告的時候有個共識：畢竟很多同學並不是長期接觸古典音樂，如果就只是單純口頭報告與音樂欣賞，這樣對於聽者來說會比較辛苦。所以我就朝大家比較有興趣、比較容易引起共鳴的影片來找，例如：當紅電視劇、電影以及廣告，除了要加深大家對韓德爾的印象之外，也介紹許多韓德爾的音樂給聽眾。韓德爾的音樂在日常生活中最常聽見的，我想大概就是神劇《彌賽亞》中的一個段落---「Hallelujah」，舉凡電視劇配樂或是廣告，甚至是金曲獎的頒獎典禮都用這一段音樂來配樂，我想就算是一個不知道韓德爾是誰、對古典音樂沒有涉略的人，都一定聽過這首曲子！

為了做出韓德爾與巴哈的比較表，我看了許多關於兩位音樂家的介紹。兩個出生在同一時期的人，際遇卻是如此不同。比較完兩個作家的生平與作品風格之後，我覺得最可惜的地方是，他們兩個音樂家互相都知道對方，卻沒有機會見到面。

音樂家跟藝術家其實是很相似的兩種人，有的音樂家或是藝術家在世的時候

就備受肯定、聲名大噪；而有的音樂家或是藝術家卻要到過世之後，他的作品才會被注意到。我非常佩服後者，因為縱使生前尋不著伯樂，他們仍願意義無反顧的繼續創造作品，不論環境再如何惡劣都願意堅持走自己的路，這點是非常值得我學習的地方。

會計四甲 羅巧容 D9651021

韓德爾的一生就像洗三溫暖，出生在一個富裕的家庭，由於他天賦異稟，音樂方面的才華受到眾人的賞識，很快就有大成就，開始享受名和利的生活。

但是，就在一切看為美好之際，由於時代的變遷，義大利歌劇逐漸沒落，不再受英國人喜愛，或是有此一說，因為韓德爾的成就非凡而遭人嫉妒，使得經營的歌劇院面臨倒閉、宣告破產，一夕之間失去了所有，而在這之後才開始專心於寫神劇。

韓德爾的一生，最令我印象深刻的，就是那段轉折—從破產到創作神劇。我猜想，也許是在他窮困潦倒、心灰意冷時，在信仰上得到慰藉，內心受到感動，才開始致力於創作神劇。這讓我連想到聖經上有一段經文：「人的盡頭，就是神的起頭」。人好像要等到失去一切，才能真正的放下身段、柔軟並謙卑，才知道自己原來並不剛強。我想，韓德爾先前的成就，使得他多多少少帶有些傲氣，不過，當時的他可能已經無路可走、身無分文，但是，卻因著這樣的經歷而投靠上帝，可說是化妝的祝福。文獻上記載，據說韓德爾在創作『神劇-彌賽亞』是一邊禱告一邊譜曲，在稿上可以發現處處是淚水的痕跡，且『神劇-彌賽亞』更被譽為世界三大神劇之一。

韓德爾的人生故事很令我感動。藉著做音樂報告，而深入了解音樂家背後的故事，更可以從中獲取一些人生哲理。就如韓德爾的一生，如果在他宣告破產時就一蹶不振，就不會有流傳到現代的『神劇-彌賽亞』，且該作品更被廣告、電視、電影廣為運用。

會計四甲 張惠雅 D9652019

從作這個音樂報告的當中，學到大家如何一起分配工作和做音樂報告時，所需要的一些資料和音樂，如何讓這些資料能統整在一起，並又能使音樂報告妥善的完成。在做音樂報告的時候，也了解這些有名音樂家的生平和他們所創造出的音樂。在音樂家編寫樂曲的時候，是敘述有關於他們當下的心情寫照或是曾經所經歷過的事情。

我覺得海頓是一位很傑出的交響樂的音樂家，他在交響樂界的創作，總是令大家稱讚不已。海頓從七歲的時候，就可以寫出一首交響樂了。所以，海頓能被世人稱為偉大的「交響曲之父」。在關於韓德爾的資料當中，有提到說韓德爾的樂曲流露出寬容、自信與獨具匠心的特有精神，且音樂的主題處理鮮明，無論在樂章的結構或樂器處理上，都表現得非常厲害，和巴哈相比，顯得更具親和力，

旋律更凸顯有力，音樂內容也更為豐富。又由於韓德爾的音樂作品反映出英國中產階級百姓精神，展現出巴洛克音樂所缺少的史詩性和戲劇性，而深受無數愛樂人士的歡迎，也造成韓德爾的音樂影響了許多人。

在作音樂報告的時候，也因為聽了我們所要報告人物的音樂，使我對音樂家有了更多的認識，更能體會出音樂家所做樂曲的當中所隱含的故事。這個音樂報告也使我對音樂產生不同的看法，從對古典音樂的不熟悉變成有點認識古典音樂。

會計四甲 林玉梅 D9652112

從一起討論報告的主題到完成這個報告，大家都很用心的去做。在這次報告的工作分配中我是負責韓德爾和巴哈的介紹部分，在蒐集相關資料的過程中，開始對他們兩位大師有了基本的認識，對他們能在音樂上留下如此的盛名的作品為何更加好奇，也因此促使我上網搜尋並聆聽如此的傑作。雖然我不知道如何從專業的音樂角度去欣賞，但是我覺得真的很棒和時下的流行音樂很不一樣，重複聽很多次也不覺得膩。

其中我最喜歡巴哈的《郭德堡變奏曲》和選自韓德爾 "Rinaldo" 的詠嘆調，雖然是完全不同的音樂。韓德爾這首我不是每個版本的喜歡，我找的一個不過不知道哪個女生唱的，真的超級好聽聲音和旋律的好美。巴哈這首的故事我很喜歡而且旋律聽起來很舒服，雖然我不知道變奏的意思，但是單就聽覺的感受上來說是一首很棒的曲子。他們兩位雖然在音樂上的很有名，但是兩人的生活際遇卻完全不同。我一直以為音樂家和畫家不同，不會在過世後作品才被世人認同但巴哈卻是如此，因此我很佩服巴哈在這樣的環境中還能寫出這麼多好的音樂。

這次報告中不僅得到音樂方面的知識，也能學習團隊合作真的很開心。也因為這個報告讓我發現到古典音樂並不像刻板印象中枯燥、沉悶，只是音樂類型不同，古典音樂表達情感的方式不僅多樣而且豐富，也終於知道古典音樂能一直流傳下來的理由。也因為這個報告開啟了我對古典音樂的興趣，尋找更多自己喜歡的音樂。

會計四甲 陳冠樺 D9652257

這次找資料的過程中，讓我想到之前在高中音樂課時所看的一部電影「絕代豔姬」，內容主要是描述十八世紀義大利聲樂家費里尼利的真人真事改編，當時古典樂風盛行但民風卻很保守，女人不可以公開拋頭露面，為求歌劇的完美呈現，便以宮刑來保有童聲與女聲，也就是閹人歌手，記得當時就對那部電影映像深刻，覺得這部電影拍攝的很寫實，在那時代背景之下，每年有上百個男童出於非自願之下被閹割，而貝里尼利是少數脫穎而出的有名的閹人歌手，電影內容與這次我們所討論的主題韓德爾是同一時期的，而在那虛榮的風氣漸漸沒落後，韓德爾的樂風也產生一百八十度的轉變，轉為

穩重沉穩，創作了許多代表性聖歌，雖然本身我沒有相關的宗教信仰，但因為查資料的關係，我也聽了許多相關的歌曲，僅有少數是我所聽過的，如老師之前也有介紹給我們聆聽的 For unto us a child is born 我就覺得蠻好聽的，有一種靜化人們心靈的感覺，整首曲子充滿著天使報喜時的歡樂氣氛，有一種萬物重生，充滿歡樂、大喜的感覺，彷彿長著翅膀的小天使在我身旁飛舞！而澎派的哈利路亞相信是每個人都聽過的歌曲，內容在我這個外行人聽起來應是在讚頌耶穌基督，當很多人一起合唱真的有一種壯麗的感覺，難怪當時的英皇喬治聆聽到了「哈里路亞」時，也感動的肅立了。

參考文獻

書：

1. 余昭科導演，公共電視協作，《古典音樂家 = Music from Chi-Mei eng (錄影資料)》
奇美發展文化事業出版
2. 公共電視製作，《名家名曲軼事(錄影資料)》公共電視出版，2002年
3. 翟學鳳 著，《韓德爾：神劇的先驅》世界文物出版社，2001年

網頁：

1. 巴哈的生平
<http://www.sekiong.net/Music/Bach/bio2.htm>
2. 巴哈的作品
http://cvweb.lib.ntu.edu.tw/guide/music/music_intro/WEST020.HTM
<http://life.fhl.net/cgi-bin/rogbook.cgi?user=life&proc=read&bid=7&msgno=27>
3. 孟德爾頌的生平與作品
<http://www2.ouk.edu.tw/wester/composer/composer010.htm>
<http://www.ntch.edu.tw/program/show/40408e951ed9574b011ed9bdb802000f>
<http://tw.myblog.yahoo.com/mclee632008/article?mid=4908>
4. 海頓的生平與作品
<http://www.epochtimes.com/b5/1/10/30/c6837.htm>
<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BA%A6%E7%91%9F%E5%A4%AB%C2%B7%E6%B5%B7%E9%A1%BF>
5. 海頓：創世紀
<http://www.books.com.tw/exep/cdfile.php?item=0020029933>
6. 彌賽亞的故事；韓德爾-彌賽亞
<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!pa.yK50FGRsyt9ZhCZrOL0xiwg--/article?mid=566>
<http://life.fhl.net/Music/bach/06.htm>
7. 韓德爾
<http://mypaper.pchome.com.tw/rebeccas910617/post/1296371610>
8. 廣告遇上古典音樂
<http://paulinemu.pixnet.net/blog/post/15387039>
9. 交響情人夢曲目介紹
<http://192.192.14.55/nodame/index.htm>
10. 最新電影：《撒旦的情與慾》拉斯馮提爾作品
<http://4bluestones.biz/mtblog/2009/12/1219.html>
11. 巴洛克百分百 <http://www.gold-typhoon.com.tw/music/album/629>