

传世励志经典

奔腾的乐师

巴赫

吴琼 编著

中华工商联合出版社

传世励志经典

足道 [1913] 目錄題名序言

序中：序言——序言題名——序言題名

序言題名——序言題名

序言題名——序言題名

奔腾的乐师

巴赫

列夫·托尔斯泰

译者——

吴琼 编著

中华工商联合出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

奔腾的乐师——巴赫 / 吴琼编著. --北京: 中华

工商联合出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5158-1586-2

I. ①奔… II. ①吴… III. ①巴赫, J. S. (1685~
1750) —传记 IV. ①K835.165.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 018973 号

奔腾的乐师

——巴赫

译 者: 吴 琼

出 品 人: 徐 潜

策 划 编辑: 魏鸿鸣

责 任 编辑: 林 立

封 面 设计: 周 源

营 销 总 监: 曹 庆

营 销 推 广: 王 静 万春生

责 任 审 读: 郭敬梅

责 任 印 制: 迈致红

出 版 发 行: 中华工商联合出版社有限责任公司

印 刷: 三河市宏盛印务有限公司

版 次: 2016 年 3 月第 1 版

印 次: 2016 年 3 月第 1 次印刷

开 本: 710mm×1020mm 1/16

字 数: 250 千字

印 张: 17.25

书 号: ISBN 978-7-5158-1586-2

定 价: 38.00 元

服务热线: 010—58301130

销售热线: 010—58302813

地址邮编: 北京市西城区西环广场 A 座

19—20 层, 100044

<http://www.chgslcbs.cn>

E-mail: cicap1202@sina.com (营销中心)

E-mail: gslzbs@sina.com (总编室)

工商联版图书

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量

问题, 请与印务部联系。

联系电话: 010—58302915

序

为了给《传世励志经典》写几句话，我翻阅了手边几种常见的古今中外圣贤大师关于人生的书，大致统计了一下，励志类的比例，确为首屈一指。其实古往今来，所有的成功者，他们的人生和他们所激赏的人生，不外是：“有志者，事竟成。”

励志是动宾结构的词，励是磨砺，志是志向，放在一起就是磨砺志向。所以说，励志不是简单的立志，是要像把刀放在石头上磨才能锋利一样，这个磨砺，也不是轻而易举地摩擦一下，而是要下力气的，对刀来说，不仅要把自身的锈磨掉，还要把多余的部分毫不留情地磨掉，这简直是一场磨难。所有绚丽的人生都是用艰难磨砺成的，砥砺生命放光华。可见，励志至少有三层意思：

一是立志。国人都崇拜的一本书叫《易经》，那里面有一句话说：“天行健，君子以自强不息。”这是一种天人合一的理念，它揭示了自然界和人类发展演化的基本规律，所以一切圣贤伟人无不遵循此道。当然，这里还有一个立什么样的志的问题，孔子说：“士不可以不弘毅，任重而道远。”古往今来，凡志士仁人立

的都是天下家国之志。李白说：大丈夫必有四方之志，白居易有诗曰：丈夫贵兼济，岂独善一身，讲的都是这个道理。

二是励志。有了志向不一定就能成事，《礼记》里说：“玉不琢，不成器。”因为从理想到现实还有很大的距离。志向须在现实的困境中反复历练，不断考验才能变得坚韧弘毅，才能一步一步一个脚印地逐步实现。所以拿破仑说：真正之才智乃刚毅之志向。孟子则把天将降大任于斯人描述得如此艰难困苦。我们看看历代圣贤，从世界三大宗教的创始人耶稣、穆罕默德、释迦牟尼到孔夫子、司马迁、孙中山，直至各行各业的精英，哪一个不是历经磨难终成大业，哪一个不是砥砺生命放射出人生的光芒。

三是守志。无论立志还是励志都不是一朝一夕、一蹴而就的，它贯穿了人的一生，无论生命之火是绚丽还是暗淡，都将到它熄灭的最后一刻。所以真正的有志者，一方面存矢志不渝之德，另一方面有不为穷变节、不为贱易志之气。像孟子说的那样：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”明代有位首辅大臣叫刘吉，他说过：有志者立长志，无志者常立志，这话是很有道理的。

话说回来，励志并非粘贴在生命上的标签，而是融汇于人生中一点一滴的气蕴，最后成长为人的格调和气质，成就人生的梦想。不管你做哪一行，有志不论年少，无志空活百年。

这套《传世励志经典》共收辑了 100 部图书，包括传记、文集、选辑。为读者满足心灵的渴望，有的像心灵鸡汤，营养而鲜美；有的就是萝卜白菜或粗茶淡饭，却是生命之必需。无论直接或间接，先贤们的追求和感悟，一定会给我们带来生命的惊喜。

徐 潜

音乐研究，只有对他的音乐作品“深思熟虑”，才能更深入地了解他，进而认同他的音乐。本书由如歌的行板、五首大键琴协奏曲、两首小提琴协奏曲、《魏特纳组曲》、《卡农与赋格》、《布兰登堡协奏曲》、《马太受难曲》、《圣诞清唱剧》、《喜乐颂》、《平均律钢琴曲集》等组成。

前 言

他是杰出的管风琴、小提琴和大键琴演奏家，被称为“西方‘近代音乐’之父”，也是西方文化史上非常重要的人物，他就是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫。

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的父亲名叫约翰·安布罗休斯·巴赫，是一位优秀的小提琴手，在音乐方面非常有天赋。巴赫家族可以说是当时著名的音乐世家。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫于1685年生于埃森纳赫，出生于这样的家庭对于巴赫来说是十分幸运的，然而命运之神却偏要制造一些麻烦。巴赫幼年丧失了父母，跟着大哥一起生活。大哥家里有很多音乐资料，但是并不允许他翻阅，于是他只能在夜间偷偷翻看资料，从中他学到了很多音乐知识，但是他的视力也因此受到了损伤。在巴赫的一生中，有很长时间都在外游历学习，这对巴赫来说是一笔很大的财富，对他日后的音乐创作和人生道路都产生了很重要的影响。

本书是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的传记，详细描述了约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的一生，也突出了他对音乐史的贡献。卡拉扬

曾经说过：“每天清晨第一件事就是聆听巴赫的音乐，这好似清泉流淌经过心灵的音乐有助于我校正听力。”通过阅读本书，读者可以深入了解约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，也能深刻领会到音乐的魅力。

目 录

第一章 古老的巴赫家族和独特的荣耀	
1. 巴赫家族的祖先法伊特·巴赫	001
2. 古老的巴赫家族	004
第二章 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫正式出场	
1. 埃森纳赫时期	007
2. 奥德拉夫时期	010
3. 伦伯格时期	012
4. 魏玛时期	018
5. 安斯塔特时期	020
6. 穆尔豪森时期	035
第三章 塞巴斯蒂安再次回到魏玛	
1. 魏玛的宫廷生活	040
2. 塞巴斯蒂安当时所处的环境	047
3. 年轻的塞巴斯蒂安完善音乐技艺	051
第四章 塞巴斯蒂安离开魏玛	
1. 塞巴斯蒂安离开魏玛的原因	056
2. 巴赫前往德累斯顿与路易·马尔尚比试音乐技能	062
第五章 巴赫成为科藤亲王的教堂乐长	
1. 巴赫来到科藤	071
2. 妻子的去世给巴赫带来沉重的打击	077
3. 利奥波德亲王的婚姻对巴赫的影响	090

第六章 莱比锡需要一个新的管风琴手

- 094 1. 巴赫得到了莱比锡的职位
- 096 2. 莱比锡的情况介绍
- 100 3. 巴赫在莱比锡的工作环境
- 107 4. 巴赫和教会监理会的冲突
- 111 5. 高德利茨大学士和教区牧师戴灵

第七章 一个启蒙者和被启蒙者辈出的世纪

- 116 1. “启蒙运动”是个烦恼
- 118 2. 200首康塔塔的徒劳之功
- 121 3. 著名的《马太受难曲》
- 127 4. 巴赫的申诉和市政当局的反应

第八章 盖斯纳对巴赫的影响

- 135 1. 新校长盖斯纳的到来
- 138 2. 盖斯纳对巴赫的救助和盖斯纳的自身发展
- 145 3. 盖斯纳走后巴赫的生活和处境

第九章 巴赫在莱比锡的音乐生活

- 149 1. 巴赫的“借鉴方式”
- 152 2. 萨克森的政治变动
- 153 3. “助理大战”和传记作家
- 166 4. “助理大战”的后果
- 169 5. 巴赫再次进入人生中的低谷
- 176 6. 巴赫受到年轻人的青睐

第十章 巴赫遭到排挤以后的音乐生活

- 182 1. 帝国伯爵凯赛林克和《戈尔德堡变奏曲》
- 186 2. 封·迪斯考先生和《农夫康塔塔》
- 188 3. 《键盘练习曲第三部》：三重赋格和众赞歌前奏曲

4. 巴赫后期作品的“风格转变”，以及几种奇怪的分析	191
5. 巴赫的工作方式和特色	197
6. 卡尔·菲利普·艾曼努埃尔·巴赫和腓特烈二世	206
7. 巴赫在莱比锡创作的一系列作品	209
第十一章 巴赫晚年的音乐发展	
1. 音乐理论界眼中的巴赫和音乐理论的误区	219
2. 复调音乐中的巴赫现象	225
3. 巴赫的教学活动和晚年的发展	226
4. 《b 小调弥撒曲》和《赋格的艺术》	227
第十二章 巴赫晚年的生活状况	
1. 老年巴赫的健康和财产状况	232
2. 和校长毕德曼的斗争，以及巴赫接班人的确定	234
3. 泰勒医生和眼部手术	237
第十三章 巴赫的去世	
1. 安娜·马格达莲娜·魏尔肯的命运	240
2. 巴赫的音乐图书为何不见了	243
3. 巴赫的葬礼和他的接班人	246
4. 门德尔松在莱比锡为巴赫的声望而战	248
5. 巴赫对后世的影响	250
第十四章 伟大的巴赫	
1. 巴赫与“巴洛克音乐”	258
2. 1751 年词典中的巴赫和戈特谢德	262
3. 发声的宇宙	265

在欧洲古典音乐史上，巴赫的地位是无法被忽视的。他被誉为“西方音乐之父”，是西方古典音乐史上最伟大的作曲家之一。他的音乐作品数量众多，风格多样，影响深远，对后世音乐家产生了深远的影响。他的一生充满了传奇色彩，他的音乐作品至今仍被广泛地演奏和欣赏。

第一章 古老的巴赫家族和独特的荣耀

1. 巴赫家族的祖先法伊特·巴赫

一个家庭就像一个国家，或者反过来说，一个国家就像一个家庭。它们总是会在某个时刻，没什么原因地突然崛起，然后又会神秘地回归平常。

这种平常并不是销声匿迹，而是在日常的生活中享受着一点似有若无的名气。它们留给世人的只是一个名字和一段记忆。

很多人认为家谱只是族内的一种无关紧要的记载。一位老绅士如果能够发现他的某位亲戚和乔治·华盛顿养女的侄女婿之间有什么八竿子打不着的关系，即使这件事对现在的家族毫无益处，也能让老绅士扬扬自得好一阵儿。

对于我们来说，探寻巴赫家族的历史是件有意思的事。因为对于巴赫这样不同凡响的家族来说，一点一滴的变化都是非同小可的，家族的兴衰变化也总是无常的。

16世纪下半叶，法伊特·巴赫建立了巴赫家族，此后很久，

这个家族都享受着各种荣誉。而 1800 年时，约翰·塞巴斯蒂安唯一在世的女儿却要公开乞讨，为了生计发愁。

在搜集巴赫家族的信息时，我们发现家族里有一些前辈，他们认为生活是非常严肃的，所以对待任何事情都是一丝不苟的。他们认为无论生意多小，只有具备交货能力时，才能签约。通过他们家乡保存的生意合同和档案，我们可以清晰地重新塑造他们的形象。

首先让我们说说法伊特·巴赫。他被公认为是巴赫家族的祖先，对巴赫家族有着不可磨灭的影响。他的后代把巴赫家族的美妙音乐传遍了整个大平原，也把他们对于音乐的高超技巧广泛传播开来，对后世产生了广泛的影响。

法伊特·巴赫出生于图林根。图林根在德国文化史上有非常重要的作用。这是一个火山区，土壤中随处涌出有利于健康的矿泉水。这里的土地一半被开垦成农田，另一半被森林覆盖。高耸入云的山峰拔地而起，高达 3000 英尺，山峰周围的地势高低适合，可以令进入其中的人心旷神怡、心情愉悦，在这里仿佛可以听到美妙的音乐。

9 世纪查理大帝建立的图林根堡，是用来抵制狂野的斯拉夫部落东移的。后来这里渐渐成了音乐家和诗人的摇篮。只要看看地图，你就能明白，德国中部的山地中，那些地名个个都是德国的荣耀。

瓦尔特堡的艾斯勒本是马丁·路德的出生地，他学习的地方——埃尔福特也在那里。马丁·路德是德国唯一真正的革命家，他在瓦尔特堡建立了一个躲避教会迫害的避难所，并在这里把《圣经》译成了德国方言。

哥塔，是一个永远和印刷历史连在一起的地名。

18世纪下半叶，歌德把小城魏玛变成了德国文学生活的中心，半个世纪以后弗兰兹·李斯特又把它变成了德国音乐的中心。德国人民自治的尝试也是从魏玛开始的，尽管它最后以失败告终。这个地区的人民严肃认真、平和诚实，这些特性非常适合巴赫家族的发展。

另外还有梅宁根，它是魏玛公爵家族的又一处领地，直到今天那里的戏剧和音乐仍然十分繁荣。

除了这些地方，你还会发现许多其他熟悉的地名，例如：以古老的大学和光学工业著称的耶拿，巴赫做过管风琴师的安斯塔特，还有手工业非常发达的村庄。

关于法伊特·巴赫生平的确切资料非常少，但他的个性特别强，这点我们可以从描写他著名的曾曾孙的传记中捕捉到。

法伊特·巴赫生于1550~1560年的某年，年1619年去世。他年轻时就离开故土去闯天下了，当时他向东走，那时的匈牙利是一个多战争之地，土耳其人和基督教徒不断开战，哈布斯堡王朝统治者和匈牙利贵族争论不休，而贵族之间也有着无休止的世仇。因此夺回这个地区的进程十分缓慢，但匈雅提出现后，匈牙利平原渐渐平静，住上了来自西部的移民。

法伊特·巴赫足智多谋、勤劳勇敢，他自己建磨坊、磨面、烤面包，闲来无聊就弹弹自制的吉他，这样的能人在当时非常受欢迎。

法伊特·巴赫是马丁·路德教义的信徒，路德本人也是他的图林根老乡。基督教信仰使他的内心充满了真挚的感激之情，令他心情愉悦。同时，他也在认真维护着自己的名誉和尊严。

费迪南德一世和麦克西米兰二世统治时期，新教徒的行为较为自由，不受其他人的干涉，但是庇护星象家和“幽灵”医生的

鲁道夫二世即位以后，就出现了一群追随愚蠢王朝的人，反改革派很快声势壮大，一小部分耶稣会人士急忙迎头赶上，竭力重新夺回在教会中的领地，把异教徒拉回到教皇的怀抱。

法伊特·巴赫是一个聪明人，他看清了历史潮流，认为回家的时间到了。他很快卖掉了磨坊和面包房，幸运地躲过了极权主义者的迫害，甚至获准带着钱财离开哥塔附近的小村威赫玛。

获准离开后，法伊特带着妻儿及全部家当坐上了离开的马车，车子缓缓穿过波西米亚，回到了他们的君王萨克森公爵的领地，这位君王是路德教最坚定而有力的保护者。

在法伊特·巴赫之前，有其他姓巴赫的音乐人才，但因为他们有强烈的家族意识，这个家族一旦成为北欧音乐的主宰之后，总是把法伊特称为他们所有“音乐大师”的鼻祖。他们强烈的家族意识使得他们细心保留着与家族历史有关的所有细节。

2. 古老的巴赫家族

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的父亲是约翰·安布罗休斯·巴赫。父亲有个双胞胎兄弟，两人长得非常像，甚至他们两人的太太在不看他们衣服样式的时候都没有办法分辨清楚谁是谁。他们不仅外表非常像，内在气质也十分相似，所以他们的音乐风格丝毫不差。

安布罗休斯是一位受人尊敬的人，他是那个小城音乐界的重要一员，但很可惜，他英年早逝，并没有充分向世人展示出他的音乐才能。

事实上，巴赫家族在取名字时经常遵从《旧约》中的名字，家谱里很多都是汉斯、约翰、克里斯蒂安、约翰·麦克、约翰·

瓦伦丁、约翰·克里斯朵夫和他们数不清的支系。塞巴斯蒂安的其中一位教父是附近哥塔城的乐师塞巴斯蒂安·纳格尔，按照当时的习俗，孩子应该用教父的名字，于是他一生都被称为塞巴斯蒂安·巴赫。我们习惯叫他约翰·塞巴斯蒂安，但是其实只需要叫他塞巴斯蒂安就可以，因为当时那个时代的人都是这样称呼的。

但是他的孩子却并不这样称呼他，他们叫他“老古董”，就像今天我们所说的“老顽固”。不过在当时，这些孩子属于一个全新的世界。孩子们精通刚刚发展的和声艺术，所以他们把他们的父亲看作一个学究儿，而并没有意识到父亲的伟大。

塞巴斯蒂安非常勤劳，每天从早工作到晚，为的就是能让他家人过上舒心、体面的生活，能让孩子们在音乐的学习过程中接受最好的教育。

这些孩子也果真不负所望，自立以后都取得了较大的成就，他们在柏林、汉堡、米兰和伦敦写出了非常受欢迎的歌剧，进一步发展了钢琴演奏手法，成为独奏家和演奏家。

塞巴斯蒂安的三儿子卡尔·菲利普·艾曼努埃尔·巴赫和幼子约翰·克里斯蒂安·巴赫都受到过莫扎特和贝多芬公开表达的感谢。可他们勤劳善良的可怜老爸不过是大公的教堂乐长，他的光彩完全被他儿子们的名声遮住了。虽然他的儿子们沉浸于自己的成就中，对他或多或少有种傲慢的态度和恩赐般的友善，但是他对自己的伟大深信不疑。这些细枝末节不足以打败他，他仍然埋头用功地发展自己的音乐。

巴赫家族当时几乎占据了图林根地区的所有管风琴师和乐师的职位。据说巴赫家族每年都要举行一次盛大的家族聚会，对巴

赫家族来说，音乐天才在这个家族里，似乎就是一种遗传，在选择职业的过程中也是如此：儿子们几乎都成了音乐家，女儿们几乎都嫁给了音乐家。对于当时重视门当户对的世界来说，这是很自然的事情。

音乐的创作非常自由，音乐家们可以随心所欲地创作出各种各样的音乐作品。然而，随着时间的推移，音乐逐渐变得商业化，失去了原有的艺术价值。到了18世纪末期，古典主义音乐开始兴起，作曲家们开始追求旋律的优美和结构的严谨。到了19世纪初，浪漫主义音乐开始出现，作曲家们开始追求情感的表达和个性的张扬。到了19世纪末期，现代主义音乐开始出现，作曲家们开始追求新的音乐语言和表现形式。

第二章 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 正式出场

1. 埃森纳赫时期

塞巴斯蒂安于1685年3月21日生于埃森纳赫。像那时所有德国的好孩子一样，塞巴斯蒂安在刚刚认字的时候，就开始学习羽管键琴和小提琴了。因为在一百年以前，如果你不能跟着朋友一起去唱个合唱曲，或者不会一点简单的小提琴伴奏，就会像现在不懂足球规则或者不了解桌球基本技巧一样让人奇怪。

仔细想想，其实这非常奇怪，音乐和各门艺术曾经完全是与日常生活融为一体的，人们都认为它们就是一回事。中世纪掌握大权的皇帝会认为，和行吟诗人同行是一种荣耀；很多抒情诗人都出身贵族家庭，骑士们开战之前要请行吟诗人唱歌来鼓舞士气；在第十二夜晚会上，伊丽莎白女王会穿着拖鞋快乐地舞个通宵；国王路易十四常常会亲自参加宫里排练的芭蕾舞表演，而普鲁士国王弗里德里希更是很有雅致，他不仅请年老的塞巴斯蒂