

赏读古典音乐大师的激情人生
聆听永恒的艺术之美

聆听永恒

22位西方音乐家的激情人生

郑菁深/著

上海文化出版社

聆听永恒

22位西方音乐家的激情人生

郑菁深/著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

聆听永恒 ;22 位西方音乐家的激情人生/郑菁深著. —上海:上海文化出版社,2011.8
ISBN 978 - 7 - 80740 - 699 - 0

I. ①聆… II. ①郑… III. ①音乐家 - 生平事迹 - 世界 IV. ①K815.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 120158 号

出版人

王刚

责任编辑

王建敏

封面设计

熊俊

书名

聆听永恒;22 位西方音乐家的激情人生

出版、发行

上海文化出版社

地址:上海市绍兴路 74 号

网址:www.shwenyi.com

印刷

上海市印刷四厂

开本

890 × 1240 1/32

印张

9

字数

350 千字

版次

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

国际书号

ISBN 978 - 7 - 80740 - 699 - 0/K · 291

定价

32.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T:021 - 59886521

序

音乐对于我们来说,是须臾不可或缺的,是与人们的一生紧紧融合在一起的。我们的周围充满着音乐的元素,使我们得到滋养、得到抚慰、得到振奋,令我们的生活充满活力和阳光。

毋庸讳言,古典音乐,尤其是交响音乐,对我们一般的音乐爱好者而言,还是有一定的距离的,因此,让广大的音乐爱好者尤其是青年交响音乐爱好者走进音乐殿堂,聆听浩似烟海的古典音乐,普及工作就显得十分重要。交响乐的普及是开垦、是植树、是铺路,是提高我们民族素质、文化修养、陶冶情操的重要途径。

获悉上海文化出版社将要出版郑菁深先生所著的《聆听永恒——22位西方音乐家的激情人生》一书,至感欣喜。我虽已耄耋之年,仍临窗检阅文稿,仿佛离我们远去的古典音乐大师犹在眼前、栩栩如生;他们的作品,他们的人生况味、酸甜苦辣,萦绕耳畔、历历在目。

这本书篇幅不长,容量却大。作者简约地赏析了作曲家的代表作,以自己的感受来解读作曲家一生的遭际,用比较可靠的史实向读者描述了每一位作曲家的成长创作过程、个性品格、人生经历以及迷离复杂的情感生活,对神圣爱情的追求向往,爱情之花凋谢的苦痛。难能可贵的是,书中有些资料和细节鲜为人知,以前的有关书籍也很少披露。这对于全面俯瞰了解一位作曲家和他(她)的作品不无益处。

应该说,这是一部集知识性、可读性和趣味性为一体的音乐类著作,雅俗共赏,也是普及古典音乐的一个尝试。再者,这部书的形式也别开生面,诗、画、文互为掩映,相得益彰。

郑菁深先生是一位新闻工作者,也是古典音乐的爱好

者,写过很多有一定见地的音乐散文和音乐报道,为普及古典音乐做出了自己的努力。我和郑蓓深先生认识很久,尽管交往不多,但在有关普及古典音乐的座谈会上总能相见。这次他将出书,请我为之作序,我不揣文拙,欣然命笔。

曹鹏 2010 年秋于上海寓所

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely '曹鹏' (Cao Peng).

目录

CONTENTS

1	大海一样的巴赫
13	音乐开拓者——海顿
26	上帝送到人间的音乐使者——莫扎特
42	乐圣——贝多芬
56	孑然一身的艺术歌曲之王——舒伯特
68	钢琴诗人——肖邦
81	乐坛伉俪——舒曼和克拉拉
97	独步古今的钢琴家——李斯特
111	歌剧奇才——瓦格纳
124	古典音乐的守护神——勃拉姆斯
138	一曲存世的巴达切弗斯卡
144	俄罗斯的骄子——柴科夫斯基
160	捷克的瑰宝——德沃夏克
173	挪威的音乐诗人——格里格
186	迟开的鲜花——马勒

200	印象派音乐的鼻祖——德彪西
212	芬兰民族音乐之魂——西贝柳斯
225	全能音乐家——拉赫玛尼诺夫
239	20 世纪的音乐巨擘——斯特拉文斯基
251	爵士交响的创始者——格什温
264	宠辱兼身的音乐家——肖斯塔科维奇
276	后记

大海一样的巴赫

走进音乐的密林深山，
峡谷里流出一弯清清小溪，^①
泠泠淙淙、汨汨潺潺，
瞬时汇成大海，浩淼无际；

这音乐来自芸芸人间，
还是飘自冥冥中的天国？
为什么总是充满爱和温暖，
好像春天里朵朵红萼。

咏叹调倾诉无尽的情怀，
平均律闪烁着淡远的哲思，^②
分明是人类全部的心示，
追求平和，追求永久的欢快。
你是西方古典音乐的鼻祖，
深邃悠远的韵律将绵延千古。

① 巴赫的姓氏原意为“小溪”。

② 指作曲家巴赫的《平均律钢琴曲集》。

说到古典主义作曲家巴赫,应该是指约翰·塞巴斯蒂安·巴赫,他是巴赫家族的佼佼者,是伟大的近代西方音乐之父。巴赫这个家族很神奇,在音乐百科全书中,列在“巴赫”姓氏这个条目下总共有数十人,这是因为巴赫家族是一个人才兴旺的音乐家族。这个家族从16世纪中叶就开始出现音乐家,一直延续到19世纪末,三百多年中出现了52位音乐家。

像巴赫这样的音乐家族,在人类历史上是绝无仅有的,在医学和遗传学上也是罕见的,这一直是一个难以破解的谜。

我们今天谈巴赫家族,实际上只是谈约翰·塞巴斯蒂安·巴赫,是他让巴赫这个家族在西方音乐史上雄踞崇高的地位。

也许人们听巴赫的音乐最多的莫过于他的《G弦上的咏叹调》、《勃兰登堡协奏曲》和《平均律钢琴曲集》、《戈德堡变奏曲》。

这首《G弦上的咏叹调》,是巴赫为小提琴而作的奏鸣曲和组曲的第一号,旋律无比优美委婉、温暖幽远,还融入淡淡的伤感忧郁,听之令人沉醉。它常常是小提琴演奏会加演的节目,好像盛宴过后的甜点,齿颊留香、余韵袅袅。

巴赫的《平均律钢琴曲集》,是他的一部十分重要的作品,或者说是代表作。作品共两卷48首,浩浩泱泱,蔚为壮听。有的听后犹如“沐浴在夏日的阳光里”,有的仿佛在“诉说着伟大灵魂的憧憬”,有的则是“悠长的旋律呈示高贵而伟大的情感”,“有时以爱的眼睛凝视着我们,有时却被超越人间的痛苦袭击而叹息着”。《平均律》里孕育着人类全部美好的情愫,温暖、宽容、和平和友爱。而这一切人间的情感都以一种平静有致、谐和安恬的旋律娓娓送出,融入你的肌体、你的脑海、你的灵魂。顷刻之间,你会静谧放松下来,心境恍如在清泉中流滤过一般,洁润如玉,宁静得犹如神龛中带着笑意的佛像。

“巴赫”在德语中是小溪的意思,那么《平均律》的旋律就好像一弯小溪,潺潺淙淙,连绵不断。初听似乎并无起伏,也无波澜,然而当凝神谛听,便愈听愈感其中变幻无穷、灵光闪现。每一首乐曲都在描绘一幅景致,叙述一段故事,诉倾一腔情缘,体味不尽个中妙趣,诚可谓大音希声。刚听此曲时,还以为平铺直叙,没什么高超技巧,一般钢琴家均能胜任。其实不然,没有超人的技艺和灵性不能驾驭。弹《平均律》,技巧已是第二位的了,重要的是感悟。加拿大钢琴家格伦·古尔德坦言,他在弹《平均律》时,就如同朝圣般虔诚。乐评家说,《平均律》是钢琴奏鸣曲中的圣经,是很难超越的。

巴赫音乐家族的追溯

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫于1685年3月21日生于德国图林根省爱森纳赫市。

那里是宗教改革运动领袖马丁·路德的故乡，又曾是16世纪农民起义领袖托马斯·敏采尔领导农民起义的中心。生活在这个小城镇的居民非常热爱音乐，音乐是他们生活的一部分，甚至是他们的生命。据考证，在它的古代城门上镌刻着“音乐常在我们的市镇上回响”的字样。

巴赫出身于一个受人尊敬的音乐世家。他的高祖面包师菲特·巴赫就是一个音乐迷，甚至在他去面包房劳作的时候，也带着他心爱的奇特拉琴（一种在德奥流行的类似吉他的弹拨乐器）。菲特自己建造磨坊，自己磨面，自己烤面包，空闲时就弹奏他的奇特拉琴。

巴赫的曾祖父约翰内斯·巴赫是远近闻名的乐师。约翰内斯的长子约翰是巴赫家族第一位作曲家，据查现在还有其三首作品，这三首作品生动地反映了当年战争时期的社会风貌和背景；次子克利斯朵夫是巴赫的祖父，也是个乐师；三子海因里希也是个著名音乐家。

巴赫的父亲是爱森纳赫市的小提琴家。到塞巴斯蒂安·巴赫已是第五代了。巴赫的儿子们都是著名的音乐家。直到巴赫家族最后一人死于1871年，这音乐史上伟大的一脉就此终结。因此巴赫的姓氏在当时当地简直成了音乐的代名词、同义词。

这个家族常年生活在德国的中心图林根的一些小城镇里，难得与外面的世界接触，处于林木茂盛的山村自得其乐。他们以音乐为职业，像那时的铁匠、裁缝等行业的习惯一样，也是辈辈相传，大抵都是从事教堂管风琴手、学校音乐教师兼教堂圣歌队队长、城市公共团体的吹奏手等职业。和巴赫家族往来的大多是手艺人，相互在艺术上交流，这也是巴赫家族在音乐上成功的一个重要的外在因素。

他们每年在图林根周围地方举行家族聚会，在聚会中，他们聚餐、跳舞、演奏、唱歌，举行宗教仪式，谈论一年来的景况和工作。

巴赫从小就受到良好的音乐熏陶，在民族和群众性的音乐活动中成长，同时他父亲约翰·安布罗修斯·巴赫向塞巴斯蒂安传授音乐技艺。关于安布罗修斯，我们知之甚少，只知道他是受人尊敬的人，他是这个小城镇音乐界重要的一员，可惜的是他英年早逝，没有可靠的资料来证明他的创作能力。小巴赫7岁那年，进入当地小教堂附属的拉丁语学校念书。由于天资聪颖，不久他就成了成绩超群的学生。他还参加了由学生组成的圣歌队，在各种节日演出中，在婚丧大事的仪式上唱宗教歌曲，挣一些钱交学费。

9岁那年，塞巴斯蒂安的母亲伊丽莎白不幸去世，时间是1694年5月。几个月后父亲安布罗修斯再婚，可是第二年就随前妻离开人世，时间不到一年。父亲死后留下两个儿子，长子克利斯朵夫，次子便是塞巴斯蒂安。兄长是奥德拉夫市管风琴师，待弟弟还不错。他创作了无数内容严肃的作品，但写上较为中性的标题，如

《关于死亡主题的音乐思考》和《太阳神的旋律》等。他带着弟弟小巴赫到奥德拉夫，一边上学，一边跟他学音乐。

小巴赫对音乐的投入与爱好与日俱增，开始对哥哥刻板的教育方式不满起来，令他哥哥大为恼火。据说克利斯朵夫收藏了当时最著名的德国音乐大师汉罗波盖尔、凯尔等人的作品手抄谱。小巴赫好几次想看这些谱子，遭到其兄的拒绝。但小巴赫在强烈求知欲的驱使下，每当夜深人静，悄悄起身，从哥哥的书柜里取出这些谱子，借着户外的月光勤奋地抄录，半年里他全部抄完了。不料有一天小巴赫在收拾乐谱时，被他哥哥发觉，居然从他手里抢走了谱子。小巴赫坐在门槛上难过得流下了眼泪，半年的辛苦付之东流了。（据说有一天夜晚，塞巴斯蒂安溜进哥哥书房取谱子时被抓住，受到严厉惩罚。因为小巴赫拿了不属于自己的东西，在路德教信徒眼里是不可饶恕的。）

据考证，巴赫的性格暴烈急躁，这也是导致他人际关系不融洽的原因，在以后的工作中屡屡碰壁。然而从另一角度看，他性格顽强，有不屈不挠、刻苦自学的精神，哥哥的粗莽举动反而激发他勤奋苦学的意志，铸就了他将来的成功，成为一代音乐宗师。于是巴赫把全部精力倾注到小提琴、古钢琴，特别是管风琴演奏的练习上。

克利斯朵夫是当时德国大音乐家帕赫贝尔的弟子，通过他小巴赫学习到了帕赫贝尔的音乐风格，对他日后的音乐创作有明显的影响。

独自闯荡

五年很快过去，哥哥早已成家，并有了第五个孩子。小巴赫不愿寄人篱下（尽管是他的亲哥哥），渐生去意，想独立生活。当然哥哥家里添丁，生活日益拮据，再也供养不起小巴赫也是不争的事实。不久巴赫离开兄长，离开奥德拉夫学校，独自去了吕内堡，时年15岁。真是应了“少年英雄江湖老”这句话了。

吕内堡是德国北部的宗教歌唱音乐中心。“上帝关上这扇门，却为你开启了一扇窗”。巴赫听说当地的圣米歇尔教堂有个十分出色的童星合唱团。这个合唱团之所以引起巴赫的注意，是因为合唱团的成员必须符合“穷人子弟，无人抚养，并有一副好嗓子”的条件。巴赫孤苦伶仃，又有才华，自然最合适不过了，于是他被顺利录用。

这个童星合唱团成员可领取一笔低微的薪水，并提供膳宿。巴赫开始了自食其力的生涯。

他到吕内堡后，成了童星合唱团一员，又进入圣米歇尔教堂设立的拉丁学校继续学习，并参与教堂的音乐活动。巴赫靠着在婚丧典礼上献唱和街头表演等的收入，勉强维持简单的独立生活。

巴赫在圣米歇尔教堂得益匪浅,是他开拓音乐生涯的福地。圣米歇尔教堂的艺术和音乐传承最为丰富。教堂本身高耸的拱形圆顶建筑令人敬畏,教堂的音乐同样恢弘庄重。教堂建立了一所音乐图书馆,藏有不少古代德国和意大利音乐家的作品手稿。巴赫如鱼得水,全身心钻研这些音乐手稿,极大地开阔了音乐视野。他又与另一所教堂的著名作曲家、管风琴家伯姆相识结交,并求教于其。伯姆年轻时在图林根就认识巴赫家族,他除了擅长弹奏管风琴外,也是作品颇多的作曲家。巴赫一定听过伯姆弹奏管风琴,并受其影响,因此在巴赫早期的管风琴乐曲里可以清楚找到伯姆的印痕。

并且巴赫不止一次地到汉堡聆听伯姆的老师、管风琴大师莱因肯的演奏,还听了德国歌剧作曲家凯塞的歌剧。他又为了研究法国音乐,到策勒宫廷去当临时乐师。他下了不少功夫了解法语、法国戏剧,当然主要兴趣还是法国音乐。

巴赫广收博取,尽力研习,融合了当时欧洲各流派的艺术成就,奋发图强,刻苦钻研,立志成为一个杰出的演奏家、乐器鉴定家和作曲家。

巴赫在吕内堡时,似乎总是把握每个机会,接触各种乐风。巴赫的早熟应该可以从他追寻多种音乐洗礼,不拘泥于单一的乐风中找出影子。

生活虽然艰难,但巴赫的音乐前景渐露曙光。1702年复活节之前,他结束了圣米歇尔教堂的音乐教育,下一步应该是进入大学深造。然而,巴赫孤身一人,并无经济上的支援,进入大学几乎是可望而不可及的梦想。

但无论如何,巴赫依旧满怀雄心大志,决心去拓展他理想中的音乐事业,时年他17岁。

巴赫考虑还是先回到家乡,他认为巴赫姓氏在家乡具有影响力,也许寻找工作的机会多一些,容易在当地谋职。到图林根时,他发现只有桑格豪森、阿恩斯塔特和爱森纳赫那些地方有管风琴师的空缺。

但现实并没有他想象的那么简单。虽然桑格豪森议会通过了决议,聘请年轻的巴赫担任圣詹姆斯教堂的管风琴师。可遭到市政首长萨和森·维森菲尔伯爵的反对,他任人唯亲,以自己属意的人科贝里斯取而代之。巴赫第一个愿望落空了。而担任爱森纳赫的管风琴师机会也随之失去,被巴赫家族另一个更有权威的约翰·伯纳德·巴赫摘取。

正当巴赫沮丧时,机会终于来了。阿恩斯塔特市长恰好是巴赫的远亲,他说服市议会邀请巴赫来试奏教堂新装的管风琴。一切如愿以偿,巴赫顺理成章地充任了教堂的管风琴师。

新教堂管风琴师的工作不算繁重,一星期只须上三次班,为教友举行代祷仪式。除外他必须组织拉丁学校的男孩练习合唱等。

阿恩斯塔特是个风景秀美宜人的小城，城中文艺复兴风格的市政府礼堂，以及罗马风格的圣母院，还有富丽堂皇的宫廷，格莱斯曼担任管弦乐团指挥，巴赫有幸成了该乐团的一员。

然而巴赫在阿恩斯塔特新教堂的工作不很顺利。原由是因巴赫年轻，管不住合唱团里的顽童。这些孩子素质低、嗓音差，品行尤为恶劣，极难管教。巴赫性格本来就急躁，一次与一个名叫葛根巴荷的巴松管手积怨爆发，两人在大街上拳打脚踢，据说巴赫还拔出长剑将巴松管手的衣服劈成碎片。

巴赫与教堂发生矛盾的事接踵而来。先是他向教堂当局提出，应该对不良学生进行惩处教育，但遭到婉拒，甚至置之不理，反而劝说巴赫要继续努力工作。巴赫对此心存不满。

另一件事是由于巴赫的疏忽，犯了一个不小的错误，引起市政当局的警告。事情是这样的——

1705年秋天，巴赫向阿恩斯塔特当局请假30天，打算去鲁贝克，聆听圣玛利亚教堂著名的管风琴师布克斯特胡德的演奏，以便请教这位演奏家。当局批准了他的假期。在圣玛利亚教堂听了布克斯特胡德演奏，巴赫简直入迷了，乐不思蜀，居然忘了30天的假期已过。他没有归意，也不写信续假。回程途中他又绕道拜访住在汉堡的莱西林和吕内堡的伯姆，直到1706年1月才回到阿恩斯塔特，离职四个月之久，可他又没为自己的过失道歉。这可被教堂主管抓住把柄，于是他在宗教会议上受到当局的指控和申斥。

一波未平，一波又起。巴赫在教堂管风琴演奏中，带来许多新东西，在众赞歌伴奏里加入许多新奇的装饰音、对位旋律和花哨的和弦，并在乐句间穿插风格极为怪异的过门，这些是保守派不能容忍的。

巴赫的做法终于引来投诉，教会当局在1706年2月对巴赫下了最后通牒：要么改正作风，要么走人！

显然这里还有个所谓的“丑闻”，就是巴赫曾与一位姑娘存在不太正常的关系，最后导致了这场震荡。这将在另一篇幅里谈到。

看来，巴赫想留在阿恩斯塔特的可能性不存在了，因为他不会迁就教会权威们，这就是他的叛逆之处。否则我们就听不到巴赫伟大的音乐了。

1706年12月，巴赫到了穆尔豪森市担任圣布拉西乌斯教堂的管风琴师，因为原来的管风琴师意外去世。穆尔豪森是一个自由城市，作为文化中心有着令人骄傲的传统，巴赫在这里很有声望。人们不但把巴赫看作管风琴或羽管键琴高手，更是一位有独特风格和个性的作曲家。

巴赫这个职位，薪水是85金币，加上其他补贴，收入还算丰厚，这使他安下心

来,可以考虑组织家庭。从那时起,约翰·塞巴斯蒂安·巴赫已被任命为一名乐师,他的学生生涯宣告结束。他已掌握了音乐这门技艺,可以开创自己的音乐事业了。

走向成功

巴赫 22 岁时决定娶他的堂妹玛丽亚·芭芭拉为妻。

上帝为巴赫开的这扇窗越来越敞亮,一切预示着成功的到来:音乐技艺日趋成熟,快乐而和睦的家庭生活,善解人意又贤惠尽责的爱妻,丰厚的收入和同行的尊敬。

巴赫此时已经是经验丰富的管风琴师,教堂的音乐事务由他监督管理。同时他开始改编与创作。巴赫早期的作品明显受到同辈和前辈的影响,虽尝试以新的音乐灵感、新的途径和表现手法,但总是囿于单调冗长。

在阿恩斯塔特和穆尔豪森时期,他已经广泛地以各种形式写作乐曲,托卡塔、奏鸣曲、随想曲、前奏曲以及赋格、众赞歌前奏曲、康塔塔等。

巴赫第一首康塔塔作品在 19 岁完成,曲名是《我的灵魂切勿忧闷》,当时还不为人知。后来在穆尔豪森时期,他最好的作品应该是康塔塔《上主的时刻》,借期盼基督和新时代来临点燃人类的希望,歌词部分可能是他自己从赞美诗及《圣经》中整理出来的,这是一部充满情感张力的音乐作品。巴赫的管风琴作品同样充满浓厚的实验性质,他尽情发挥想象力,写出许多情感丰富、活力充沛的乐曲,已经引起世人的关注。

1708 年,巴赫到了魏玛,担任管风琴师及室内乐团乐师,地位相当崇高,薪水也提升不少。后来的日子过得挺滋润,家庭洋溢着喜悦之情。他到魏玛不久,妻子玛丽亚生下他们第一个孩子,是女儿;1710 年 11 月 22 日,巴赫的长子出世,取名威廉·费里德曼。

巴赫关于管风琴结构知识和音乐创作的日益精熟,且声名大噪,邻近的城市常请他去演奏。鉴于此,巴赫的职位很快提升至唱诗班指挥,同时又登上了管风琴这种“乐器之王”的演奏家兼作曲家的最高境界。

在魏玛巴赫是快乐的,但好景不长。他又陷入与他毫不相干的争论中。问题出在现任魏玛公爵和他侄子、继承人奥古斯特身上。两个贵族生性乖张怪僻,行事作风迥异,惯于独断专横的公爵难以忍受侄子不断提出的建议,使巴赫夹在中间十分为难。公爵命令所有乐师禁止为他侄子演奏音乐。可巴赫天性倔犟,认为公爵做法过分,对他的禁令当耳旁风,并为奥古斯特生日亲自填词谱曲,创作了一首康塔塔。公爵大发雷霆,伺机报复,给巴赫难堪。性格暴烈的巴赫自然心存不满,执意辞职。但魏玛公爵不肯让巴赫离职。巴赫死缠磨硬,公爵把他关了近一个月才

将他释放。直到1717年12月2日,巴赫获得自由,启程前往柯腾,寻求事业的另一个新的起点。

在柯腾,巴赫得到一个非常受人尊敬的职位,担任宫廷乐团指挥。利奥波德王子对巴赫礼仪有加,巴赫则以大量的作品回报王子的知遇之恩。传世之作《勃兰登堡协奏曲》就是在柯腾时期创作的,充分体现巴赫在这一时期作曲上的活力和精彩。

《勃兰登堡协奏曲》除了在技巧和管弦乐团的编制上有独到之处外,整部作品更是洋溢着喜悦和灿烂。作品的节奏与音色流露出柯腾宫廷生活的欢快和自得。《勃兰登堡协奏曲》共有六首。总的说来,第二首更为出色和辉煌。主奏有小号、长笛、双簧管和小提琴。此曲分三个乐章。第一乐章,快板,在低音音波状的音型上呈现富有节奏感的主题,主奏小提琴奏出的主题与之交互缠绕,然后由双簧管、长笛、小号呈阶梯式依次转移,全乐章多次转调,极富情趣;第二乐章,行板,此乐章为长笛、双簧管、小提琴与弦乐合奏,由小提琴—双簧管—长笛,再由小提琴—长笛—双簧管依次以卡农的方式表现,带有沉思的意味;第三乐章,非常快的快板,略呈谐谑风格的主题,依次由小号、双簧管、小提琴、长笛、小号以赋格方式一边转调,一边应答。这一乐章为巴赫常用的风格与奏鸣曲的混合型,协奏只负责伴奏,不演奏主题。《勃兰登堡协奏曲》融合了意大利协奏曲的热情欢快和德国音乐的冷静平衡,整体表现出一种理性与乐观向上的人文精神。

此外巴赫又写了他另一部惊世骇俗的伟大作品《平均律钢琴曲集》第一卷;创作了两首管弦乐组曲。

巴赫的音乐作品浩如烟海,虽然大部分可能散佚,留下的也相当可观,大约有五百多部。音乐史上多产作曲家不乏其人,但直到今天,在乐坛上能与之相比的人屈指可数。除歌剧外,巴赫的创作涉及当时所有的音乐体裁,其中以声乐作品为最多,有三百多首宗教大合唱、二十多首世俗大合唱、3部受难曲(取材于《圣经》中记述耶稣受难的声乐曲)以及清唱剧、弥撒曲、众赞歌等。器乐作品有管风琴音乐、古钢琴音乐;还有为一架或数架钢琴而作的钢琴协奏曲、有乐队伴奏的小提琴协奏曲、长笛奏鸣曲等等。

其中比较重要的代表作包括《平均律钢琴曲集》、《赋格的艺术》、六首《勃兰登堡协奏曲》、二首《小提琴协奏曲》、六首《无伴奏小提琴奏鸣曲与组曲》、六首《无伴奏大提琴奏鸣曲与组曲》、《法国组曲》、《英国组曲》、《农民康塔塔》、《咖啡康塔塔》、《马太受难日》和《b小调弥撒曲》等等。

爱情、婚姻与家庭

在柯腾的这些日子里,巴赫的音乐事业可以说有不小成就,创作了大量作品,

但并不一帆风顺,给他打击最大的是他亲爱的妻子玛丽亚去世了。

1720年5月,他和主人利奥波德王子一同前往卡尔斯巴德温泉疗养地,7月份回柯腾时,他的妻子玛丽亚·芭芭拉不幸离他而去,这使作曲家异常悲痛。我们对巴赫夫人知之甚少,但可以肯定的是,他们夫妻间的关系是非常美满甜蜜的。

上面已经谈起过,巴赫在阿恩斯塔特发生过所谓的“丑闻”,也是巴赫辞职的一个理由。其实事情是这样的。

在阿恩斯塔特,年轻的塞巴斯蒂安巧遇他的堂妹玛丽亚·芭芭拉。玛丽亚·芭芭拉·巴赫的父亲也是巴赫家族成员,名叫约翰·迈克·巴赫。他曾是邻近城市教堂的管风琴师,此时业已去世,他的家人把玛丽亚托付给阿恩斯塔特的亲戚照料。玛丽亚在教堂祷告时遇见了已任职的管风琴师巴赫,两人一见钟情。据称当时有人听见某位女子在巴赫管风琴伴奏下于教堂里唱歌,这个流言传到教会当局耳里,他们怒气冲冲地责问巴赫,是谁让一个陌生女子混进教堂在唱诗班里唱歌的。

在那以前,路德派唱诗班一直由清一色的男子组成,不允许女子加入。《圣经》里讲得很清楚,妇女在教堂里必须保持缄默。

这个女子到底是谁?其实传言中的女子就是巴赫的堂妹玛丽亚·芭芭拉。她在巴赫极度苦闷的一段时间里,给予他许多温暖和慰藉。后来巴赫在穆尔豪森履行新职务后回到阿恩斯塔特,与玛丽亚完婚。巴赫与玛丽亚于1707年10月17日举行婚礼,地点是在多恩海姆村教堂,由巴赫家族的朋友史陶伯牧师主持婚礼。

巴赫结婚时年仅22岁,符合巴赫家族早婚的传统,这桩婚姻也使他获得开创事业所需的安定和伴侣,对他的音乐事业格外有利。

新婚夫妇与亲朋聚叙数天后,起程前往穆尔豪森,建立自己的家庭和全新的生活。

在他们以前艰辛的岁月里,玛丽亚是可靠的精神支柱,她给了骄傲的丈夫所需要的支持,用不宽裕的收入应付一切开销,维持家庭生活。她为巴赫生了七个孩子,有四个活了下来:长女凯塞琳娜、儿子威廉·费里德曼、卡尔·菲利普和约翰·哥特弗里德。其中长子费里德曼是塞巴斯蒂安的孩子中最有才华的一个。如果他不嗜酒如命,一定能成为一个优秀的管风琴师。有时他喝得烂醉,在啤酒花园里弹舞曲,有时在乡村小教堂代替固定的管风琴手,挣些小钱买醉,到74岁才结束自己不体面的一生。次子卡尔·菲利普生于1714年,尽管天资不及其兄,却是不凡之人。他去世时也是74岁,可已是大名鼎鼎的管风琴师和作曲家,他的作品常常被误认为他父亲巴赫所作。

丧妻的悲痛使巴赫沉浸于思索死亡的意义,时时考虑着肉体解脱的课题,认为更应该创作教堂音乐,把内心深刻的信仰表达出来。他再次脱离轻松的管弦乐器乐形式,转向森严的管风琴和宗教音乐。

1720年9月,巴赫来到汉堡,但在汉堡没有实现他的抱负。巴赫又回到柯腾,开始治理自己的家。此时他是个鳏夫,要带大四个孩子,又要忙于宫廷职责,实在难以应付,必须尽快续弦,有个贤内助。1721年,我们的音乐家娶了第二任妻子安娜·威尔肯。她是维森菲尔斯宫廷号手约翰·卡斯帕·威尔肯的小女儿。巴赫是幸运的,这位第二任夫人无比温柔贤惠、善解人意。

21岁的安娜嫁给36岁的巴赫,年龄虽悬殊,但他们的婚姻非常美满幸福。

首先安娜是一位歌手,虽并不优秀,可与巴赫有共同语言。她有出色的音乐听觉和理解力,很快学会了羽管键琴,巴赫的《平均律钢琴曲集》就是为她写的。另外还有两本小册子,比《平均律钢琴曲集》更能表现巴赫对年轻妻子的爱心和感激,这就是《古钢琴曲集》。第一集《古钢琴曲集》写于1722年,生动地描述了安娜和塞巴斯蒂安的恩爱关系。这本曲集是他在婚礼后即刻写的,他用谦和的口吻解释说:“现在,我亲爱的,事情并不像别人说的那样可怕。”第二集《古钢琴曲集》在1725年编成的,这时一家人已经搬到了莱比锡。《古钢琴曲集》其实是一本小品曲集,收录了巴赫认为他心爱的妻子可能感兴趣的各種小曲。很多作品是安娜亲手抄写的,她抄谱能力可算一流,她为丈夫生了一大堆孩子,同时还能挤出时间抄写很多作品,真是奇迹。

令人惊奇的是,两人结婚20年后,所抄写的笔迹竟然难以分辨,甚至拿笔和削笔的方式也毫无二致。这足以说明这对相濡以沫的夫妻之间默契恩爱了。巴赫有两句诗可以证明:

因为有你甜蜜的声音呼唤我,
你轻柔的手将覆盖我的双眼。

最后的岁月

人们知道巴赫在莱比锡创作了很多伟大的作品,过着心满意足且安定自得的生活,作为管风琴家和作曲家取得了巨大成就和声望。但由于他执拗的性格,对于当局的目光短浅和狭隘,常常使他难以忍受、痛苦不堪。1739年当局为耶稣受难日受难曲的选曲问题硬是指责巴赫;市议会方面也不尊重他,他则不想改变自己的态度。可巴赫毕竟已经人到中年,要养家活口,只能默默维持现状。

在莱比锡他创作了最著名的受难曲,“受难曲”这个词作为音乐术语可以说明作品的内容,它是为“耶稣受难记”所谱的曲。如1723年的《约翰受难曲》、1729年的《马太受难曲》和1731年的《马克受难曲》(只留下五个乐章),以及《圣母颂歌》。此外他还写了265首基督教康塔塔,其中只有202首得到确认。

最后到了1747年,巴赫终于踏上旅途,去完成早就应允的柏林之行。他当时已近