

古典之门音乐丛书

SEBASTIAN BACH

古典之门音乐丛书

SEBASTIAN BACH
SEBASTIAN BACH

巴赫

钱仁平 编著

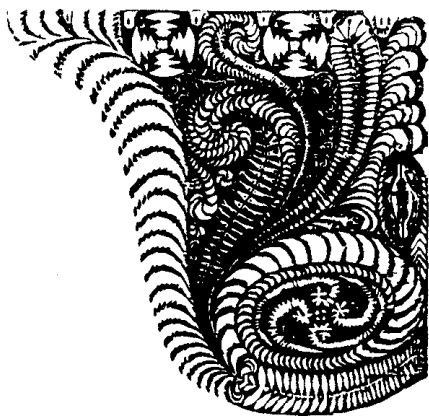
SEBASTIAN BACH

东方出版社

SEBASTIAN BACH

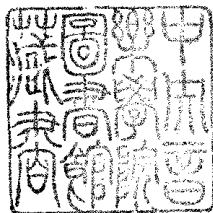
古典之门音乐丛书

钱仁平 编著

巴赫

Johann Sebastian Bach

東方出版社

160787

责任编辑:侯俊智 戴联斌

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

巴赫/钱仁平编著.

-北京:东方出版社,1997.1

(古典之门音乐丛书)

ISBN 7-5060-0746-0

I. 巴...

I. 钱...

Ⅱ. 巴赫, J. S. (1685~1750)-生平事迹

N. K835.165.7

巴 赫

BA HE

钱仁平 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1997年1月第1版 1997年1月北京第1次印刷

开本:850×1092毫米 1/32 印张:5 插页:1

字数:70千字 印数:0,001—8,000册

ISBN 7-5060-0746-0/K·170 定价:9.00元

目 录

B

巴赫传略

引言	3
I BACH：最大的音乐家族	6
II 风雨少年	13
III 辗转魏玛	18
IV 平静的克滕	27
V 最后的莱比锡	33
VI BACH：生生不息的主题歌	39
VII 巴赫音乐的特点	44
VIII 巴赫对音乐史的贡献	55

巴赫音乐作品赏析

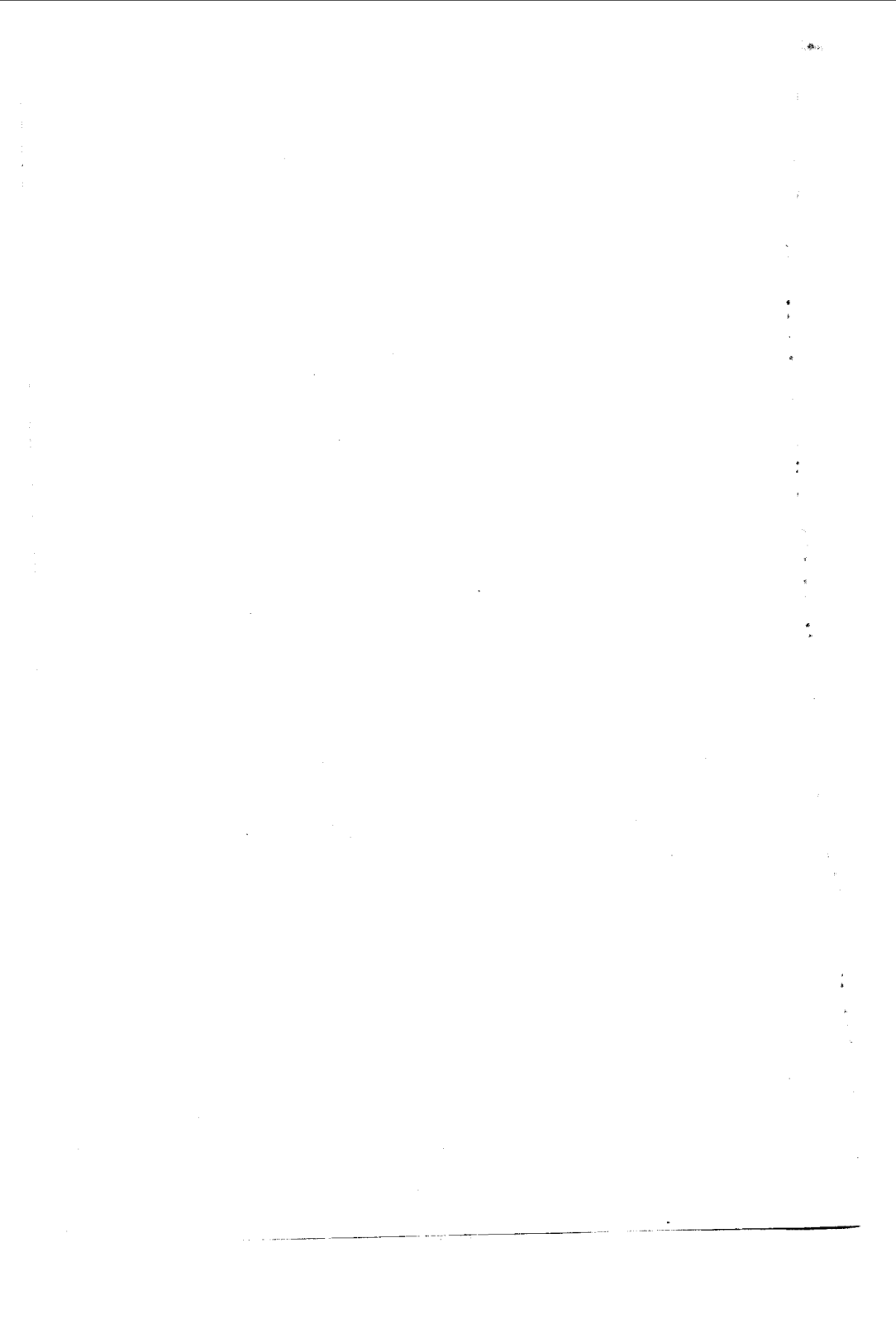
I 键盘乐	69
II 管弦乐	89
III 协奏曲	93
IV 室内乐	101
V 声乐	108
附：巴赫主要作品目录	119

巴赫部分作品 CD 版本简介

I	D 小调双小提琴协奏曲	131
II	哥德堡变奏曲	135
III	管弦乐组曲全集	139
IV	平均律钢琴曲集	144
	参考书目	150

巴
赫
传
略

引 言

1829年3月11日晚。

柏林。

德国歌唱会社的一场音乐会即将在此举行。宏伟的剧院前人头攒动。听众中有诗人海涅、哲学家黑格尔以及普鲁士王室成员。门票虽然高达20格罗士，但早就售罄。显然，这是一场引人注目的音乐会——由年轻的门德尔松指挥演出巴赫的《马太受

难曲》。

这场音乐会之引人注目,与音乐史上一个谜一样的现象密切关联。

17至18世纪中叶,欧洲音乐文化进入“巴洛克音乐”时期。欧洲各国共同的从封建制度向资本主义制度转化的历史大背景,各自不同的音乐传统等因素,造就了这一时期音乐的色彩斑斓、丰富多采,加上一个半世纪的艺术积淀,使巴洛克音乐早已成为音乐史上最灿烂的篇章之一。然而,随着欧洲资产阶级启蒙运动的兴起和早期维也纳古典主义音乐的诞生,巴洛克音乐竟被新的潮流所淹没,渐渐地被人们所淡忘。

作为巴洛克音乐的代表人物巴赫,也不能幸免。他在世的时候,相对于他精湛的键盘演奏技巧,他的音乐创作就不大被人重视;而在他去世后的近一百年,就更是默默无闻,他的作品几乎不再听到。

当时年仅20岁的门德尔松,独具慧眼,认识到巴赫音乐的伟大,终于安排了这场音乐会。

音乐会上人们被巴赫的博大精深所震动——近百年前就有了这么伟大的音乐,而人们竟充耳不闻。

随着时间的推移,这场音乐会更显示出它重大的历史意义——它标志着整个巴洛克音乐复兴的开

始。以演出巴赫的作品,作为打开这个长久封闭的艺术殿堂的大门的钥匙,是最恰当不过的,因为,巴赫的音乐代表着整个巴洛克音乐的最高峰,而巴洛克音乐时代的终结,也是在巴赫去世那年——1750年。

巴赫的音乐作品浩如烟海。除歌剧外,涉及当时所有的体裁;即使不包括佚散的部分,还有五百多部。直到今天,音乐史上能与之匹敌的仍寥寥无几。

在德语里,巴赫(BACH)是小溪、涓涓细流的意思,然而他的音乐世界及其对后来将近三百年整个德国文化史的影响,却像一泻千里、气势磅礴的莱茵河那样壮观、雄浑和浩荡。巴赫的音乐实在是德国古典旋律、和声和节奏所汇成的海洋,它深深扎根于传统文化与民族音乐的沃土,超越了宗教音乐的局限,建构起理性的音乐大厦,给整个人类展示了一个纯美的心灵家园。

I BACH: 最大的音乐家族

在走进巴赫之前,我们不能不回顾巴赫家族灿烂的音乐史,因为,我们仍然相信,任何艺术创造都是建立在传统的基础之上。

我们都知道,现在常常提及的巴赫,是指历史上最重要的音乐家之一约翰·塞巴斯蒂安·巴赫;而两三百之前,人们熟知的巴赫却是指他的几个儿子——“伦敦巴赫”约翰·克里斯蒂安·巴赫、“柏林巴

赫”卡尔·菲利普·埃马努埃尔以及“比克堡巴赫”约翰·克里斯托夫·弗里德里希等。那时,这几个才华横溢的儿子要比他们的老子出名得多!其实,在音乐方面,巴赫家族是“江山代有才人出”,甚至整个巴赫家族仿佛就是由音乐家组成的:仅据现有的记载,在三百多年间(16世纪至18世纪)就有53个姓巴赫的任管风琴师、唱诗班领班或市镇乐师;而且,即使用最严格的标准来判断,这个家族中也有75位是以演奏音乐为生的,这应该是个惊人的数字。权威的音乐辞书《新格罗夫音乐与音乐家词典》中与巴赫家族有关的文字长达100多页,看来是必要的。

据说,每年的秋天,这个家族的成员都要从全国各地会集到图林根地方举行家族聚会,他们在一起纵情饮酒、跳舞、唱歌,把聚会变成音乐的海洋。

巴赫曾经自制家谱——《爱好音乐的巴赫家族的起源》,保存在他的孙女安娜·卡罗利娜·菲利皮娜手里,从这里,我们可以看到一个家族在音乐方面不同凡响的兴盛发达,犹如一棵根系庞大的树干,长出一个繁茂的树冠。

巴赫家族从16世纪初开始居住在德国迈森-图林根—萨克森地区,这是马丁·路德宗教改革盛行的地区,也是16世纪托马斯·闵采尔领导德国农民起

义的中心。透过唯一一幅保存至今的巴赫父亲肖像画上的—扇窗户,可以看到这一地区的象征性建筑——瓦特堡。远在中古时期,一些著名的骑士爱情诗人就曾荟萃瓦特堡,举行过一次歌唱比赛,可以想见该地区有着多么悠久的音乐传统。

巴赫的高祖威特·巴赫是一个热爱琉特琴的磨坊主,经常在磨盘不停顿的转动声中弹奏琉特琴。他的节奏是从磨坊轮子的同节奏拍打中和供磨坊引水的小溪的静谧的、深沉的水流中得来的,这可以说是巴赫家族爱好音乐的开始。

巴赫的曾祖父约翰内斯·巴赫为地毯编织工,擅长演奏小提琴,当时的人称之为“演奏者”。

约翰内斯·巴赫有三个儿子。长子约翰·巴赫,在施韦因富特和爱尔福特任管风琴师,巴赫家族中第一位作曲家,现在还存有其三首作品,栩栩如生地反映了德国 30 年战争(1618—1648 年)的社会现实。次子克里斯托夫·巴赫,管风琴家和作曲家,埃森纳赫的市镇乐师。三子海因里希·巴赫,任阿恩施塔教堂管风琴师长达 51 年。

约翰·巴赫的长子约翰·克里斯蒂安·巴赫在其父手下任爱尔福特市镇乐师,是家族中定居埃森纳德第一人,1671 年返回爱尔福特继承父业。次子约

翰·埃吉迪乌斯·巴赫,在爱尔福特任管风琴师,教堂音乐作曲家以及中提琴演奏家。克里斯托夫·巴赫的长子格奥尔格·克里斯托夫·巴赫在施韦因富特任唱诗班领唱。海因里希·巴赫的长子约翰·克里斯托夫·巴赫,1665年23岁时在埃森纳德任管风琴师,是一位“伟大而又富于表现力的作曲家”,他作有大量精致而且进步的声乐曲,也有器乐曲,为双合唱队作的两首经文歌《主现在舍弃了》和《我不舍弃你》特别优美。次子约翰·米夏埃尔·巴赫,1675年起在格伦任管风琴师和教区执事,直至去世,能够熟练地制作小提琴和羽管键琴,写有不少音乐作品,所作经文歌尤其动人。他的5个女儿中最小的一个玛丽亚·巴尔巴拉是现在著名的巴赫的第一个妻子。克里斯托夫·巴赫还有一对孪生子,年长者任阿恩施塔特宫廷小提琴家,是该地高级音乐家和市府演奏家。孪生子中的年幼者约翰·安布罗西乌斯·巴赫,除演奏管风琴外,也演奏小提琴和中提琴,1667年起为爱尔福特音乐家协会成员,1671年10月以后在埃森纳德继承他堂兄约翰·克里斯蒂安的工作,他的8个子女中最小的一个就是现在著名的巴赫,他于1685年3月21日在该地出生。

巴赫共有20个子女,有10个长大成人,其中5

个成为专业作曲家。

他们当中当数“伦敦巴赫”约翰·克里斯蒂安·巴赫最有成就，否则也不可能当时就能比他父亲名声大了。他曾赴波洛尼亚从马蒂尼神父学习对位法，1760年被任命为米兰大教堂的管风琴师，1762年，接受伦敦国王歌剧院院长之聘任歌剧院作曲家，并任夏洛特·索菲亚王后的音乐教师。他的第一部伦敦歌剧《奥里安》1763年首演，这是单簧管第一次在英国乐队中使用。次年，他与低音维奥尔琴演奏家C·F·阿贝尔合办当时全欧最权威的巴赫—阿贝尔定期音乐会，历时20年盛况不衰。他的创新精神还表现在举行夏夜户外音乐会，开户外群众歌咏的先河。1764年，年仅8岁的莫扎特以神童的身份访问伦敦，并向他求教，为此他首创四首钢琴二重奏曲，由莫扎特坐在他膝上弹奏演出，轰动英伦。莫扎特的《第一交响曲》就是在他的影响下写成的。海顿、贝多芬也自认为从他的创作中受益匪浅。他一生除了十三部歌剧外，还创作了大量器乐曲，包括古序曲、奏鸣曲、四重奏、三重奏等，它们巧妙的配器、动人的旋律对后世都有着深刻的影响。

“伦敦巴赫”的异母兄长“柏林巴赫”C. P. E. 巴赫也是才华出众，享有盛誉的。“伦敦巴赫”从小就

是跟他学习演奏键盘乐器。他4岁就开始学习管风琴,稍大后遵父命学习法律,但仍然恋恋不忘音乐,24岁时即以卓越的键盘演奏技巧名噪柏林,1740年长笛家腓特烈大帝即位后的第一次长笛独奏会,就请他伴奏,并留任宫廷乐师28年之久。他在进行大量音乐创作的同时,还潜心理论研究,所著《论键盘乐器艺术的真谛》至今仍为研究18世纪键盘乐器演奏方法的重要依据。1768年,他的教父G·P·泰勒曼去世,大帝命其赴汉堡,一身兼五个教堂乐长。他去世后,这两个地方均争认他为本城人,柏林人称他为“柏林巴赫”,汉堡人称他为“汉堡巴赫”,声誉之隆由此可见一斑。

“比克堡巴赫”约翰·克里斯托夫·弗里德里希1732年生于莱比锡,自幼在父亲的指导下学习音乐,17岁时入莱比锡大学学习法律,第二年到比克堡宫廷任职,直到去世。他写有大量的音乐作品,包括交响曲20首,以及协奏曲、室内乐、键盘乐、清唱剧、康塔塔等。其中的声乐作品,因为富有戏剧性且相当抒情而颇为世人称道。他同时也是一位杰出的键盘乐演奏家。

.....

历史上,一个家族出了这么多音乐家,而且其中