

■ 乘皇 → 编

巴赫是一个虔诚宗教信徒，
他的音乐大多为表达对主的崇拜，
表现主所创造的世界的和谐，
表达的不是情感是信仰。

BACH

巴赫
画传

古典音乐大师

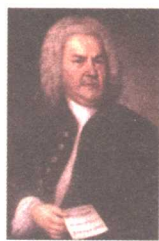

BACH

当
艺
术
遇
上
大
师
全

■ 乘黄 一编

巴赫 画传

古 典 音 乐 大 师

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

巴赫画传 / 乘黄编. — 北京: 文化艺术出版社, 2005.1

(当艺术遇上大师)

ISBN 7-5039-2679-1

I.巴... II.乘... III.①巴赫,J.S.(1685~1750)—生平事迹②巴赫,J.S.
(1685~1750)—音乐—艺术评论 IV.①K835.165.76②J605.516

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 140335 号

巴赫画传

编 者 乘 黄

责任编辑 胡 晋

装帧设计 迷谷设计室

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮件 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 / 新华书店

印 刷 / 北京瑞达方舟印务有限公司

版 次 / 2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本 / 787×1092 毫米 1/16

印 张 / 10

字 数 / 75 千

书 号 / ISBN 7-5039-2679-1/J·727

定 价 / 36.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

第一章

第二章

第三章

第四章

音乐世家

- 艾森纳赫——巴赫的故乡 6

- 附**
1. 马丁·路德 9
 2. 巴赫与《康塔塔》 12
 3. 巴赫的音乐形式 16

勤奋学艺

- 勤奋的孤儿 22
- 吕内堡求学之路 28
- 多元化的音乐——日尔曼风格的产生 34

- 附**
1. 什么叫经文歌 20
 2. 清唱剧的组成形式 21
 3. 羽管键琴 23
 4. 巴赫家族 25
 5. 宗教音乐简介 26
 6. 巴赫管弦乐组曲 36

奴仆和叛逆者

- 巴赫在魏玛——魏玛的小提琴手 43
- 巴洛克艺术的诞生 44
- 阿思斯塔特的风琴师 48
- 新的音乐形式——圣咏 56
- 在米尔豪森与芭芭拉的婚礼 60
- 清唱剧的产生宣叙调和咏叹调组成的歌剧 61
- 音乐或信仰叛逆者的选择 64

- 附**
1. 巴赫和哥特式教堂 54
 2. 巴赫与《平均律钢琴曲集》 66
 3. 巴赫和清唱剧 68

再回魏玛

- 魏玛的管风琴师 74
- 小提琴的长音 78
- 管风琴手册——巴赫的教学法 81

- 附**
1. 巴赫与《尊主颂》 86
 2. 巴赫的教学法 90

目录

Bach

第五章

第六章

第七章

昆腾时期

- 勃兰登堡协奏曲 95
- 昆腾时期的作品 99
- 巴赫与亨德尔幸福的家庭
幸福的家庭生活——家庭合
唱团和乐队 106
- 汉堡谋职——雅各布教堂
的演奏 109

- 附 1. 巴赫与亨德尔 103
2. 《小提琴独奏曲》和
《大提琴独奏组曲》 104
3. 巴赫——风琴之王 110

莱比锡时期

- 托马斯学校教学生活 117
- 300 多部清唱剧——繁忙
的乐长 119
- 《马太受难曲》——圣托
马斯教堂的演奏 122
- 《大弥撒曲》——上帝的
福音 127
- 与议会的冲突——托马
斯学校的改革 129
- “音乐学社”与巴赫 132

- 附 1. 约翰·海因里希·埃内斯蒂 118
2. 巴赫收入和遗产 121
3. 圣托马斯教堂 134

晚年生活

- 《音乐的奉献》献
给普鲁士国王的谜
语 139
- 音乐的数字巴赫作
品中的数字 142
- 《赋格的艺术》音
乐的宣言 146
- 音乐大师的晚年黯
淡生活 148

- 附 1. 巴赫入土难安 151
2. 巴赫音乐复兴 152
3. 对位法在音乐中的
应用 153

第一章

音乐世家

1685~1694年，艾森纳赫的音乐家族

音乐世家

1685~1694年，艾森纳赫的音乐家族

稍微熟悉古典音乐的人都会知道“巴赫”这个名字。巴赫的音乐深深地影响着整个欧洲乐坛。每一个学琴的孩子恐怕对巴赫的熟悉程度要胜过其他任何一个作曲家。那是因为巴赫的创意曲、赋格、康塔塔、序曲都是每个学琴阶段不可不弹奏的曲目。

今天，走遍世界各地，到处都能听到巴赫的音乐，其中，许多作品早已被列为艺术院校培养学生的必修教材和国际音乐大赛的比赛常用曲目。他的音乐结构、音乐织体和对位法都有精密的数学比例，对配器的音效也发挥到了极致，当然也会为演奏者增加难度。巴赫被称为“不可超越的大师。”

巴赫的祖先在1580年就已经在这片土地上安家立业了。生活在这个小城镇的人们非常热爱音乐，据说在它的古代城门上刻写着“音乐常在我们的市镇上回响”几个字。

在权威的《新格罗夫音乐和音乐家辞典》中有关“巴赫家族”的记载中，您可以查到，这个家族从事音乐事业的

如

果像山峦般地罗列伟大作曲家的名字的话，我认为，巴赫就是其高耸入云的顶峰。那里，太阳在雪白耀眼的冰峰上永远发射出炽热的光辉，巴赫就是那样，像水晶一样莹洁、透明……

——高尔基

④ 汉斯·巴赫 (Hans Bach, 祖先法伊特·巴赫的兄弟) 当过木匠, 后来成为宫廷艺人。他的肖像周围有拉丁文说明文字可作证明: “逗乐的宫廷艺人、滑稽的乡村乐师汉斯·巴赫, 为人认真、正直、虔诚。”

多达78人, 卓有成就的有14人。从16世纪中叶至19世纪末, 这个家族出现了52位记录在案的音乐家。这是一个人丁兴旺的音乐家族。我们现在所指的“巴赫”就是上文中提到过的——“约翰·塞巴斯蒂安·巴赫”——“西方音乐之父”。

音乐显然是伴随着基因一起降临在这个家族身上的, 巴赫的祖父和父亲都是音乐家, 他的哥哥亦是一名出色的管风琴手。他的子女中也有三位都成为了有影响的音乐家。他的次子卡尔·菲利普·巴赫长期居住于汉堡, 被称为“汉堡巴赫”; 第三个儿子约翰·克里斯蒂安·巴赫长期居住于伦敦, 被称为“伦敦巴赫”, 他们在音乐史上都很有地位, 对海顿、贝多芬等都有直接的影响。■

约瑟夫·海顿 (1732~1809)

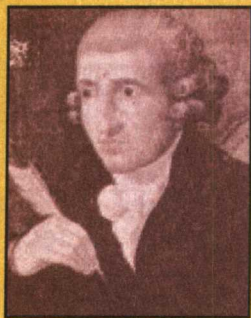

奥地利著名作曲家, 维也纳古典乐派奠基者之一。

他出身贫困, 从小就在很艰苦的条件下学习音乐, 主要靠自学作曲,

成年后长期任乐队队长, 至九十年代初, 成为当时首屈一指的音乐家。1791年、1794年他曾两度赴英, 备受欢迎。他主要从事主调音乐的创作, 是他确立了“弦乐四重奏”和古典“交响曲”的结构形式, 把交响曲固定为四个乐章形式, 以完整的交响乐队编制进行配器, 为近代交响乐的发展奠定了基础。他一生共创作了一百多部交响曲, 其中较著名的交响曲有《告别》、《时钟》、《狩猎》、《惊愕》、《军队》、《伦敦》、《牛顿》等, 故被称作“交响乐之父”。

他的音乐语言朴素、简洁、平易近人, 感情明朗,

乐观。作品不重深刻抒情和戏剧性刻画，而主要是以普通人的日常生活为题材，常用“说话”的原则，进行世态风俗性的表现。

他的主要作品还有弦乐四重奏《云雀》等76部，清唱剧《创世纪》、《四季》和一些歌剧、歌曲等。他在乐曲的发展中常用“主题活用”的原则，这直接启示着贝多芬创作的灵感。

路德维希·凡·贝多芬

(LudwigvanBeethoven, 1770.12.17~1827.3.26)

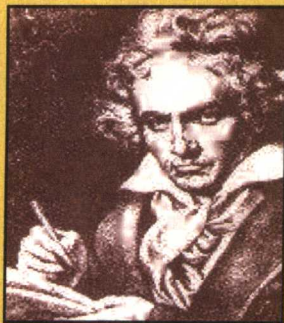

名家介绍

1792年，22岁的路德维希·凡·贝多芬从波恩来到维也纳，一直到他1827年逝世，他就从未离开过这座对音乐家有特殊吸引力的城市。贝多芬

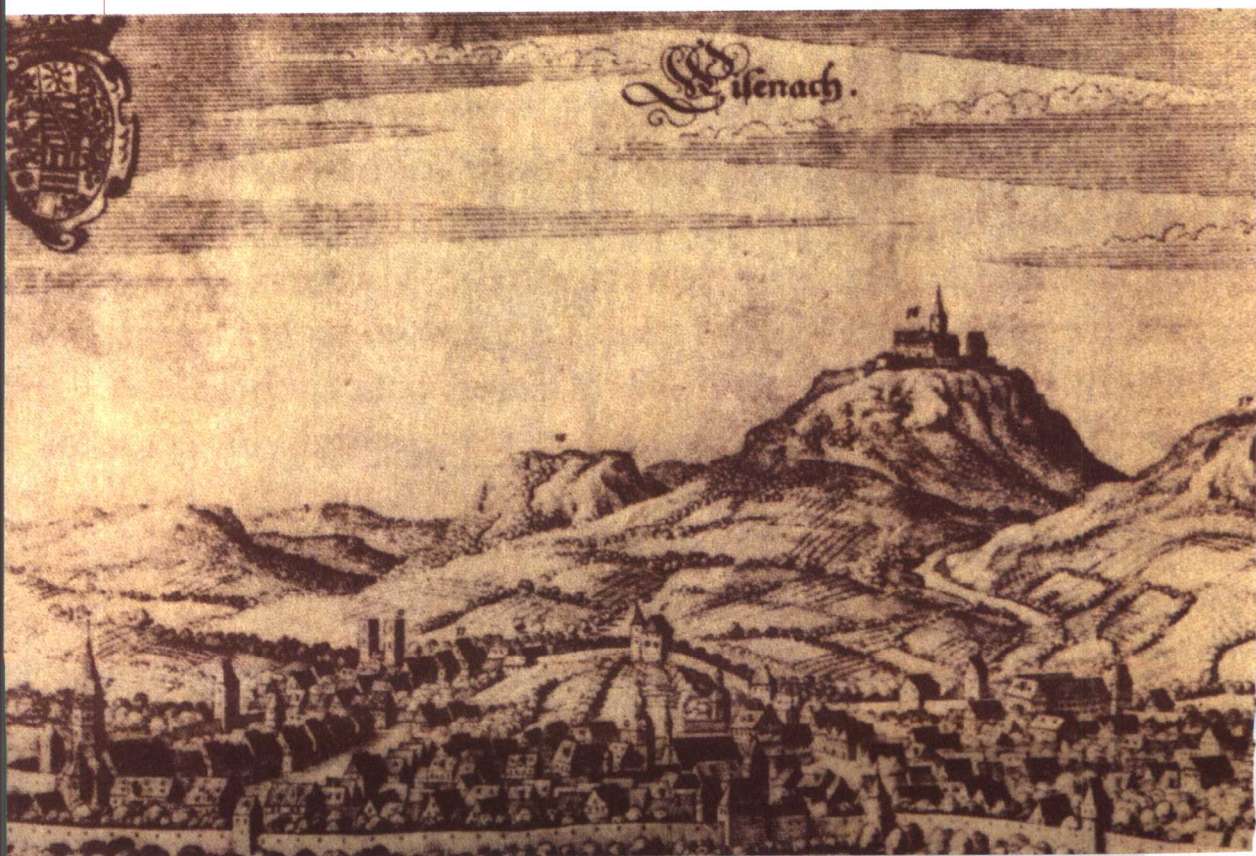
的绝大部分作品是在这里创作的。他的9部交响曲全都在维也纳举行了首演式。1805年，他创作的维一一部歌剧《费德里奥》也在维也纳的国家歌剧院举行了首演。贝多芬被后人认为是有史以来最伟大的交响曲作家。他的《英雄》充满了激情。他的第九部交响曲取材于德国诗人席勒的《欢乐颂》，如今已经成为欧盟的盟歌。

辉煌的创作并不能掩饰贝多芬多难的一生。1802年，贝多芬由于逐渐丧失听力，悲愤之余，写下了一封给他兄弟的遗嘱。激情饱满的性情迫使他频繁地搬家。他在维也纳市区北部有温泉的地方留下了几十处居所。但是温泉最终还是无法挽救他的失聪，1819年，贝多芬的听力彻底丧失了。1827年，人们在魏林格墓地为他举行了隆重的葬礼。1888年，贝多芬的遗骨被安放到维也纳中央陵园。

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫于1685年3月23日出生于德国中部图林根西北的艾森纳赫。在小城800多年的历史中,积淀下了深厚的文化底蕴,有着特别浓郁的艺术氛围。德国的吟游诗人曾在这一带盛极一时;宗教改革先驱者马丁·路德曾在这里将《圣经》翻译成德文,并创作了后来被恩格斯誉为“十六世纪的马赛曲”的第一批众赞歌;瓦格纳等历史文化名人

在这里留下过他们闪光的足迹。

这个家族的人常年生活在德国中部图林根丛山周围的各个小邦国中，以音乐或与音乐相关的事业为职业，世代相传。大都是从事歌手、教区风琴师、城镇乐师、宫廷乐师，或者是制作键盘乐器的巧手。从某种程度上说，“巴赫”就等于是西方古典音乐的代名词。

在16世纪前叶，德意志的传统文化和宗教改革的信仰同斯拉夫文化和反宗教改革进行着一场针锋相对的斗争，巴赫家族的信仰在这场斗争中倒向了马丁·路德教派。因为他强调音乐对民众的教化作用，对宗教音乐的发展起了重大的推进作用。巴赫也是在他的感召下，以

① “我们要去安慰那些沾沾自喜的人，去鼓舞那些绝望的人，去感化那些傲慢的人，去平息那些热恋者的痴情，去化解那些相互间的仇恨，除了音乐，还能找到更有效的方法吗？”

马丁·路德《音乐颂》
1538年

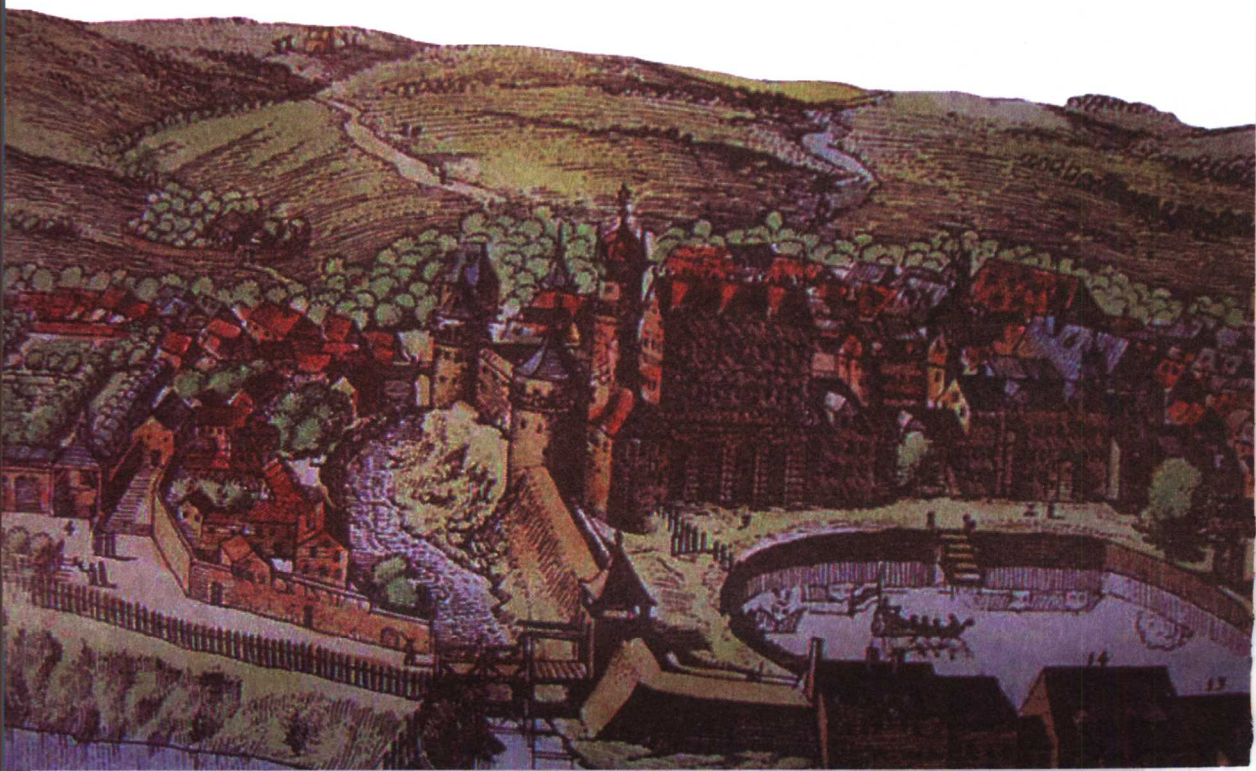
② 马丁·路德版《圣经》的
翻译地——瓦特堡。

无比的虔诚创作了大量感人至深的宗教音乐作品。

镇上的其他古迹也有很多值得观赏：巴赫接受洗礼的圣格奥尔教堂；从市中心步行大约半个小时，您可以到达位于城南小山上的瓦特堡，在那里可以俯览全城景色。这里还是马丁·路德翻译《圣经》的地方。

在艾森纳赫，几乎所有的音乐活动均由巴赫一家负责。虽然薪水并不丰厚，但光阴在平和的宗教氛围和愉悦的音乐生涯中平静地渡过。但因为当时所处的时代，巴赫家族与其他名不见经传的家庭一样，死亡总是不期而至。这不能不说对巴赫日后的创作产生了影响，使他直面生命的主题与真髓。

只是这种多次降临到巴赫家的不幸，不仅给年幼的巴赫带来惨痛的感受，而且人生中回避不了的死亡主题，仿佛也提前奏响了序曲。约翰·安布罗修斯的丧子之痛在音乐上得到某种补偿。他曾把大儿子约翰·克里斯托夫托付给有名的乐师帕黑尔贝尔教导。

马丁·路德(Martin Luther, 1483~1546)

马丁·路德是德国16世纪的宗教改革家，开创了德国近代历史的新纪元。

1378年西方基督教分裂

成两个敌对的阵营，德国大部分地区和意大利拥护罗马教皇，而法国则支持阿维尼翁教皇。在这动荡时期里，具有批判和理性主义思想的德国人文主义者率先起来反对日益暴露出来的腐败现象。马丁·路德怀着对新教的笃信向教会发起了进攻。根据路德的看法，信仰的唯一源泉是每个人都可以理解的圣经，不再需要教士们充当传统的中间人，教士们只应通过布道济世来为它服务。因此，路德阐明仅仅出于信仰即可释义的教义，并明确地拒斥在信徒个人与上帝之间必须有中间媒介的教旨。他相信所有信徒都可有教士身份，从《圣经》中自己吸取信仰要旨。路德就这样剥夺了教会和高级教士们作为上帝恩慈的中间人的特殊地位，同时动摇了罗马教会的基础，即它的教义法规和习俗。

现在，他高兴地看到他的长子当上了风琴师。而巴赫很早就对小提琴表现出特殊的才能，这是他父亲最擅长的乐器，他的风琴也弹得很好，这是从伯父那里学来的。

巴赫的父亲要求他14岁就学习音乐，并不是像我们现在所常见的那样，是父母为提高子女的素质而进行的某种教育，而仅仅是做为一种谋生的手段。他还要求孩子们都进入大学学习，因为在当时等级森严的社会制度中，高等教育的作用不可忽视。但巴赫之后因为种种客观原因而未能踏入大学的校门，终身引此为憾。■

④ 巴赫出生前，他的父亲在镇上已担任了十几年的音乐指导，赢得了广泛的尊重。1685年3月23日，巴赫出生在镇上的一所红砖顶小楼里。这所房子自1906年起为德国新巴赫学会所有，并被辟为巴赫故居纪念馆。这所房子在二战中曾一度受到破坏，战后又被完整修复起来。

④ 约翰·安布罗修斯

巴赫的父亲

