

赏乐绘本系列

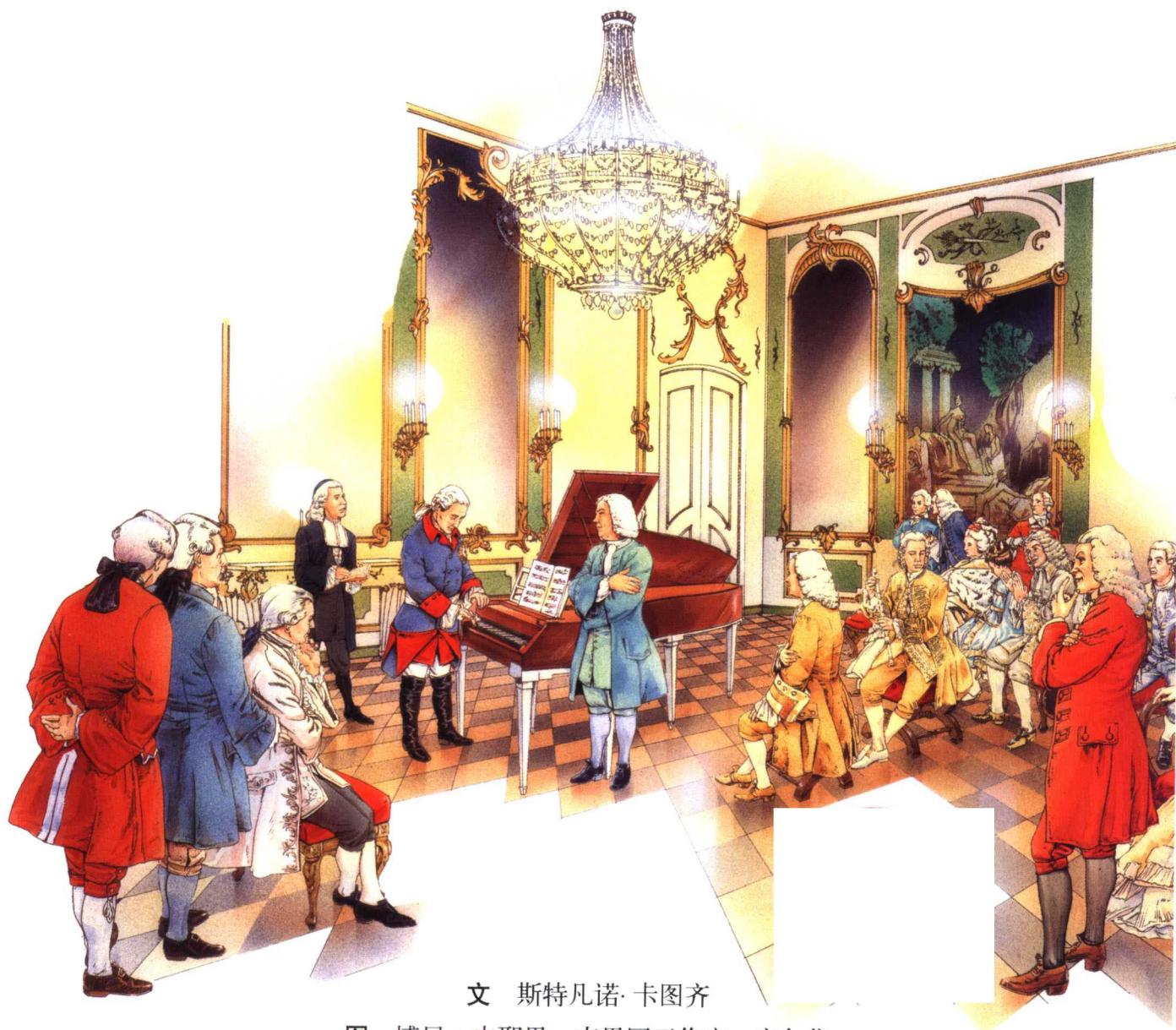
巴赫

和巴洛克音乐

滕矢初 审订

巴赫

和巴洛克音乐

文 斯特凡诺·卡图齐

图 博尼-皮耶里-克里同工作室 塞尔焦

曼努埃拉·卡蓬 詹保罗·法莱斯考尼

翻译 王亚琴

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

巴赫和巴洛克音乐 / (意) 斯特凡诺·卡图齐 (Catucci, S.)
著; 王亚琴译. — 杭州: 浙江人民出版社, 2003.4
(赏乐绘本)
书名原文: Bach and Baroque Music
ISBN 7 - 213 - 02453 - 1

DoGi

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字: 11-2002-104号

I. 巴... II. ①卡...②王... III. ④巴赫, J. S. (1685~1750)
—生平事迹②巴赫, J. S. (1685~1750) —音乐欣赏 IV.
J605.516

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第094492号

Copyright © 1997 by DoGi S.P.A. Florence, Italy

本书中文简体字版由意大利 DoGi S.P.A. 授权浙江人民出版社独家出版发行。

版权所有, 不得翻印复制

巴赫和巴洛克音乐

文/斯特凡诺·卡图齐

图/博尼-皮耶里-克里同工作室

塞尔焦 曼努埃拉·卡蓬 詹保罗·法莱斯考尼

翻译/王亚琴

出版发行: 浙江人民出版社

(杭州体育场路347号)

责任编辑: 陈巧丽 朱丽芳

责任校对: 张振华

责任出版: 刘彭年

经 销: 浙江省新华书店

印 制: 深圳中华商务联合印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开

印 张: 4

字 数: 8万

插 页: 5

版 次: 2003年4月第1版 2003年4月第1次印刷

书 号: ISBN 7 - 213 - 02453 - 1

定 价: 35.00元

序 PREFACE

去年初秋，浙江人民出版社的同志找到我，请我审订他们即将出版的从意大利引进的赏乐绘本系列图书。拿到原文版及译文初稿随手翻看，渐渐为它所吸引，竟至爱不释手，脱口而出，“这套书将影响人的一生”。

我在国外的時候，曾经与一些青年人聊天，问起年少时对他们影响至深的物品都是些什么，曾以为会是童年时代的玩具之类的物品，可大多数人的回答却是父母赠予的书。其中一个青年拿出他随身携带着的那本书给我看，封面已经十分破旧，边角都起毛翻边了，他依然不舍得扔弃。可见好书给人的影响是终身的。

音乐，是人类共同的语言。这套赏乐绘本基本涵盖了音乐的各个门类：《巴赫和巴洛克音乐》、《肖邦和浪漫乐派》、《莫扎特和古典乐派》、《贝多芬和古典时代》、《爵士乐》、《世界音乐》、《摇滚乐》、《歌剧》。让我们通过这套书走进音乐的世界。

我始终认为，搞音乐的人首先要懂历史，其次应该了解音乐家生活的那个时代的社会背景，然后对那个时代的文学、绘画、雕塑、戏剧等艺术，应做到了如指掌。这套赏乐绘本在这点上做得很到位，书中谈论一个音乐家，不仅仅介绍他的生平，还介绍他所处的时代背景、他同时代的艺术家、当时的社会环境以及那个时代所发生的大事，无论是音乐界的还是社会上的都有所涉及。它避免了以前一些书孤立地谈论音乐，而较少涉及时代社会人文知识的弊病。艺术是相通的，与世隔绝、空中楼阁般地去谈论音乐，是肤浅的。举个例子，《肖邦和浪漫乐派》这本书，里面就不仅仅是介绍肖邦的生平与音乐创作，还涉及1820—1850年间的席卷欧洲的革命浪潮，还有与他同时代的浪漫派音乐家帕格尼尼、李斯特等人。这样的介绍就有助于读者深刻地、全方位地了解肖邦。正所谓“时势造英雄”，什么样的时代产生什么样的音乐家。为什么17世纪末18世纪上半叶会出现巴赫这样的音乐巨匠，而肖邦这样的浪漫派音乐家为什么会产生在19世纪？读了这本书，读者会对这个问题有更深刻的了解。

如今，生活节奏越来越快，人们需要轻松些的阅读。这套赏乐绘本最吸引人的还有它的巨幅彩绘。这些彩绘十分形象地再现过去的历史场景。读这套书，我们可以与贝多芬一起经历法国大革命；与肖邦一起见证浪漫主义文学的“狂飙运动”；看一看巴赫当年合唱团的编制是怎样的；流连忘返于莫扎特歌剧上演的富丽堂皇的剧院；在爵士乐的氛围中亲眼目睹黑人的苦难经历；近距离了解猫王、披头士这样的摇滚青年；在世界各地瑰丽风景中聆听奇异的民族音乐；在世界闻名的歌剧院中坐坐，感受当年歌剧上演的氛围……这样一套书，孩子读它不觉深，博士读它不觉浅。

生命的河流惟有音乐贯穿，才能展现出金色的光芒。我相信，通过这套书我们可以一窥音乐殿堂深处的无限风光。

在这个音乐的季节，让我们先用眼睛来欣赏音乐吧！

陈铁初 2002.12.12 於京

阅读指南

每个跨页为一个主题，讲述巴赫的生平及其音乐、巴洛克音乐的伟大成就，或者介绍当时的乐器和音乐理论。每个主题主要由左上方的主文(1)与中间的大幅插图来呈

现。斜体字部分(2)则按照年代先后，讲述巴赫一生中的重要经历。此外还配有照片、当时的印刷品和肖像画，让读者对那个时代有更深刻的了解。

鸣谢

ABBREVIAZIONI: a, alto; b, basso; c, canto; d, destra; s, sinistra; AKG, ARCHIV FÜR KUNST UND GESCHICHTE, BERLINO.

ILLUSTRAZIONI: Le illustrazioni contenute in questo volume, inedite e originali, sono state realizzate su progetto e a cura di DoGi s.r.l., che ne detiene il copyright.

CREDIT: Studio Boni-Pieri-Critone e Carlo Ferrantini, Lucia Mattioli, Armando Ponzeccchi (4-5, 6-7, 12-13, 14-15, 20-21, 22-23, 26-27, 28-29, 30-31, 32-33, 38-39, 40-41, 46-47, 52-53, 54-55); Manuela Cappon (16-17, 48 bs); Luca Cascioli (10 c); Lorenzo Cecchi (44-45); Giampaolo Faleschini (8-9, 10-11, 34-35, 56-57); L.R. Galante (42); Francesco Lo Bello (48-49); Andrea Ricciardi (18-19, 24-25); Claudia Saraceni (33 ad, 36-37, 41 ad, 50-51); Sergio (58-59, 60-61)

FRONTESPIZIO: Studio Boni-Pieri-Critone
COPIERTINA: Studio Boni-Pieri-Critone

ELENCI DELLE RIPRODUZIONI:
DoGi s.r.l. ha compiuto tutti gli sforzi per rintracciare eventuali diritti di terzi. Per eventuali omissioni o errori, si scusa fin da adesso e sarà ben lieta di introdurre le opportune correzioni nelle successive edizioni di questa opera.

Si ringrazia Barbara Steinwachs presso il BACH-ARCHIV LEIPZIG per la sua collaborazione.

Le opere riprodotte integralmente sono seguite dalla lettera t; quelle che invece sono state riprodotte in uno dei loro particolari sono seguite dalla lettera p.

6as Albrecht Dürer, *I Diecimila Martiri*, 1508, tavola trasferita su tela, cm 99 x 87 (KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, VIENNA) p; 6ad E. Puget, *Riunione di musicisti*, dipinto, fine del XVII sec. (LOUVRE, PARIGI) p; 7 Carl Röhling, *Bach suona per i reali nella stanza della musica del castello di Sanssouci*, 1890, incisione su legno da disegno (AKG, BERLINO) p; 8cs Carl Seffner, *Monumento a Bach in Lipsia*, lato sud della Thomaskirche, scultura, 1908 (AKG/Dieter E. Hoppe, Berlino) t; 8bs *Albero genealogico di Bach* (BACHHAUS, EISENACH) t; 9 Johann David Herlicius (firmato), *Johann Ambrosius Bach, annunciatore e trombettiere di corte in Eisenach*, dipinto dell'epoca, olio su tela, cm 92 x 78 cm (DEUTSCHE STAATSBIBLIOTHEK; AKG, BERLINO) t; 10 Lucas Cranach il Vecchio, *Lutero*, 1526, olio su tavola (MUSEO NAZIONALE, STOCOLMA) p; 11ad

Frontespizio della Bibbia luterana di Bach (AKG, BERLINO) t; 11bd Bernard Picart, *La comunione dei luterani in una chiesa di Augusta*, 1732, incisione (BIBLIOTHEQUE DES ARTS DÉCORATIFS, PARIGI) p; 12 Thomas Hudson, *Georg Friedrich Händel*, dipinto (STAATSBIBLIOTHEK, AMBURGO) p; 13 Anonimo, *Domenico Scarlatti* (Igda, Milano) p; 14 Anonimo, *Presunto ritratto di Claudio Monteverdi*, dipinto del XVII secolo (Rcs-Igda, Milano) p; 16as Johannes Voorhout, *Allegoria dell'amicizia di Buxtehude (con partitura) e Johann Adam Reincken (al clavicembalo)*, 1674, olio su tela, cm 125 x 190 (MUSEUM FÜR HAMBURGISCHE GESCHICHTE, AMBURGO; AKG, BERLINO) p; 16ad Matthäus Merian, *Paesaggio della città di Lubecca*, incisione su rame, stampata a colori dalla *Topographia Saxoniae Inferioris* (AKG, BERLINO) t; 17 Johann Ernst Rensch, *Johann Sebastian Bach*, 1715 ca., dipinto (ANGERMUSEUM, ERFURT; AKG, BERLINO) p; 18 Anonimo, *L'organo della chiesa di Sant'Eustachio a Parigi*, acquarello, 1801 (JEAN LOUP CHARMET, PARIGI) t; 20 Christian Fritsch, *Erdmann Neumeister*, incisione (BACHHAUS, EISENACH) p; 21 Bernhard Vogel, *Christiane Eberhardine, principessa di Sassonia*, litografia (AKG, BERLINO) p; 22 Valentin de Boulogne, *Concerto per sei persone*, XVII secolo (LOUVRE, PARIGI; ARCHIVIO ALINARI/GIRAUDON/LAUREN, FIRENZE) p; 23s J.S. Bach, *L'Arte della Fuga*, pagina 17 della partitura manoscritta (SMPK, STAATSBIBLIOTHEK; AKG, BERLINO) t; 23d Anonimo, *Giovanni Pierluigi da Palestrina*, 1567 ca. (MUSEO DEL CONSERVATORIO, NAPOLI) p; 24as Anonimo, *Arcangelo Corelli* (Igda, Milano) p; 24ad Anonimo, *Presunto ritratto di Antonio Vivaldi*, dipinto a olio (CIVICO MUSEO BIBLIOGRAFICO MUSICALE, BOLOGNA) p; 26as Anonimo, *Luigi XIV interpreta il Re Sole*, stampa colorata, 1651 (MARY EVANS PICTURE LIBRARY, LONDRA) t; 26bs Anonimo, *Jean-Baptiste Lully*, incisione seicentesca (MUSEO DEL CASTELLO, VERSAILLES) p; 27ad Anonimo, *Presunto ritratto di François Couperin le Grand*, 1695 ca. (COLLEZIONE PRIVATA) p; 27bd Hyacinthe Rigau, *Luigi XIV* (LOUVRE, PARIGI) p; 28as Anonimo, *Giuseppe Tartini* (CIVICO MUSEO BIBLIOGRAFICO, BOLOGNA) p; 28ad Attribuita da Julius Schloffer ad A. Cicaliano, *Viola da gamba* (KUNSTHISTORISCHES MUSEUM-NEUE BURG, VIENNA) t; 29ac Matteo Sella, *Vista anteriore e posteriore della piccola toria costruita a Venezia*, 1638 (MUSEE INSTRUMENTAL DU CONSERVATOIRE NATIONAL

SUPERIEUR DE MUSIQUE, PARIGI) t; 29ad Hamman, *Stradivari*, incisione (GIUNTI EDITORE, FIRENZE) p; 31 Anonimo, *Cristian Ludwig*, dipinto a olio (AKG, BERLINO) p; 32as William Hogarth, *Locandina per l'Opera del mendicante*, 1728 (RAINSVILLE ARCHIVE, LONDRA) t; 32bs William Aikman, *John Gay*, dipinto a olio (SCOTTISH PORTRAIT GALLERY, EDMURGO) p; 34as Anonimo, *Giorgio II* (ARCHIVIO DoGi, FIRENZE) p; 34bs Denis Diderot e Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert, *Encyclopédie*, vol. I, fuochi d'artificio, tav. II t; 35bc Anonimo, *Fuochi d'artificio sul Tamigi a Whitehall il 15 Maggio 1749 alla presenza del Re* (VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDRA) t; 35cd Anonimo, *Philipp Telemann*, incisione (AKG, BERLINO) p; 36 Anonimo, *King's Theatre in Haymarket*, acquarello (THE BRITISH MUSEUM, LONDRA) p; 37ad William Hogarth, *Il Farinelli con la Cuzzoni e il Senesino*, incisione (MUSEO TEATRALE ALLA SCALA, MILANO) p; 37bd Jacopo Amigoni, *Farinelli*, particolare di un ritratto con i suoi amici Teresa Castellini e Pietro Metastasio, 1751 circa (Igda, Milano) p; 38as Jean Baptiste Lully, *Thésée*, partitura, 1711, Parigi (CINQUE SECOLI DI STAMPA MUSICALE IN EUROPA, ELECTA NAPOLI) t; 40 Facciata della chiesa di Santa Maria della Vallicella (PAOLO SORIANI, ROMA) t; 42as Andrea della Robbia, *San Matteo Evangelista*, 1491, ceramica (SANTA MARIA DELLE CARCERI, PRATO; ARCHIVIO ALINARI/ARCHIVIO SEAE, FIRENZE) t; 42ad Andrea della Robbia, *San Giovanni Evangelista*, 1491, ceramica (SANTA MARIA DELLE CARCERI, PRATO; ARCHIVIO ALINARI/ARCHIVIO SEAE, FIRENZE) t; 43 (1-6) Giotto, *Scena dalla vita di Gesù*, 1302-1306, affreschi (CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI, PADOVA) t; 44as Johann Gottfried Krüger, *La Thomaskirche a Lipsia*, 1723, incisione su rame a colori (AKG, BERLINO) t; 44bs E.G. Haussmann, *Ritratto di Johann Matthäus Gesner, rettore della scuola di San Tommaso*, olio su tela, XVIII secolo (COLLEZIONE PRIVATA) p; 44c Anonimo, *Interno della Thomaskirche*, incisione (BACH-ARCHIV, LIPSIA) t; 46as Johann Jakob Ihle, *Ritratto di Johann Sebastian Bach*, dipinto, 1720, olio su tela, copia dell'originale, cm 82 x 66 (BACHHAUS, EISENACH; AKG, BERLINO) t; 46b Benjamin Hill, *Orologio da tasca*, 1750 ca. (ARCHIVIO DoGi, FIRENZE) t; 47ac Anna Magdalena Bach, Frontespizio del *Notenbüchlein* 1725, (AKG, BERLINO) t; 47ad Balthasar Denner (attribuito), *Bach e i suoi tre figli*, particolare del ritratto di

Wilhelm Friedemann, dipinto, 1730 (COLLEZIONE PRIVATA) p; 48as Gustav Schüller, *Concerto di clavicordo*, incisione su rame, 1794 (AKG, BERLINO) t; 49ad Frontespizio delle *Variazioni Goldberg* di J.S. Bach; 50as Georg Emanuel Opitz, *Clavich Caffeehaus*, Lipsia, 1820, litografia colorata (AKG, BERLINO) t; 50b Anonimo, *Concerto all'aperto tenuto da un gruppo di studenti a Lipsia*, incisione (BACH-ARCHIV, LIPSIA) p; 51ad Johann Georg Schreiber, *Caffè Zimmermann*, incisione (MUSEUM FÜR GESCHICHTE DER STADT, LIPSIA) t; 52 Anonimo, *Federico II di Prussia*, dipinto a olio (STAATSBIBLIOTHEK, BERLINO) p; 54 Partitura manoscritta dell'*Offerta Musicale* di J.S. Bach 1747 (DEUTSCHE STAATSBIBLIOTHEK; AKG, BERLINO) t; 55ad Anonimo, *Ritratto del barone Gottfried van Swieten*, incisione (MUSEUM DER STADT, VIENNA) t; 55bd Barbara Krafft, *Ritratto di Wolfgang A. Mozart dopo la sua morte*, 1814, dipinto, (ERIC LESSING, VIENNA) p; 56a Stemma di J.S. Bach (AKG, BERLINO) p; 57ad Jacques-André-Joseph Aved, *Jean-Philippe Rameau*, olio su tela (MUSÉE DES BEAUX-ARTS, DIGIONE) p; 58as Anonimo, *Ritratto di Wilhelm Friedemann Bach* (Igda, Milano) p; 58ad Anonimo, *Ritratto di Johann Christoph Friedrich Bach* (Igda, Milano) p; 58c Anonimo, *Ritratto di Johann Christian Bach* (Igda, Milano) p; 58b Anonimo, *Mozart a sei anni*, 1763 (INTERNATIONALE STIFTUNG MOZARTEUM, SALISBURGO) p; 59ad Heinrich Pfenniger, *Ritratto di Carl Philipp Emanuel Bach*, incisione (HAYDN MUSEUM, VIENNA) p; 60a Firma di J.S. Bach (AKG, BERLINO) p; 60b J.S. Bach, *Pagina manoscritta per Anna Magdalena*, 1725 (AKG, BERLINO) p; 61a Anonimo, *Ritratto di Johann Nikolaus Forkel* (Igda, Milano) p; 61b Anonimo, *Suonatore di viola da gamba*, Inghilterra, XVII secolo (EXPLORER, PARIGI) t.

COVER (from left to right)
1 E.G. Haussman, *Portrait of Johann Sebastian Bach*, 1746, oil on canvas (STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM, LEIPZIG) p; 2 Gustav Schüller, *Harpsichord Concerto*, copper engraving, 1794 (AKG, BERLIN) t; 3 R. Tournières, *Chamber Music Trio*, oil painting (MUSÉE DES BEAUX-ARTS, DUON) p; 4 Bernardo Bellotto, *View of Dresden*, 1748, oil painting (DEUTSCHE FOTOOTHEK, DRESDEN) p

QUADRANT OF COVER
J.E. Rentsch, *J. Sebastian Bach*, painting, circa 1715, (ANGERMUSEUM, ERFURT; AKG, BERLIN) p.

目录 *Contents*

主角出场	4	36	歌剧
日耳曼	6	38	音乐出版
音乐家族	8	40	神剧
基督教音乐	10	42	受难曲
巴洛克时期	12	44	音乐教育
奥尔菲斯神话	14	46	日常生活
音乐之旅	16	48	《平均律钢琴曲集》
管风琴的制造	18	50	咖啡馆的音乐会
清唱剧	20	52	腓特烈二世
对位	22	54	《音乐的奉献》
意大利音乐风格	24	56	音乐与科学
法国音乐风格	26	58	巴赫的儿子们
巴洛克时期的乐器	28	60	巴赫评价
《勃兰登堡协奏曲》	30	62	巴赫作品赏析
英国的音乐	32	64	索引
露天音乐	34		

主角出场

巴赫（Johann Sebastian Bach）生活在社会剧烈变迁的年代，在他65年（1685-1750）的生命历程中，欧洲人的世界观有了彻底的改变。

这正是巴洛克时期，音乐是当时的重心。维瓦尔迪和科雷利开创了近代管弦乐的表现形式，亨德尔和拉莫对歌剧的发展作出了重要贡献，布克斯特胡德和斯卡拉蒂则潜心挖掘富有表情的演奏技法，斯特拉迪瓦里和西尔伯曼致力于改良新的巴洛克乐器。歌手和学者之间展开了多次论争，王公贵族和出资赞助的富人又催生了轻快华丽的音乐风格。巴洛克时期，百家争鸣，流派纷呈，但对美的追求却是共同的主题。

❖意大利风格大师

维瓦尔迪（Antonio Vivaldi）和科雷利（Arcangelo Corelli）是公认的意大利风格大师。他们奠定了巴洛克管弦乐的表现形式，影响了整个时代。

❖拉莫

拉莫（Jean-Philippe Rameau）是18世纪法国首屈一指的音乐家，也是一位理论家。他是近代和声理论的奠基者之一。

❖布克斯特胡德

布克斯特胡德（Dietrich Buxtehude）在吕贝克（Lübeck）担任管风琴师。巴赫小的时候，布克斯特胡德是日耳曼地区最有影响的音乐家。

❖乐器制造名家

斯特拉迪瓦里（Antonio Stradivari）是意大利富有传奇色彩的提琴制造专家。西尔伯曼（Gottfried Silbermann）是日耳曼的一代管风琴宗师。他们对于巴洛克时期乐器的发展作出了巨大贡献。

❖斯卡拉蒂

斯卡拉蒂（Domenico Scarlatti）的大键琴弹奏技巧非常精湛，他创作的音乐充满了奇想，有时甚至带有疯狂的味道，堪称巴洛克音乐的典型。

❖著名歌手

阉人歌手塞内西诺（Senesino）和女高音库佐涅（Cuzzoni），是意大利最有名的歌剧演员。歌剧主要演员的酬劳极为可观。英国的剧院尤其舍得花大钱。

❖普鲁士国王

腓特烈二世 (Friedrich II) 实行开明专制，他擅长吹长笛、写诗，也爱好艺术。他的身边总有很多艺术家。巴赫的《音乐的奉献》就是根据国王写的主题而创作的。

❖亨德尔

亨德尔 (Georg Friedrich Händel) 和巴赫同为巴洛克时期的大音乐家。他后来定居英国，主要以创作歌剧为主，他的名声传遍欧洲。

❖王子

巴赫于1717-1723年受聘于王府。安哈尔特-科滕的利奥波德王子 (Prince Leopold of Anhalt-Köthen) 音乐眼界非常开阔，巴赫得以在此期间从音乐创作中享受到充分的快乐。

❖贺加斯

英国画家贺加斯 (William Hogarth) 的作品敢于涉足社会批判领域。他在伦敦以戏剧和绘画闻名。

❖文学家

诗人盖伊 (John Gay) 和小说家斯威夫特 (Jonathan Swift)，是当时极具影响力的文学家。他们反对崇尚意大利歌剧传统的风尚，提倡关心现状，而且不排斥政治讽刺的戏剧。

❖理论家

音乐理论家魏克曼斯特 (Andreas Werckmeister) 制定了“平均律”系统。所谓平均律，是为了解决音程和音阶相关的问题而制定的调律法。

❖巴赫和妻子

巴赫的作品宣扬信仰和理性的价值，在当时并不完全被人们接受。巴赫去世以后，他的妻子安娜过着穷困潦倒的生活。

❖勃兰登堡侯爵

他是当时日耳曼地区最有势力的王侯之一。《勃兰登堡协奏曲》(The Brandenburg Concertos) 就是题献给他的作品。

❖巴赫的儿子

C. P. E. 巴赫 (Carl Philipp Emanuel Bach) 和 J. C. 巴赫 (Johann Christian Bach) 也是杰出的音乐家，他们在18世纪的名声甚至超过他们的父亲。

❖三十年战争

1618—1648年，天主教和新教之间爆发了血腥而漫长的三十年战争，欧洲列强和民间势力都卷入了这场战争。1648年，签订了威斯特发里亚（Westphalia）和约，将日耳曼分割为大小不一的300余个公国，它们在法律上和宗教上都享有自主权。有8个公国享有选举神圣罗马帝国皇帝的权利。但在战后，巴伐利亚（Bavaria）、勃兰登堡（Brandenburg）和萨克森（Saxony）3个地区的势力逐渐增强。此外，还有66个由罗马教廷控制的公国、203个小邦国、53个地方政权。有51个自治城市，还有约1500个市政中心拥有执法和制定行政规章的权力。上图是画家杜勒（Dürer）的《万人殉教图》（Martyrdom of the Ten Thousand）的局部。

日耳曼

17世纪末，日耳曼地区尚未从三十年战争（1618—1648）中恢复元气；人口锐减一半，劳动力短缺，饥荒、瘟疫不断，工商业凋敝，诸侯割据分裂，领土分崩离析。然而，对生活与旅行的渴求日趋强烈。

日耳曼的王公贵族通过赞助艺术文化来提高自己的声望。于是巴洛克的黄金时代到来了。华丽辉煌的建筑改变了市镇的面貌，精致、意气风发的音乐则有助于增强社会的凝聚力。

❖音乐活动

城镇的音乐活动主要由三种权力机构来举办：教会、宫廷及市政当局。每个城镇的特点各异，发展成为不同的派别和风格。上图是普吉（F. Puget）的作品《音乐家的聚会》（Reunion of Musicians）的局部。

❖薪水

音乐家是吃公家饭的，薪水微薄，但在工作契约上写明每年配给一定数量的酒、小麦和柴火等作为补偿。

❖工匠

日耳曼的王公贵族要求瓷器工匠以法国风格为标准生产，但在很长的一段时间里，工人的技术水平还仅限于制作实用性的器具。

❖集市广场

战后的日耳曼社会从这里开始逐渐地恢复元气。广场一般靠近市政中心，当时的买卖交易并不很多，但人们在广场上重建社会关系，也在这里欢迎来自邻近城镇的人们。

❖建筑

日耳曼的王公贵族花费了大量财力物力来美化城镇建筑。当时最为流行的是法国式的优雅，而对几何图案的喜爱，则冲淡了巴洛克风格的奇趣古怪。

❖音乐职业

当时，教堂管风琴师的职位比较稳定，虽然收入低于合唱指挥，却非常地热门。教堂的乐长负责管理音乐学校，社会地位比管风琴师略低。上图版画描绘了巴赫弹琴的神态。

❖教会

当时，日耳曼地区的中、北部地区摆脱了罗马教廷，改信新教。教会对人们的生活影响很大。虽然日耳曼的领土四分五裂，但通过教义使语言得到统一，而这也正是民族意识增强的基础。

巴赫生平——1

1685年，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫出生于图林根（Thuringia）地区的埃森纳赫（Eisenach），这是一个拥有6000人口的小镇。巴赫家族有着非常悠久的历史传统。父亲约翰·安布罗西乌斯（Johann Ambrosius）负责该镇的音乐活动。巴赫从小就受到父亲的音乐熏陶，打下了坚实的基础。在他10岁的时候，父母在几个月内相继去世，于是他就投靠在邻近的奥尔德卢夫（Ohrdruf）当管风琴师的哥哥约翰·克里斯托夫（Johann Christoph）。他加入了当地的学校合唱团，还学习管风琴，展露了他过人的才华。

音乐家族

在塞巴斯蒂安之前，音乐在巴赫家族已传承了100多年。他的祖辈中有许多音乐家，他的孩子也有好几个走上音乐之路。巴赫家族的音乐传统，见证了16世纪到18世纪音乐家角色的变迁。音乐本来是一种业余爱好，演奏乐器也不过是一种消遣。但随着时间的推移，音乐家竟发展成为民族文化的象征和骄傲了。

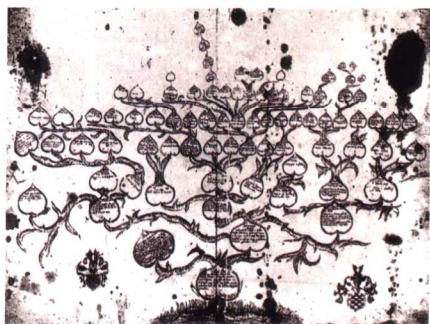
❖ 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫

他是巴赫家族中最重要的一位成员，更是一位伟大的音乐家。他在好几个宫廷、教堂中担任过管风琴师、音乐指导和教师。他的作品成为世代相传的文化遗产。

❖ 纪念碑

1843年，莱比锡为塞巴斯蒂安建立了纪念碑。如今，这位音乐家是德国国家和民族的骄傲。

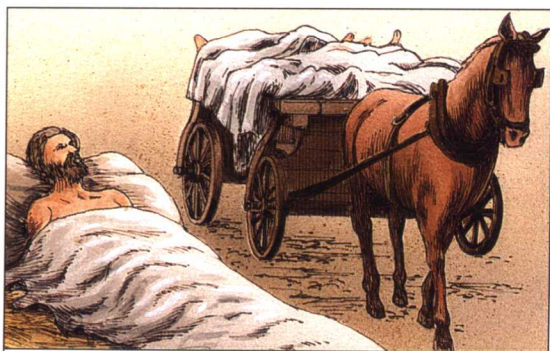
❖ 族谱

1735年，塞巴斯蒂安50岁的时候，整理了一遍族谱。在不到200年的时间里，巴赫家族一共涌现了53位音乐家。最后一位音乐传人是威廉·弗里德里希·恩斯特（Wilhelm Friedrich Ernst，逝于1845年），塞巴斯蒂安是他的曾叔父。莱比锡为巴赫立碑时，他也亲临现场观礼。

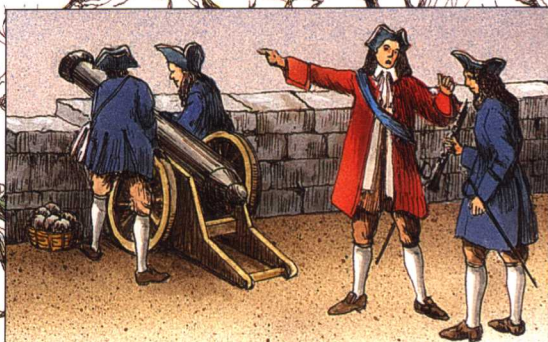
❖ 约翰·安布罗西乌斯（1649—1695）

他是塞巴斯蒂安的父亲，会拉小提琴，会吹小号。他负责埃森纳赫镇上的乐队，也为镇上的节庆写音乐。

❖ 汉斯·巴赫（Hans Bach, 1550—1626）

他和父亲法伊特·巴赫一样是个面包师。闲时还织地毯，也卖艺。三十年战争期间他离开了家乡戈塔（Gotha），后于1626年因染上疫病在威赫玛（Wechmar）去世。

❖ 约翰·雅各布 (Johann Jakob, 1682 – 1722)

他是塞巴斯蒂安的哥哥，担任瑞典国王查理二世的军队乐团的双簧管手。他在军队里学会了长笛。后来，他到斯德哥尔摩担任宫廷音乐家，最后在当地去世。

❖ 塞巴斯蒂安之
前的巴赫家族

巴赫家族几乎把“约翰”作为共用的名字。他们在家里，或在公共场合，都习惯用姓来称呼自己。

塞巴斯蒂安的父亲安布罗西乌斯（上图）在世时就开始整理祖先的作品，以选辑的方式加以组织，然后再由儿孙加以完善。一般称这部选集为“老巴赫档案”（Alt-Bachisches Archiv）。它后来经过塞巴斯蒂安及其儿子卡尔·菲利普·埃马努埃尔（Carl Philipp Emanuel）的整理而完成。卡尔接受父亲的托付，保存了家谱档案。

这部作品集包括20种不同的作品，宗教清唱剧（sacred cantata）占了大部分，反映了巴赫家族深厚的宗教信仰。

❖ 克里斯托夫·巴赫
(Christoph Bach, 1613 – 1661)

塞巴斯蒂安的祖父。他在魏玛（Weimar）公爵府中担任管家、园丁，也是宫廷管弦乐团的成员。他是巴赫家族中能依靠音乐维持生计的第一人。

❖ 法伊特·巴赫 (Veit Bach)

约逝于1577年。传说他是巴赫家族里第一个音乐家。以烤面包为业。工作的时候，他还抱着一把琉特琴，和着磨轮的节奏来弹奏。

❖马丁·路德

马丁·路德(Martin Luther, 1483 - 1546)是16世纪宗教改革的发难者,改革把欧洲的基督教世界一分为二。他激烈抨击罗马教廷的教条和腐败现象,认为教会的最高权威是《圣经》,而不是教皇的敕令或宗教会议的决议。

路德把《圣经》从拉丁文翻译成德文,使受教育不多的教徒也能直接读《圣经》。他还修改了弥撒的仪式,通过吟唱圣咏的方式,使信徒有更强的参与感。

然而,宗教改革也是一场权力争夺斗争。日耳曼的王公贵族支持路德,是为了对外摆脱罗马教廷的控制,对内镇压人民群众反对新教的声浪。

基督教音乐

1517年,马丁·路德大胆抨击罗马教廷,揭开了宗教改革的序幕。它使欧洲中部的基督教徒分裂为两派。宗教的对立冲突,导致了三十年战争的爆发。在宗教改革中创立的新教(Protestant Church)主张信徒在宗教上有直接的参与权,削弱了教士的权力。

路德把《圣经》译成德文,让平民百姓也能读《圣经》。他还提高了音乐在宗教中的地位。把歌曲看做“重述的祷告”。巴赫的所有宗教作品都与路德教派的教义有很深的渊源。

❖德意志

巴赫出生时,德意志北部(土黄色区)比较富裕,人口也较多,有一段时间都信仰新教。宗教冲突结束后,两派达成宗教宽容的共识,德意志得以稳定下来。

巴赫生平——2

巴赫在哥哥家生活了4年。其间,他在教堂合唱团里担任唱诗童,以补贴家用。1700年,他离开奥尔德卢夫,来到吕讷堡(Lüneburg),进行了更深入的学习。吕讷堡比起他以前居住的城镇要大,也比较富裕。而且离欧洲文化的荟萃地汉堡不远。巴赫刻苦钻研音乐,接触了不同的音乐风格,尤其对教会音乐和剧场音乐更为倾心。

❖受洗

在天主教看来,受洗仪式是要洗去新生儿的原罪。但在路德教的教义中,受洗是信徒欢迎新成员加入,并借此把他送上信仰之路的仪式。

❖歌本

1524年,路德出版了《圣歌集》(Book of Spiritual Songs),成为新教合唱传统的基准。

❖唱诗班

路德为了鼓励所有的教徒参加新教的宗教仪式，制订了圣乐的模式：旋律简洁，节奏感强，歌词表达单纯的信仰。

❖布道

路德教派的牧师在唱诗班唱清唱剧的前后，用布道的形式解释经文的内容。

❖领圣餐

路德反对天主教仪式中赋予领圣餐迷信的意义。但他也承认圣餐具有深刻的象征价值，有助于巩固信仰。

❖学校

路德教派的教堂提供孩子的基础教育，以读《圣经》为主，推广读《圣经》的习惯。后来增设的拉丁学校，以让学生上大学为目标，很受欢迎。

❖B小调弥撒

路德教在经文、圣歌上虽使用德文，但在弥撒的主要部分仍然保留了拉丁文。两种语言也分别运用在不同类型的音乐上，如配上拉丁文的音乐一般比较肃穆；而德文所配的音乐，风格就较为简洁而新颖。巴赫的《B小调弥撒》成功地把这两种特点融合在一起。这部宏伟的作品以拉丁文谱写，在巴赫的晚年才最后定稿，但实际上是他把以前的作品改编结合而成。上图是巴赫的《圣经》封面，下图是路德教派圣餐仪式的版画。

❖亨德尔

亨德尔（1685—1759）与巴赫同属一个时代。他们的音乐风格截然不同，但又相辅相成。亨德尔出生于离巴赫的出生地埃森纳赫不远的哈莱（Halle）。亨德尔的家族并没有音乐传统，他的父亲当过理发师，后来担任萨克森公爵的外科医生。他希望儿子学习法律，但亨德尔却偷偷地在阁楼里练琴。最后，父亲同意他兼顾法律和音乐。21岁那年，亨德尔到了意大利，以歌剧创作而名声鹊起。27岁的时候，他迁到伦敦，一直住到去世。亨德尔的音乐光彩夺目，充满新奇，很适合剧院的需求。他在宗教音乐方面的作品也同样精彩绝伦。在亨德尔之前，还没有一位音乐家取得过像他一样的成就。

巴洛克时期

巴洛克时期，在艺术上表现为华丽而辉煌，想象力凌驾于规则之上，借助生动丰富的装饰，创造了焕然一新的风格。在音乐方面，巴洛克音乐并非单一的风格，而是多种风格的荟萃。

这个时期有两个著名的人物：亨德尔和斯卡拉蒂，他们和巴赫同一年出生，但与巴赫却未曾谋面。不过，亨德尔和斯卡拉蒂在年轻时却在罗马有过较量，他们在大键琴和管风琴的弹奏技巧上展开竞赛。这种较量充分反映了巴洛克时期的浮夸风尚和品位。

❖科雷利

著名的小提琴家和作曲家。他技艺超群，在罗马是奥托博尼红衣主教的座上宾。

❖潘费利主教

在意大利，潘费利主教（Pamphili）第一个出资赞助亨德尔。亨德尔为他创作了几首抒情清唱剧。

❖亨德尔

在一场管风琴较量中，斯卡拉蒂俯首认输，亨德尔获得了胜利。

❖奥托博尼红衣主教

奥托博尼红衣主教（Pietro Ottoboni）每个星期都举办音乐会。亨德尔和斯卡拉蒂都受他赞助。也是他安排了这两位音乐家之间的较量。

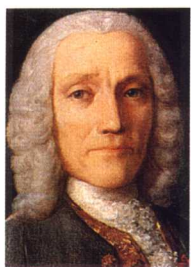
❖斯卡拉蒂

他的大键琴技艺与亨德尔不分上下，甚至还技高一筹。

❖ 艺人之间的较量

这是巴洛克时期的典型作风：歌手和歌手之间在剧院里彼此较量，各种乐器的乐手也在贵族的宫殿里分个高低。

❖ 香舍里宫

(Chancery)

奥托博尼红衣主教在罗马的住所。1709年初，亨德尔和斯卡拉蒂就是在这里展开了较量。

❖ 《旅游见闻录》

法国作家布罗斯 (Charles de Brosses, 1709—1777) 撰写的旅游见闻。其中详细描述了各国的音乐活动。其真实性虽有待考证，但由于这类作品在全欧流行，主导了大众的思想。亨德尔和斯卡拉蒂较量的消息，也是经此传播开来的。

❖ 侯爵

卢斯珀里侯爵 (Francesco Maria Ruspoli) 精通音乐鉴赏。他保护作为新教徒的亨德尔免受罗马教廷的压迫。

❖ 斯卡拉蒂

斯卡拉蒂 (1685—1757, 上图) 的大键琴技艺在当时是举世无双的，他的作品几乎都是为大键琴创作的，共有500多首奏鸣曲。他最先在意大利和英国以歌剧作曲家的身份初显身手。

1729年到里斯本布拉冈查的玛丽亚·巴尔巴拉 (Maria Barbara of Braganza) 府中任职，后由于她嫁给了西班牙王储 (即位为菲迪南六世)，斯卡拉蒂也跟随一起到了马德里。

斯卡拉蒂在几乎与外界隔绝的环境中，创造出了一种非常独特的音乐风格。他的技巧无懈可击：快速的过门乐段，双手交叠，重音突击。他的奏鸣曲最大的特点是乐念新奇，充满旋律美，丰富的和声、多彩的转调手法、过门乐段奔放有力并反复出现，带动更多的创作遐想。

巴赫生平——3

吕讷堡离巴赫的家乡图林根很远，但仍在巴赫家族的影响范围之内。在魏玛担任小提琴手是巴赫的第一份工作。不久，他的叔叔建议他到阿恩施塔特城 (Arnstadt) 去开一场管风琴音乐会。阿恩施塔特城是人口不到4000人的小城，巴赫借口当地请他去测试刚修好的管风琴，前去举办音乐会。年仅18岁的巴赫技惊四座，因此顺利地得到了当地管风琴师的职位。

◆蒙特威尔第

蒙特威尔第 (Claudio Monteverdi, 1567—1643, 上图)

以《第八册牧歌》(Otto Libri di Madrigali)振兴了复音音乐,后又创作了《奥尔菲斯》,结合戏剧与音乐,开了现代歌剧的先河。在这之前,音乐与戏剧的结合尚处探索阶段,表现形式也各种各样。如在蒙特威尔第之前,佛罗伦萨的佩里(Jacopo Peri)和卡奇尼(Giulio Caccini)也用奥尔菲斯的故事来创作,但他们在人声的部分使用了朗诵的语调,并运用了复音手段,在当时引起争议。

蒙特威尔第则在他的剧本中采用了复音风格的和声,赋予故事更新奇的效果。旋律更加丰富,乐器和重唱人声的处理也更完善。整个剧本充满激情,效果不凡,引起听众共鸣。

奥尔菲斯神话

巴洛克时期,人们把音乐看成是表达内心情感的最好手段。这个时期的重点是歌曲,旋律简单,用几件乐器来伴奏。音乐剧场大量涌现。音乐创作的目的在于感动听众,音乐家们从古典神话中寻找充满戏剧与听觉效果的题材。

奥尔菲斯的传说象征着爱情的力量能够超越对死亡的恐惧,让音乐家们为之倾倒。在长达200年的时间里,一直有音乐家用这个故事来谱曲,1607年,蒙特威尔第创作的《奥尔菲斯》(Orfeo)在意大利的曼图亚(Mantua)上演,成为整个巴洛克音乐剧场的典范。

◆神话故事

奥尔菲斯的歌声感动了冥王,准许他把妻子尤丽狄茜带回人间。条件是在离开地府之前不能回头看她。可是,奥尔菲斯还是忍不住回头看了一下,于是他失去了尤丽狄茜。

◆管弦乐团

蒙特威尔第为《奥尔菲斯》设计与以往不同的管弦乐团,他加强了合唱、咏叹调和舞蹈部分的深度,也使乐团有更广阔的表现空间。

◆音乐

在蒙特威尔第的《奥尔菲斯》序曲中,音乐处于主导地位。其中使用的音乐的序曲是典型的巴洛克音乐,将整出歌剧的寓意用拟人化的手法来陈述。

