

1685 – 1750

教堂樂長

Johann Sebastian Bach
巴哈

巴哈肖像，約1715年升任威瑪樂隊首席之後。 © N.L. Invest Inc.

音樂世家

一六八五年的三月二十一日，約翰·塞巴斯倩·巴哈（Johann Sebastian Bach）出生在紹林吉（Thuringia）省的埃森納赫（Eisenach，今之東德）。巴哈的家族，在十六世紀初即以音樂造詣聞名於德國北部，家族中有六代的音樂工作者，主要是任職於路德教派的教會中。十八世紀初巴哈家族居住地的大小教堂中，就有三十幾位的管風琴師姓巴哈。也由於家族中音樂人才輩出，「巴哈」這個姓氏在一般人眼中就等於是「城鎮音樂家」的意思。在年度的家族聚會上經常齊聚了上百位的巴哈家族成員，一同在聚會中演奏音樂。年輕的塞巴斯倩·巴哈初露才華時，巴哈家族已享有盛名，雖然不很富裕，但生活相當安定。塞巴斯倩·巴哈十歲時，父親不幸相繼去世，因此被送往大他十四歲的大哥家居住，並在奧德洛夫地區接受學校教育。

阳光下抄寫琴譜

巴哈的大哥也是一位音樂家，他讓巴哈繼續接受在埃及納赫便開始的音樂教育。不僅負責教導巴哈彈奏大鍵琴的技巧，還帶領他觀看鎮上教堂裝設新管風琴的過程，巴哈的作曲很可能便是由他啟蒙，同時他還教導巴哈彈奏多種樂器。有個極出名、但是可信度相當受到質疑的故事便是描寫這段時間的巴哈。由於巴哈的大哥是名優秀的風琴師，所以收藏有很多珍貴的作曲家樂譜，但是大哥並不讓他接觸這些樂譜，於是巴哈便瞞著大哥，偷偷地打開收藏曲譜的箱子，取出琴譜後，在月光下抄錄，然後再偷偷將原版的琴譜放回箱子裡。這樣將近半年的時間，巴哈在月光下一點一滴的抄寫樂譜，也許因為如此，造成巴哈在晚年時期雙目失明。這

個流傳的故事也提到，當大哥發現巴哈費盡心血抄寫的琴譜後，大為光火，並沒收了琴譜。但這個故事可能真的只是個故事。後來巴哈不但寫作一首大鍵琴曲獻給大哥，並且在日後將大哥的兩個兒子接到自己家中給予音樂教育。

前往盧恩堡自力更生

由於兄嫂又生了一個兒子，大哥很快便無法繼續供養當時年齡尚輕的巴哈，而當時巴哈家族又沒有人有能力提供他經濟上的援助，巴哈在十五歲的時候離開了大哥家。不過，他由原來學校的新任音樂老師那兒聽說，盧恩堡的聖馬可教堂有個很特別的少年合唱團。這個合唱團之所以吸引巴哈的注意，是因為合唱團的成員必須符合「窮人子弟、無人撫養、並且擁有好歌喉」等條件，這個團體共同領有一筆小小的津貼，並提供食宿。通常他們只收年紀比巴哈小的男孩子，或是已經變聲的少年，但是音樂老師為巴哈寫的介紹信非常推崇巴哈的好歌喉，於是巴哈順利

現存最早的巴哈手稿，約1705年，係根據降臨節讚美詩所寫成的風琴聖詠曲「晨星光照何其美麗」。 © N.L. Invest Inc.

他得到入團許可。雖然教堂唱詩班每個人每月分到的零用金很少，但巴哈靠著在婚喪典禮上獻唱以及街頭表演的收入，還能勉強維持生活。他在盧恩堡時，總是把握每個機會，接觸各種音樂。巴哈於一七〇二年復活節之前，結束了聖馬可的音樂教育，他的下一步應該是進入大學深造，然而巴哈沒有經濟上的援助，進大學只是可望而不可及的夢想；無論如何，十七歲的巴哈依舊滿懷雄心壯志，迫不及待地捉住每一個機會去開拓他的音樂事業。

步行半個德國至呂貝克聆聽大師演奏

一七〇三到一七〇七年巴哈在安恩使塔特的新教堂擔任管風琴師，由於巴哈熱愛管風琴，所以向安城當局請假一個月，打算前往呂貝克，聆賞聖瑪麗亞教堂著名的管風琴師布克斯特胡德（Buxtehude, 1637-1707）的演奏。還好巴哈找到他的表哥代班，當局於是准許巴哈的假。巴哈之所以大費周章請假，最主要的是要聆聽布克斯特胡德在將臨期（聖誕節前四週）所準備的樂曲。他花了二十幾天的時間，走了二百多英里的路程才到達呂貝克。在將臨期的這段日子裡，聖瑪麗亞教堂的唱詩班陣容和平時大不相同，增添四十個器樂手，分列在四個平台上，為特殊的節日增添隆重的氣氛。因為演出的陣容實在很特別，巴哈簡直是入迷極了，他甚至得以參與為比利時國王里奧波德逝世及新王登基所舉行的特別儀式。巴哈被這些豐富的音樂生活所深深吸引，以至於四週過去了，他還是不想回到安城繼續工作，甚至不曾寫封信請求延長假期。巴哈對布克斯特胡德的技藝神魂顛倒，於是在呂貝克待了將近四個月！但是巴哈不會為自己的行徑道歉，因此引起了當局的

1700年，巴哈至盧恩堡的教堂加入其附設的合唱學校。© N.L. Invest Inc.

不滿，不只是因為他消失無蹤，而且在他回來後又寫了一些風格過於前衛的音樂，而無法被接受，對當時的人而言巴哈的音樂「聽起來很不尋常」、「在聖詠中創作令人吃驚的變奏曲」。因此巴哈離職前往威瑪，以獲得更多的藝術自由。

已哈的音樂

後來巴哈陸續在威碼、科登、萊比錫等地擔任樂師職位並盡責的寫作樂曲以供雇主或市民使用。其中著名的有鍵盤樂曲《平均律鋼琴曲集》，這四十八首前奏曲賦格用上了所有的大小調，不僅展現了鍵盤音樂多樣化的演奏技巧與風格，也代表了巴哈對音階中全部十二個半音同等的重視，這套樂曲在鋼琴曲目中被稱為「舊約聖經」，與「新約聖經」貝多芬的三十二首鋼琴奏鳴曲在音樂歷史上相互輝映。

巴哈以巴洛克形式創作的作品種類繁多，但他沒有寫過歌劇。巴哈在他的創作裡灌注了精湛的技術與有深度的情緒。他的器樂作品包括為管弦樂團、小樂團，以及為獨奏管風琴、大鍵琴、小提琴與大提琴所寫的樂曲。這些作品的質與量在在顯示著器樂音樂在巴洛克時期的輝煌發展。巴哈的聲樂作品多半為路德教會所做，往往根據熟悉的聖歌改編。巴哈音樂中密度紮實的聲響，以及新穎繁複的和聲，都和同時代作曲家逐漸高雅細膩的風格大不相同。比較起來，巴哈音樂的個人特質濃烈，有強烈的自我表達特質，他的作品雖然絕大部分都是為了工作上的需要而寫，但是卻聽不出是為了討好聽眾而作，而顯示的是全心維繫於信仰的真誠宗教情感。

代表作品

宗教合唱音樂：

《約翰受難曲》(1724)、《馬太受難曲》(1727)、《聖誕神劇》(1734)、《b小調彌撒》(1749)、D大調《聖母頌歌》(1723)。

200多首教會清唱劇：第80號《我們的上帝是堅固的堡壘》(約1744)、第140號《沉睡者醒來》(1731)。

經文歌：《為上帝唱一首新歌》(1727)、《耶穌，我的喜悅》(1723)、聖詠，詠歎調。

世俗音樂：

30多首清唱劇：第211號《咖啡清唱劇》(1735)、第212號《農夫清唱劇》(1742)。

管弦樂：

《布蘭登堡協奏曲》第1-6號(1721)、四首管弦樂組曲、大鍵琴協奏曲、交響管弦組曲。

室内樂：

6首小提琴無伴奏奏鳴曲與古組曲(1720)、6首小提琴與大鍵琴奏鳴曲、6首大提琴獨奏組曲(約1720)、《音樂的奉獻》(1747)、長笛奏鳴曲、三重奏鳴曲。

鍵盤音樂：

D小調《半音階幻想曲與賦格》(約1720)、48首《平均律鋼琴曲集》(1722, 1742)、6首《英國組曲》(約1724)、6首《法國組曲》(約1724)、6首《古組曲》(1731)、《義大利協奏曲》(1735)、《法國序曲》(1735)、《郭德堡變奏曲》(1741)、《賦格的藝術》(約1745)、創意曲、組曲。

管風琴音樂：

600多首聖詠前奏曲、協奏曲、前奏曲、賦格、觸技曲、隨想曲。

