

巴洛克樂派大師——巴哈

Johann Sebastian Bach 1685–1750

約翰·塞巴斯蒂安·巴哈 (Johann Sebastian Bach) 是一位偉大的巴洛克時期作曲家，其作品的音樂複雜性和風格創新受到了人們極大的推崇。

- 巴哈 1685 年出生在德國艾森納赫
- 巴洛克時期的作曲家、及管風琴、小提琴、大鍵琴演奏家，是巴洛克音樂集大成者，和莫札特與貝多芬齊名。
- 他的父親約翰·安布羅休斯·巴哈是鎮上的音樂家，教導巴哈小提琴和大鍵琴。叔叔們也是職業音樂家，包攬了從教堂管風琴到宮廷作曲家、音樂家的職位。
- 巴哈的叔叔之一，約翰·克里斯多夫·巴哈是一個職業教堂管風琴師，叔叔教導了巴哈關於管風琴演奏藝術。
- 巴哈的母親於 1694 年逝世，他的父親也在 8 個月之後隨其母親而去。10 歲的巴哈住進了位於奧爾德魯夫的長兄約翰·克里斯多夫·巴哈 (1671–1721，職業為教堂管風琴師，與叔叔同名，曾師從帕海貝爾) 家裡。於此他模仿、學習並演奏音樂，哥哥也經指導他，奠定了他未來器樂的基礎。
- 1707 年 10 月，和他的堂姐瑪利亞·芭芭拉·巴哈結婚，瑪利亞與巴哈的孩子中，後來也成為知名音樂家的有：威廉·弗里德曼·巴哈 (W.F. 巴哈)，卡爾·菲利普·艾曼紐·巴哈 (C.P.E. 巴哈)。
- 1720 年妻子瑪利亞因病過世，1721 年 12 月，巴哈再婚娶年僅 20 歲的安娜·瑪格達萊娜為妻，安娜是一位歌手，她與巴哈的孩子中，後來也成為知名音樂家的有：約翰·克里斯多夫·弗里德里希·巴哈 (J.C.F. 巴哈) 及約翰·克里斯蒂安·巴哈 (J.C. 巴哈)。巴哈夫妻感情深厚，同為專業音樂家的身分也使他們更為親近。
- 巴哈家族是音樂史上最大的音樂家族，家族之中總共有 76 位男性音樂家、其中 53 位名字是約翰(Johann)。而巴哈的二十位小孩之中，也有五位名叫約翰(Johann)、

2 位名叫約翰娜(Johanna)，其中四位也成為音樂家。

- 1723 年巴哈任職萊比錫教會音樂的指揮，並督導教會樂手、提供禮拜式中的樂曲；在這裡他創作了最偉大的宗教作品《馬太受難曲》，《約翰受難曲》，《B 小調彌撒》和《聖母頌》，宗教劇及大多數的教會清唱劇。
- 巴哈最後的傳世之作《賦格的藝術》，是在其生命的最後十年所作，但沒有完成，直到巴哈逝世後才出版。
- 賦格的藝術 (德文：Die Kunst der Fuge) BWV 1080，是巴哈的一部未指定樂器的未完成傑作。在第 14 段第三主題中第 239 小節突然中斷，出現了 B-A-C-H 樂旨。
- 巴哈一生 (65 歲) 創作了令人難以置信的 1128 首作品。從巴哈傳世的作品數量來看，他確實是位多產的作曲家，而且目前至少有上百件作品已經散佚。
- 「巴哈作品目錄」(Bach-Werke-Verzeichnis) 縮寫：BWV，是目前通用的巴哈作品編號方式。這個體系由沃夫岡·史密德於 1950 年完成，是按照作品的體裁分類。
- 在生命的最後幾年，巴哈患有白內障視力逐漸喪失，1749 年以當時落後設備進行了眼科手術，術後幾乎完全失明。
- 這場疾病原因不明；據說他突然恢復了視力，但卻由於手術的後遺症於 1750 年 7 月 28 日逝世，享年 65 歲。
- 巴哈隨後在萊比錫舉行葬禮，輾轉之後目前葬在聖托馬斯教堂。
- 巴哈的音樂創作受到多方面影響，包括義大利的器樂協奏曲和奏鳴曲，北德管風琴學派的管風琴音樂，新教聖詠，法國的羽管鍵琴(大鍵琴)音樂等等，將巴洛克音樂發展到巔峰。
- 1829 年，孟德爾頌指揮上演《馬太受難曲》，宣告「復興巴哈」運動的開始。浪漫主義時期的作曲家開始推崇巴哈；蕭邦前奏曲與他的晚年作品中對位法的使用、以及馬勒的第五號交響曲最終樂章等，都是受到巴哈的啟發。
- 在 1860 年代時，巴哈已與貝多芬、布拉姆斯並稱為「德國 3B」，也就是德國音樂史上最重要的三位作曲家。
- 20 世紀巴哈被視為德國的民族象徵之一，並被看作是宗教音樂與巴洛克音樂復興的標竿。

§ 音樂欣賞：

- **Bach Cello Suite No.1 Prelude**
大提琴組曲第一號前奏曲
- **Johann Pachelbel : Canon in D**
約翰·帕海貝爾：D 大調卡農
- **Tocatta and Fugue in d minor BWV565**
d 小調觸技曲與賦格，作品 BWV 565
- **St Matthew Passion BWV 244**
馬太受難曲 作品 BWV 244
- **Concerto for three harpsichords in d minor BWV 1063**
為 3 台大鍵琴所寫 d 小調協奏曲 作品 BWV 1063
- **Bach Contrapunctus XIV The Art of Fugue BWV 1080**
賦格的藝術
- **VergnügteRuh beliebte Seelenlust BWV170**
詠嘆調
- **Air on the g string**
G 弦之歌

音樂神童--莫札特 Wolfgang Amadeus Mozart

- 愛因斯坦：莫札特是有史以來最偉大的作曲家。貝多芬「創造」了他的音樂，但莫札特的音樂是如此的純淨、優美，以致讓人覺得他不過是「發現」這樣的音樂而已 -- 這樣的音樂是一直存在的，它是宇宙內在美的一部份，有待揭示出來。

生平

- 1756年：1月27日誕生於薩爾茲堡，主教宮廷樂長雷奧波德·莫札特之子。
- 1756年：父親雷奧波德是專業音樂家，1756年撰寫小提琴演奏的教科書而名揚全歐洲。是一位非常嚴格的父親兼老師。
- 1759年：當父親教導7歲的女兒彈大鍵琴之時，3歲的阿瑪迪斯也自行摸索，5歲生日的前一天，用半小時就學會了小步舞曲和三重奏曲
- 1761年：寫作第一首曲子："鍵盤樂器的行板與快板樂章"。
- 1762年：巴伐利亞御前演奏。10月前往維也納，與其姐兩度於女皇御前演奏。
- 1763年：第一次出版樂曲：四首鍵盤樂器奏鳴曲
- 1764年：抵達英格蘭，會見J.C.巴哈。
- 1764年5月：第一首交響曲。
- 1770年在西斯汀教堂聽到"求主垂憐"合唱曲，因為在當時是禁止將樂譜攜帶出教堂，莫札特離開後憑記憶將其寫出，破除了教堂的禁令。
- 1777年：嚴厲父親的管教，使阿瑪迪斯陷入嚴格的情慾限制，17歲起在與姐姐的書信中時常出現髒話等等雜亂的字語，被懷疑是患有「妥瑞症」。
- 1778年：與母親前往巴黎。母親過世。
- 1780年：莫札特追求康斯坦采。
- 1782年：完成歌劇"後宮誘逃"及哈夫納交響曲。

■ 1782年：與康斯坦采結婚。

今日常聽見的莫札特優秀作品，幾乎都是在結婚後到過世之間十年完成的，包括幾部重要歌劇：土耳其後宮誘逃 (K384)、費加洛婚禮 (K492)、唐喬凡尼 (K527)、魔笛 (K620)等。這是從1780年返回薩爾斯堡、前往巴黎、結婚、生子，一直到過世之間的作品。

莫札特的內心世界

■ 八歲之時莫札特就規律地在作曲，終其一生他完成了650多件作品，從小未接受「群育」教育，不知與人相處之道。故而：

- 1.無法發展正常人際關係。
- 2.缺乏與異性的正常交往觀念。
- 3.不知如何理財，一味追求奢華。
- 4.缺乏規劃人生與日常生活的能力。

♩ 音樂欣賞

- ◆ first compositions : KV1a, KV1b, KV1c, KV1d, KV1e
- ◆ Piano sonata no. 11, k. 331 in A major III: Alla Turca
土耳其進行曲
- ◆ Allegri: Miserere 求主垂憐
- ◆ Overture "Die Zauberflöte" ,K.620
歌劇「魔笛」K.620
- ◆ Requiem K. 626
安魂曲

從古典到浪漫派音樂—貝多芬

樂聖貝多芬 Ludwig van Beethoven 1770-1827，12月16日生於德國萊茵河畔的Bonn。詩人歌德1812年與貝多芬相會於伯明罕溫泉勝地後，形容貝多芬是"精力充沛無與倫比的男性"

§ 生平簡述：

- 1770 年誕生於德國萊茵河畔波昂市、家庭清寒、父親約翰是一位才華平庸的又愛酗酒的詩班男高音，祖父在宮廷中擔任指揮。
- 貝多芬的天份在3歲時被祖父發現，但仁慈的祖父卻在不久之後逝世。貝多芬的音樂教育，由父親約翰啟蒙。約翰想仿效莫札特的父親把兒子塑造成神童，但約翰本人缺乏音樂天賦，他的教育法也是衝動式的，缺乏組織性，不久就無能為力，把兒子託給朋友奈弗老師教導。
- 貝多芬8歲於科隆舉行演奏會，10歲左右即成為宮廷樂師。父親的酒精中毒越來越深，貝多芬從13歲時就要負起家庭的生計，不得不擔任宮廷風琴師賺錢。
- 17歲前往維也納會見莫札特，被莫札特認為是日後的一顆新星，並從莫札特處學到一些作曲技巧。
- 22歲定居於維也納，因為想拜莫札特為師不成，轉向海頓學習作曲。
- 30歲那年發表了第一首交響曲 (1800)，這時的他已經有暫時性的耳聾了。33歲完成 " 第三號英雄交響曲 "，維也納音樂界推崇他為莫札特的繼承人。也有人認定從本曲以後浪漫派音樂就產生了，是音樂史上的新紀元。
- 貝多芬早年立志做鋼琴家，初期的作品以鋼琴曲較多，如鋼琴奏鳴曲 "悲愴"和"月光"，但是惡性耳疾這個音樂家的致命傷卻使他頹喪，悲憤之餘曾留下一份著名的 "海利根城遺書"，這是在他死後才被發現的。
- 寫下這篇遺書後，貝多芬又重新藉著更強韌的精神力量，寫出內容更充實的、更具精神深度的音樂，包括曠世巨作第五號交響曲【命運】。
- 1826年完成最後一首弦樂四重奏 OP. 135
- 貝多芬酷嗜散步與飲酒，他在維也納森林和海里根修坦田園散步時捕捉了許多作曲靈感，但最後卻不幸染上了肺炎及黃疸，貝多芬於 1827年3月26日下午病逝， 三天後葬在威陵墓地。

§ 創作歷程：

貝多芬作品風格可分為三個時期：

- 第一時期：大約是到1802年左右，純古典式，跟海頓及晚年的莫札特風格相似，由於以鋼琴演奏家的身份聞名，故此多數是鋼琴作品。
- 第二時期：約是 1802 至 1815 年間。1801年貝多芬知悉自己將失聰，便專心作曲。以第二交響曲為作品的第二階段序幕，許多不朽傑作就是在這階段中完成。本時期的作品逐漸脫離古典形式，較偏向表達感情。另一方面，擴大了奏鳴曲式，在旋律與和聲上加入新手法，並嘗試以新方式組織管弦樂法，從作品中可看出貝多芬有著強烈的浪漫派主義傾向。
- 第三時期：1815年45 歲以後，改用心耳作曲，開始回顧海頓和巴哈的音樂型式。此時貝多芬進入純音樂領域，不再顧忌樂器或演奏者的限制，在保留合理邏輯性下突破古典型式而任意變化。如第九交響曲中加入獨唱及合唱樂聲的部份"歡樂頌"是交響曲歷史上的創舉。

§ 音樂欣賞：

- Piano Sonata no. 14 in c# minor, op. 27 no.2 mov.1 "Moonlight"
鋼琴奏鳴曲「月光」
- Piano Sonata no. 8 in c minor op. 13 "Pathetique"
鋼琴奏鳴曲「悲愴」
- Symphony no.3, Eroica
第三號英雄交響曲
- Symphony no.5, 1st Mov.
第五號命運交響曲，第一樂章
- Symphony no.6, 'Pastoral' 4th Mov. : Thunderstorm
5th mov. : Shepherd's Song
第六號田園交響曲，第四樂章「暴風雨」、第五樂章「牧羊人之歌」
- Symphony no. 9 IV Presto Recitative(1822 - 1824年作曲)
第九號合唱交響曲，第四樂章宣敘調：「歡樂頌」