

巴哈 Johann Sebastian Bach (1685-1750) (上)

—巴洛克時期兩位偉大的教會音樂家之一—

一. 序

巴洛克時期另一位偉大的教會音樂家—巴哈，我們對他並不陌生，喜愛因為的人也必定接觸過他的作品，而巴哈的作品也常被奉為〔音樂的奎果〕，他獨特與雋永的音樂，使得後人尊稱他為〔音樂之父〕；又他一生奉獻於教會，沉浸於虔誠的信仰生活裡，因此，巴哈的作品難以有世俗或教會之分。這位偉大的音樂家，究竟他的音樂特色是什麼？他音樂創作的心路歷程又是什麼？如果我們能夠從這兩個角度來看這位音樂家，那麼，我相信我們不僅能真正欣賞到巴哈音樂的美與獨特，更能瞭解到音樂的目的是什麼，進而能將因為融入信仰中，使我們的人生，誠如巴哈所說：〔於有奉獻音樂的地方，上帝恩典的同在，也必臨到那兒。〕¹

二. 巴哈的音樂

1. 對位的音樂

巴哈作品最大的特色是以對位風格為架構的音樂（The Contrapunta forms）。巴哈從傳統中最簡單〔音符對音符〕的對位，發展到旋律與和聲的組合，使橫與縱的關係達到完美的境界。他自由地運用不協和音以及獨特的旋律，使得對位音樂在十八世紀初期（一七一〇～一七五〇）大放異彩。

巴哈對位的音樂可由卡農（canon）、創意曲（invention）以賦格（fugue）為代表。傳統的卡農，通常在主導聲部出現一小節後，模仿聲部在以同度、四度、五度等跟進。在曲式上又分增值（augmentation），反向（retrograde），轉位（inversion），混合（mixed），多聲部（group）等卡農，而巴哈巧妙地運用這些卡農，發展出又是卡農、又富和聲變化的曲式。例如「詠嘆調與卅段變奏曲」（此即熟悉的郭得堡變奏曲），其每三個變奏曲即以同度、二度、三度等卡農曲式寫出以第九變奏曲來說明，主導聲部出現一小節後，模仿聲部以三度跟進並持續到曲終；

而巴哈使這二聲部與低音部相互對照。巴哈不僅遵循卡農的規則，還不時地注意到和聲與主題的關係，使全曲富有卡農與對比的風格外，和聲的變化更把它襯托的更有內容。另外，巴哈的創意曲，最初的「回答主題」（Answering Subject）經常以八度或五度進入（entry），而賦格曲的「回答主題」，則一定以五度跟進。這二種對位風格不像卡農，他們的模仿主題倒常是二小節或更長的主題出現後「模仿

主題」才進入。以一首前奏與賦格曲 BWV 543 為例，賦格曲五小節的主題旋律出現後，第六小節「回答主題」以五度進入，曲中有「模進」（Imitation），第三聲部（pedal）轉調的回答主題，在各聲部主題之間，巴哈插入一段自由的對位（episode），在結束前，有一段小結尾，類似裝飾樂段（Cadenza），然後結束全曲。

巴哈的對位音樂承繼了傳統，但巴哈獨特之處乃在「傳統中有自由，自由中有傳統」，特別在他的晚年傑作「賦格的藝術」（Die Kunst der Fuge，BWV 1080）裡，我們可以看到巴哈將對位的技巧達到最高境界。

此外，巴哈的對位音樂也表現在聲樂作品中，這些聲樂曲如經文歌（Motes）、受難曲（Passions）、彌撒曲（Masses）、與為數甚多的清唱曲（Cantatas）等等。以清唱曲 BWV 140「醒來吧，守望者的聲音」（Wachet auf, ruft uns die stimme）為例：第一曲合唱，女高音出現二小節又一拍後²，女低音、男高音、男低音等三聲部相互以對位進入，這三聲部再與主導的女高音聲部形成對比，而管絃樂的伴奏也以對位為架構相互輝映。第六曲「二重唱」詠嘆調，巴哈也是以二部合唱的對位，配以單簧管自由的旋律助奏與數字低音的伴奏；由此可見，巴哈不僅以對位為主，也重視旋律與和聲的變化，藉由旋律與和聲的相互對比，使對位的風格更為精彩。

再以馬太受難曲中的一曲為例，當合唱唱出「何用這樣的枉費呢？這香膏可以賣許多錢賙濟窮人」這段音樂，巴哈的對位以密集的進入，特殊的是巴哈在此用三聲部與單聲部的對比（一種 Group Canon 的形式），以及單聲部的個別進入對位，這種多聲部卡農在巴哈合唱中時有所見。巴哈對位的音樂不僅運用在樂器上，也應用在聲樂合唱中，有時這種對位的合唱，因為附有文字，而使對位的音樂更具效果。

2. 數字的音樂

巴洛克音樂特色之一是「數字低音」(The thorough bass)。巴哈的許多音樂，無論是樂器或聲樂都採用過，但除了這種「數字低音」的音樂外，巴哈在其音樂中進一步闡釋另一面「數字低音」的意義；這些「數字音樂」可以從幾個方面來講：

(1) 象徵完全數字的「七」。在舊約的「七」常為猶太人用來象徵完全的數字。例如，創世記一章1節「起初上帝創造天地」，希伯來原文即用七個字，又上帝以六天創造天地與第七日安息，而創世記第一章的希伯來文又是七的倍數；在新約耶穌盼望我們饒恕人七十個七次，巴哈刻意將聖經中象徵完全的「七」，應用於他的作品中。這我們可以從清唱曲「基督被置於死亡的束縛」BWV 4 (Christ lag in

Todesbanden) 得到印証。此作品的第一曲 (Versus I) 巴哈用了七節詩由女高音唱出，第七節詩之後加上「哈利路亞」作為結尾，接著如同第一曲一樣，第二曲 (Versus II) 至最後一曲 (第七曲) 也編排七節詩加上「哈利路亞」，分別由合唱 (SATB)、重唱 (SA 與 ST)、獨唱 (T 與 B) 及四重唱 (SATB) 等擔任之；這些曲子都以數字為架構 (即七節詩加上結尾哈利路亞) 的創作，像這種排列工整的作品，實為巴哈獨特的創作方法，在其他音樂家的作品中實為罕見。

(2) 象徵三位一體的「三」：巴哈虔誠的信仰使他在音樂創作時，經常把音樂與信仰結合在一起，簡言之，巴哈常以音樂為榮耀上帝、讚美與見證上帝的工具，例如他的B小調彌撒曲 (Mass in B Minor, BMV 232) 第一部憐憫經 (Kyrie eleison)，此曲開始，巴哈即以男聲部唱出三次 Kyrie，在樂器的編排上，巴哈用的三支單簧管、三支小喇叭，絃樂器三部高音部 (第一、二小提琴及中提琴等一組)，聲樂方面編制為六聲部 (3 x 2)，巴哈如此編排，目的是為讚美三位一體的上帝；特別在頌讚「基督的復活」時，三支小喇叭「聲合為一」，如同唱勝利的凱歌，讚美復活的主。另外，在他的清唱曲 BWV 4 (Christ lag in Todesbanden) 第一曲從6 6小節起 (Alla breve) 到結束止，「哈利路亞」共有2 7小節 (即3 x 3 x 3)，這種以「三」象徵三位一體的音樂是巴哈的特色之一。

(3) 象徵人名的「十四」與「四十一」。巴洛克時期以數字設計在音樂作品中，常為音樂家所喜用³。它的計算方式是數字1代表字母A，2代表B，C代表3，……一此類推，一直到24代表Z，而I和J，U和V視為一樣的數字；因此巴哈(BACH)的數字代號即為 $2 + 1 + 3 + 8 = 14$ ，而J. S. BACH則為 $9 + 18 + 2 + 1 + 3 + 8 = 41$ 。巴哈喜歡以數字放在音樂中，如同畫家將簽名放在作品一樣。例如平均律第一首，賦格曲的主題共有14音；而管風琴聖詠曲(Oran Chorale) BWV 668⁴，這首晚年之作「我來到祢的寶座前」(Vor deinen Thron tret ich hiemit)第一節詩巴哈用了14個音(=BACH)，而第二、三、四節詩加起來有27個音(=3 x 3 x 3)，全首詩總計41音符(=J. S. BACH)更有趣的是，他被請加入「米茲拉音樂科學協會」(Mizler's society of Musical Sciences)時，當時是繼韓德爾(Handel)之後第十一位會員，但巴哈似乎不喜歡這個數字，因此，一年後才加入而成為第十四位會員⁵。巴哈這種以數字暗藏在作品中的簽名方式，又是他音樂的特色之一。《待續》

-----本文刊登於台灣教會公報第2206期

---

¹ Robin Leaver, J. S. Bach as Preacher (St. Louis : Concordia , 1982) P. 13。

² 這段優美的旋律係巴哈曲自 Philipp Nicolai 曲調 (1556 ~ 1608) ，然而 Nicolai 的曲調又可溯至最早的教會調式 (Psalm tone) 。

³ Gerhard Herz ed. , Bach Cantata No.4 (N.Y. : Norton , 1967) , P.93。

⁴ 這首聖詠曲，巴哈原意將此曲附於未完成的「賦格的藝術」中，但不幸原稿以遺失，後來編入的是 Forkel 的 copy 版，參 A. Pirro, tr. , by W. Goodrich, Johann Sebastian Bach, The Organist and His Works for the Organ (N.Y. : Schirmer , 1902) , P.68。

⁵ 參 Karl Ceiringer, J. S. Bach, The Culmination of An Era (N.Y. : Oxford , 1966) , P.94，巴哈除了用數字象徵自己的名字外，在音樂也用音符，將自己的名字表現出來。例，參「賦格的藝術」，Contrapunctus XIX (Dover 版，1992) ，第193~195小節 (B^b-A-C-H, B 還原等於 H) 。