

Johann Sebastian Bach(1685-1750)

Kantate Nr.4 Christ lag in Todesbanden BWV 4

Gô Jîn-sek,1997.12.16

I. 緒論

此曲今年四月在 Martin Behrmann(Director der Berliner Kirchenmusikschule, KMD) 指揮下，曾在台南演出。記得當時他曾說過，如果由他來選曲他不會選此曲，因他認為這是 Martin Luther 的 Text 中不太典雅的一首，其中對基督在十字架上血淋淋的描述令他覺得太直接了，故當時是以英文來演唱。

但此曲在美國卻是復活節的經典曲目，且均被以德文來演出，這是一種非常有趣的對比現象。

Cantata Nr.4 “Christ lag in Todesbanden”是 Bach 在萊比錫時持續 5 年(1723~29) 為每個主日及重要慶典所寫 Cantata 中的一首精美作品。全曲以非常豐富的表情來進行，且所有東西均給予嚴謹的意義，有許多象徵的音型。這是 1724 年 Bach 到 Leipzig 後的第一個復活節，也是在寫下 Johannes Passion 後第一首的 Cantata，在大型曲式之後，他要如何來處理緊接而來的演出？而這麼匆促之下寫出來的作品，應是能顯露出他天才的本質的。

II. Luther's choral

當基督教傳遍歐洲後，Syria、Byzantium、Armenia and 猶太人的音樂也相繼傳入，第六世紀時 Pap Gregorius Magnus(任職期 590-604)將凌亂的詩歌統一制定成

「Gregorian chant」，也由此而奠定了西方音樂的記譜法，音樂理論，Polyphonic music 的興起與發展以及 Schola Cantorum 的建立。

Gregorian chant 是天主教的禮儀歌曲，直到 14 世紀教會內仍是以它為主。

Martin Luther 素來以改革家、神學家、聖經翻譯者聞名於世，在 choral music 方面他有時被稱為“founder of congregational hymnody”帶給後來聖詩作者及會眾在崇拜中的參與很大的影響與激勵。他的 Choral 的旋律來源有四：

- (1)經過節奏處理的 Gregorian chant，並以德文歌詞代替拉丁文。
- (2)宗教改革前即已存在的非禮儀性宗教歌曲。
- (3)原是俗樂，改填以宗教性質歌詞。
- (4)新的創作。

1524 年 Luther 出版了一本八首的「Etlich Christianlieder」，他的助理 Johann Walther (1496-1570)也出版了一本有名的 38 首的「Wittenberg Gesangbuch」，就包含有他的改編及創作曲。

中古世紀的德國，信徒原本很少參與崇拜中的儀式，可是經由路德的改革，信徒可在崇拜中用德語唱詩。而復活節也成了德國民眾，用德語來唱宗教歌曲的主要

節日。

加上 Bach 純熟的作曲技巧，善於運用音符來描繪(word painting)歌詞背後所隱藏的感情與重要理念，在音樂上他也使用了 16 世紀發展於 Venetian's Opera and Oratorio 的 Aria and Continuo 及其華麗的表現手法，使得本曲顯得更加的豐富。

III. Choral Cantata

Luther's Choral 原為齊唱方式，後來漸漸發展成多聲部。到了 17 世紀初，congregation and chorus 之間的 Antiphon 以漸式微，而用 Organ 為 congregation and chorus 伴奏的方式逐漸普遍起來。

由中世紀開始發展至 Baroque 時期的曲式，無樂器伴奏的 Polyphonic Vocal music 主要有 Motetus, Missa and Madrigale 等。有樂器伴奏的則包括有 Opera、Oratorio、Passion、Magnificat、Te Deum、Stabat Mater and Cantata 等型式的作品。

Cantata 最初的表現，只是一種有樂器伴奏的 Monodic Chant，世俗 Cantata 最初在義大利還曾被歸入”Concerto”的類型。1620 年 Alessandro Grandi 才首次開始使用”Cantata”這個名稱。而它成為基督教巔峰之作，則是由 J.S.Bach 所達到的。

Bach 之前已有 Tunder, J.P.Krieger, Kuhnau 等多人寫過 Choral cantata。

D.Buxtehude 也寫下許多自由歌詞的 cantata，1600 年左右 E. Neumeister 發表的 cantata 歌詞集，以詩文來敘述聖經章節，也給予 Bach 不小的影響。

Bach 的 cantata 通常以賦格風的合唱開始，續接以若干的 Recitative 與 Aria，各段由 Solo、Duet or Trio 來演唱，最後一個樂章再以 homonic choral 作總結，大概分有以下幾類：

- a). choral text 用於每一個樂章中。本曲是唯一的一例。
- b). 某些 choral text 用自由詩改寫，以方便於 Aria 的寫作。如”Ach Gott von Himme”
- c). 某些樂章用 choral text，有些則用自由的 Recitative 或 Aria。如”Wachet auf”及”Ein' feste Burg”

Bach 在世時 Lutheran 的 Mass 已長達 4 小時之久，其中包括一小時的講道。Bach 的 Cantata 通常是在讀經後講道前來演唱，比較長的作品則分成兩部份放在講道的前後，信徒根據 Cantata 的歌詞得以參與當日的福音信息。

At the normal Sunday services 'Music' was performed only at the so-called Hauptgottesdienst, which began at seven in the morning and lasted till about midday. Its order was as follows:

1. Organ voluntary
2. Motet, from the collections of Bodenschatz or Vulpius
3. Missa (Kyrie and Gloria in excelsis).
4. Collect (Latin).
5. Epistle.
6. Hymn de tempore.
7. Gospel (Latin).
8. Creed (Latin).
9. Cantata.
10. Luther's metrical version of the Creed, as a hymn.
11. Sermon.
12. Church notices.
13. Prayers and Intercessions.
14. Hymn, or Part II of the Cantata.
15. The Lord's Prayer and Verba Institutionis.
16. Administration of the Sacrament, during which hymns or (and)
a Motet were sung.
17. Collects.
18. Blessing

復活節的程序則與聖誕節同：以下來自
可讓我們了解本曲首演時的大概狀況及功能。

The Form of Public Worship at the Principal Service for Easter Day.

St. Thomas' three bells are rung at 4 a.m. and 6 a.m. Candles are set out at 7. Order of Service as on Christmas Day. The Arch-deacon celebrates and the Deacon administers the Cup. The Cantata is sung at St. Nicholas'.

1. Hymn : " Heut triumphiret Gottes Sohn " (Barth. Gesius. ULS.84)

5. Collect : Christus hat dem Tode die Macht genommen. Alleluja !

Und das Leben wieder ans Licht bracht. Alleluja!

Deus qui hodierna die per unigenitum Filium tuum aeternitatis nobis
aditum devicta morte reserasti, vota nostra quae praeveniando aspiras etiam
adjuvando prosequere, ut perfectam libertatem consequi mereamur, et ad vitam
proficiamus aeternam. Per Dominum nostrum, etc. Amen.

[another]

Deus qui hodiernam diem gloria dominicae resurrectionis illustras,
conserva in novae familiae tuae progenie adoptionis spiritum quem dedisti, ut mente
et corpore renovato puram tibi exhibeat servitatem. Per Dominum nostrum, etc.
Amen.

6. Epistle: I Cor. v. 7-8 (Christ our Passover is sacrificed for us.)

7. Hymn : " Christ lag in Todesbanden ,, (Luther. ULS.76).

8. Gospel : St. Mark xvi. 1-8 (Christ is risen.)

11. Pulpit Hymn : “ Christ ist erstanden ,, (Trad. ULS.76).

[Part II of the Cantata follows the Sermon]

14. Preface and Sanctus : Dominus vobiscum, etc.

Vere dignum et justum est, aequum et salutare te quidem Domine omni tempore, sed in hac potissimum die gloriosius praedicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus, qui abstulit peccata mundi , qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum angelis,
etc. Sanctus, etc.

18. Hymn : “ Heut triumphiret Gottes Sohn.”

IV. Cantatas Nr.4

Bach 爲 Easter Day 所寫的 Cantata，現尚存的有 Nr.4， 15， 31， 160 和 Easter Oratorio。Nr.4 is the earliest one. It is also one of the earlier cantatas. It was probably written around 1707/1708, but surely before 1714. He gave up the popular forms of poetic explanation, Italian Opera, Pezitiv, and Arie, and instead adopted a traditional view of Easter. Bach had never been so holy in expression his faith.

Luther 此曲部分來自一首中世紀的 Mediaeval Sequence: Victimae Paschali Laudes (ex.1)，旋律源自 1048 年之前的 Des Wipo von Burgund，是一首節奏自由，適於詩班演唱的經文歌。部分來自復活節聖詩“Christ ist erstanden” (ex.2)，這是源於 Passau um 1090 ▲ Salzburg 1160/1433 ▲ Tegernsee 15 世紀的一首會眾用聖詩。The picturesque Text often made one think of Bible scriptures, specially those related to Easter epistel. For example, those words describing warn of the blood offering in Versus V are picturesque descriptions of Exodus Chapter 12.

在 1730，Bach 曾上呈市議會，申請維持樂團經費一案，曾列出樂團 18 位成員，其中 Strings 每部 2~3 人，管樂 9~10 人，其編制是：

Violin I	2~(3)
Violin II	2~(3)
Viola I,II	4
Cello	2
Violoncello	1
Flute	2

Oboe	2~(3)
Fagott	1~(2)
Trompete	3
Timpani	1
Total	18

In Chorus, each part 3~4 persons. 18 instruments accompany for 12~16 persons, 我們由此可看出 Bach 希望的演出人數，此外他也將 Orchester 與 Chorus 放在同等的地位，均等的合奏，而非是只有伴奏而已。

V. 曲式解析

Text: Luther's hymn

Choral Melody: 12Centry

Opus: BWV 4

Writing time: 1724

Premier: Leipzig, Nicolais Kirchen ?

	Key	Measure		Voices	Cantus	Orchestra	
Sinfonia		14	C		s	Viol. I,II Viola I,II B.c.	
Verse I	bm ☒ E	94	C	chorus	S	Blech-Bläser Strings B.c.	Christ lag in Todes banden Christ lay in Death's grim prison
Verse II	bm ☒ E	53	C	duet SA	S	Cornetto Trombone B.c.	Den Tod niemand zwingen kunnt O'er Death no man could prevail
Verse III	bm E	42	C	solo T	T	Viol. I,II B.c.	Jesus Christus, Gottes Sohn Christ Jesus, God's only son
Verse IV	bm E	44	C	Chorus	A	B.c.	da Tod und Leben rungen that Death's dominion rended
Verse V	em ☒ E	95	3/ 4	solo B	B	Viol. I,II Viola I,II B.c.	Hier ist das rechte Osterlamm And now the Paschal Victim see

Verse VI	em	43	C	duet ST	ST	B.c.	So feiern wir das hohe Fest So let us keep the Easter feast
Verse VII	bm ☒ E	16	C	Chorus	S	Tutti	Wir essen und wir leben wohl With loving hearts we keep today

This choral was originally an old dorisch melody. Bach changed it from a to a-sharp and turned it into modern Minor.

「 Sinfonia 」

This overture uses the beginning part of the present choral for its theme.

「 Verse I 」

Allegro - Alla breve

	[em]	m8	m13	m24
S+Cornetto	c.f.(51/2)	(41/2)	(4)	(5)
A+Trombone	\ (7)	\ (5)	\ (61/2)+(41/2)	\ (2)
T+Tromb.II	\	\	\	\ (61/2)+(51/2)
B+Tromb.III	\	\	(2)\	(3)\

☆Christ lag in ☉für unser ☉er ist wieder ☉und hat uns

	m38	m48	m58	m68	m94
S	(31/2)	(41/2)	(4)	(21/2)\	\
A	\ (51/2)+(31/2)+(11/2)	\	\	(2)\	\
T	\	\ (61/2)+(41/2)	\ (6) + (4)	\ (27)	\
B	\	(3)\	\	\	\

☉des wir sollen ☉Gott loben ☉und singen hallelujah ☉Hallelujah

「 Verse II 」

	m10	m15	m22	
Sop.+Cornetto(c.f.)	(2)\ - (5)	(3)	\ - (5)	\ (3)
Alt.+Trombone I	\ - + (2)	\ - + (2)	\ - + (2)	\ - + (2)

☆Den Tod ☉bei allen ☉das macht ☉kein Unschuld

	m27	m33	m38	m43	m46	m53
S	\(5)- -	\- -(4)	\- -(2)	\(3)	\ \ \ \ \	\ \ \ \ \
A	\ - - + (1)	\ - - + (1)	\ - - (4)	\ \ \	\ \ \ \ \	\ \ \ \ \

⌚ Davon kam ⌚ und nahm ⌚ hielt uns ⌚ Hallelujah, Coda

「Verse III」

(4) 5~6 (2) 9~10 (4) 15~16 (1) 18~19

Tenore ☆ Jesus Christus ⌚ an unser statt ⌚ und hat die ⌚ damit dem

Adagio Allegro

(3) 23~24 (1) 26 27~28 (2) 31~32 (1) 34~38 (4)

⌚ all sein ⌚ da bleibt /dem Tod's ⌚ den Stach'l ⌚ Hallelujah

「Verse IV」

☆ m5	7	⌚ 10	12
⌚ m17	19	⌚ 21	24

S(e) ☆	/S(e)	
	A(#f) c.f. ☆	A(b) c.f. ☆
T(b) ☆	/T(b)	
B(e) ☆	/B(b) ☆	

⌚ da Tod und Leben ⌚ es hat den Tod
 ☆ Es war ein wunderlicher ⌚ das Leben behielt

m24 27 30 32 34

S(e)	S(#f) ☆	
	A(b) c.f. ☆	A(b) c.f. ☆
T(a) ☆	T(#f)	
B(e)	B(#f)	

⌚ Die Schrift hat ⌚ Wie ein Tod

m35 39 m44

S(b) ☆	S	
A(b) c.f. ☆	A	(b)c.f. ☆ (E)
T(b)	T ⊕	
B(b)	B	

⌚ ein Spott ⌚ Hallelujah

「Verse V」

Basso

(2) 3~6 +4 11~14 +4
 21~24 +6 31~34 +4 39~44 (6)51~54 55~61/62~68

☆Hier ist das ☉davon Gott hat
 ☉das ist hoch ☉in heisser Lieb' ☉das Blut ☉das hält

(2) 71~81 82~92 (3)
 ☉der Würger ☉Hallelujah

☉ word painting:

chromatic 下行 - m1~3, m19~21

devil interval - m7, m28

「Verse VI」

	m9	m16	m25	m35	m43
S	\ 2e	\ 2b + 3e	(2) \ 3e	(4) - \ 2e + 5	(3)
T	(3) \ 2b + 3e	\ 2e	\ 4e	\ 5e	

☆So feiern wir ☉er ist selber ☉der durch ☉Hallelujah
 ☉mit Herzens ☉das uns der ☉erleuchtet ☉der Sünden

☉ word painting:

m7-Wonne / m14-Sonne / m19-Gnaden / m23-Herzen / m31~verschwunden

☉ B.c. : = or =

「Verse VI」

Tutti **bm** **em** **♯m9** **m13** **E**

☆Wir essen ☉im rechten ☉Christus will ☉und speisen ☉der Glaub' ☉Hallelujah
 ☉der alte ☉sein bei

References:

Werner Oehlmann, Reclams Chormusik und Oratorienführer, 1991,

Philipp Reclam jun. Stuttgart

Alfred Dürr, Die Kantaten von Johann Sebastian Bach, 1971, dtv Wissenschaftliche Reihe

Evangelisches Gesangbuch, 1951, Verlag Merseburger Berlin GmbH

Evangelisches Gesangbuch, 1993, Wichern Verlag GmbH Berlin

Rev. Uderwood 's Speech: "Martin Luther and Church Hymn during Reformation
Period," Nov. 13,1983

Kang-ou Ed., Dalu Music Dictionary, Dalu