

巴赫的鍵盤練習樂第三部

Gô Jîn-sek 吳仁瑟 Chè-chō

身為路德會信徒的巴赫，在他晚年時(1739年春)，曾依照路德會的彌撒儀式順序編列了鍵盤練習樂第三部，故也常被稱為「風琴彌撒曲」，其首頁標題是：

CLAVIERUBUNG DRITTER THEIL

Choralvorspiele und Duetten (聖詠前奏曲及二重奏曲)

標題下面列著：《第三部鍵盤練習，是由許多關於教義問答(Catechismus)的詩歌，及其他不同的聖詩，所寫成之聖詠前奏曲所組成。為了風琴之愛好者，特別是為同行專家之情感(Gemüt)..... J.S.Bach》。

這是巴赫在萊比錫工作時，首度自費出版的四冊鍵盤練習曲集中的第三部。第一部是6組組曲，第二部是意大利協奏曲及法國序曲，第四部則是郭德堡變奏曲。這些都是純粹的鍵盤音樂，而非為練習的目的而寫的作品，「鍵盤練習樂」此名有可能是延用他的前任工作者Kunau，當時已相當著名的曲集名稱而來。

J.S.Bach (1685-1750)這位巴赫家族裡的天才人物，誕生於德國中部的埃森納赫(Eisenach)城。城外南郊山上的瓦特堡(Wartburg)，正是一百多年前馬丁路德將新約聖經由拉丁文翻譯成德文的所在地點。

路德曾積極地從事教育工作，他在各地設立學校，為了使孩子們從小接受純正的道理，他寫了小教義問答書。Bach的宗教觀即來自家鄉的環境以及學校的教育。7、8歲時他進入埃森納赫城的拉丁語學校(老的路德式)就讀，課程內容就包括有：拉丁文、德文文法、算術、邏輯、教義問答及聖經。由埃森納赫往東，至後來巴赫工作的威瑪(Weimar)、萊比錫(Leipzig)是一條當時歐洲重要的交通要道，我們縱觀Bach一生活動範圍的中北德，也正是路德思想影響深遠的區域。巴赫在路德教派的教堂崗位上度過大部分的歲月，這些宗教情懷也就純粹的反應在他的創作上。

此部鍵盤練習樂集第三部的曲子，大都是Bach晚年時期所寫成，可說是他對自己信仰的一種整合，及音樂哲思、純粹美學的呈現，而這種類型的曲集也是他作品中的唯一者，從當中我們或許能稍稍體會作者的孤獨與執著。曲集中大型的曲子都有炫耀、困難的演奏技巧，似乎已不合當時時代的潮流；特別是他遵循中世紀末的實際的理論與象徵手法的作曲方式，即運用音符、和絃或速度上各種不同的表情，使得音型有著不同的象徵意義。(註¹) 這種細心所安排的數值，有著當時所流行的一些代表意思，如同當代的建築結構一樣均衡而精密。

¹ 此點在史懷哲(Albert Schweitzer)的著作中有不少的論述。

全曲集包括：

開頭的前奏曲，與結尾的三重賦格《聖安娜》(BWV 552)；

路德的教義問答詩歌(十戒、信經、主禱文、洗禮、悔改、聖餐)；

及德文的 Kyrie(垂憐經)和 Gloria(榮耀頌)(BWV 669-689)等聖詠曲；

以及四首二重奏曲(BWV 802-805)。

曲數共有 27 首是三的倍數，取三位一體的象徵數。所有的聖詠曲均是主日禮拜所需用的曲子，每曲(除了榮耀頌外)均做了一大一小曲(註²)；大曲均使用了腳鍵盤，小曲則只使用手鍵盤彈奏，可隨演奏者的需要任挑其一來彈奏(註³)，在此巴赫提供了多樣化的演奏技巧範例。而當做首曲與終曲的前奏與賦格，是三個降音的降 E 大調，都是以三個主題分別來象徵三位一體的大型演奏曲子。

全集內容如下：

前奏曲 Praeludium, BWV 552a

混合基本全音栓(pro Organo pleno) (註⁴)，約 9 分鐘

燦爛光輝的前奏曲共有三個主題，分別代表包括一切力量的三位一體。法國式序曲的第一主題象徵統治者的帝王威儀，是在主音上下活動的變格主題(Ia)；第二主題回聲的轉換，分別代表身為人子的基督神、人的雙重性質(Ib)；第三主題上上下下、來回的音階，則代表了聖靈火熱的降臨與普及(Ic)。他們出現的次序與調性是：A(bE) – B(bE) – A(B) – C(c) – A(bA) – B(bA) – A(bE) – C(bE) – A(bE)。

(Ia)

² 根據史懷哲之說,大小兩種曲子是依照路德的「大教義問答書」與「小教義問答書」所作的。

³ 唯有榮耀頌共寫了三首,又是三位一體的象徵? 或只是因此曲子經常被使用,故多寫了一首?

⁴ 風琴彌撒曲(Orgelmesse)是巴洛克時期天主教占多數的法國,經常被風琴師們創作的曲目,巴赫無意將此曲集命名為風琴彌撒,但他卻使用了這種法式的音栓用法,故常被誤以「德國管風琴彌撒曲」之名。

(Ib)

(Ic)

認罪祈憐

Kyrie , BWV 669~71 / 672~74

Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit 永遠的父神，求你垂憐

Christe, aller Welt Trost 基督,全世界的安慰

Kyrie, Gott heiliger Geist 聖神上帝，求你垂憐

三首附 Pedal 的大曲，都是降 E 大調，緊密的對位法，是三首相連屬的”經文歌”型式，取自聖詠第一行的定旋律分別用長音符出現在 Sop. (IIa) Tenor(II b)和 Bass(IIc，organo pleno，五聲部)；第一句的”前模仿”一直維持至終，保持了整曲的統一性。

定旋律：

(IIa)

(IIb)

(IIc)

相對的三首小曲則均是聖詠賦格曲，第二首賦格採用聖詠曲第一行全部的音符，一、三首則只取最初的數音組成。

榮耀頌 Gloria, BWV 675~77

Allein Gott in der Hoh' sei Ehr' 榮耀歸至高上帝

此首聖詠共作了三曲，都是三聲部曲，前後是只用手鍵盤彈奏的小曲，包圍著中間的腳鍵盤大曲子；似乎要將榮耀集中於三位一體的神，調性愈來愈高。

第一首(F大調)：三聲部，前模仿句(Vorimitation)，中間的長音的定旋律被上下的聲部旋律所纏繞著。第二首(G)：是類似 Trio Sonate 或是創意曲的大曲子，定旋律精巧的被設計在手鍵盤二聲部上(III)，後半段呈卡農方式進行。第三首(A)：小賦格，依序以每行的定旋律在不同的聲部上作賦格模仿。

(III)

十誡 Die Zehn Gebote, BWV 678~79

Dies sind die heil'gen zehn Gebot'. 聖哉十誡

這是路德的「教義問答詩」的第一首；大曲的定旋律在中間聲部，以八度卡農進行，象徵神的律法(十誡)，上下自由的副聲部可分成十段，已非來自定旋律，表現人的偏行己路。

(IVa)

小曲是四聲部賦格曲，其活潑的主題音域包含有十個半音(g-f)，取自聖詠的開頭數音，共出現了十次。(IVb) 有興趣的人還可以繼續數數看：這個主題是由 10 個 3/8 拍所組成；它的底音 g 共有 15 個(3×5，3 是指三一神，5 則代表人)。

(IVa)

(IVb)

信經 Credo, BWV 680~81

Wir glauben all' an einen Gott. 我們信靠唯一真神

曲集中唯一大曲是聖詠賦格曲的，聖詠的旋律沒被全部引用，義大利風格；重複出現的頑固低音，三度音上行的走踏步動機，似乎象徵著堅定不搖的信心，頑固低音以相同間隔的時間重複出現，更加强了它的緊湊性(Va)。

三聲部的小賦格曲，定旋律以附點、裝飾奏彈出，頗有法國序曲般莊嚴堂皇的味道，道出了神的絕對權威。(Vb)

主禱文 Das Vater unser, BWV 682~83

Vater unser im Himmelreich. 我們在天上的父

此大曲是全集中最長且最複雜的五聲部聖詠曲，雙手各在節奏複雜的副聲部上，再加入八度的卡農進行(Sop.和 Ten.)，似乎基督要照上帝的旨意行，就必須像戰士一般通過死亡與魔鬼的試探(VI)；巴赫在此使用教會調式 Dorian。

小曲型類似”小風琴曲集”中之聖詠前奏曲，沒有前模仿與行間休止，Peters 版且將此曲與小風琴曲集同列於一本。

(VI)

洗禮 Die Taufe, BWV 684~85

Christ, unser Herr, zum Jordan kam. 基督咱的主，來到約旦河

樂曲直接明瞭，每句均作終止式結束，曲中不斷流動之 16 分音符有如約旦的河流，亦像是基督流出的寶血。八分音符在呈現出代表基督的”X”希臘字母(VII)。三聲部的小賦格曲

(Alio-modo)，主題出現三次均以反行的答句三次回應(奉父、子、聖靈的名施洗)，主題之外的聲部也以 16 音符流貫全曲。

(VII)

悔改

Die Buße， BWV 686~87

Aus tiefer Not schrei' ich zu dir. 患難深淵向主求援

Organo pleno，教會調式 Phrygian，這是巴赫風琴曲中難得的一首六聲部雙重腳鍵盤曲，Pachelbel 的經文歌風格，定旋律出現前五聲部均為前模仿句，曲風密集暗鬱低沉。速度較活潑的小聖詠曲也是 Pachelbel 風格的前模仿句，也是 Phrygian 調式。

聖餐

Das Abendmahl， BWV 688~89

Jesu Christus, unser Heiland 救主耶穌基督，使咱遠離神之怒氣

此三聲部大曲的活潑動機，象徵著上帝與人類的距離因耶穌基督而漸縮小(VIII)，出現 4 次(四方代表全世界)，循環的上行七度音程(7 是完全的意思)，而規律安排，像是第五節歌詞「你信，不可動搖」之含意。四聲部的小賦格則類似「平均律曲集」的某些曲子，F 調 Dorian。

4 首二聲部曲 4 Duetto， BWV 802~05

四首(又是四方的象徵? 還是交叉的十字?)近似大鍵琴曲的二聲部曲，有如神與人的關係般的二重奏，可能是使用於聖餐之時，技巧上類似新風格創意曲的性格。Em – F – G – Am 的調性系列，可作為 Invention BWV 772 和威瑪時期的聖誕賦格曲(BWV696-99, 701)的延伸。1、3 有舞曲風格，2、4 則多半音的進行；因為風格異於曲集中其他的曲子，有諸多的不同的看法。

賦格

降 E 大調， BWV 552b， 8 分鐘

