

德國古典音樂之城——萊比錫

林明嫻

前言

歐洲為古典音樂的發源地。一提到歐洲音樂之都，多數古典樂迷大多直接聯想到奧地利的維也納（Wien），然而，德國的萊比錫（Leipzig）亦是一座充滿音樂靈魂的城市，被譽為德國的「音樂之都」。

萊比錫蘊含豐富的音樂歷史與文化傳承，此地曾孕育並吸引無數音樂大師駐足，例如：音樂之父巴哈（Johann Sebastian Bach）、婚禮進行曲的作曲家孟德爾頌（Felix Mendelssohn）、舒曼（Schumann）、華格納（Richard Wagner）等人，他們的足跡與作品對此地留下了深遠的影響，漫步在萊比錫這座城市，可見音樂之路的路標，在長達 5 公里的路上，找尋巴赫、孟德爾頌、舒伯特、貝多芬、舒曼、莫扎特等偉大音樂家們的名字。此外，萊比錫不僅擁有舉世聞名的萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）與聖多馬合唱團（Thomanerchor），亦擁有歷史悠久的萊比錫歌劇院（Opernhaus Leipzig）和眾多音樂學府，使其成為音樂愛好者心中的聖地。走進萊比錫，就如同踏入了一座活生生的音樂博物館，每個角落都流淌著悠揚的旋律與動人的樂章。

萊比錫：德國的貿易、文化與學術重鎮

萊比錫為德國薩克森自由邦的第一大城市，曾是前德意志民主共和國（東德）最大的城市。該市位於薩克森自由邦的萊比錫盆地中心，古稱 Lipsia 或 Lipzk，名稱源自斯拉夫語 Липа，意為「酸橙樹」或「椴樹」。文豪歌德曾稱其為「小巴黎」。由於地理位置優越，萊比錫自中世紀以來便成為德國重要的貿易與商業中心，擁有得天獨厚的貿易路線交會處，並因貿易博覽會的特權而繁榮發展。

隨著印刷術的興起，萊比錫逐漸發展為德國的印刷與書籍貿易中心。1409 年，萊比錫大學（Universität Leipzig）成立，成為德語區最古老的大學之一。德國作家哥特霍爾德·埃弗雷姆·萊辛（Gotthold Ephraim Lessing）在 1749 年的評論中提及他對這座城市的多樣性印象深刻。萊比錫位於兩條重要幹道的交會處，在 18 世紀成為重要的貿易與文化中心，貫穿義大利至波羅的海的「帝國大道」（Via Imperii）在此與連接美因河畔法蘭克福與西里西亞的「皇家大道」（Via Regia）相交。

1497 年，神聖羅馬帝國皇帝馬克西米利安一世（Maximilian I）賜予這座位於普萊瑟

河 (Pleiße) 畔的城市舉辦貿易博覽會的權利。隨著時間的推移，萊比錫發展成為國內外商人的聚集地，他們不僅帶來各種商品，亦將來自世界各地的新聞與文化帶入這座城市。萊比錫擁有許多出版社與樂譜印刷廠，流入城市的資金使得城市變得更加繁榮與進步，自 1701 年起，街道上便安裝了路燈，猶如當時尚之都巴黎一般。

此外，萊比錫在宗教改革中亦扮演了關鍵角色，該市最著名的是 1519 年的「萊比錫辯論」(Leipziger Disputation)。馬丁·路德 (Martin Luther) 在此與天主教神學家約翰·艾克 (John Eck) 辯論教宗權威與唯獨聖經 (Sola Scriptura) 等核心議題。雖然辯論使路德遭受異端指控，卻進一步推動了宗教改革的發展。萊比錫作為印刷與學術中心，促進了新教思想的傳播，最終在 1539 年成為路德宗城市。萊比錫的音樂傳統與新教信仰結合，影響後世，例如：約翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (Johann Sebastian Bach) 在聖多馬教堂 (Thomaskirche) 的宗教音樂創作。

從魏瑪到萊比錫：巴赫的音樂旅程與創作巔峰

約翰·塞巴斯蒂安·巴赫於 1685 年 3 月 31 日出生於德國艾森納赫 (Eisenach) 的音樂世家。他的父親約翰·安布羅修斯·巴赫 (Johann Ambrosius Bach) 是城鎮音樂師，家

族中世代都是專業音樂家。然而，9 歲時，巴赫失去了雙親，僅能由他的哥哥約翰·克里斯托夫·巴赫 (Johann Christoph Bach) 撫養長大，並在哥哥的指導下學習鍵盤音樂。15 歲時，他前往呂訥堡 (Lüneburg) 聖米夏埃爾教堂 (St. Michael's Church) 就讀，在此期間接觸了當時北德的音樂傳統。

1708 年，巴赫受聘於魏瑪 (Weimar) 公國，擔任宮廷管風琴師及樂師，並在這裡創作了大量管風琴音樂，包括著名的《D 小調托卡塔與賦格》(Tocatta and Fugue in D minor, BWV 565)，奠定了他作為管風琴大師的聲譽。然而，由於宮廷內部關係複雜，巴赫在 1717 年試圖離開魏瑪，轉往科騰 (Köthen) 擔任宮廷樂長，卻被公爵短暫監禁了一個月。

在科騰時期 (1717-1723) 巴赫擔任安哈特-科騰親王利奧波德 (Prince Leopold of Anhalt-Köthen) 的宮廷樂長，親王對音樂懷有極大熱忱，這使巴赫得以專注於世俗音樂的創作。在此期間，他創作了舉世聞名的《布蘭登堡協奏曲》(Brandenburg Concertos, BWV 1046-1051)，以及大量適合宮廷演奏的器樂作品。然而，1720 年，他的第一任妻子瑪麗亞·芭芭拉·巴赫 (Maria Barbara Bach) 突然去世，對他造成沉重打擊。1721 年，他與安娜·瑪格達列娜·巴赫 (Anna Magdalena Bach) 再婚，並在她的支持下繼續創作。1723 年，他接受了萊比錫的職位，開始了他最長久、也是最具影響力的創作時期。

1722 年夏季，萊比錫聖多馬教堂（Thomaskirche）附屬的托馬斯合唱團（Thomanerchor）（圖一）指揮約翰·庫瑙（Johann Kuhnau）去世，導致該職位空缺近一年。市議會希望能找到一位本地或在萊比錫具知名度的音樂家，最初考慮的候選人是漢堡的喬治·菲利普·泰勒曼（Georg Philipp Telemann），但他因漢堡的薪水漲幅更大而拒絕了萊比錫的職位。另一位候選人約翰·克里斯托夫·格勞普納（Johann Christoph Graupner）則因上司不願放行而無法接受。其他候選人還包括約翰·弗里德里希·法施（Johann Friedrich Fasch）、喬治·巴爾塔薩·肖特（Georg Balthasar Schott）以及約翰·塞巴斯蒂安·巴赫。

最終，巴赫於 1723 年 4 月 19 日簽署了承諾書，表示若獲選將認真履行托馬斯學校（Thomasschule）的教學職責，根據需求教授聲樂課程，並不要求額外的報酬。如果在拉丁文課程中需要找人代課，則也不要求額外的報酬。此外，他承諾不會接受任何大學職位，

並同意在未經市議會明確許可的情況下，不得離開萊比錫。此外，市議會還附加了一些條件，要求巴赫的音樂編排不宜過長，且不得編得像歌劇，而是要能進一步激勵聽眾進行敬虔崇拜的音樂。

三天後，即 4 月 22 日，市議會一致同意任命巴赫為托馬斯合唱團的新任指揮，巴赫於 1723 年 5 月 5 日正式就任，此標誌著他職業生涯的轉折點，因為自此之後，他的創作重心轉向宗教音樂。

在萊比錫，他的創作重心轉向神聖聲樂作品，為聖尼古拉教堂（Nikolaikirche）和聖多馬教堂創作了多部清唱劇及神劇，包括《馬太受難曲》（Matthäuspasion, BWV 244）與《約翰受難曲》（Johannespassion, BWV 245），充分展現了他的音樂才華和對宗教音樂的深刻理解。他的音樂風格融合了德國路德宗傳統與義大利與法國的影響，使他的作品具有深邃的靈性與藝術價值。

巴赫在萊比錫度過了他的一生最後 27 年，持續創作、教學，並影響了後世無數音樂家。儘管他在世時並未獲得與當代如韓德爾（George Frideric Handel）或泰勒曼（Georg Philipp Telemann）相同的國際聲望，但他的音樂在 19 世紀浪漫主義時期被孟德爾頌等人重新發掘，最終成為西方音樂史上的巔峰人物之一。

圖一：巴赫曾擔任指揮的聖多瑪教堂。

巴赫博物館

萊比錫巴赫博物館（Leipzig Bach Museum）位於歷史悠久的博斯屋（Bosehaus）（圖二）內，該建築是聖多馬教堂前廣場上最古老的建築之一。在約翰·塞巴斯蒂安·巴赫生活的時代，這裡是富有的商人博斯家族（Bose family）的宅邸，他們與巴赫一家關係密切，而巴赫的家庭則住在對街的舊聖多馬學校，該學校於 1902 年被拆除。

博斯屋的歷史可追溯至 16 世紀，至今仍保留當時的部分建築元素，例如：雙通道的文藝復興風格入口大廳，其內擁有宏偉的托斯卡納式圓柱，以及以羅克利茨（Rochlitz）斑岩製成的羅馬式拱門。1710 年，該建築由富裕的金銀製品製造商格奧爾格·海因里希·博斯（Georg Heinrich Bose）購得，並改建為巴洛克式商人宅邸，增建了側翼與後棟建築，並在正面設置雙層凸窗。此外，博斯還在後棟建造了一座裝飾華麗的夏季大廳，其內部裝有牆面鏡子、音樂家廊台與可移動的天花板畫，如今已被改建為音樂廳。

18 世紀後半葉，博斯屋曾是一座重要的藝術收藏館。最初，格奧爾格·海因里希·博斯收藏了大量繪畫、版畫、錢幣與勳章，後來他的女婿約翰·扎卡里亞斯·里希特（Johann Zacharias Richter），在 1745 年迎娶巴赫妻子安娜·瑪格達萊娜（Anna Magdalena Bach）的摯友克里斯蒂安娜·西比拉·博斯（Christiana

圖二：Bosehaus 現今的樣貌。

Sybilla Bose）後，繼續擴展此收藏。里希特的兒子約翰·托馬斯·里希特（Johann Thomas Richter）更將此收藏發展為一座對外開放的藝術展館，並於 1765 年每週開放一次供藝術鑑賞家參觀。許多知名人物如歌德（Johann Wolfgang von Goethe）、摩西·孟德爾頌、克里斯多夫·馬丁·維蘭（Christoph Martin Wieland）等人都曾來訪。該收藏於 1810 年被拍賣，當時約有 400 件作品，其中 7 幅繪畫現存於萊比錫美術館。

1893 年，樂器收藏家保羅·德·維特（Paul de Wit）在博斯屋內開設了一間私人音樂歷史博物館，展示大量珍貴的歷史樂器、音樂手稿、信件及作曲家與樂器製造商的肖像畫。該博物館吸引了眾多樂器製造商、藝術家與出

(左)圖三：萊比錫聖約翰教堂的管風琴。(右)圖四：1973 年博斯屋入口大廳的巴赫紀念館。

版商，並持續營運至 1925 年。館內展出的部分樂器，例如：萊比錫聖約翰教堂（St. John's Church）的管風琴鍵盤（巴赫曾於 1743 年親自檢驗）（圖三），現為巴赫博物館的珍貴展品之一，並由格拉西樂器博物館（Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig）永久借展。

巴赫博物館的發展可追溯至 1970 年代，當時前巴赫檔案館館長維爾納·諾伊曼（Dr. Werner Neumann）發現巴赫家族與博斯家族的深厚友誼，於是在 1973 年於博斯屋入口大廳設立了一個小型的巴赫紀念館（圖四）。1985 年，巴赫檔案館正式遷入博斯屋，並創立「約翰·塞巴斯蒂安·巴赫博物館 萊比錫」（Johann Sebastian Bach Museum Leipzig）。

2000 年，為了慶祝巴赫誕辰紀念，博物館進行了首次擴建，新增了特展空間、聆聽工作室及多媒體室。2008 至 2010 年，博物館再次

進行大規模整修，並正式更名為「萊比錫巴赫博物館」，增建了南側翼的展覽館，其中包括恆溫展覽室（寶藏室、特展室）與小型花園。

今日，萊比錫巴赫博物館不僅擁有 450 平方米的展覽空間，更設有十二個主題展覽室，涵蓋巴赫的生平與作品、巴赫家族、巴赫研究等多個主題。這座博物館以聲音與互動體驗的方式，讓參觀者深入了解這位偉大音樂家的藝術成就與歷史影響，為全球巴赫愛樂者不可錯過的重要景點。

萊比錫布商大廈管弦樂團

萊比錫布商大廈管弦樂團的歷史可追溯至 1479 年，當時市議會雇用了三名藝術吹笛手（Kunstpfeifer）。這支樂隊隨著時間發展，成為市政音樂的核心，並參與了市政廳、教堂及劇場的各類活動。1743 年，萊比錫的貴族與市民共同創立了「格羅塞音樂會」（Großes

Concert)，並在後來的幾十年中發展成為重要的音樂事業。樂隊成員中半數是專業音樂家，半數則是萊比錫大學的學生。隨著需求增加，樂隊逐漸融入劇院音樂演出。

1781 年，布商大廈（Gewandhaus）（圖五）的商業樓層被改建為音樂會場地，並於當年舉行了第一次布商大廈音樂會（Gewandhauskonzert）。隨著音樂會的發展，樂團成為了當地的主要音樂力量。莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）於 1789 年來到萊比錫演出，而貝多芬（Ludwig van Beethoven）的交響曲於 1825/26 年首次在此完整演出。費利克斯·孟德爾頌於 1835 年成為指揮，他的許多作品皆在這裡首演，包括《蘇格蘭交響曲》（Scottish Symphony）和《E 小調小提琴協奏曲》（Violin Concerto in E minor）。

隨著劇院需求的擴大，萊比錫於 1868 年開設了新歌劇院（Neues Theater），樂隊的規模也逐漸擴展至 58 人，後來增加到 72 人。1884 年，布商大廈建成新音樂廳（Neues Gewandhaus），迎接了亞瑟·尼基施（Arthur Nikisch）、威廉·富特萬格勒（Wilhelm Furtwängler）等指揮家的到來，成為重要的國際音

樂平台。此外，此廳還曾舉行過布拉姆斯（Johannes Brahms）、柴可夫斯基（Peter Tchaikovsky）和理查德·施特勞斯（Richard Strauss）的音樂會。

第一次世界大戰期間，萊比錫布商大廈管弦樂團首次進行國際巡演，雖然當時存在反對聲音，但樂團的巡演最終獲得市議會的批准，並在瑞士等地取得成功。戰後，布商大廈音樂廳被毀，樂團在臨時場所繼續演出。1960 年，萊比錫新歌劇院開幕，而 1981 年建成的新的布商大廈音樂廳成為東德唯一的專業音樂廳。

進入 21 世紀後，庫爾特·馬祖爾（Kurt Masur）、赫伯特·布洛姆施泰特（Herbert Blomstedt）等指揮家引領樂團發展，並在國際上建立了聲譽。當前，布商大廈管弦樂團仍在萊比錫的布商大廈、歌劇院和聖托馬斯教堂（St. Thomas's Church）演出，承繼著城市音

圖五：布商大廈現今的樣貌。

樂和文化的傳統，以其多樣的藝術風格繼續吸引全球觀眾。

結論

作為音樂與文化的中心，萊比錫不僅具有豐富的音樂歷史，亦在現代觀光層面提供了多樣的體驗。對音樂愛好者而言，城市中的音樂地標（如：巴哈博物館、萊比錫歌劇院與孟德爾頌之家等），吸引全球遊客來此朝聖，體驗偉大音樂家的創作與生活。這些歷史場所不僅保留了豐厚的音樂文化遺產，亦呈現了這些歷史人物如何影響當代音樂的發展。

此外，萊比錫的音樂節慶和演出活動為遊客提供了身臨其境的音樂表演機會，將音樂與文化歷史遺產活躍呈現，這些活動不僅是對音樂歷史的回顧，也為當代音樂創作與表演提供了舞台，進一步加深了萊比錫作為音樂與文化發展重鎮的地位。

綜合而言，萊比錫在音樂史上的重要性與它作為現代文化旅遊目的地的吸引力相輔相

成，無論是音樂研究者還是普通遊客，皆能在這座城市中找到豐富的文化資源和學術價值，使萊比錫成為一個理想的觀光與學術研究城市，對任何有興趣探索音樂歷史與當代文化的遊客而言，皆能提供深刻而難忘的體驗。

參考資料

<https://www.bach.de/leben/leipzig.html>

<https://www.bachmuseumleipzig.de/en/bach-museum>

<https://www.oxfordbachsoloists.com/2019/02/23/story-of-bachs-leipzig-audition/>

<https://www.bachmuseumleipzig.de/en/bach-museum/introducing-leipzig-bach-museum>

<https://www.gewandhausorchester.de/haus/historie/>

（本文作者畢業於國立臺灣師範大學歐洲文化與觀光研究所）