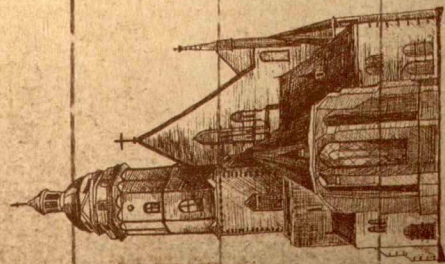

Le Voyage de Leibniz

巴赫《平均律键盘曲集》发掘与探索

*De fugue en fugue, à la découverte du Clavier
bien tempéré de Jean-Sébastien Bach*

米歇尔·莫拉 Michel Mollard - 著 马塞尔·毕奇 Marcel Bitsch - 谱例 张雪 - 译

理想国
imaginist

Le Voyage à Leipzig

巴赫《平均律键盘曲集》发掘与探索

*De fugue en fugue, à la découverte du Clavier
bien tempéré de Jean-Sébastien Bach*

马塞尔·毕奇 谱例
米歇尔·莫拉 著
张雪 译

Voyage à Leipzig

Michel Mollard

© EDITIONS VAN DE VELDE, 2011

Simplified Chinese Edition © Guangxi Normal University Press, 2012

All Rights Reserved.

图书在版编目(CIP)数据

莱比锡之旅 / (法) 莫拉著; 张雪译.

—桂林: 广西师范大学出版社, 2012.10

ISBN 978-7-5495-2428-0

I. ①莱… II. ①莫… ②张… III. ①巴赫,
J.S. (1685~1750) — 音乐名作 — 音乐欣赏
IV. ①J605.516

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第180044号

广西师范大学出版社出版发行

桂林市中华路22号 邮政编码: 541001

网址: www.bbtpress.com

出 版 人: 何林夏

全国新华书店经销

发行热线: 010-64284815

中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 6.875 字数: 84千字

2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷

定价: 32.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

想象另一种可能

理
想
国

imaginist

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

代序

一首三声部赋格曲

第四组曲

事情得从 2000 年 6 月的一天说起，地点在巴黎美术街的一个小餐馆。马塞尔·毕奇对我说起过，有几个酷爱音乐的人，跟他在一起分析巴赫的和声。他说：“他们毕业于法国名校，行业不同但都事业有成，有的搞研究，有的做金融，也有的在工业界，而且都喜欢把时间花在音乐上。”那天晚上，他带来其中的一个人，说很想要我和他认识。我觉得这群业余音乐爱好者真怪，竟以专业的态度搞音乐。真不知道这顿晚餐会是怎样的局面。

米歇尔·莫拉高个子，年纪轻轻，坐在我对面，说得少，听得多，跟那天晚上的我恰成对比：我话很多，什么都谈，一反常态地直截了当。我们的话题很快就转到了巴赫。尽可能让多一些的人听懂巴赫，正是我此生所愿。谈笑间，我还说巴赫是音乐家里最像佛教徒的一个！聊到《哥德堡变奏曲》，他们爱乐小组正在深入研究这首曲子，这也是我最钟爱的作品。接着我们谈到了巴赫《组曲》，我刚录完这套作品。带点挑战的意味，我问米歇尔·莫拉最喜欢六首中的哪一曲，寻思着他会像多数人那样告诉我，第一、第二或者第六。“第四”，他回答我，随后就开始跟我大谈这首他所倾心的阿列曼德多么地美。我一怔，不说话了，因为我也看法相同。猛然间，我觉得彼此间的感觉相通。生活中常是这样，相遇原只在不经意间，随后却发现触到了本质。

电话铃响

围绕《第四组曲》的这次晚餐，开始了我与米歇尔·莫拉十年的友谊，还有那些不同寻常的共同经历。我们有各自的梦。我渴望录制《平均律键盘曲集》，但很怀疑能否有实现的一天。他呢，虽未明说，却矢志在专业演奏者和业余爱

好者之间当座“桥梁”，我几乎确信他已着手写有关巴赫的文字。其实这是同一个梦，就是让尽可能多的人能懂得巴赫的音乐。马塞尔·毕奇在这方面尽力帮我们。自他退休，跟以往相比，他更是只为音乐而活，也只活在音乐之中。他以一种令人惊叹的智慧方式工作，令周围的人都自愧不如。他还为我做成了一件事——手抄一套平均律乐谱。这本手书乐谱把每个声部抄成分谱，呈现出巴赫作品的全部精妙处，堪称神奇。关于《平均律键盘曲集》，他跟米歇尔讨论个没完。由于米歇尔很少在家，为了找到他，他甚至不顾所有朋友都遵守的禁约，周日上午还把电话打到他家里。还有一次，他竟急着把电话打到米歇尔办公室。米歇尔还以为他出事儿了，但根本不是。电话那头是一个比往常更显年轻的声音，马塞尔·毕奇告诉他，数了又数之后的结果是，第一册第一首赋格中，主题进入的次数可能有二十六次甚至更多，而不是人们习惯上认为的二十四次！

莱比锡之旅

2009年年底，一次循着巴赫在莱比锡生活踪迹的旅行，让我发现，米歇尔竟然对他从未涉足的那个城市了如指掌。

他能直接把你从圣托马斯教堂带到阿拉比卡咖啡馆，也就是本书中两个主人公皮埃尔和路易常去的一家咖啡馆。他还能陪你参观传说中巴赫到过的所有地方，据说这个人类历史上最伟大的天才之一跟这些地方有关。像阿恩施塔特附近一个小小的教堂，巴赫曾在此举行过婚礼，或者到奥德鲁夫，巴赫父母双亡之后，从十岁到十五岁住在该城他哥哥家中。有的地方看起来那么惨淡、阴沉，让人不由寻思，如此一个旷世奇才究竟是怎样成长起来的。

如今，《莱比锡之旅》亦已成书。我认为，这是第一本以清晰易懂的方式给音乐爱好者讲述《平均律键盘曲集》的书。它牵着爱乐者的手，巧妙地讲述一个复杂的主题，像《西游记》那样，以给孩子说书的方式阐述深奥的佛理。《莱比锡之旅》是一本含蓄的书，作者有意为之，让它止步于作品神秘之门。“作品的深意在作品本身”，书中人物路易说。但这本书也让人更好地理解，从而更好地去爱。正如路易后来又说：“人生必须学会爱。”还有什么比爱巴赫的音乐更美好的呢？这是一本必须花时间阅读的书，掩卷之际，读者在了解了约翰-塞巴斯蒂安·巴赫在《平均律键盘曲集》中所使用的谱曲手法的精要之后，自会受益良多。

自从我们相遇在美术街那个小馆，一起谈论《第四组曲》，

十载过去了。米歇尔·莫拉写出了这本关于《平均律键盘曲集》的书，圆了他的梦。我呢，录制了《平均律键盘曲集》，成了第一个——但不会是最后一个——录制此曲的华裔钢琴家。一生致力于巴赫音乐的马塞尔·毕奇在此成全了我们，这也是他的愿望。三个梦，以一首三声部赋格的方式，获得了圆满。

不，我还有一个梦：将本书呈现在中国读者面前。

朱晓玫

致谢

我在此感谢所有在本书撰写过程中帮助过我的朋友们：

当然首先要感谢马塞尔·毕奇和朱晓玫。

让-伊夫·奥里特罗，没有他，本书和其他很多计划都无法完成。

其次是阿里耶·苏阿密，他特别善解人意。为了本书，他放下斯宾诺莎和正在撰写的《狱中诗人》一书，助我把许多想法落实成文字。

尉任之，精力充沛，富有灵感。

还有施奈维斯夫妇、娜扎宁·法特弥、奥里弗·勒格朗、诺埃勒·梅耶、皮埃尔·米什林、阿兰·莫塔、米什科·雅纳泽-拉弗、克里斯多夫·兰德、劳伦斯·谭和赵清源。

同时也感谢弗朗索瓦丝·帕亚斯为撰抄谱例提供的帮助。

感谢张雪和赵越胜为本书的翻译和校改付出的劳动。

为了纪念我的父亲

莱比锡圣托马斯大教堂

目 录

前言	001
第 1 章 金十字之家	005
第 2 章 前往莱比锡	014
第 3 章 关于平均律	020
第 4 章 菩提树旁之地	029
第 5 章 萨姆尔·安东·克莱伯斯	034
第 6 章 和声和对位	039
第 7 章 二声部, 主题和对题	054
第 9 章 从二声部到三声部	061
第 10 章 四声部和密接和应	067
第 11 章 两个对题	072
第 12 章 三个对题出现的地方	080
第 13 章 原型、倒影和时值加倍	085

第 14 章	原型、倒影和时值加倍 (续篇).....	093
第 15 章	时值缩短.....	098
第 16 章	两个主题	103
第 17 章	三个主题.....	108
第 18 章	三个主题?	114
第 19 章	到达顶峰.....	120
第 20 章	到达顶峰 (续篇).....	125
第 21 章	告别莱比锡	131
第 22 章	回程路上.....	135
第 23 章	破产.....	140
第 24 章	跋 (尾声).....	144
所涉主要音乐概念索引		147
参考书目		152
译后记		153

前言

本书是写给音乐爱好者的，有那么一天，聆听一部作品时，他们会问自己一个问题：这是如何谱写的？

聆听一部音乐作品的途径有多种：可以用心去体会作品，心这个字眼虽简单却涵义甚广；也可以通过分析去理解作品。我坚信，用心去体会作品的方法，是最终唯一可行之途，但它可以借助某种方法，使人进一步理解一部作品是如何谱写成的。

我正是在此意义上邀请读者跟我一起探险。

事实上，这种探险并非始于今日，而是十多年前就已开始。那时，我的朋友让－伊夫·奥里特罗说服我陪他去马塞

尔·毕奇家，并请求跟随他一起学习。

我们的做法有点不合常情。虽然酷爱音乐但仅是普通的业余爱好者，我们竟要敲门去找这么一个人，他撰写的和声学与对位学的若干专著，是众多音乐家的教科书。

马塞尔·毕奇无比慷慨地接受了我们的请求，日积月累，我们彼此间产生了深厚的友谊。他的身边形成了一个音乐家小圈子，有业余爱好者，也有专业人士，他们养成了经常聚会的习惯，一起演奏和研究伟大的音乐作品，从库普兰^[1]到拉威尔^[2]，从拉摩^[3]到德彪西^[4]，从贝多芬到福雷^[5]，巴赫位居其中。巴赫的《哥德堡变奏曲》、《b小调弥撒曲》、康塔塔、圣咏曲，当然《平均律键盘曲集》也在其中。

---

[1] 库普兰 (François Couperin, 1668—1733)：法国巴洛克时期著名作曲家，他是库普兰家族诸位音乐家中最有盛名的，因此被称为“大库普兰”(le Grand Couperin)。著有《羽管键琴演奏法》，此书对巴赫影响甚深。

[2] 拉威尔 (Maurice Ravel, 1875—1937)：法国作曲家和钢琴家，是与德彪西齐名的印象派作曲家。他的音乐以纤细、丰富的情感和尖锐著称，被认为是二十世纪的主要作曲家之一。

[3] 拉摩 (Jean-Philippe Rameau, 1683—1764)：法国作曲家、音乐理论家。所著《和声论》为近代和声理论奠定了基础。

[4] 德彪西 (Claude Debussy, 1862—1918)：法国作曲家，印象派音乐的代表，也有人认为他是一位象征主义者。德彪西将法国印象派艺术手法运用到音乐上，创造出其别具一格的和声，对后来作曲家有深远影响。

[5] 福雷 (Gabriel Fauré, 1845—1924)：法国作曲家、管风琴家、钢琴家以及音乐教育家。曾任巴黎高等音乐学院院长，对法国近代音乐发展起了承前启后的作用。