賦 格 NO.2

c 小調

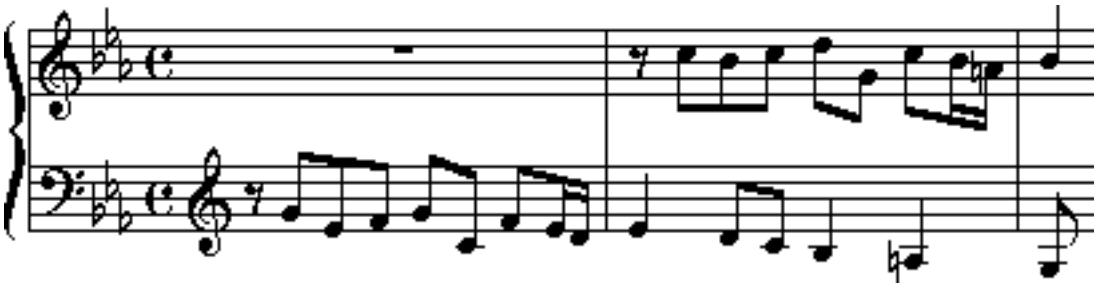
平均律鋼琴曲集

巴赫 · 約翰 · 塞巴斯蒂安

© 2003 Timothy A. Smith (the author) [1]

Translation by Jing Chen, edited by Silas Butt

http://bach.nau.edu/clavier/nature/fugues/Fugue26.html.



Fugue 賦格是從拉丁語中得到它的名字：
fuga 即是飛行，也是 fugere 飛馳。

很幸運的，「飛行」在英語中不僅僅指飛馳，也可以指翱翔。所以我說，這首賦格就像一群翱翔的雁，這些數以千計可愛的鳥兒，因季節遷徙每日飛翔，牠們優美地飛行並蜿蜒而成的 V 字型令我著迷。

雁群使我想起這首賦格有三個原因。牠們與這柔和的音樂是一個很明顯的對照。牠們不斷地變換隊型也提醒我們，從歷史上看，賦格，是植根於實踐的即興創作。這首賦格，比起其他 47 首，聽起來更具即興性。

就像小雁兒向牠們的父母學習遷徙的路線那樣，巴赫也是從前人那裡學到這個主題。克羅和弗雷斯科巴爾迪曾把這個主題加上變化帶入賦格中。塞巴斯蒂安在 10 歲的時候，就暗暗地取了他哥哥收藏的樂譜，在月光下把這個主題抄寫下來。這就是我們所謂的通用主題，任何作曲家都會賴以即興發揮。

---

[1] You may print, copy, link to, or cite this document, for non-profit educational purposes, so long as credit is given to the author as per fair use. You may not reproduce this document electronically, enfold it into a web site, or incorporate it into a saleable product without written permission from the author.

叫我想起這首賦格還是這第三個原因。就是主題本身 V 字的型態。你也可以在答題中（高聲部的第二小節）聽到它的相似性。在它的輪廓中，頭部和尾部是逆行的：

頭部：相鄰的低音，下降並跳到另一個音
尾部：上升並跳到另一個音，新的相鄰的低音

我把主題的 V 型結構分成兩等分，就像翻書一樣。在第二個「發展部」中，主題被延展。在這個「發展部」和第三個「再現部」中，主題旋律被倒置了兩次。

雁的翅膀每拍打一次，就在它的兩側和後面鼓起了上升的氣流。其他雁隻在這氣流提升之中，匯入翱翔形成壯觀的 V 字隊型。雁群在彼此叫聲的呼應下，飛翔的距離可以達到雁鳥獨自飛行的三倍。因此雁群的飛行能力，遠比個別雁鳥飛行力的總和大得多。

一首賦格的複調曲式就是這樣。一個聲部闡明的主題會在後幾個小節中反覆出現。一首賦格曲的長或短，主要取決於它各聲部之間的相互配合。與雁群的飛行道理一樣，一首賦格曲也是比它個別聲部的總和豐富得多。

在遷徙的雁群中，飛在最前頭的首領消耗能量最大，因此牠不能永遠持續負擔下去。有人說，雁用牠們叫聲來鼓勵牠們的首領，盡牠們所能飛得更快更遠。當首領累了，另一隻雁會取代牠的位置。暫時離群的雁隻歸隊最終會與雁群匯合。

賦格與翱翔中的雁群最明顯的類比，就是它如何把主題從一個聲部轉到另一個聲部。一個主題聲部的開始就好比雁群 V 字隊型的首領。在 19-22 小節低聲部領導出現了三個連續的主題：先擴展，後倒置，再重回原有的主題。即使在賦格曲之中，這表現也可算是一個罕有強勁的領導。

當有雁隻受傷或生了病，就會有兩隻雁離開隊伍，來保護和陪伴牠。守護雁會留在受傷的雁旁邊，直到牠康復或者死亡，然後，牠們將會加入另一雁群隊伍再上路。

一個單一的聲部不可能創作出一首賦格。按照定義，賦格曲是多聲部的複調音樂。在平均律鋼琴曲集中，只有一首賦格是兩個聲部（第一集 e 小調），大多數都有三或四個聲部。即使巴赫寫的樂器獨奏曲也是複調音樂。巴赫的天賦使他可以在小提琴和大提琴樂曲中帶出多個聲部的幻覺。

記得幾年前，在剛入夜的時分，我在俄勒岡州海岸駕著車。我驚

奇地發現一隊雁群在我上方飛翔了兩分多鐘　－　就像這首賦格曲的長度。在那時候，我想不出有哪一種理論能夠捕捉這種美麗的飛行姿態。科學家們可以把牠們放在一個風洞內，好量度牠們飛行的機械動力數據，或者用全球定位系統來記錄牠們遷徙的路線，甚至解剖雁隻的肌理來作辨證；可是，沒有任何科學方法能夠描繪這活生生的鳥類　－　這自由和有翅膀的野生動物。

從音樂理論家的角度來看，在48首賦格曲中，這是其中一首非常有趣的賦格。它吸引著人去作更仔細的分析。我要避免提及「Stretti主題重疊」這複雜的話題了（在16小節的中間和23小節的四分之一處），要去捕捉自由和野性的賦格，這簡直是不可能的挑戰。