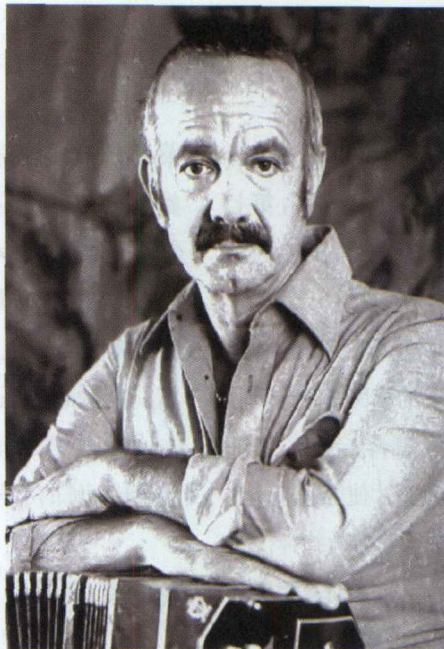

文字_金毅妮

从酒吧到音乐厅 皮亚佐拉书写了“探戈的历史”

Piazzolla: Complete Music for Flute and Guitar

左: 皮亚佐拉的音乐是探戈音乐发展史上一个难以逾越的里程碑
右: 长笛演奏家英伽德·托伊佩与吉他演奏家胡戈·吉曼·伽多

探戈之于阿根廷，正如足球之于巴西，它是阿根廷的灵魂，更渗透了这个国家的文化与生活。探戈起源于十八世纪布宜诺斯艾利斯，其充满野性与诱惑的音乐与舞蹈，尽情释放了底层人民对于压迫的不满与抗争。随着阿根廷这一国家逐步走向世界，探戈作为其文化中的重要组成部分，也逐步为世界所接受。在这一进程中，作曲家阿斯特·皮亚佐拉功不可没。正是他，使原属于小酒馆的探戈音乐进入现代音乐厅，以其特有的直接、大胆、魔幻、美丽的表现方式和对人性的诚实，成为我们理解南美文化的捷径；也正是他，将探戈音乐、古典音乐、阿根廷民间音乐以及爵士乐等要素综合起来，创立了现代探戈音乐，使古老的探戈不仅更具现代性和都市性，也为世界所接受。

出生于阿根廷的阿斯特·皮亚佐拉 (Astor Piazzolla, 1921—1992) 被阿根廷人称为“探戈音乐界的巴赫”“阿根廷探戈之父”。他四岁时随父母移

居纽约，师从拉赫玛尼诺夫的学生贝拉·维尔达后，他开始对爵士乐和古典音乐产生兴趣。皮亚佐拉1937年回到布宜诺斯艾利斯，不仅开始与各类乐团的合作演出，更创作大量的电影音乐及改编音乐作品，在法比安·谢维茨基电台的埃斯塔多比赛中，他凭借《布宜诺斯艾利斯交响曲》获得一等奖。获得奖学金赴巴黎后，恩师纳迪亚·布朗热激发了他对探戈的热情——“她在我身上播下的种子最终要丰收。更重要的，她使我有自信，懂得我是一位探戈作曲家，尽管其他的也很重要，但他们属于我的另一部分，是非本质的和用脑筋的那部分。突然，我对一向不喜欢的探戈变得全然喜欢了。”

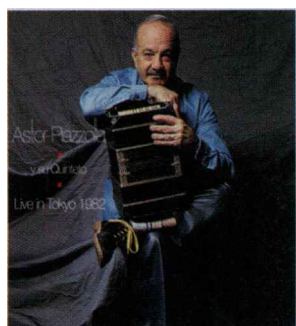
当皮亚佐拉再次回到布宜诺斯艾利斯时，创建了室内乐形式的布宜诺斯艾利斯八重奏组。作为探戈乐团，这一乐队形式打破了探戈的传统表演方式，不仅在乐器组合上摒弃传统的固有标准模式，而且完全摒弃了演唱者与舞

者，而是以一种古典室内乐的表演方式展现纯粹的探戈音乐。这一重奏组的建立，标志着现代探戈时代的开始。

皮亚佐拉的创作从简朴的探戈到由罗斯特罗波维奇首演的大提琴协奏曲，还有一系列电影音乐 (费尔南多·索洛纳斯执导电影《探戈，加戴尔的流放》)，并与诗人奥拉西奥·费雷尔一起为歌剧《布宜诺斯艾利斯的玛丽亚》和其他戏剧创作音乐。皮亚佐拉于1992年7月6日在布宜诺斯艾利斯的一家疗养院逝世时，享年七十一岁。

这张长笛与吉他音乐专辑，收录了皮亚佐拉极具代表性的作品：《五种风格探戈》、“长笛探戈练习曲”、为长笛和吉他而作的“探戈的历史”。将关注点集中于探戈的做法，只有多米尼克·斯卡拉蒂在他的羽管键琴奏鸣曲中曾尝试。

《五种风格探戈》是皮亚佐拉创作的第一部吉他作品。在探戈音乐中，频繁出现的附点、切分节奏型并非独

皮亚佐拉1982年在东京演出的专辑

立作用,往往与由钢琴、低音提琴低声部演奏的固定节奏型形成一定的对比而显示其特征,而低音提琴等在演奏时也常用拨奏来取代以弓拉奏。吉他这一乐器以其弹拨乐器所特有的拨、揉、挑、扫演奏法,正适于表现探戈的特殊风格。如其曲名所示,这部作品分别运用了五种不同风格的探戈元素:平原的探戈(Campero)、浪漫探戈(Romantico)、明快的探戈(Acentuado)、悲伤的探戈(Triston)、男人们的探戈(Compadre)。“平原的探戈”以流行于十九世纪末二十世纪初的米隆戈舞蹈为基础,“浪漫的探戈”具有歌唱性;后三首则汲取探戈的节奏和乐器效果,如第三首就以拍击琴身等等手段来模仿。

皮亚佐拉在六首《长笛探戈练习曲》中,以探戈音乐作为主要线索,以极高要求的演奏技法实现了其“练习曲”的作用。但作品最突出的,是长笛演奏的半音滑音装饰效果。在古典音乐中,往往通过颤音、波音、回音来强调装饰单个乐音。而作为探戈乐中体现即兴性和其独有的诙谐幽默感的,则是滑音奏法,这也正是皮亚佐拉作品中最常见的旋律特征之一。作为最早的古典木管乐器,长笛较宽的音域、亮丽的音色以及善于演奏滑音效果,使其成为探戈风格极好的演绎者。但长笛只能一次吹出一个音,必须通过富有技巧的写作和演奏才能使其具有和声、对位因素。泰勒曼(Georg Philip Telemann)在他的《十二首没有数字低音的长笛幻想曲》中、巴赫在他的《A小调长笛独奏帕蒂

塔》(BWV1013)中都曾尝试拓展长笛的演奏技法,而皮亚佐拉不仅在这六首练习曲中达成了技法的训练,同时也展现了长笛所特殊演释的探戈风格。

为长笛和吉他而作的《探戈的历史》于1982年受委托而作,现在已经成了吉他和长笛音乐会中必不可少的作品,作品的四个乐章以标题明示,分别代表了探戈历史发展进程中的四个阶段:

《酒吧1900》。探戈最早产生于港口酒吧。热闹的港口聚集了来自世界各地的商人与水手,也聚集了各种渊源的音乐,由此产生了作为舞蹈伴奏的探戈音乐。这一乐章先从长笛和吉他开始,随后加入钢琴和手风琴,寓意探戈音乐逐步发展。音乐不但节奏明快,而且旋律活泼优美,效法当时的舞蹈音乐。

《咖啡馆1930》。港口城市的衰落,使探戈失去了赖以生存的土壤,理所当然地脱离了舞蹈而成为纯音乐。这一乐章显然多了一份忧郁,速度也略慢,两把小提琴如泣如诉地在手风琴和钢琴编织的低音背景上哀怨地歌唱着。

《夜总会1960》。新时代到来,也将新兴爵士、摇滚乐带入人们的生活,融合了新音乐特征的探戈在南美洲重新获得年轻人的青睐。这一乐章重音营造的强烈节奏感突出探戈、爵士等因素特点,作曲家试图彻底推翻传统意义上节拍重音地位,以往的强拍位置被弱化,而有些原有弱拍却被强化,与其他正常律动声部的规则节奏形成特有的复合节奏。正刻画了新时代吸收了新兴音乐因素的探戈音乐风格,及其充满内在动力的新生。

《现代音乐会》。结合了多种音乐元素的探戈,已然脱离了其产生并长期生存的场所,进而汲取民间音乐、专业音乐中的现当代创作与演奏手法,成为一种经久不息的音乐体裁,终究从嘈杂的酒吧走上了灯火辉煌的音乐厅舞台。

皮亚佐拉不仅创作探戈,更创造了新探戈,他的音乐成为探戈音乐发展史上一个难以逾越的里程碑,以至于“后皮亚佐拉主义”成为现时继皮亚佐拉后一系列探戈音乐尝试的代名词。他的作品不仅深受各时代音乐家的青睐,更被多位大师及无数室内音乐团体及交响乐队所演释传播;他的探戈不仅咏唱着探戈永远的律动,更散发着时代的气息。

德国长笛演奏家英伽德·托伊佩,先后在黛特蒙德音乐学院、科隆音乐学院学习,曾多次参加格拉夫、梅森、舒茨、魏厄、尼克雷特等的大师班。与包括科隆广播交响乐团在内的多个著名乐团合作后,她自1995年起留任卡萨尔国家舞蹈剧院乐团长笛首席,对室内乐、尤其是对长笛与吉他的合作极感兴趣。也由此,在这张专辑中,她不仅充分展示了精湛的演奏技巧,更在最后一部作品中很好地演释了长笛与吉他的交互协作。

出生于布宜诺斯艾利斯的胡戈·吉曼·伽多十二岁就开始学习演奏吉他,1983年移居德国后在多个音乐学校得到多位名家指点。1990年后开始频频在独奏和室内音乐会上演出,录制了大量当代音乐和拉丁美洲音乐。作为阿根廷音乐家,他深谙祖国的探戈文化,以娴熟多变的技法充分展示了作曲家对于探戈的理解、对于新探戈音乐的探索。■