

探戈音乐初探

张廷森

摘要: 阿根廷的国粹——探戈,是一门集舞蹈音乐诗歌为一体的综合艺术,探戈音乐是多民族文化不断撞击、冲突、交会、融合的产物。阿根廷社会发展的艰辛历程与混合民族的多元文化赋予了探戈音乐深刻的内涵,使其浸润了一种哲学般的忧伤,探戈音乐中的伤感情结就在这种内涵之中诞生、发展起来。

关键词: 探戈;探戈音乐;伤感情结

中图分类号: J655.8 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-5302(2009)02-0091-03

犹如中国京剧是融文学、音乐、舞蹈等于一体的综合艺术一样,阿根廷的国粹——探戈,也是一门集舞蹈、音乐、诗歌为一体的综合艺术。探戈舞以优美潇洒闻名于世,而作为其魅力展现的极其重要组成部分的探戈音乐,更是亢奋与伤感并存。本文从探戈的形成、探戈音乐的发展及探戈音乐的组成元素等方面进行分析,对探戈音乐的主要风格特征作初步的探讨。

一 探戈的形成

正像任何民间文化艺术都难以准确地追溯其生成年月一样,关于探戈的起源,众说纷纭。从探戈一词的词源来看,有的人认为,它起源于西班牙安德鲁齐亚地区吉普赛人的“探戈”;也有人说它起源于古巴的“哈巴涅拉”;还有人认为,它源于非洲,是一个关于第2拍为重音音节节奏型的拟声词。以上说法都有一定的依据,但很难确定哪一种更为接近真实。无论探戈起源于何地,至少有一点可以肯定,它的起源是多元的,它吸收融合了非洲、欧洲和拉丁美洲等地区多种民族、多种文化的因素。

探戈艺术形成于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。1860年阿根廷独立后,开始了自己的工业化过程,150万来自欧洲的移民,漂洋过海来到这里,同时还有大量农牧民纷纷流入以首都布宜诺斯艾利斯为首的城市,他们心中充满了对新生活的渴望,但他们往往得不到土地,也找不到适合的工作。这些寂寞且满腹乡愁的异乡游子和茫然无措的贫民,被深深的漂泊感和对故土无限的思念、失望的情绪笼罩着。为了排遣、宣泄内心的苦痛,表达对幸福的生活、浪漫爱情的渴望,人们选择了能为他们提供热情、欢娱,并且能让他们暂时忘却烦恼的音乐和歌舞——探戈。在这种环境中,来自农村的即兴音乐帕亚达演变成以吉他伴奏的民间歌舞——米隆加;同时,由古巴海员带来的哈巴涅拉舞蹈也在阿根廷盛行,这种

舞曲旋律深情,节奏带有切分或附点,一般为2/4拍,它在探戈形成的过程中起到了举足轻重的作用。探戈从潘帕斯草原的感伤民歌中吸取了浓郁的生活气息,从哈巴涅拉中吸取了深情的旋律、强烈的节奏、优美的动作,从米隆加中吸取了诙谐、粗犷、明快的舞姿,从黑人舞蹈坎东贝中吸取了反复徐缓的节奏,形成了自己的独特风格。经过一个漫长的融合过程,大约在1890年,探戈在布宜诺斯艾利斯形成了。于是,与阿根廷人有着不解之缘的忧愁、感慨顷刻间在当代阿根廷人的音乐舞蹈——探戈中倾泻出来。

探戈舞蹈有着独特的忧伤情结,在舞蹈中男女舞伴的身体并行直立,沉默相拥,时而贴身直行,时而快速旋转,时而高度踢腿,时而低处趟身,舞者的相互配合十分默契。探戈舞那稍纵即逝的舞韵,顿挫的舞步,深藏于心、抑而不发的力量,令人深深地感觉到在这充满着激情和潜藏着力量的舞蹈背后,有岁月的风雨给阿根廷人民性格留下的印痕。人们用探戈讲述生活,表现生活中的喜怒哀乐,探戈成为阿根廷人民精神世界的生动写照。

二 探戈音乐的发展

探戈乐队在早期是自由组合的,最早是长笛、竖琴、小提琴,后来改为长笛、小提琴和吉他,到20世纪初形成了钢琴、小提琴和小六角风琴的组合。初期的乐队没有乐谱,表演方式是即兴演奏,这个时期(1880—1920)被称为旧探戈乐队时期。这一时期探戈音乐中最重要的乐器——小六角风琴,在20世纪初从德国传入阿根廷,这是一种类似手风琴,但按钮更为丰富,通过簧片的震动而发音的乐器,主要担任旋律声部的演奏,是探戈音乐中标志性的乐器。

1920年左右,探戈音乐发生了根本性的变化,它以音乐的成熟、音乐家们艺术修养的提高和歌词的正式编

写为特征,以一些名人大师的名字为标记,这个时期被称为新探戈音乐时期。1917年,被称为探戈王子的卡洛斯·加德尔演唱的《我那悲伤的夜晚》,标志着探戈歌曲的诞生。大约在1915—1920年期间,带有里程碑性质的“正式乐队”诞生了。去掉了长笛和吉他,由两架小六角风琴、两把小提琴、钢琴和一把低音提琴组成的六人乐队,为20年代探戈音乐的发展起到了关键性的作用。以后在1930—1940年间又加入了二重唱,1960年,著名的阿根廷手风琴演奏家、作曲家皮亚佐拉将电吉他加进了他创作的九重奏《新探戈》中,极大地丰富了音乐的表现力。

皮亚佐拉是一位活力充沛的、多产的探戈大师,他推出了一系列录音专辑,并在世界各地举办音乐会,为阿根廷探戈的传播起到了很大的促进作用。他一生致力于使探戈音乐细致化、严肃化,将真挚抒情的旋律与粗犷强劲的节奏巧妙地交织在一起。他的探戈音乐主调与复调相结合,在浪漫主义与印象主义的和声语汇之间变幻莫测,创作了大量的探戈交响曲、歌剧、组曲、协奏曲等,是一代探戈巨匠,被誉为“探戈教父”。

在这个时期,探戈音乐逐渐加入了一些浪漫的因素,演变成为一种与旧式探戈并存的新式探戈。探戈的节拍不再局限于一成不变的米隆加和哈巴涅拉的典型节奏,而是根据音乐情感表达的需要富于变化;探戈的旋律不再局限于民间舞蹈般活泼快乐的单一特征,旋律的形态丰富,追求细腻柔美、婉转深情。在探戈音乐的发展过程中,小六角风琴之于探戈,犹如京胡之于京剧,始终与探戈不离不弃。它那喑哑的音色,与探戈哀伤的情调贴切吻合,锐利的音响勾起强烈的怀旧伤感之情,令人心醉,小六角风琴已成为探戈音乐的灵魂。即便是在今天,形式内容变化多样,甚至是带有轻松活跃的探戈乐曲中,只要小六角风琴那特有的声音一响起,便自然地给音乐抹上了一丝淡淡的忧伤色彩,与心底的忧伤情绪产生共鸣。

三 探戈音乐中的元素

在探戈音乐中,虽然流动着潇洒豪放欢快的旋律,但我们仍能感觉到它那浓重的忧伤情绪,伤感的因素随处可见。下面从旋律、节奏、结构、调式、和声等方面进行分析。

1. 旋律

(1) 探戈音乐的旋律婉转连绵,起伏不大,抒情性较强,多表现如泣如诉的音乐情感。音乐中级进式的模进、半音进行的情况在探戈歌曲中较为常见。

如:《我那悲哀的夜晚》(Mi noche Triste)(谱例1)

旋律的下行模进体现出深沉、哀伤的情感,前四小节中的两组下行模进后,旋律继而上行,又转回停在主和弦的五音上,体现出忧愁反复的不安心情。第2乐句可以与第1乐句相同的方式开始,在第2小节中,旋律在四度上扬的音级进行后,又走回到下行的模式,一种让听者伤感的情绪油然而生。还有《南方》中一开始短短的5小节就将全曲的忧伤情绪勾勒出来,以两小节为单位的短小乐句体现出音乐上的停滞感,一小节连续的16分音符接一小节舒缓的8分或4分音符的音乐进行,像是一种驻足不前、游移不定的彷徨心理,又似乎是歌者在叹息。

(2) 动机式的乐句重复进行的情况在探戈舞曲中常有出现,跳跃式的旋律在不同音级上的重复,将一种动荡不安、跌宕起伏的内心感受展现出来。如《我那悲哀的夜晚》(Mi noche Triste)的开始部分:乐句以弱拍开始,大跳跃进后以延长音的形式将激进的旋律、激昂的情绪突然停住,接着又反向级进跌落下来,失意、悲观的心态展露无余。(谱例2)

在《小伙伴》(La cumparsita)中,在充满着强烈感情色彩的跳跃、重复的旋律中,生动地体现出激动与抑制的矛盾心情。(谱例3)

另有乐曲《嫩玉米》(El choclo)中重叠、递进的旋律,一上一下的音级走向,表达出的是一种纠缠、辗转反侧的复杂情感。

(3) 装饰性的三连音、小二度进行中类似弗里几亚旋律进行风格体现出西班牙音乐因素对探戈音乐的影响,而这种因素在探戈音乐中的体现,也使得音乐本身具有一种混合文化的沧桑。(谱例2中2、4小节)其中,谱例1第2小节左手部分的低音进行,便有西班牙风格的倾向。

从这些谱例中可以看出,无论是平穩级进式的曲调,还是大跨越、动机型的乐句,动荡起伏的波浪型旋律进行特点是充斥其中的,为的是表现出探戈音乐中包含的那种充满矛盾的特殊的内心情感。

2. 节奏

哈巴涅拉是探戈乐曲中典型的节奏型,基本用固定节奏型X X XX伴奏。附点及切分节奏的不连续性既体现了探戈音乐的忧郁情调,体现了一种情感上的不稳定

因素。这种节奏型在早期探戈曲中较为多见，而且几乎是贯穿始终的。后来的探戈曲中仍有这种特性节奏，只是不像早期探戈曲中使用得那么频繁了。

另一种典型的探戈节奏是顿挫、坚定的舞步节奏，常用固定节奏型XXX XXX伴奏。（见谱例3的左手伴奏部分。）可以看出，这种节奏是从附点节奏变化来的，连续的加强拍不仅体现了哈巴涅拉节奏，还使人感受到蕴涵在舞曲中的坚定、顽强的情绪。

另外，受非洲音乐节奏中起重要作用的鼓的影响，在探戈音乐中表现为8度加重低音和饱满的和弦音响，像是在模仿那种鼓的声音效果。（见谱例3左手部分）

节奏的因素在探戈舞曲（器乐曲）中体现得较为充分，而探戈歌曲的婉转连绵性决定了它并不像探戈舞曲（器乐曲）的那么铿锵有力，但从探戈歌曲中我们仍能感受到那种内在的动力和蕴含在其中的探戈典型节奏。

第2、4小节的左手部分的节奏音型像是在优柔的旋律进行中隐藏着一种内心的萌动。

3、结构、调式与和声

早期探戈的音乐结构以三段式为主，有时也出现不规则的边缘曲式结构，每个乐段16小节、两句式，内部多为方整性结构。1920年以后，标准结构的探戈曲将原有古典音乐那种每部分16小节的三段体结构压缩成同长度的（14—20小节）两段体结构，两段体结构成为主流。三段式的探戈曲较之两段体而言，主要是多了一个Trio（三重奏或三重唱）段——一种包含小提琴、吉他和长笛的三重奏，也有可能是为钢琴独奏或者由钢琴伴奏的演唱的曲段。新的探戈三重奏包括钢琴、小提琴（或低音提琴）和小六角风琴。

探戈曲的调式一般属于大小调的范畴，富有忧伤情感的探戈曲，一般以小调式为主，经常出现大小调式的波动，段落之间往往出现调性的对比，或同名大小调的调式交替，或建立在主音五度音关系上的调式转换，或平行大小调的调性转换。暗淡的小调色彩恰与探戈的伤感情绪相吻合。

如《爱丽丝》“Alice”（谱例4）第一段

曲中大小调式的反复交替以及力度上的鲜明对比，表现出情感上的跌宕起伏，忽明忽暗的调式特征刻划出

复杂强烈的感情对比：苦闷、抑郁的心情，对现实不满、抗争的态度，充满向往却又迷茫不知所措的心境。

早期探戈的和声配置与许多民间音乐一样，主要使用简单的I、IV、V主和弦进行（见例4）。随着探戈的发展，20世纪40年代开始，西方现代音乐的创作手法和技巧被用于探戈音乐的创作中，探戈音乐已明显地感染上了新时代的气息和特征。和声进行变得复杂，更多副和弦、和弦外音变化音级的运用，增添了探戈曲丰富的感情色彩，丰富多彩的和声运用在探戈歌曲中体现得尤为突出。如《南方》中一开始的前三小节，便离调至主调d小调的关系大调上，紧接着在第2小节的经过和弦中大量运用七、减七和弦，使得音乐马上充满了一种紧张感。又如第8、9小节处经过和弦中的重属和弦以及由属到下属和弦的不规则进行，第10小节之后由D到d的短暂的离调，这些和声及调式上的丰富变化将一种复杂、动荡不安、飘忽不定的心情准确地表达了出来。

与一般舞曲结束时由属到主的和声进行从弱到强的模式不同，探戈音乐结束时总是由强到弱，这是探戈音乐的典型特征，也是探戈曲不同于其他舞曲的独特之处。无论是早期探戈还是现代探戈，这种结束时的特殊处理沿用至今。而这种结尾的处理显然少了一种原本应有的激昂情绪，而是体现出一种激情过后的失落感，给探戈音乐蒙上了一层黯淡的色彩。

阿根廷探戈音乐，正如这个国度的构成一样，是多民族文化不断撞击、冲突、交会、融合的产物。节奏中的非洲因素，旋律音阶上的西班牙风格，结构、调式、和声以及乐器组合上的欧洲化，都将这种融合的多元文化在音乐中表现出来。阿根廷社会发展的艰辛历程与混合民族的多元文化赋予了探戈音乐深刻的内涵，探戈音乐中的伤感情结就在这种内涵之中诞生、发展起来。

从最初地位卑微，到成为阿根廷的“国粹”，探戈的本质已经发生了根本的变化，但没有改变的是其丰富的内涵。探戈是舞蹈，是音乐，是抒情诗，它表达了一种身体的情感，一种征服欲、占有欲、权利欲和全身心投入的精神。探戈与拉美地区的其它舞蹈文化不同，它的纵情是沉静内含的，浸润了一种哲学般的忧伤，不仅是身在异乡的游子情怀，还有命运坎坷的艰辛，更是对人生的痛苦思考。探戈见证了阿根廷的历史，是阿根廷人民澎湃激情的产物，它的每一个音符、每一个舞步，都在时时表达着阿根廷人民的悲欢离合、喜怒哀乐，是民族精神和人生哲学的体现。人们把忧伤化做真挚的情感毫无保留地体现在探戈音乐之中，一曲曲探戈唱出了生活的艰辛和人们对幸福生活的渴望。

（作者系解放军艺术学院舞蹈系讲师）

责任编辑：黄恩鹏