

浅谈皮亚佐拉手风琴作品《自由探戈》的风格特点

张明仪 王伟 李孟晗
(青岛恒星科技学院 山东青岛 266100)

摘要: 阿斯托·皮亚佐拉是阿根廷作曲家、班多钮手风琴演奏家,被誉为“探戈音乐之父”、“现代探戈的革命之子”,他一生中创作了大量的探戈音乐,其音乐作品深深地扎根于阿根廷民间音乐。他将古典、传统、现代音乐和流行元素相融合,形成了自己独特的创作风格,探戈这一阿根廷民间音乐成为雅俗共赏的音乐。本文对皮亚佐拉的艺术生涯加以阐释,以皮亚佐拉的手风琴作品《自由探戈》为例,分析归纳其创作的曲式结构及风格特点,从中领悟皮亚佐拉探戈音乐的艺术魅力。

关键词: 皮亚佐拉;手风琴;自由探戈

阿根廷是探戈的发源地,现如今的探戈已成为世界性的音乐。而使探戈走向世界的正是被称为“探戈之父”的皮亚佐拉,皮亚佐拉在古典音乐严谨作曲技法的基础上,加入了爵士流行音乐中常用的节奏型、旋律进行等新元素,融合成具有现代音乐气息的新探戈音乐。激烈奔放的手风琴自身拥有很强的魅力,天生的音色特点能够将探戈音乐诠释的淋漓尽致,也是探戈音乐中必有的标志性乐器。探戈音乐与手风琴的融合,也促进了手风琴在全世界的发展。

一、皮亚佐拉的艺术生涯

阿斯多尔·皮亚佐拉生于1921年3月11日,出生于阿根廷的马德普拉塔,祖籍意大利。1925年,跟随父母从阿根廷搬到了美国纽约,在纽约长大。至此在童年时,皮亚佐拉才得以接触到探戈音乐、古典音乐、爵士音乐,接触音乐的同时开始了他班多钮手风琴弹奏。在皮亚佐拉八岁的那一年,他拥有了自己人生中真正意义上的第一部班多钮手风琴(Bandoneon),就此正式开始了他一生跌宕起伏的音乐生涯。后来遇到了探戈音乐的引领者探戈之父卡洛斯·加德尔(Carlos Gardel),皮亚佐拉至此对探戈音乐产生了非常浓厚的兴趣。

1937年,皮亚佐拉一家迁回阿根廷,已经有了深厚音乐基础的皮亚佐拉在阿根廷与很多音乐人士有了更多的机会交流,并展现了自己手风琴演奏家的惊人水平。皮亚佐拉为他崇拜的钢琴演奏家阿图尔·鲁宾斯坦创作了一首钢琴曲并当面求教与他。但鲁宾斯坦听完之后并不觉得这是一首很成功的作品,希望他系统正规的学习作曲,走上正确的道路。鲁宾斯坦把皮亚佐拉介绍给了当时享誉阿根廷的著名作曲家希纳斯特拉(A Ginastera)为师,使他接受了当时最正规的音乐学院的教育方法以及钢琴作曲等专业。皮亚佐拉在学习过后,曾一度专心于古典音乐的创作,放弃了探戈的音乐创作,遭到了老师的劝阻。此后,皮亚佐拉找回了探戈的音乐创作,转战巴黎,在巴黎以很大的热忱投入到了探戈音乐

的创作中。

在阿根廷的音乐学院毕业后,皮亚佐拉前往法国跟随音乐教育家纳迪娅布朗热进行作曲及音乐类的学习,在这几年的学习中,皮亚佐拉学到了许多作曲的技巧。1946年皮亚佐拉创作了真正意义上的第一首探戈作品《混乱》,并从这个时候开始为电影进行配乐。1949年,皮亚佐拉放弃了探戈风格的作品转向了学院派的风格,创作了大量的现代音乐作品,与此同时,皮亚佐拉接触和学习了大量的爵士音乐。在此后的几年中,皮亚佐拉创作了《Buenos》和《Aires》、《sinfonietta》,至此皮亚佐拉进入其创作的高产阶段。1959年,皮亚佐拉在纽约创作了《Adios Nonino》,紧接着他还创作了歌剧及宗教剧等体裁,达到其创作巅峰。

1973年皮亚佐拉移居意大利,就此开始了为期五年的录音计划。在录音中,皮亚佐拉灵感迸发,创作出了最著名的《Libertango》(《自由探戈》)。这部作品在全球的音乐界引起了大家的惊叹及欢迎。1976年,皮亚佐拉在布宜诺斯艾利斯的剧院举办了一场作品音乐会,由于此次演出的巨大反响,一年后,和这次一模一样的演出在法国巴黎上演,取得了更大的成功。两年后他重组了五重奏乐队,他带领了这支乐队开始了世界巡演。这次世界巡演皮亚佐拉把他的音乐带到了亚洲、欧洲、南美洲、北美洲,让全世界各地的人都聆听了他的音乐,他的探戈音乐。其实他的演奏就是一种他的风格见证,这一次的巡演走了十年,这次巡演也使皮亚佐拉走上了他的人生巅峰。

二、作品概述

在皮亚佐拉一生创作的探戈音乐作品中《自由探戈》是一首尤为著名的音乐作品。是他于1973—1978年到意大利之后的五年内完成的。这是一首由小提琴、班多钮手风琴、钢琴来演奏的室内乐作品。该作品享誉世界,被世界的各地著名的室内乐团以及音乐家演奏过。后来被改编成了不同的版本,如:双钢琴、萨

克斯四重奏、手风琴独奏、钢琴独奏等演奏形式。在现在生活中的一些影视作品、广告、各类音乐会中也时常会听到。

这首曲子还体现出了他的“新探戈”风格，在古典音乐作曲技法的基础上加入多种音乐元素来表现本民族的音乐，作品中既体现了古典音乐的严谨又融合了大量爵士音乐的元素，不仅使用了大量的爵士音乐节奏型还表现出了爵士音乐的即兴性，使其音乐内容变得丰富，使探戈音乐有了新的发展变化。《自由探戈》的出现也促使手风琴的演奏风格及形式变得更加多样化。

三、曲式结构及创作特点

皮亚佐拉的音乐创作运用了大量古典音乐创作中的曲式结构，《自由探戈》这部作品就使用了典型的复三部曲式结构进行创作。用同样的结构创作的作品还有他著名的《遗忘》、《布宜诺斯艾利斯》等作品。

《自由探戈》建立在 a 小调上的，结构为有再现的复三部曲式，其中包括：引子、首部、呈示部、再现部、尾声。作品中有多次转调，但最终又回归到主调 a 小调上。拍子为 4/4 拍。

引子部分为 1-34 小节，在 a 小调上开始由钢琴演奏持续低音进入，班多钮手风琴作为主奏乐器在上声部进行，小提琴作为伴奏。引子开始就出现了皮亚佐拉“新探戈”经典的“3+3+2”爵士音乐风格的节奏型，奠定了整首作品的风格和情感基调。皮亚佐拉在传统探戈音乐节奏的基础上不断发展融入新风格。

“3+3+2”的节奏型作为爵士音乐中常见的节奏型，使传统的 4/4 拍的强-弱-次强-弱的规律被打破，重音位置改变，这种节奏型在低声部持续进行，与其他声部传统的节奏型并行。增加了音乐的动力性，使作品更加有张力，给人一种自由摇摆的体验。也通过这种节奏型表现出阿根廷本民族奔放、热情的性格，直接点出题目中“自由”的音乐形象特点。

首部（35-66 小节），由 A 与 A 1 两个平行乐段构成，主导动机由手风琴来演奏。这个部分的一个重要特点表现在和声方面的运用，使音乐的情感、风格更加丰富厚重。运用了有规律的重复固定和声的进行，调性多变极具感染力。

中部（67-98 小节）由两个对比乐段组成，其中第一乐段是对首部主题材料的变化呈现。第二乐段是一个新的音乐材料与第一乐段形成对比，是对音乐层次的进一步的加深。

再现部（99-122 小节）是将主题音乐材料的变化再现，在细微的变化中又不会使音乐变得枯燥乏味，而是通过一次又一次巧妙地变化反复将音乐推向全曲的高潮。

尾声（123-133 小节）音乐的演奏力度逐渐减弱，但仍然能

清晰听出主题音调，音乐在不断的减弱中直至消失，在手风琴演奏时要十分注重风箱声音、力度的控制。给人一种音乐无限萦绕耳边的听觉体验。

整首作品运用了大量的爵士音乐节奏型，对简单短小的音乐动机进行不断的细微的变化重复。在看似简单的音乐材料中，作者却表现出了极为丰富的情感。《自由探戈》这部作品中表现出了音乐的即兴性，这种即兴性表现为节奏上的即兴、自由的音乐感觉，以及演奏者在演奏时根据音乐的自由律动。这首作品表达了的情感。使听者在听觉以及心理感受上都能够得到极大的满足，这就是皮亚佐拉独特的音乐创作风格。

皮亚佐拉的音乐创作，受到了 20 世纪大量的音乐家的影响，其中如：格什温、伯恩斯坦等音乐家都曾将爵士音乐融合古典音乐进行创作，创作出了歌剧、交响乐等作品。这种将古典与流行音乐相互结合的音乐思潮，促使了皮亚佐拉音乐创作的风格特点。《自由探戈》作为皮亚佐拉的经典“新探戈”代表作品，体现了皮亚佐拉对探戈音乐、舞蹈的发展变化，他将传统的探戈音乐结合了爵士音乐元素。在原本探戈音乐简单的三段结构的基础上不断的扩充，且将“332”的节奏型与传统节奏同时使用完美结合，产生了皮亚佐拉特殊的复合型节奏，使探戈音乐变得更加多样、更加丰富，受到各界人士的喜爱。他的作品中还运用了大量的主题变奏形式，使音乐层层递进，简单的音乐动机中也能在皮亚佐拉的手中表现出强烈的音乐情感张力。

参考文献：

[1]夏婷.皮亚佐拉《大探戈》演奏技巧与艺术价值探析[J].交响(西安音乐学院学报),2023,42(04):125-128.

[2]何嘉乐.论手风琴在重奏方面的艺术发展与研究[J].艺术评鉴,2020,(23):56-58+66.

[3]丰天意.皮亚佐拉手风琴探戈作品《遗忘》、《自由探戈》的演奏比较分析[D].湖南理工学院,2019

[4]杨琦.论《自由探戈》的阿根廷音乐元素及现代改编[J].黄河之声,2018,(16):48-49.

张明仪，女，1996年2月出生，山东青岛人，汉族，硕士研究生，助教，研究方向：音乐，青岛恒星科技学院

王伟，男，1997年1月出生，山西吕梁人，汉族，硕士研究生，助教，研究方向：青少年社会工作，青岛恒星科技学院

李孟晗，女，1996年10月出生，山东菏泽人，汉族，硕士研究生，助教，研究方向：中国民族民间歌舞表演及教学，青岛恒星科技学院