

艺术漫步
Strolling in Art

探戈艺术的历史与变革

[阿根廷] 奥拉西奥·费雷尔 著
欧占明 译

EL TANGO SU HISTORIA Y EVOLUCIÓN

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

艺术漫步
Strolling in Art

探戈艺术的历史与变革

[阿根廷] 奥拉西奥·费雷尔 著
欧占明 译

EL TANGO
SU HISTORIA
Y EVOLUCIÓN

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

EL TANGO SU HISTORIA Y EVOLUCIÓN by Horacio Ferrer

© 1999, Ediciones Continente

© Beijing Normal University Press (Group) Co.,LTD, translation into the Chinese language, 2014 of the first publication

图书在版编目(CIP)数据

探戈艺术的历史与变革 / (阿根廷) 费雷尔著; 欧
占明译. —北京: 北京师范大学出版社, 2014.6

(艺术漫步)

ISBN 978-7-303-14832-5

I. ①探… II. ①费…②欧… III. ①探戈舞—介绍
IV. ①J732.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第078274号

营销中心电话 010-58802181 58805532

北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>

电子信箱 gaojiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印刷: 北京鹏润伟业印刷有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 160 mm × 230 mm

印张: 13

字数: 115千字

版次: 2014年6月第1版

印次: 2014年6月第1次印刷

定价: 48.00元

策划编辑: 王则灵

责任编辑: 谭徐锋 王则灵

美术编辑: 王齐云

装帧设计: 王齐云

责任校对: 李 菡

责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

作者简介

奥拉西奥·费雷尔，阿根廷人，1933年出生于乌拉圭首都蒙得维的亚，著名探戈历史学家、作家、诗人。是探戈权威研究机构——阿根廷国家探戈研究院的创始人。其创作了超过200首探戈作品，并且出版过多部诗集。他与皮亚佐拉合作，在20年内共同创作了70余部探戈作品，其代表作《一个疯子的叙述曲》曾入选拉美百首历史金曲。皮亚佐拉和费雷尔是探戈先锋派的代表人物。

费雷尔的父亲佩雷斯·费雷尔是乌拉圭人，是一名历史教师，比父亲大11岁的母亲艾丽西亚·弗朗西尼是阿根廷人，是一位诗人。在费雷尔小的时候，母亲就教他写诗。他曾在乌拉圭共和国大学学习了八年的建筑学，但没毕业。之后在一家建筑研究机构任职，同时还兼任一家报社的记者，有相对稳定的收入。1967年入籍阿根廷，但依然往返于乌拉圭和阿根廷之间推广探戈艺术。

20世纪50年代初，20岁出头的费雷尔已经开始对探戈历史进行研究，他和建筑系的同学在乌拉圭的官方电台创建了一个每周一期的节目——探戈的选择。该节目极力推广刚出现不久的以皮亚佐拉为代表的先锋派音乐。这个电台节目在乌拉圭和阿根廷都受到了很多民众的关注。1954年，他云集了一批大名鼎鼎的艺术家一起组建了“探戈新时代俱乐部”，用来进一步传播探戈思想，这些人包括阿尼巴尔·特洛伊罗，

奥拉西奥·萨尔甘以及皮亚佐拉，特别是后者当时已经组建了一支非常庞大的乐团——布宜诺斯艾利斯八重奏。

20世纪50年代，费雷尔创办了一本探戈杂志，并且维持了七年。在此期间还学会了班多内翁琴，并组建过小乐队。1961年，他的第一本探戈研究著作《探戈艺术的历史与变革》问世，之后共撰写了《探戈音乐的历史》《探戈之书——布宜诺斯艾利斯的大众艺术》等十本探戈研究著作。

1990年，阿根廷政府授权费雷尔在布宜诺斯艾利斯创建国家探戈学院，专门从事探戈学术研究。之后，费雷尔在30个国家创建分院，将探戈推广到世界各地。

1992年，费雷尔荣获布宜诺斯艾利斯杰出市民奖，1998年荣获巴黎大学荣誉奖章。

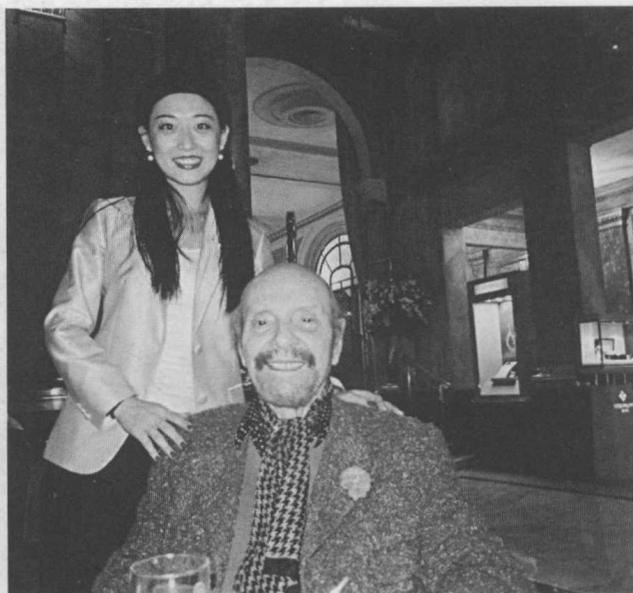

图：奥拉西奥·费雷尔

本的出现都是极好的。同样，在阿根延，有人为探戈知识的系统化做出了不懈的努力。

奥拉西奥·费雷尔是一位优秀的诗歌创作者，他一直保持着创新和独特的精神，所以才会被阿斯托尔·皮亚佐拉选中，为他的作品填词。奥拉西奥·费雷尔还是一位探戈研究者和推动者，是国家探戈研究院的创始人，并在世界上多个国家创建了分院，其成为探戈艺术传播的宣传机构。

奥拉西奥·费雷尔，作为一名作家和探戈艺术的变革者，其作品已

图：中国舞者与奥拉西奥·费雷尔

致中国读者

2009年，探戈被联合国教科文组织授予人类文化遗产，在阿根廷的布宜诺斯艾利斯和乌拉圭的蒙得维的亚发展成为城市音乐。其最主要的起源来自大量的欧洲和中东移民，19世纪下半叶，移民在拉普拉塔河两岸登陆，并在两国的首都定居下来，在当时，移民人口占到了总人口数的百分之五十以上。

移民带来的文化、本土克里奥尔人以及非洲后裔文化的融合，构成了探戈音乐的基础，并用这种音乐来表达当时人们的愿望、幸福与失落。

但是，探戈也是一种通过不同方式进行表达的艺术载体，随着时间的推移，探戈也通过音乐元素来表达每个时期的社会问题。

奥拉西奥·费雷尔的《探戈艺术的历史与变革》一书以及其中文译本的出现都是极好的消息，这说明了和其他任何领域一样，有人为探戈知识的系统化做出了不懈的努力。

奥拉西奥·费雷尔是一位优秀的诗歌创作者，他一直保持着创新和独特的精神。所以才会被阿斯托尔·皮亚佐拉选中，为他的作品填词。奥拉西奥·费雷尔还是一位探戈研究学者和推动者，是国家探戈研究院的创始人，并在世界上多个国家创建了分院，其成为探戈艺术传播的宣传机构。

奥拉西奥·费雷尔，作为一名作家和探戈艺术的变革者，其作品已

成为阿根廷的标签，因此这也保证了这本简短但又全面的著作的质量及学术地位。

这位拉普拉塔河流域最杰出的作家和历史学家，通过他的作品向我们解答了探戈音乐世界里最本质的问题，同时也向我们展示了每个时代人们的生活习惯和思维方式。

通过这些简要概述探戈的章节，奥拉西奥·费雷尔给那些想挖掘这种城市音乐的历史以及其杰出人物心路历程的读者提供了最深刻的信息。

对于有职业义务传播阿根廷文化的我们来说，《探戈艺术的历史与变革》是一本非常有价值的材料，所以我特别向欧占明作为中文翻译表示祝贺。

欧占明除了是一名专注于阿根廷问题的中国记者还是一名探戈学者，他不仅了解探戈，他还能跳探戈，唱探戈。通过欧占明的努力，奥拉西奥·费雷尔终于有可能直接面对那些有兴趣深入了解探戈的中国民众。同时，将在中国进行阿根廷文化传播视为日常工作的我们也获得了一个强大的传播工具。

吉列尔莫·德沃托

阿根廷驻华大使馆新闻公使

Para los lectores chinos

El tango, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2009, se desarrolla como música urbana tanto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, como en la de Montevideo, Uruguay. Parte de sus raíces más profundas se encuentran en la abrumadora inmigración europea y del medio oriente que llegó a ambas orillas del Río de la Plata, en la segunda mitad del siglo XIX y que se alojó en ambas capitales llegando a constituir el 50% de su población.

La fusión de la cultura traída por la inmigración con la criolla, incluyendo la de grupos afro descendientes, es la base de este género musical que supo expresar los anhelos, ilusiones y desencantos de la población de la época.

Sin embargo, el tango es un género vivo que se ha expresado de diferentes maneras, incorporando, con el paso del tiempo, tanto elementos musicales cuanto la problemática social de cada período.

El libro "El tango. Su historia y evolución", de Horacio Ferrer, y su traducción al chino son una excelente noticia ya que, como en cualquier otro campo de la actividad humana, es fundamental contar con estudiosos que dediquen energías a la sistematización del conocimiento del tango.

Horacio Ferrer es un creador incansable de poesía, siempre renovadora y original. Por eso fue elegido por Astor Piazzolla para que pusiera letra a sus composiciones. Horacio Ferrer es también un estudioso y promotor del tango. Es fundador de la Academia Nacional del Tango a través de la cual ha instalado academias hermanas en numerosos países del mundo, como instrumentos para la difusión y el conocimiento del tango.

Es esa trayectoria de Horacio Ferrer, como escritor y creador revolucionario de tangos que ya son marca registrada de la Argentina,

la que avala la calidad y la precisión de este breve pero exhaustivo trabajo.

Con su obra, este destacado escritor e historiador rioplatense nos brinda las respuestas a las preguntas esenciales sobre el mundo del tango que trasciende lo exclusivamente musical e impregna y, al mismo tiempo, refleja las costumbres y hasta la forma de pensar de cada época.

A través de los capítulos de este compendio del tango, Horacio Ferrer permite conocer información fundamental a todo aquel que quiera explorar las razones y los caminos elegidos por los mayores cultores de esta música ciudadana.

Para quienes tenemos la obligación profesional de difundir la cultura argentina, "El tango. Su historia y evolución" es material fundamental. Por eso celebro especialmente su traducción al chino por parte de Ou Zhanming.

Ou Zhanming es, además de periodista chino, especializado en temas de la Argentina, no solamente un conocedor del tango sino que también lo baila y lo canta. A través del esfuerzo de Ou Zhanming, Horacio Ferrer tiene la posibilidad de llegar directamente al público chino interesado en conocer el tango en profundidad. Asimismo, nos da una formidable herramienta a quienes tenemos como tarea diaria la promoción de la cultura argentina en China.

Guillermo E. Devoto
Jefe de Prensa
Embajada Argentina

探戈艺术在中国

为了庆祝这位伟大的探戈艺术家奥拉西奥·费雷尔的第一本中文译著的出版，从阿根廷文化推动者的角度，我想总结一下阿根廷探戈在中国的发展状况。

在我的国家，有一段时间我经常为外交部的领导和同事建议和组织探戈的学习，那时我还在布宜诺斯艾利斯工作。当时产生一个想法，阿根廷的外交官应该将探戈推广到其他国家。

当时负责教授探戈的是两位非常有名的老师：一位是卡洛斯·里瓦罗拉，他专门为阿根廷对外服务学院奖学金获得者开课；另外一位是克劳德·穆尔加，她在2010年和2011年期间为外交官和外交部的工作人员提供普通教学（可以去看她在民族报网站上开的博客：淘气的探戈：外交官们和探戈）。我的想法是身体力行，学习探戈移动的节奏，让外交官们在其他国家能够展示探戈艺术！

当我来到中国推广阿根廷文化的时候，看到探戈在中国的活跃地主要集中在北京、上海、香港以及台北。一段时间之后，也推广到了成都。

但目前最重要的集中地还是在北京。正因为如此，在中国对外友好协会和阿根廷驻华大使馆的支持下，第一届在布宜诺斯艾利斯举行的探戈世锦赛在北京开创了分赛区。

十几年前在中国就有一批人接触探戈，他们是向那些来中国做短

期培训的阿根廷老师学习的。其中的一些最早接触阿根廷舞蹈的中国学生坚持了下来，成为了老师，并且组建了自己的探戈团体。

在北京几乎每天都有探戈舞会。如果没有舞会，也会有练习场。在这些舞会或练习场中，舞者们自由地围成圈子，这里没有人害怕错误，他们非常在意“场地规则”，这种规则能够让舞者们有秩序地跳舞，不影响（特别是不踩到）身边的其他舞者。在练习场上，舞者们不断地演练、提升，甚至停下来询问。从日常的舞会和练习场来看，在北京每天都有人在跳探戈。

在北京有固定的舞会，也有其他临时的舞会。固定的舞会主要有：每周日晚上在历史比较悠久的红酒屋；日坛公园北门的“CD Blues”和兰会所（已暂停），这两个舞会是由中国阿根廷探戈协会组织的；工人体育场附近的“Vida Mia”俱乐部，在大学区的五道口（Ater俱乐部），以及在蓝色港湾的舞会（Alma del Tango）。也有临时的大舞会，召集了北京的所有舞者和组织者参与。

同时，在国贸和金融街也有探戈舞会。此前在望京地区也有两个舞会，不过已经暂停了。

在北京我认识了一个人，在我的记忆里他是在中国第一位研究探戈的中国人，我说的是欧占明先生，大家都叫他海鸥，也是《探戈艺术的历史与变革》的译者。海鸥不仅深入研究阿根廷这种大众的艺术表现形式，他也跳探戈，有时也会在北京的舞会中担任舞厅司仪（以下简称DJ），他还组建了第一个中国探戈合唱团。在这样一个探戈正在成长，而且中国政府仅在一年前才注重它的发展的国家，他的收获已然不小。

在中国发展阿根廷探戈的条件非常优越。中国有一大批探戈舞者是从交谊舞或萨尔萨舞等其他舞种转移过来的，后两个舞种有更大的空间和市场。特别是交谊舞，它的技术和探戈相差较远，但作为舞蹈却是和探戈最接近的。在布宜诺斯艾利斯举行的探戈世锦赛舞台组级别中，其面向观众的舞步、移动、华丽的姿势和表演，通常吸取了交谊舞的舞步。

我们还不得不提到许暄宜（她的艺名叫Shirley），在2013年入围舞台探戈最佳舞者，在布宜诺斯艾利斯闯入了探戈世锦赛舞台组的决赛，她和其他中国的探戈先锋们（舞者、组织者、音乐人、歌手、研究学者）一起，不仅推动了探戈在中国的发展，而且让自己的文化因素融入到探戈舞蹈中。

探戈被阿根廷推广到全世界。作为文化事务的执行人，我不仅有可能会参与并负责一些文化活动的开展，同时我也经常参加探戈舞会。探戈音乐和舞蹈的性感与美给人带来了享受，探戈歌词的文学内容同样也值得深入挖掘。中国的探戈群体也为此被深深地吸引着。尽管他们对探戈歌词还很陌生，但其音乐和舞蹈的美给他们带来了无法抵抗的激情。另外，在很多官方组织的活动上，我也参与了探戈舞蹈的表演。

探戈在中国的传播还是一种独特高端的现象（尽管在阿根廷探戈始终是一种大众现象），但这种现象随着时间的推移会有所改变。尽管阿根廷大使馆已经推出了一些免费的课程，但学习探戈通常需要持久、耐心，而且有的还需要支付学费。

除了舞蹈，探戈还有很重要的周边文化，如探戈文学和探戈绘画。

在中国有没有出现和探戈相关的文化呢？尽管有一些红酒推介会关联着探戈，但要看到探戈其他相关的表达形式，还得等待一段时间。

在中国也有学习探戈的本地音乐人。这些人组成的乐队主要还是专注于皮亚佐拉的音乐。其中有一支乐队还在国家大剧院演出过；另有一支乐队在阿根廷大使馆演奏探戈，也在荷兰驻华使馆演奏过，庆祝阿根廷人马克西姆成为荷兰新王后。

那么来学习一下探戈的历史吧，特别是这本历史随笔的中文译本，由于一些人对探戈做出的努力，如海鸥先生，这种阿根廷艺术才会有更多的表现形式传递出来。

阿根廷驻华大使馆文化处负责人

圣地亚哥·马蒂诺

El tango en China

Para celebrar este acontecimiento editorial que consiste en la traducción por primera vez al chino mandarín de un gran ensayo de tangologo Horacio Ferrer, haré un resumen de mi actividad como promotor del tango argentino en China. En Argentina empecé a estudiar tango cuando ingrese al Instituto del Servicio Exterior de la Nación, y continué aprendiendo cuando organicé la enseñanza de tango para colegas y empleados de la Cancillería Argentina. Es decir, empecé ya de adulto.

En mi país propuse y organicé la enseñanza de tango para colegas y administrativos de la Cancillería hace un tiempo, cuando estaba en funciones en Buenos Aires. Surgió con la idea de que los diplomáticos argentinos divulguen el tango en el exterior.

Estuvieron a cargo de la enseñanza del tango dos grandes Maestros de Tango argentino: Carlos Rivarola, quien enseñó a becarios del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, y Claude Murga, que ofreció cursos en 2010 y 2011 a diplomáticos y al personal de Cancillería argentina en general (se puede ver la referencia en el blog del diario argentino La Nación: maldito tango: los diplomáticos y el tango). La idea era comprometer el cuerpo, aprender a moverse al ritmo del tango, y que los diplomáticos en el exterior muestren que pueden bailar tango.

Cuando llegué a China para difundir la cultura argentina, note que el núcleo vital del tango en China se concentra en las ciudades de Beijing, Shanghai, Hong Kong y al otro lado del estrecho, en Taipei.

Con el tiempo, llego a expandirse hasta Chengdu.

La concentración más importante es actualmente en Beijing. Tal así, que la Asociación China de la Amistad con los pueblos extranjeros y la Embajada Argentina apoyaron la primera edición del festival mundial del tango de Buenos Aires en Beijing.

En China desde hace más de diez años existe una creciente comunidad de aficionados al tango que fueron aprendiendo de profesores argentinos que pasaron brevemente por este maravilloso país para dar talleres. Algunos de los estudiantes chinos que se iniciaron en este típico baile argentino persistieron, se transformaron en profesores y lograron formar grupos de aficionados al tango.

En Beijing hay milongas (espacios en donde se baila tango) casi todos los días. Aquellos días en que no hay milongas, hay prácticas. Estas consisten en rondas libres de baile en donde no existe el temor a equivocarse, ya que están tan presentes los llamados “códigos de pista”, es decir pautas para que las parejas bailen ordenadamente, sin molestar (y sobre todo sin pisotear) a la pareja de al lado. En las prácticas se ensaya, se improvisa, se interrumpe el baile a voluntad para consultar y preguntar. Así, entre las casi diarias milongas y las prácticas, se puede afirmar que en Beijing se baila tango todos los días.

En Beijing hay milongas permanentes y otras ocasionales. Las milongas que resistieron el paso del tiempo se realizan en lugares como la histórica SI NO CHU los domingos en la noche; CD Blues en la zona de Ritan Park y en LAN Club, ambas organizadas por la