

吕文成对广东音乐的革新与贡献

袁静芳

二十世纪初,即从义和团失败(1901年)到辛亥革命(1911年)的十年,是资产阶级民主主义革命的高潮。1915年开始,它形成了一个强大的思想运动,即“新文化运动”,“新文化运动”所打出的旗帜是“科学”、“民主”,并大声疾呼“打倒孔家店”。这次伟大的思想革命,仿佛要把中国这个巨人从沉睡中惊醒。正是在这个波澜起伏的思想热浪里,广东音乐以它新的姿态登上了历史舞台。广东音乐逐步形成的过程,就是艺术上的不断探求革新的过程。严老烈等一批创建广东音乐的先辈,继承发展了我国民族民间音乐文化的优秀传统,通过他们的演奏和改编,创造出一些清新明快、爽人耳目的作品,这些作品明显地表露了对民主、进步的热望和对个性解放的追求。继之以何柳堂、丘鹤俦、尹自重、何大傻等一批富于革新精神的音乐家,使初露头角的新兴地方乐种广东音乐更加充满了活力。在这一批崛起的生力军中,吕文成首屈一指,以他出众的音乐才能和智慧,成为广东音乐发展中贡献卓绝的人物,使广东音乐在很短的时间内就以独立的完整的艺术形式活跃于文艺舞台,并占据了不少省内外听众的心。

吕文成,广东中山县人。他以毕生精力从事于广东音乐、粤剧、曲艺的演奏、演唱和作曲工作。他擅长演奏高胡、洋琴,并创作了一百多首广东音乐乐曲。他对广东音乐发展的贡献主要表现在:

——乐器和乐队组合的变革

二十年代,吕文成旅居上海,他受江南丝竹音乐演奏的影响,在二胡的基础上,把外弦原用的丝弦改为钢弦,定音提高四度。这样就派生出了一件崭新的拉弦乐器高胡(即粤胡)。高胡发音高亢明亮,音质柔美纯净。在乐器改革的基础上,并大幅度地改组了早期广东音乐的乐队组合特点。把广东音乐原来应用的“五架头”编制(即用二弦、提琴、三弦、月琴、横箫五件乐器演奏)改为高胡、洋琴、秦琴三件乐器演奏的“三件头”编制形式,为了适应高胡的音响,并相应地使洋琴高音区的琴弦,由原来的铜丝弦更换为钢丝弦。(这种“三件头”的演奏形式在广州流传后,又加入洞箫、椰胡两件乐器而被称为“五件头”)。使原来以二弦主奏的硬弓组合形式改为以高胡主奏的软弓

组合形式。他以其新颖的形式、优美的旋律、清新的风格使听众为之欢呼。因此,改革一举成功,使广东音乐的发展跨入到一个新的阶段。

——高胡演奏艺术的开创人、奠基人

改革发展了一件新的乐器,必然要伴随着演奏艺术上突破。吕文成在高胡演奏上,为了控制高胡演奏的音色、音量,特别是要把握里外弦音色上的协调,而采用了琴筒半夹于两腿间的演奏姿势,演奏时通过两腿对琴筒共鸣夹放力度的控制,使音色刚柔、明暗相济,获得独特的音响效果。吕文成在高胡演奏上突破江南丝竹音乐多用一个把位的习惯,而以多把位的演奏使器乐作品旋律获得更宽阔的发展余地。在演奏风格上,吕文成运弓道劲有力,饱满洒脱。指法坚实灵活,擅用按颤指法。特别是换把时大幅度的上下滑音以及迟滑音的运用,表现出广东音乐早期高胡演奏上的独特韵味,耐人寻味。享有盛誉的“吕派”演奏风格确立了高胡在广东音乐中不可动摇的主奏地位。吕文成通过他的演奏和作品,使他成为我国高胡演奏艺术的开创人、奠基人。

——多产的广东音乐作曲家

在吕文成的一百多首广东音乐作品中,以借景物抒情怀的短小乐曲见长。这类作品表现了作者对生活中美学的向往和对艺术创作中新的追求,在创作手法上是传统艺术写意手法的继承和发展。如《蕉石鸣琴》《烛影摇红》《浪声梅影》《平湖秋月》《花间蝶》《月影寒梅》《杜鹃啼》《寒潭映月》等等,可称为这类作品中的佳品。另一类作品则是表现明快的情绪和富于积极的进取精神,如《步步高》《下山虎》《岐山凤》《沉醉东风》等。另外,还有描写生活风俗性的作品《扒龙船》《二龙争珠》和反映民间传说的作品《银河会》等。

吕文成作品中的主要艺术特点是什么呢?可以说,没有高胡,就没有吕文成的旋律。吕文成的音乐创作大多以高胡乐器性能作为旋律的思维特点,与早期广东音乐多以弹弦乐器性能为思维特点的旋律形成鲜明对比,丰富发展了广东音乐旋律类型。

如早期严老烈改编的《早天雷》《倒垂帘》《连环扣》等乐曲,旋律的加花和上下高低八度跳进的频繁应用,表现出洋琴的旋律个性,在乐曲活泼、明朗的情绪之中,更富有跳动感。

而吕文成的旋律起伏发展多依据高胡各把位的移动特点,而造成旋律线波浪式的进行。如《平湖秋月》,它以清新明媚、恬美流畅具有抒情性、歌唱性的旋律进行,展现出迷人的诗的意境。

吕文成除注意应用高胡里外弦和第一、二把位音色、音高的特点来造成旋律的对比起伏外。在短小的乐曲里,还巧妙地应用第二把明亮的音色和一定的紧张度,来表现乐曲的高潮。

吕文成虽然以一件新的乐器高胡取替了传统的硬弓组合特点,并使旋律富于自己的个性。但在音乐创作上可以看到吕文成的作品仍然是传统欣赏习惯、创

作手法、结构特点的继续和发展。

首先,从整体上来看,其情绪风格仍保留了广东音乐早期明朗欢快、活泼顿挫的旋律特点。

其次,在传统习用的创编手法上,在吕文成的作品中亦多存有民间的色彩和痕迹。如旋律乐节、乐句的重复、变奏手法,虽普遍地见于各地民间音乐之中,但广东音乐的旋律,该手法是应用得很频繁、很有特点的。吕文成把握住了广东音乐旋律变化的这一手法的奥妙,使乐曲获得完满的艺术效果。如《蕉石鸣琴》,以特定的节奏音型($\underline{\times\times\times\times\times\times}$ | $\underline{\times\times\times}$)和核心音调构成一个乐节,在乐曲中不断地反复出现。它不仅使全曲旋律具有协同感,而且由于核心音调在反复中的变化发展,使乐思获得展开,旋律如歌如述,意境安适宁静。

这种手法在《渔歌晚唱》《平湖秋月》等乐曲中亦屡见不鲜。

另外,在乐曲结构和调式应用特点上,基本上已沿用了早期广东音乐的特点。特别是慢板旋律与快板旋律的对比并置,正线与乙反线在调式上的对比色彩等。如吕文成的《杜鹃啼》等乐曲与传统的乐曲《昭君怨》《双声恨》等均有明显的渊源承继关系。

但是,吕文成作品中最突出的特点表现为对外来因素的吸收。吕文成对外来因素的吸收所获得的积极效果就是赋予广东音乐旋律以新的因素,《步步高》可谓其中代表作品之一。该作品产生于卅年代,它以明快多变的节奏,流畅起伏的旋律,表现出积极向上的精神气质,乐曲充满了青春的活力。《步步高》并不简单是吸收外来因素的产物,应该说他是在传统基础上向外跨出了较大的一步。

《步步高》的旋律特点,从节奏上来看,全曲性格是活泼跳动的,但在布局和组织上使分割性的停顿与连贯性的舒展的各种节奏型有机的衔接起来,构成了全曲旋律节奏有逻辑的对比展开。

从旋律线上来看,高低音区色彩安排和旋律起伏很有层次,乐曲一开始有如异峰突起,给人以振奋之情。

全曲以把位的连续运动造成旋律的两次起伏,把乐曲推向高潮。

在旋律的发展手法上,一方面应用了传统核心音调反复、加花、扩展的惯用生法,以反复强调曲型性的乐思。另一方面则是应用模进手法,赋予乐曲以新的气质和情趣。

《步步高》从总体上看,富有较多的外来因素,但它仍然是一个吸收外来作曲技法使之与传统广东音乐惯用手法的一个创造性的结合。全曲即感到新颖,并富有积极的奋进情绪,又能给人以新鲜的充满着朝气的艺术感染力。该曲不仅在当时广东乐坛上轰动一时,至今仍不为群众所忘,始终保持着他的艺术生命力。

由于社会和个人的种种原因,吕文成在艺术发展

的道路上也并不总是成功的,也有创作上的败笔。卅年代末至四十年代,由于帝国主义文化的渗透侵蚀,广东音乐在城市文化生活中亦受到严重的污染,出现了所谓“精神音乐”和商品化的倾向。当然,这首先是一个社会问题,那就是旧社会政治上的腐败和对帝国主义文化的妥协。同时,也反映出中国资产阶级民主主义革命运动,由于其先天不足,后天失调,在思想文化战线上,面对已经发展起来的强大的帝国主义思想和根深蒂固的封建主义思想所结成的反动文化同盟,表现出其斗争的软弱性和不彻底性。当时中国社会的发展现状,与帝国主义、资本主义、封建主义的旧文化斗争的任务已历史地落到了无产阶级身上。

但吕文成作为一个特定时期的历史人物,在现代民族音乐发展历史上的功绩仍是不容忽视的。吕文成二十至三十年代在乐器改革、演奏、创造,不仅促进广东音乐发生重大变化,达到一个新的起点,而且丰富扩展了我国现代拉弦乐的表现领域,深受群众喜爱,可誉为“岭南明珠”。

吕文成的艺术道路给予我们深刻的启迪在于:艺术是在不断的斗争中,突破中求得生存和发展。没有严老烈等先辈音乐家的革新发展,就没有广东音乐的萌起,没有吕文成等一批优秀音乐家的创造精神也不会有今天广东音乐的软弓组合,革新发展是历史在任何领域中的一个必然的客观进程。但艺术的发展与社会思想、生活是不可分割的,它们是一个完整的整体。正是在民主主义思想革命的高潮,在民主、进步、革新的大旗下,造就了现代民族拉弦乐战线上的一批勇士,达到艺术上的一个高峰。

中国音乐史家杨荫浏先生逝世

六届全国政协委员、中国文联全国委员会委员、中国音乐家协会理事、中国音乐家协会民族音乐委员会主任、中国艺术研究院顾问、研究员、中国音乐研究所原所长、著名中国音乐史学家、民族音乐家杨荫浏先生因病于二月二十五日在京逝世,享年八十四岁。在杨荫浏先生病重期间,文化部副部长周巍峙、中国音乐家协会主席吕骥、副主席孙慎、中国艺术研究院副院长苏一萍、白鹰等同志曾前往探望。

杨荫浏先生的一生,是为中国音乐理论建设奋斗的一生。解放后,他在党的领导下,坚持学习马列主义、毛泽东思想,努力运用历史唯物主义的基本观点来研究和解决中国音乐史和音乐学方面的一些重大课题,勤奋地做了大量社会调查,写出了大批有价值的学术论文;写出了我国第一部大型高水平的《中国古代音乐史稿》,这部巨著,解决了一些现代音乐理论中重要问题,为进一步研究中国古代音乐理论和历史,奠定了坚实的基础。