

吕文成和他的

《平湖秋月》

李乃平

吕文成(1898—1981),广东省中山县人,是我国颇负盛名的广东音乐作曲家、演奏家,也是位出色的粤曲演唱家。他幼年随父旅居上海,后来从事、担任上海中华音乐会,上海精武体育会等粤乐组的指导和演奏员;曾仿沪人演奏二胡并将其改革,成功的派生、制造出“高胡”这件新型的民族弓弦乐器,并运用了二、三把位的走指法和滑指法,扩大了音域,丰富了广东音乐的艺术表现力。此外,各唱片公司还灌制了他早期创作、演奏的广东音乐唱片,风行全国和港、澳、东南亚一带,为传播广东音乐,促进它的发展做出积极的贡献。一九三二年“一·二八”事变后,吕文成离开上海到香港定居,被聘为新月、和声、歌林唱片公司的艺员,长期从事创作、演奏和演唱。

在吕文成从艺六十余年中,曾受到“五·四”运动以及新文化运动的影响,在他的《蕉石鸣琴》、《平湖秋月》、《渔歌晚唱》、《醒狮》、《步步高》等作品中集中地反映、寄寓着他的进步思想和向往未来的美好愿望。这些乐曲健康活泼、优美动人,是广东音乐中的不朽之作。尤其是他的笔下名曲《平湖秋月》,更加显露出他卓越的创作才能和高深的艺术造诣。

《平湖秋月》又名《醉太平》,初见于1930年,乐谱详载于1934年《弦歌中西合谱》第四集中,是一首借景抒情、格调清新,具有浓郁地方风格特色的乐曲。作者在乐曲中以极为丰富的变奏发展手法,充分地把人们热爱生活、热爱自然的美好情感溶灌在音乐之中,给人以美的感受。

音乐一开始,主题旋律清秀悦耳、典雅幽静,缓缓地把人带入月照平湖的艺术境界:

这段音乐的速度徐缓,节奏轻盈自然,旋律连绵起伏,充满活力而洋溢着自然的生机,是一典型的对自然景物的描写。

吕文成青年时期受到江南丝竹乐的熏陶,在这首乐曲中他把江南丝竹乐和广东音乐的风格特点巧妙溶合一起并加以发展,使音乐具有连绵不断的抒情性:

这一连续进行以十六分音符为主所构成的曲调,是属于“弦乐式的级进”。作者通常用这种手法来变化、发展音乐,并一气呵成地将乐曲推向高潮。这种曲调不仅具有音乐的连贯性,而且还给人以华丽的美感。

在吕文成的旋律中往往时而平稳级进、时而出现跳动而不拘于平滞、呆板。这在传统广东小曲中是不多见的。另外,吕文成的音乐创作与他的高胡演奏有着十分密切的关系。由于他的演奏技艺娴熟、洒脱,具有极为舒展的歌唱性,在这首作品的创作中这一特长得到尽情发挥,体现出他在创作上的新的探索。例如:

在这段音乐中,我们还可以明显看出吕文成的旋律进行与早期的广东音乐也有着鲜明的对比和不同的风格特色。比如严老烈《早天雷》中的一段音乐:

上述可见,以严老烈为代表的早期广东音乐多半以杨琴的加花技法和上下八度跳动为常见,反映出一种健康活泼的乐观情绪。而吕文成的旋律则是起伏荡漾,语气感强,具有弦乐特征的曲线式进行。而今天的广东音乐创作,还依然继承着这一富于歌唱性和活泼明快的艺术特点。

为深刻揭示人的内心思想感情,作者在旋律上运用了激荡人心的十二度跳进,并且在高音区将其重复发展,使音乐形象更为鲜明,表现出奋发向上的精神:

这是音乐发展的高潮部分,它悠扬而明朗,宛如甜美的歌喉伴随着晚风在湖面上飘荡,抒发出作者向往未来的无限感慨……。在乐曲的高潮之中,作者笔锋陡然一转,音乐出现了节奏顿挫的富有弹性的音符,使音乐为之一振更富有新貌:

音乐“抑扬顿挫”的变化,在这里得到了较好的体现。虽然作者在此仅寥寥几笔,却将整个音乐衔接得十分贴切、和谐,生气盎然。

吕文成在创作中具有良好的曲式概念。他的作品强调音乐的整体感、对称性和前后呼应,使音乐既有多种多样的变化手法又有完美的音乐整体,增强了音乐的对比性和统一性,体现了作者在继承我国传统民间音乐的基础之上,又有其新的创造,为广东音乐的发展开辟了广阔的道路。