

历久常新的改革实践

——为吕文成诞辰 105 周年而撰

黄志营

吕文成遗像

今年，是吕文成诞辰105周年。提起吕文成，人们认识他是位音乐大师、粤曲乐师、作曲家。其实，他还是一位多才多艺的粤曲唱家；是一位勇于改革创新的艺术巨匠。他那历久常新的改革实践，对我们的艺术工作有着永久性的指导意义。

少时好学 才华出众

吕文成小时候随父母在广州生活，后因父亲长期在上海经商，便迁居上海。在学时，十分酷爱音乐和粤曲演唱，并对中西音乐十分感兴趣，弹得一手好钢琴。在青年时，由于资质聪颖，加上勤奋好学，在名家指点下便自学成家。在上世纪二十年代中期，其音乐创作和粤曲演唱的艺术造诣已是才华横溢，小有名气了。不久，便先后受聘于“上海中华音乐会”、“上海精武体育会”、“俭德储蓄会”，在粤乐组担任指导、主持兼乐手。还为在上海的“大中华”、“中国”两间唱片公司灌录了一批由他创作、演奏和演唱的广东音乐、粤曲唱片。一时间，风行全国，远播海外。

粤曲演唱 声脆腔柔

吕文成演唱的粤曲，因年代关系，现今很少人听过。上了年纪的人也是略知一二。其实，那时吕文成的粤曲演唱，造诣甚高。吕文成是以子喉应工，在上海还兼教子喉唱功。他以子喉演唱的《小青吊影》入唱片是在上海灌录，运到省、港两地出售时，他的子喉唱腔从留声机传出，声声温柔、阵阵哀怨，令人认为演唱者——吕文成是个女歌伶。

《小青吊影》是一首古曲。全曲描写一位青楼妓女在江边洗衣，无意看到自己的水中倒影，禁不住顾影自怜，叹身世凄凉，影只人单。此曲是用桂林官话演唱，要唱得令听者动容，难度极大。曲中有一段曲词叫“单蚬壳”唱段，近乎清唱，到押韵的一段才配乐伴奏。吕文成用古曲唱法唱出来后，却把此曲的青楼女子唱活了。因而，这套唱片（共三张六面）价贵而极为畅销。此曲的难度大，不易演唱，吕文成的唱片出售后，不少失明女艺人纷纷效之跟唱。《小青吊影》虽是梆黄类

粤曲，但却颇受听众欢迎，可与当时流行的两首南音《夜吊秋喜》和《客途秋恨》相比美，成为红极一时的名伶曲目。

藉此一提的是吕文成的另一首灌录唱片的粤曲《燕子楼》，也是梆黄类粤曲，用子喉及桂林官话演唱的。那时，唱片问世后，不少听众评价他此曲的演唱艺术比《小青吊影》更佳，无以伦比。据说，当年曾有唱片公司约请著名粤剧男花旦千里驹将《燕子楼》一曲灌录唱片，千里驹自愧不如吕文成，故谦辞不肯录唱。

此外，吕文成的粤曲优秀代表作还有《仕林祭塔》、《潇湘琴怨》、《潇湘夜雨》和《骂玉郎》等。这些都是脍炙人口，百听不厌的名曲。他是一个有民族精神、热血满腔的爱国艺人。当年曾配合时势演唱了《秋瑾》，歌颂女志士为革命牺牲的大无畏精神。他在抗日战争时期，无比愤慨日寇的入侵，挥笔创作了《恨东皇》、《樱花落》、《齐破阵》等粤曲，投笔从戎，揭示侵略者必败的下场，并亲自在电台演播。

吕文成的嗓音清脆甜润，行腔婉转悠扬，吐字清晰厚实。是当时颇有名气的男子喉唱家。他的唱腔令人回味无穷，有燕语莺声、绕梁三日之感。他经常以自弹唱形式演唱粤曲，由于琴技娴熟，运腔自如，韵味自成一格，因此使人耳目一新，倾倒听众，饮誉曲坛。

开拓革新 贡献卓越

吕文成是粤曲玩家，对民族乐器之弦乐、弹拨乐十分精通。在《上海中华音乐会》期间，经常与玩西洋乐的小提琴乐师司徒梦岩同台演出，对小提琴的音色十分赞赏，并受到启迪。他把二胡外弦的弦丝改换为钢丝后，拉起来音量高亢而响亮。实践中他还发现采用以双膝侧夹琴筒进行演奏，可使二胡的定弦提高四度。演奏时对二、三把位的走指、滑指更为灵活。吕文成用改良了的二胡演奏《鸟投林》更是得心应手，把晚霞始露，百鸟归巢时鸟雀欢呼的意境，演绎得淋漓尽致。从此，粤曲、粤剧的伴奏二胡便改用此法，并俗称“高胡”。高胡是有音色清脆，明亮优美的特点，大大提高了伴奏乐队的表现力。高胡的出现，更

确立了演奏者的“头架”地位。

吕文成成功地把二胡改革成高胡后，随即对扬琴（当时俗称蝴蝶琴）进行改造。在上海有一种国外传入来的钢线琴，吕文成常用它来伴奏粤曲。他发现钢线琴的钢线的高音部特别响亮，受此启发，便把蝴蝶琴高中音区的铜线也改换为钢丝弦。并把琴体改大为琴箱，扩大了共鸣区，使蝴蝶琴的音量大增，音色清脆悦耳。蝴蝶琴经过不断的改良亦逐步成了粤曲、粤剧的主奏乐器。

吕文成对二胡和蝴蝶的成功改革，体现其勇于开拓，敢于革新的精神。为粤曲、粤剧的伴奏艺术发展起表率作用。为后人所称颂，为世人所乐道。是对粤曲、粤剧、粤乐艺术的最大贡献。

吕文成的另一贡献，是把西洋乐器运用在粤曲伴奏。他发现民族乐器较弱的一环是低音部分。在上世纪三十年代前，尚未有“麦克风”和“扬声器”传入我国。那时的演出地点是空旷地方，演唱者须声音高亢，伴奏乐器亦需高音才能配合，故低音乐器较少。吕文成在接触西洋乐器中，发现低音的色士风比中乐的低音喉管音量大而柔和。继而发现夏威夷吉它的低音部十分适合伴奏粤曲。他决定尝试用这两种西洋乐器加入伴奏粤曲。于是，他邀请当时已颇有名气的何浪萍吹奏色士风，何大傻演奏夏威夷吉它，充实其领导的音乐社，演奏效果极佳。色士风由于音色柔和，低音宏亮、随和，与其它中乐混然一体，刚柔并重。至今仍是伴奏乐队中不可缺少的乐器。夏威夷吉它在当时引入后，增添了乐队的色彩。但改良为电吉它后，由于音量过“霸”，加上演奏者常用“颤音”手法，对伴奏效果适得其反，随后慢慢退出粤剧、粤曲舞台。

吕文成毕生致力于广东音乐、粤曲艺术事业，作出了卓越的贡献。吕文成虽然已经离开我们廿二年了，但其改革精神至今仍为行内专家所津津乐道。步入新的世纪，党对文艺工作有了更高的要求，时代赋予我们文艺工作者更多的使命与任务。我们要继承前辈的改革精神，拼弃俗套，不要以标新立异为荣，脚踏实地地一步一个脚印地进行艺术的改革，艺术创新，迎接新的挑战。为弘扬民族民间艺术，繁荣社会主义文艺事业作出更多的艺术贡献。