

□ 李岚清

广东音乐的一代宗师——吕文成

我非常喜欢广东音乐，因为它的旋律清新明快，曲调流畅，优美动听，既具有鲜明的民族风格和地方特色，又具有一定的时代和生活气息，是一种独具魅力的音乐。在对广东音乐追根溯源的过程中，一个与广东音乐紧密相联的名字，在我的脑海中挥之不去，他就是吕文成。他对广东音乐的发展做出了很大贡献，被誉为“广东音乐的一代宗师”。

一、广东音乐探源

广东音乐有着深广的群众基础，不仅在广东、上海等地流行，在全国各地甚至世界各地的华人居住地也有相当的影响。不过，这样一种影响广泛、颇为流行的音乐，却只有百余年的历史，只是我国近代的一个新兴地方民间音乐乐种。我怀着好奇的心情，去探寻它的起源。

广东音乐是在多元化的岭南文化的滋养下发展起来的，承袭了岭南文化“折衷中西、融汇古今”的特点，具有鲜明的开放性和兼容性。广东音乐的历史虽然只有百余年，但追根溯源，还要从明、清两代说起，也可谓源远流长了。当时，中原古乐、昆曲和弋阳腔等戏曲牌子音乐和江南小调等传入广东后，在民间逐步流行起来。在长期的流传过程中，受当地语言文化、风俗习惯的影响和地方民间艺术的浸染，逐渐孕育、产生了这种新的音乐——广东音乐。可以说，广东音乐是外省音乐文化与珠江三角洲本土音乐文化相结合的产物。广东音乐一经问世，便以其独特的风格和韵味，显示出旺盛的生命力，迅速流行开来。

19世纪下半叶是广东音乐的形成期。这个时期的广东音乐，先后有何博众、严老烈两位代表人物。他们不仅精通音律，擅长演奏乐器，而且最早进行创作并有作品传世，对广东音乐的形成起着关键性作用。由何博众反复加工锤炼而成的《雨打芭蕉》《饿马摇铃》，以及由严老烈根据民间小曲改编创作的《旱天雷》《倒垂帘》《连环扣》等著名曲目，均显示出独特的风格，成为早期广东音乐的传世珍品。

20世纪二三十年代，广东音乐取得了飞跃性的发展，进入成熟和鼎盛时期。这个时期的广东音乐人才辈出，涌现出一大批著名演奏家兼作曲家，如被称为“何氏三杰”的何柳堂、何与年、何少霞，被誉为“四大天王”的吕文成、尹自重、何大傻、何浪萍等。他们不但具有深厚的民间音乐功底，还从西洋音乐中吸取养分，使广东音乐更具有时代气息和现代特色。这一时期，广东音乐的创作呈现出空前的繁荣景象。据不完全统计，现有曲名和乐谱可查的作品就多达五百余首，如吕文成的《步步高》《平湖秋月》，何柳堂的《赛龙夺锦》，易剑泉的《鸟投林》，何大傻的《孔雀开屏》等等，都成为百听不厌的传世佳作。

这一时期，群众性演奏广东音乐的活动也蓬勃兴起，民间乐社如雨后春笋般地涌现出来，不仅遍及我国内地各大城市及香港、澳门，还扩大至东南亚和欧美等粤籍华人聚居地，出现了大批职业乐师。唱片业的兴盛也成为广东音乐迅速普及的重要渠道，各唱片公司竞相灌制

广东音乐唱片。在国内,从街头到车站,从公园到剧场……都流行播放广东音乐,当时的无声电影也常常采用广东音乐来烘托剧情。大量广东音乐琴谱、曲集的出版,对促进广东音乐的传播和普及也发挥了很大的作用,如1916年以来出版的《弦歌必读》《琴学新编》《琴谱精华》《弦歌中西合谱》《现代琴弦乐谱初集》等,都成为广东音乐进入成熟时期的重要标志。

二、吕文成的音乐活动和音乐创作

吕文成出生于1898年3月21日,1981年8月22日去世,终年83岁。他出身于广东省中山县一个普通的农民家庭,幼年时期随父亲去上海谋生,10岁时免费就读于上海虹口的“广肇义学”。毕业后因家境清贫,他曾到金银首饰店当学徒,后来又回到上海“群贤商会”俱乐部粤乐队当杂工。他从小爱好民间音乐,对音色柔润典雅、情感丰富而内在的二胡曲情有独钟。吕文成曾回忆说,他在少年期间就开始“对音乐发生了难以解释的特殊爱好,尤其是对中国音乐”,因此,他“选择了二胡及扬琴作为终身的音乐伴侣”。他利用乐队休息时间,向乐队的二胡、扬琴演奏员请教,学习演奏技巧。吕文成天资聪颖,勤奋好学,潜心苦练,终于自学成才,年方20已活跃于上海乐坛。

19世纪末和20世纪初,中国社会处于风雨飘摇之中,民族民间音乐处于岌岌可危的状态,只是依靠着少数热心人和民间乐社的努力才勉强延续下去,更谈不上什么发展。然而,广东音乐却不同,它不但被保存下来,还得到了继承和发展,涌现出一大批新作品,成为当时上海、广东一带流行的民族音乐。这是吕文成和其他广东音乐家们不懈努力的结果。

在当时的环境下,吕文成通过诸多的“客串”和雅集方式,与乐师进行广泛交流。吕文成是一个爱国的民间音乐家。1919年,他参加了以“研究音乐,陶冶性灵,提倡美感教育,养成高尚人格”为宗旨的上海“中华音乐会”,并被聘为该会的音乐指导。不久,吕文成又参加了“上海精武体育会”和“俭德储蓄会”,并担任音乐指导。1926年,吕文成随“上海精武体育会”到天津、武汉、北京、香港等地巡回演出,除担任伴奏、独奏外,还自弹自唱。他的嗓音清脆,行腔婉转自如,自成一家,饮誉艺坛。

“五四”运动爆发后,在新文化运动的影响下,北京、上海等大城市先后出现了不少音乐社团,全国一些地区纷纷成立广东音乐的民间组织。这些民间音乐的劲旅,独树一帜,别具一格,影响遍及全国。广东音乐的创作也因为受到演奏、播放和灌制唱片等需求的激励,十分活跃。再加上电台和唱片公司的推广,广东音乐因此成为当时我国最流行和有代表性的民间乐种。

1932年“一二八”事变后,吕文成参加了上海人民的抵抗运动。不久,他离开上海到香港定居。当时,广东三江发生水灾,为了赈济灾民,吕文成满腔热忱地参加了救灾义演活动。他热心慈善和公益事业,受到各界的好评。在香港期间,他被香港的一些唱片公司聘为固定艺员,从事灌制唱片和乐曲创作工作。

吕文成演奏高胡

在创作方面,吕文成的作品题材广泛,艺术风格多姿多彩。他有表现爱国主义和民族主义的作品。抗战期间,吕文成创作了控诉日寇罪行、鼓舞抗日士气的《泣长城》《齐破阵》《下山虎》《台儿庄之战》《醒狮》《送征人》和预示日本侵略者必败的《樱花落》。《下山虎》一曲还曾被洗星海用于他的抗战交响乐作品中。他有写景抒情的作品,如《平湖秋月》《蕉石鸣琴》《渔歌唱晚》《满园春色》《沉醉东风》等;他也有反映民间传说和习俗的作品,如《银河会》《二龙争珠》《滚绣球》和活泼轻快的《步步高》《青梅竹马》等。

吕文成的作品之所以为广大听众所喜爱,久演不衰,百听不厌,有着长久的艺术生命,主要是因为他既善于继承、弘扬民族音乐传统,又善于吸收西洋音乐的作曲技法,富有创新精神。他的作品大多是优秀的民间标题音乐,旋律优美,形象鲜明,可闻可见,别具特色。

吕文成不仅精通演奏高胡、扬琴等,还擅长演唱粤曲“子喉”,唱腔自成一家。由他设计创作唱腔的《潇湘怨》《燕子楼》《小青吊影》等粤曲,大胆借鉴其他艺术来丰富发展自己的腔调,被当时评论界赞誉为“调高响逸,雅韵欲流,使人聆之,荡气回肠”。这些粤曲在二十世纪三、四十年代被灌制成唱片,广泛流传。1926年,吕文成还怕危险,演唱《秋魂夜怨》,颂扬女革命家秋瑾。

三、吕文成对广东音乐的贡献

吕文成对广东音乐的里程碑式的贡献,是他在改革二胡的基础上首创了“粤胡”(现

吕文成演奏扬琴

在多称为“高胡”)及其演奏方法。早在上海时,吕文成就受小提琴演奏家和制造家司徒梦岩的影响和启发,深感小提琴音色明亮悦耳,娇美迷人,萌发了改进二胡的想法。他用钢丝弦取代二胡的丝质弦,并把二胡的2—6定弦提高四度,创造出5—2定弦的高胡。改进后的二胡,在演奏时虽然音量增大了,但音色却变得粗硬而沙哑。经反复试验,吕文成发现用两腿夹住琴筒来拉奏,不但沙音消失,音色也变得华美明亮;由于两腿可松可紧,共鸣箱可深可浅,既能控制音色,也能控制音量,非常奇妙。高胡自问世后,就成为广东音乐最具代表性的主奏乐器,使广东音乐发展到一个崭新的阶段。在以后的高胡演奏实践中,吕文成又在立足传统的基础上,大胆学习西洋音乐的精华,借鉴吸收了小提琴的演奏技法,采用特殊的手法,进一步丰富了高胡的表现力。他还用高胡与扬琴、秦琴、洞箫、椰胡组成乐队,使广东音乐焕发出韵味无穷和悠扬悦耳的迷人魅力。高胡的创制对于广东音乐的发展,发挥了不可估量的作用。正如著名的广东音乐家刘天一所说:“高胡的历史就是广东音乐的历史,没有高胡就没有广东音乐。”

由于舞台的演出、电台的广播、唱片的出版,广东音乐随之进入了鼎盛时期,出现了空前繁荣的景象,吕文成的名字也很快家喻户晓。吕文成是一位难得的多产民间音乐家,一生创作了两百多首广东音乐作品。据不完全统计,中国唱片公司、“大中华”、“新月”、“歌林”、“和声”、“高亭”、“百代”、“胜利”和新中国成立后建立的“中国唱片社”为他灌制的唱片多达两百七十多张。吕文成对广东音乐的流行发挥的重大作用,由此可见一斑。

高胡的创制及其演奏风格的形成,使吕文成知音众多,桃李满园,有的直接拜他为师,有的间接向他学艺,更多的则是通过他的唱片去模仿、研习。那时,凡是从事广东音乐和粤剧的人,无不受吕文成的影响,尽管后起之秀中大有青出于蓝而胜于蓝者,但他们的风骨神韵则来自吕文成。

吕文成以毕生的精力,百折不挠地从事广东音乐的研究和发展。1964年,六十多岁的他还为在香港举行的“吕文成作品音乐会”撰写一篇短文《几句衷心的的话》,告诫香港青年一辈“记得自己是中华儿女”,“中国音乐本身有一种特征,就是旋律纯朴。它单纯的像一位纯洁无邪的乡村小女孩的心灵。它给欣赏者一种清丽和优美的感觉,这是我国传统艺术的特征,我们应要保护它并把它传给下一代去。另一方面,我又赞成走和声的新创作路线。……这是一项艰巨的创作工作,务须大家共同磋商,共同研究,多作尝试,以求将来有所成就,使中国音乐史上翻开新的一页”。1973年,吕文成出于对广东音乐的关心,专程回到广东探亲访友,会见了广东音乐界的知名人士,这也是他最后一次回到内地。1974年,吕文成被选为香港广东音乐曲艺协进会永远会长。1981年,吕文成病逝于香港。

吕文成是广东音乐的一代宗师,一生执著地追求音乐艺术,为广东音乐的发展和繁荣做出了杰出的贡献,在国内和国外都产生了深远影响,在人民群众中受到了很高的赞誉,永远值得我们纪念。

李岚清 原中共中央政治局常委、国务院副总理

(责任编辑 于庆新)