

浅析吕文成的创作风格及演奏特点

董莹

【内容摘要】广东音乐又称粤乐，在20世纪初进入全盛时期，出现了以吕文成为代表的优秀音乐家。吕文成是我国广东乐坛颇具代表性的民族音乐家，集创作、演奏、演唱、乐器改革、教学于一身，所创作的作品情感表达丰富、题材广泛，内容有反映市民生活的、描写景色的，更有迎合时代表达爱国主义精神的作品。其音乐具有鲜明的岭南风格，节奏轻巧活泼，充分展现了广东人乐观、积极向上的精神。吕文成在创作中讲究推陈出新，他积极吸取中原文化的精髓，又大胆借鉴西方音乐的创作风格，其作品之影响，在广东音乐史上可说是空前的。

【关键词】广东音乐 吕文成 创作风格 演奏特点

吕文成(1898-1981年)，广东香山人，我国广东地区著名的音乐演奏家、作曲家。他青年时期旅居上海，20世纪20年代末回到广东。此时中国正值社会变革时期，所以吕文成在创作中受民间音乐及西方音乐文化的影响很深。他一生所撰乐曲近200首，其中有不少脍炙人口的作品，如《平湖秋月》《渔歌晚唱》《银河会》《步步高》等。这些作品音乐形象生动、曲调优美流畅、节奏清晰，具有鲜明的时代特点。吕文成是集演奏、创作、乐队改革、高质量教学于一身的大家。在整个广东音乐发展过程中，其所做的贡献是首屈一指的。现在广东音乐专业作曲家逐渐减少，只有真正领会广东音乐旋律、曲式、韵律、风格等方面的精髓，才能创作出好的音乐作品。时代在发展，人们的欣赏水平在提高，现代人已经不满足于传统岭南音乐那种怡然自得的旋律，一些年轻人似乎更欣赏西方音乐中浪漫的情怀。把广东音乐的元素与古典音乐相结合，再用不同器乐演奏出来，似乎是大势所趋。研究及学习吕文成的创作风格与演奏特点，对今后广东音乐发展方向有着重要的启示。

一、吕文成的创作风格

(一) 鲜明的广东音乐风格

吕文成是一个非常热爱家乡的人，他最初的作品创作主要是为了弘扬本土文化。在音乐创作中，吕文成努力挖掘、展示本土文化。他一生创作了近200首脍炙人口的作品。个人风格非常鲜明，且为广大群众所喜爱。时至今日，广东各地仍经常演奏他创作的乐曲。其代表作《步步高》(谱例1)更是大家耳熟能详的作品，此曲可以说是描绘节日喜庆气氛最为成功的经典之作。人们经常在婚庆等典礼中，请乐队演奏此曲助兴。也因为不同场合的需要，《步步高》被改编成诸多版本，如弦乐四重奏演奏的版本以小提琴和大提琴轻快的节奏，演绎出一首节日的欢歌。吕文成在此曲的创作中率先使用音程跳进的表现手法，使乐曲具有鲜明的岭南特色，然后以滑音的下行，给人一种积极乐观的情绪。乐曲中乐句的重复，参考了西方作曲创作中的“模进”手法，使旋律更加突出地方音乐的韵味。

1=G $\frac{2}{4}$ 步步高 吕文成 曲

♩=90 轻快、热情地

谱例1 《步步高》

谱例2 《平湖秋月》

《平湖秋月》(谱例2)被称作是《步步高》的姐妹篇，这是一首描绘杭州西湖优美景色的作品。去过杭州的人都能深刻感觉到当地人杰地灵、诗情画意的文化氛围。每当夕阳西下时，站在西湖岸边，人们就能感受到“江天一色无纤尘”的幽冥境界。不同于《步步高》的喜庆感觉，《平湖秋月》的速度较慢、旋

律更加温婉悠扬。《平湖秋月》比《步步高》更适合民乐队在正式场合进行演奏。此外,吕文成还创作了反映民族觉醒的《恨东皇》《齐破阵》《泣长城》。这些作品吸收了西洋音乐的元素,使用了音阶的级进与跳进,音调高昂嘹亮,虽然有悠扬的乐句,却整体给人一种激昂、鼓舞士气的感觉。其中某些乐句运用了北方音乐元素,整首乐曲有着独特韵味,使人百听不厌。

(二) 借鉴西方音乐元素进行创作

20世纪二三十年代的广东,社会环境巨变,广东音乐在此时迎来创作高峰。吕文成顺应时代潮流,在创作中大胆进行革新,将民间音乐元素与西方音乐元素很好结合起来,使他当时创作的一批音乐作品形象逼真、曲调柔和流畅、节奏清晰有力,具有鲜明的时代精神等特点。吕文成的创作素材是他从小生长在民间所熟悉的曲调逐步积累起来的,其旋律具有鲜明的地方特色。此外,他还把广东人性格中的温婉绵柔与西方热情浪漫的火热性格融入乐曲创作中,逐步确立了在国内外有较大影响的音乐风格。高胡演奏家余其伟在《高胡名曲荟萃》里用“峰回路转、柳暗花明”对吕文成的代表作品《银河会》进行赏析。中央音乐学院教授苏夏在《简论吕文成的部分音乐创作》里写道:“吕文成是以单音音乐的音乐思维从事创作的,他不可能像和声音乐和复调音乐那样运用多声部的手法来呈现和发展乐思,他必须把个人的感情集中地表达到一个音乐声部里。因此,他的音乐无论在节奏还是曲调线上都是比较复杂的。和他的前辈们相比较,吕文成的音乐有较多的调式交替和转调,有较多的音乐展开手法。”这些都说明吕文成在创作中大量地借鉴了西方音乐元素,使广东音乐在风格创新上迈出了关键一步。广东音乐家陈德钜在其所著《广东乐曲的构成》一书第一章序言中写道:“吕文成亦能作曲,《银河会》是他的代表作。”广东音乐家李凌在《吕文成广东音乐选曲》的序言里亦提到:“吕文成先生在‘五四’新文化运动的影响下创作的《岐山风》《银河会》等,都是大胆冲破束缚,扩大了粤曲小调的曲趣,探索新的风格;也敢于追求新的音调和节奏,以丰富粤曲音乐。这可说是一件继往开来的很有意义的事情。”《银河会》既是吕文成的代表作,也是他尝试新的创作风格的一首作品。《银河会》又名《鹊桥渡》,主要描述织女与牛郎在七夕的夜晚准备相会的情景。全曲借鉴了西方的传统曲式结构,分为呈示部、展开部、再现部三个部分。

(三) 传统与现代相结合的辩证美学风格

对于大多数北方人来说,提到广东音乐,首先想到的便是柔声细语、绵延婉转的艺术风格。岭南地区与中原文化不同,自古就有浓郁的经商氛围。广东人精明乐观,所以音乐中少了些北方人的豪爽与热情,更多是从容、恬静的气度。正因如此,也曾有人评判上世纪二三十年代的广东音乐是靡靡之音,不

可登大雅之堂。有专家认为,广东音乐自诞生之日起其美学品格便是平民化的。然而随着时代的变迁以及西方音乐思潮的影响,广东音乐逐渐走向国际舞台,且创作风格也逐渐转变。

吕文成成长于岭南地区,深受当地文化氛围的影响,其初期创作风格倾向于轻灵、跳脱、略带散漫。随着年龄的增长,吕文成的创作开始吸取北方音乐的风格,同时他也非常注重与整个民族的传统人文精神接轨。其作品有表现自然风物、花鸟鱼禽题材的,还有更多表现爱国主义精神的,这也体现了其创作中遵循传统的美学品格。除了积极吸取西方音乐创作手法之外,吕文成还将创作风格与现代音乐元素相结合。苏夏也谈道:“吕文成的《步步高》发表于1932年,远远早于上世纪50年代的创作!”由此可见,上世纪二三十年代,民族轻音乐的开先河者,首先就要从吕文成的作品算起。

二、吕文成作品的演奏特点

清朝初期,广东地区出现了很多民间乐器,如小三弦,以及现已很少用的师姑管、竹提琴等。在中原地区流行的琵琶,因为演奏技术过于复杂、不适合表现广东音乐内容,而一度在广东地区受到冷落。广东音乐自古就充满了乐观向上的品格,节奏欢快流畅,音响效果热闹繁杂,广东早期民间艺人严老烈用改良的扬琴演奏当地音乐大获成功。至上世纪二三十年代,演奏广东音乐的乐器大部分是通过改良其他民间乐器慢慢演变而来,“加花”“冒头”是那个时代音乐创作常用的方法,偶尔会加入二胡、三弦等作为伴奏声部。后来,人们更青睐于积极向上、充满激情与斗志的音乐风格,这种思想上的变革引发了乐器创制、组合的变化,以及作品风格的创新,也使吕文成的创作、演奏技艺达到顶峰,从而成就了广东音乐的辉煌。

在那个时期,我国各地似乎都在演奏广东音乐。其最早的乐器组合便是“五架头”:二弦、提琴、三弦、月琴、横箫。二弦不同于潮州弦诗乐的二弦,是由北方板胡变种的乐器;提琴也不是西洋乐器的小提琴,而是广东特有的竹制乐器,由北方京胡演变而成。从组合编制来看,是按照我国民族乐器组合的传统原则编制的,也似乎受当时的粤剧、曲艺、民间音乐伴奏、演奏乐队的影

(一) 乐器改革

上世纪20年代中期,小提琴逐渐在中国兴盛起来,其音域宽广、表现力丰富、演奏技术复杂。此时吕文成已是一名成功的二胡演奏家,他非常喜欢小提琴的丰富表现力,于是开始尝试将二胡进行改革,以突破之前的演奏局限。他进行了大胆的革新,将二胡的琴弦由丝弦换为类似小提琴的金属弦,并将腿上持琴改为两腿间夹琴筒的演奏方法,以便更好地进行换把。此外,吕文成还发明了二胡新的演奏技巧——“走指”,即在一弦的高把位进行演奏。《步步高》便是通过“走指”与“加花”

的结合进行演奏。吕文成将改良后的二胡称为“粤胡”。粤胡无论从结构还是音色上,都更适合演奏广东音乐。由于吕文成的这一杰出贡献,人们开始称他为“二胡博士”。“五架头”这种乐队组合形式也因为粤胡的出现,改变了其传统结构,诞生了新的乐器组合。之后吕文成又改编了独奏曲《鸟投林》。此曲主要描绘了夕阳西下百鸟归巢的景象,很好地展现了富有诗情画意的南国风光。乐曲的高潮部分,借鉴小提琴高把位滑音的技巧模仿鸟叫声,让人耳目一新。

粤胡的创制使广东音乐的表现力发生了革命性的变化,旋律可扩展到两个八度以上。吕文成还对扬琴进行了改革,把高音区的铜线换成钢线,保留低音码上的铜弦,使琴弦声音的对比鲜明;同时又加长共鸣箱,以便像粤胡那样可以扩大音域和音量。有人把音色高亮的粤胡比作是广东环回盘旋的青山;低八度搭配音色柔美的二胡,好比青山之间长流的绿水;经吕文成改革的扬琴与秦琴搭配,好比珠江三角洲丘陵与河流交织的水网。

除了《步步高》,吕文成还用改良后的粤胡演奏了《平湖秋月》《蝶恋花》《银河会》《岐山凤》《渔歌晚唱》等一大批作品。《渔歌晚唱》第一次公开表演时,就获得满场喝彩。粤胡也常用于演奏新乐队组合中乐曲的高潮部分,尤其是高胡和扬琴,或是木琴与小提琴结合的领奏,增强了乐队的整体表现力。

《雨打芭蕉》也是广东音乐的代表性曲目。吕文成用“加花”的创作手法,加入西洋乐器碰铃和长笛,并从结构、配器、和声效果等方面进行了二度创作,使之音乐形象更加生动、旋律更加优美动人,如通过弦乐的顿弓,突出表现了雨滴落在芭蕉叶上的清脆声音。整首乐曲富有岭南特色,体现了广东音乐缠绵细腻的风格。

(二)轻音乐演奏风格

上世纪二三十年代这一特殊的历史时期,使中西方音乐演奏风格相互借鉴、取长补短。吕文成曾经在上海、广东、香港等地生活过,他不仅吸取西方音乐的创作方法,在演奏风格上也开始尝试将西洋乐器加入到广东传统乐队的演奏中。小提琴、木琴、架子鼓、电吉他、萨克斯、爵士鼓等这种新的组合形式被越来越多的人所喜爱。《醒狮》《狂欢》便是早期的轻音乐作品。《醒狮》整首曲子轻快活泼、旋律跳跃,描写了狮子睡醒后威武的形象,吕文成用粤胡的技巧表现出早期轻音乐的旋律特色。这首作品逐步在广东各地的音乐茶座上演奏,受到观众的广泛喜爱。1940年前后,吕文成又相继创作了《泣长城》《恨东皇》《樱花落》等乐曲,这些乐曲不仅具有轻音乐风格,也表达出吕文成的爱国情怀,给当时饱受战乱的人们带来了很大的精神鼓舞。这些被人们称为“精神音乐”的作品一度流行开来。由于接触这种音乐表现形式不久,在当时的音乐茶座,人们经常伴着这种明快的节奏摇头晃脑,甚至做出更夸张的动作,以至

于在20世纪五六十年代,这些乐曲受到了某种程度的批判,被认为是精神颓废、受资本主义侵害的产物。但不能否认,这种娱乐性较强的音乐能够使人们获得精神放松,同时也是早期具有代表性的轻音乐风格作品。

此外,吕文成还是一位出色的演唱家,他将广东的地方音乐进行改编之后演唱,还将地方小曲的某些乐句加入到乐队的旋律中,以丰富和声色彩,进而创造出新的唱腔结构。这种新的唱腔设计手法,极大丰富了粤曲唱腔,也在很大程度上提高了乐曲的表现力。吕文成将大量自弹自唱的作品录制成唱片,在香港、上海等地发行,为岭南音乐的流行做出了巨大贡献。

结语

上世纪初,广东乐坛诞生了吕文成这位知名音乐家,他对岭南地区音乐的发展起到了积极的推动作用。据统计,他一生创作的乐曲近200首,作品题材广泛,其中有描写景色的《平湖秋月》《蕉石鸣琴》《渔歌晚唱》,有振奋人心的《青梅竹马》《醒狮》《步步高》等。他的作品有着强烈的地方特色,更吸收了西方音乐的创作手法,演奏风格也独树一帜,直至今日仍被人们津津乐道。在近现代广东音乐的发展中,吕文成所做的贡献是不可忽视的。目前,我国学界对吕文成的作品研究已有许多重要探索,并取得了可喜成果。如在广东省中山市举办的“吕文成与广东音乐”学术研讨会,广东炎黄文化研究会主办的“粤韵游踪——吕文成与广东音乐”演奏会,既表达了人们对吕文成的深切怀念,也体现了广东人民希望早日再出现一位当代粤乐大师的迫切期望。

[注:本文为广东省哲学社会科学十二五规划2014年度学科共建项目,项目编号:323000078(A214.0115)]

参考文献:

- [1]黎田,黄家齐.粤乐[M].广州:广东人民出版社,2003.
- [2]卢庆文.广东音乐[M].广州:广东教育出版社,2010.
- [3]孔义龙,曾美英.岭南古代音乐研究[M].广州:华南师范大学出版社,2012.
- [4]程岩.当代中国民族管弦乐发展研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013.
- [5]王光祈.中国音乐史[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.
- [6]汪毓和.中国近现代音乐史[M].北京:人民音乐出版社,2012.
- [7]卢庆文.粤韵论丛[M].广州:广东高等教育出版社,1997.
- [8]余其伟.粤乐艺境[M].广州:花城出版社,2003.
- [9]黄树森.岭南文化超级品牌亟待开发[N].广州日报,2003-4-7.
- [10]黄华华.促进广东文化繁荣兴旺[N].羊城晚报,2003-9-25.
- [11]刘再生.中国古代音乐史简述(修订版)[M].北京:中央音乐学院出版社,2006.
- [12]居其宏.共和国音乐史[M].北京:中央音乐学院出版社,2010.
- [13]居其宏.在反思和论辩中建构——我的中国近现代当代音乐史探索之路[M].北京:中央音乐学院出版社,2016.

作者单位:惠州学院音乐学院
(责任编辑:王文娜)