

赏析吕文成代表作 《银河会》的艺术魅力

冯逸章

(华南农业大学艺术学院音乐系 广东 广州 510642)

[摘要] 高胡演奏家余其伟在其编注演示版《高胡名曲荟萃》里用“峰回路转、柳暗花明”为吕文成创作的《银河会》一曲注析。本文试图通过分析《银河会》一曲,希望能了解吕文成是如何使用丰富的音乐素材将作品的句子、段落联系在一起,以寻求“峰回路转、柳暗花明”之意境。

[关键词] 吕文成 银河会 乐语 表现手法

高胡演奏家余其伟在其编注演示版《高胡名曲荟萃》里用“峰回路转、柳暗花明”为吕文成创作的《银河会》一曲注析。“峰回路转、柳暗花明”^[1]源自北宋欧阳修《欧阳文忠公集·三九·醉翁亭记》与南宋陆游的《游山西村》诗词。他们用文学的语言来形容峰峦重叠环绕,山路蜿蜒曲折,虽有山水名胜,而路径复杂,变幻多端,以过程先后顺序,在时间,情景的叙述中产生了过去时、现在时以及将来时的感受。余其伟先生用这两句诗来为《银河会》一曲作注析,表达了他对这首作品的感受。

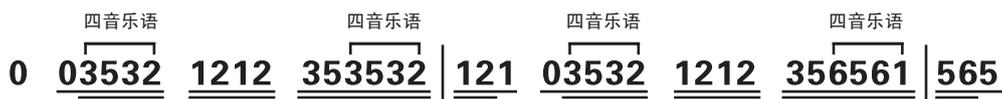
吕文成是20世纪20年代以来广东音乐最卓越的作曲家和演奏家,也是广东曲艺、粤曲的出色演唱家和革新家。他把毕生的精力,投入广东音乐的发展事业中,为广东音乐在国内外的传播,成为我国独树一帜、蜚声乐坛的乐种,作出了杰出的贡献。据有关资料的不完全统计,吕文成一生所撰乐曲近200首以上。灌制了三百余张唱片,远销港、澳、东南亚及欧美各地。如:月影寒梅、歧山凤、银河会、步步高、平湖秋月、醒狮、渔歌唱晚、蕉石鸣琴、下山虎、齐破阵等,在国内外许多评论文章及对他的介绍文章里都是常常提及的作品。按照陈德钜先生在其所著《广东乐曲的构成》一书第一章绪言写到:“吕文成亦能作曲,银河会是他的代表作”。^[2]曾任中国音乐家协会主席的李凌先生,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,“——其后创作的《歧山凤》、《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建树。”^[3]

事实上,吕文成所创作的广东音乐作品都各具个性,就《银河会》一曲来讲,正是他探索新的风格,追

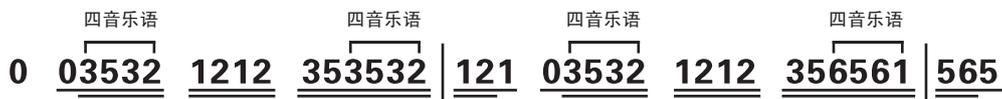
求新的音调 and 节奏而创作的其中一首著名作品。其作品特色及曲趣都非常别致。中央音乐学院教授、作曲及作曲理论专业博士生导师苏夏先生在《简论吕文成的部分音乐创作》里写到“吕文成是以单音音乐的音乐思维从事创作的，他不可能像和声音乐或复调音乐那样运用多声部的手法来呈现和发展乐思，他必须把个人的感情集中地表达到一个音乐声部里，因此，他的音乐无论在节奏上，曲调线上都是比较复杂的。和他的前辈们相比较，吕文成的音乐有较多的调式交替和转调，有较多样的音乐展开手法。”^[4]遵循着苏夏老师以上的指引，在聆听吕文成的《银河会》后，对于苏夏老师所作的分析，本人认识就更深刻了。每当我欣赏吕文成这首作品时，那“峰回路转、柳暗花明”的旋律指向确实令我产生一种期待感，吕文成能够驾驭如此丰富的音乐素材，而不会让音乐素材涣散，或失去凝聚力。到底是什么秘诀将这些句子、段落联系在一起的？吕文成自己是怎样想的，本人自然无法猜出来。但带着这个疑问，对《银河会》一曲反复进行听觉分析与读谱分析，以寻求答案，这就是本人写这篇赏析的全部原因。

一、“四音乐语”与“冒头”、“加花”

《银河会》是一首采用以音乐动机为结构基础的主题发展法完成的作品。该曲共有44个小节，可分为呈示部（1—11小节）；对比部（12—26小节）；变化再现部（26—44小节）三个部分。呈示乐段的第一个乐节有两个节奏重复的动机，它们都是从弱拍开始，分别结束在同一小节的次强拍及下一小节的强拍上。这就是乐曲主题发展的原始音乐动机，吕文成在这里使用的是“抑扬格”动机，是表达乐思最基本的主题核心，音乐就是运用这种“抑扬格”动机的摸进形式贯穿全曲的。（见谱例一）

而产生于弱起拍子的这个32分音符的“四音乐语”，作为音乐动机里面重要的启动乐逗（或称“副动机”），在后面的音乐里以同样的弱起地位出现了30次。我们可能会将这些频繁出现的“四音乐语”当成了广东音乐特有的“冒头”或“加花”去认识，但细心探究后，这30组“四音乐语”的存在，本人认为就是维系《银河会》全曲的链条，是为乐曲结构性的统一而设计的。整首乐曲就在这些“四音乐语”的节奏推动下一环扣一环地发展变化，去完成了一个又一个的变奏、移位、调式交替、呼应的任务而达到曲式结构的完满。若将其比作广东音乐特有的“冒头”或是“加花”，其实是一种习惯性的误解。所谓“只见树木不见森林”讲的大概就是这种习惯性的误解。如果简单地以“加花”，“冒头”来看待这些“四音乐语”，尽管作为前花也好，尾花也好，那么乐曲本身的结构特点就丧失殆尽，而乐曲本身的特色就无从谈起了。（见谱例二）

如果将这段音乐的32分音符的“四音乐语”都作为“冒头”或“加花”，我们试试除去这些“冒头”与“加花”，听听想象的音乐，其本来的面目是否符合乐曲结构的特定情绪。（对比谱例）

乐段原来一张一弛的律动节奏，因删去32分音符的“四音乐语”而失去了动力支持，令音乐呆滞起来了。我想吕文成是不会同意的。

在一般情况下，人的听觉对节奏的记忆比其对旋律的记忆敏感性要强些，节奏具有暗示的作用，它可直接令整个身体参与进来，而从中感受它的律动，是最易被接受的音乐要素之一。也是乐曲结构反映出来的作品品格与情感表达的重要标志。它起着决定性的作用，令音乐由此显得从容不逼，稳健挺进，使人印象深刻。

二、音乐语汇与调式交替

音乐语汇是时代的产物，其重要性绝不可低估。无论在形式、曲调、节奏方面都与产生时的历史背景紧密相关。吕文成的《银河会》一曲问世于20世纪30年代。就其作品的曲式结构、音乐语汇及意义上的反复，吕文成的创作亦同样受到“五四”运动新思潮的熏陶，向往过资产阶级民主革命时期那种自由平等的思想。亦受到20世纪初世界乐坛历史发展的影响。尽管吕文成用的是单音音乐思维从事创作，但其追求音乐的变化，以最小的乐节作为线条，来构造调性化的旋律，将反复与变奏运用得出神入化。与此同时又并不影响其音乐的简洁、节奏的清晰及悦耳的旋律。

在乐曲第12小节之前一直是G徵调式的呈示乐段，音乐动机与乐句的起结音均为 **5 1 2** 三个音为准。但实际上，当音乐走到第9小节第3拍时，就通过E角音开始不知不觉地埋下向A羽调靠拢的伏笔。这时的音乐动机与乐节的起结音出现了 **6 1 2 3** 四个音，通过第10—11小节的过渡完全进入到A羽调式的对比乐段（12—26小节），完成了向A羽调式转换的任务。在整个对比部的15个小节里面，音乐由A羽调式（12—17小节）又走到C宫调式（18小节第四拍—20小节第二拍），随着对比部的展开，又在21小节处迂回到G徵调的主音上面，巧妙地与广东音乐特有的乙反调式来一个衔接过渡（21小节第三拍—22小节）与后面相对应的移位（下移四度）形成一个反复的独立乐句。这是全曲调式变化最为精彩的乐段。短短的小节变化了四次，一次比一次巧妙，其手法的变幻令你应接不暇。音乐的指向既是意料之外，又是情理之中。这种手法特点贯穿了整个曲调结构的全部。

（见谱例三）

G徵调

*过滤段落由E角音开始

7 **8** **9** **10**

(0506 11 | 0203 11 561 231·3 | 231 6561 5) (3106 55 3 | 213 506

5501 253·6 | 5501 253 356123 11) | (0605 3 3 0601 3 3 |

13 **14** **15**

0601 33 6313 6313 | 66 0535 66 16165 | 356 3 1 3106 5 6 |

16 **17** **18** 向 C 宫调过滤段

51653 5 3565 6·5 | 356165 356165 33) 0102 | 36 0306 3020

19 C 宫调 **20**

112 | (1103 5·6 5·63·5 6·15·6) | 1·23·5 2·3 1·23·5 2·31·2 |

21 回到G徵调主音

3·56·1 5 5)

（见谱例四与对比谱例）

与乙反调式衔接处

242424 565 | 565654 161 1612 4·5 353532 161 1613 2

下四度移位

616161 232 | 232321 535 | 3123 5·6 5672 6356 | 1 —

是《银河会》曲调写作上极有创意的一大技法。更是吕文成个人风格的独特之处。很值得我们研究学习。

四、结语

据闻，在1936年8月出版的《新月留声机唱片公司十周年纪念特刊》里面，刊有该公司出版的纯音乐唱片的工尺谱。在这批乐谱中，吕文成作曲的《银河会》，工尺谱上竟然是每隔几句就有文字注解，拟指引人们去理解各个乐段，甚至乐句是在描写什么。在余其伟编注演示版《高胡名曲荟萃》里，余先生也列举了陈德钜五十年代中期印行的《广东音乐常识讲义》的文字注解。两份注解除了个别句子稍有出入之外，意思是完全相同的。下面是《新月留声机唱片公司十周年纪念特刊》对该曲的全部注解文字：“喜气盈盈，薰风扑面，触景生情，叹惜良辰，思娇心似箭，低首自踟躇，极目张望，佳人何处，望穿秋水，月移花影动，疑是玉人来，心猿意马，大失所望，噫爱人来矣，大喜过望，深恨姗姗来迟，渡河相会来，拾级登桥，握手言欢，喁喁细语，人生行乐须及时，劝君莫负此良宵，并肩赏玩，笑看人间痴儿女，管弦急急庆相逢，鼓乐喧天，两心欢畅，晨光熹微，山鸡频唱，鸟语初闻，东方既白，依依惜别，骊歌载道，后会有期！”

用音乐的意义来看，对音乐作品做这样的注解，显然是有其历史原因的做法。音乐比语言知道得更多，因为音乐是情感的艺术，音乐的千变万化是语言难以准确解读的。当然，每一部作品都留着它所处年代的烙印，从历史的角度去解读作品所处年代的社会需要也是我们今天研究的课题之一。中国音乐的欣赏传统有“标签化”的习惯，这也是其中一种欣赏方式。还有就是对于吕文成的音乐，不能不与十里洋场、歌舞升平的上世纪30年代大上海娱乐世界联系起来。我不知道《银河会》的注解文字是否吕文成的意思。但从吕氏在《衷心话》一文所言的：“战后（我）迁居香港，眼看国乐的处境渐渐改变。生活的鞭子打在每一个人的身上，为了生活，各奔前程，谁有闲心注意艺术修养？个人但求温饱，别人对国乐要求什么就顺从吧。因此，中国音乐艺术便进入停滞状态。”^[6]可以看出吕文成在那个特定历史时期的无奈。如苏夏老师说过的，极有可能是唱片公司老板为推销之便，而以此手法来提高唱片知名度，以迎合当时大众娱乐的需要。无论是那种可能，我们今天都难以想象作品是在何种条件与要求下完成的。或许，《银河会》一曲，就是吕氏在当时的环境下，为大众娱乐的需要而专门写的一首充满幽默情趣的广东音乐谐谑曲吧。这首作品充满生机，不落俗套，而成为百听不厌、脍炙人口、经年不衰的佳作。时至今日，在世界范围内，凡有华人的地方，就有广东音乐，有广东音乐的地方就有吕文成的声音，有吕文成的声音自然就有《银河会》，这已是一种普遍的现象。“吕文成先生是一位杰出的粤乐改革家，是“广东音乐”的兴建者、作曲家和演奏家。他之所以取得如此出色的成就，除了他有丰厚的创作和演奏的才能之外，很重要的就是他又是一个精明的、清醒的、眼光远大的音乐思想家。他刻苦学习，精通博大，对国乐、西洋音乐，都有一个正确的认识，不保守，不狭隘；他重视“广东音乐”传统，又能大胆吸收国乐和西洋音乐的长处，以发展“广东音乐”，使她后来成为极有分量的乐种。”^[7]

参考文献：

- [1] 余其伟.《高胡名曲荟萃》(编注演示版).上海音乐出版社,2002
- [2] 陈德钜.《广东乐曲的构成》.广东人民出版社,1957
- [3] [7] 李凌.《吕文成广东音乐选曲》.人民音乐出版社,1990
- [4] [5] [6] 苏夏.《论中国现代音乐名家名作》(辑三.简论吕文成的部分音乐创作).中央音乐学院出版社,2005

个人简介：冯逸章，男，1982年生，毕业于中国音乐学院作曲系，广东省钢琴学会会员，广州市音乐家协会会员，FM102.7广州汽车音乐电台特约节目主持人。本人从三岁开始学习钢琴，师从王恺、谢小河老师。1998年考上星海音乐学院附中作曲系，跟随严冬、吴粤北学习作曲理论知识。2001年毕业以后考入中国音乐学院作曲系，跟随苏夏教授，罗忠铭教授学习作曲理论知识。2004年跟随吴军老师、程伊兵老师学习电子音乐作曲与制作。2006年毕业后任教于华南农业大学艺术学院音乐系，担任钢琴、视唱练耳、曲式与作品分析、钢琴即兴伴奏、电影音乐欣赏、古典音乐欣赏等课程的教学工作至今。