

逆境求索《病中吟》

1895年2月4日,刘天华在苏南小城江阴城内一座粉墙黛瓦的江南民居里出生。这是一座建于清代末年的并不怎么起眼的小院落,如今已成为“刘氏三杰”,即刘天华和他的兄弟(著名诗人刘半农、音乐家刘北茂)的故居。几年前,我们到访时,发现院门墙上挂着曾任国家文化部部长朱穆之题写的牌匾:刘氏兄弟纪念馆。

刘氏兄弟纪念馆里盛载着“刘氏三杰”的人生故事。他们的父亲刘宝珊曾是一名清末秀才,后成为一个清贫的教书先生。刘氏兄弟从小接受父亲四书五经的启蒙教育,要求将来有远大的志向。三兄弟确实做到了。

刘天华偏爱音乐,他从小就对家乡祭祀活动中的那些钟鼓丝竹之声有着浓厚的兴趣。1909年小学毕业后,他选择到常州府中学读书,那里最吸引他的是学校中的军乐队,那些西洋乐器让他大开眼界,学吹军号和军笛是他当时最为兴奋的事。铜管乐器奏出的雄壮而热烈的音色让他的身体充满了力量。

中学生活因为有音乐而变得丰富多彩,在假日,学校甚至还请昆曲名家来演出,这让刘天华在熟练掌握西洋铜管乐器演奏方法的同时,又接触到了中国戏曲音乐。因时局动荡,后来学校停办,刘天华回到江阴投身辛亥革命的热潮。他在反满青年团军乐队中担任他擅长的军号手,并且教唱革命歌曲。

和兄长刘半农一起来到上海后,刘天华在开明剧社依然选择担任乐队的乐手。他利用一切机会学习各种西洋乐器,如钢琴、小提琴和铜管乐器等,他还潜心钻研西洋作曲理论。

1914年,开明剧社解散,刘天华回到家乡,以当音乐教员为生。其间,父亲离世,生活陷入了困境,他开始品尝人生的悲凉。

郁不得志时,一把中国传统乐器二胡,把他带到了一个独特的世界。教学之余,他开始专心于二胡音乐的创作和乐器本身的改进。他遍访当地的民乐名家和民间艺人,不仅向精通丝竹乐器的江南民间音乐家周少梅、沈肇州等人学习二胡及琵琶,也向穷困潦倒的市井唢呐手请教。后来他还曾北上河南开封,向古琴名家罗宾洲学习他精妙的指法。

1918年,构思了3年之久的二胡曲《病中吟》终于完成。它表达了有志

二胡弦上光明行 民乐宗师刘天华:

文海南日报记者 杨道

九十年前,六月,我国近现代杰出的二胡演奏家、一代民乐宗师、年仅37岁的天才音乐家刘天华因病去世。他的离开,如同二胡曲奏至最绚烂处时戛然而止,给中华民族音乐留下了永久的哀伤和遗憾。

刘天华是百年来二胡艺术领域的一座丰碑,至今无人能出其右。他创作的十首二胡曲(《病中吟》《烛影摇红》《空山鸟语》《闲居吟》《月夜》《良宵》《悲歌》《光明行》《苦闷之讴》《独弦操》)自问世以来,历经百年而不衰,如稀世明珠,年岁愈深,愈显出其质地,光彩夺目,熠熠生辉。它们都是中华民族音乐的经典珍宝。

刘天华先生。

者刘天华在逆境中内心的痛楚及坚强奋斗的意志。作品原名为《胡适》,即“往何处去”之意,后改为《病中吟》。

这首优秀的二胡曲在世俗偏见面前却屡屡碰壁,多次被出版商退稿,直到多年后才得以发表,并于1993年获“华人20世纪音乐经典作品奖”。

良月烛光悲空闲

百年以前,二胡一般只存在于民间街巷弄中,是一件纯粹的民间乐器。但因为刘天华,二胡如今不仅能登上音乐的大雅之堂,还成为了中国传统民族乐器中的国粹。

1922年,27岁的刘天华告别中学音乐教员生涯,来到北京,同时在北京大学音乐传习所和北京女子高等师范学校音乐系任教,成为将民族器乐列入现代专业音乐教育的先行者。在教学之余,他一直致力于提升自身的音乐素养,向俄籍教授托诺夫学习小提琴。后来他又进燕京大学音乐系,学习西洋音乐理论和作曲。

在刘天华对音乐的杰出贡献中,他对二胡的“现代化”改革尤其令人瞩目。刘天华认为二胡的传统虽不如其他乐器如瑟、琵琶、古琴那样丰富和深厚,但它早已在民间广为流传,具有非常广泛的群众基础。1928年,他发表了一篇名为《〈除夜小唱〉〈月夜〉的说明》的文章,对当时尚被称为“胡琴”的二胡及社会上一些轻视二胡的现象进行了阐述和批评:

“论及胡琴这乐器,从前国乐盛行时代,以其为胡乐,都鄙视之……一般贱视国乐者,亦连累及之……有人以为胡琴上的音乐,大都粗鄙,不足登大雅之堂。此诚不明音乐之论。要知音乐的粗鄙与文雅,全在演奏者的思想与技术,及乐曲的组织,故同一乐器之上,七情俱能表现,胡琴有何能例外。”

在文中,刘天华明确提出了他对音乐的理解:音乐的价值不在乐器,而在作品和演奏。

刘天华开始身体力行地对二胡进行了一系列的现代化改革。这个改革不仅立足于乐器本身,还有二胡的演奏技法,譬如在二胡演奏技法中不仅借鉴小提琴的颤弓技术,还在二胡技法中糅合了琵琶轮指和古琴泛音演奏技巧;并为二胡创设和建立了多把位演奏法。同时,他对二胡的传统记谱法也加以改进,确定了二胡内外弦的固定音高定弦等。他尤其注重西洋器乐创作手法与博大精深的中国传统文化的结合,并融会于自己的二胡音乐作品创作之中,为二胡这件乐器精心创作了10首独奏曲和47首练习曲。值得一提的是,在他10首独奏曲中的《独弦操》,就是刘天华根据宋朝科学家沈括《梦溪笔谈》中所提到的“稽琴

一弦格”的历史记载而创作的。同时,他还受到德国古典音乐大师巴赫《G弦上的咏叹调》的启发,在创作过程中,他根据二胡的性能,利用二胡内弦醇厚、深沉而又丰满的音色,在作品中把二胡演奏的音区扩展至第五把位,几乎到二胡音域的最大限度,大大拓展了二胡的表现空间。《独弦操》,即是刘天华将中西文化完美融合的作品。

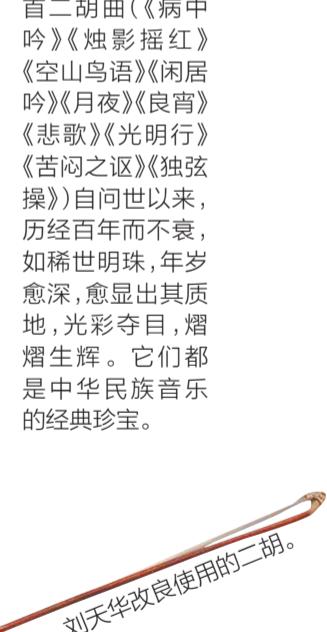
为了将二胡这件地道的中国民间市井乐器升格步入艺术殿堂,刘天华付出了常人难以想象的努力和艰辛。在他逝世后的纪念会上,有人以挽联“良月苦独病,烛光悲空闲”来缅怀他为民族音乐所作出的巨大贡献。

诗词歌赋咏叹调

刘天华是一个极具天才的音乐家。因为英年早逝,人们总愿意把他和奥地利才华横溢的天才音乐家莫扎特相提并论。他的音乐,融合了中西音乐最精髓的部分,以固有国粹为底子,借鉴、容纳西方音乐的精华。

刘天华《梅三芳歌曲谱》(1930年)。江阴市博物馆藏

稿。

江阴市博物馆馆藏

刘天华《十面埋伏》工尺谱手稿。

《病中吟》(1918年)与《空山鸟语》(1918年)的黑胶唱片。江阴市博物馆藏

本版图片均为资料图