

奏响“弦外之音” 致敬一代宗师

中山首部讲述粤乐宗师吕文成生平与广东音乐变迁的纪录片于9月7日、9月8日在CCTV-9播出

9月4日,4K超高清纪录片《弦外之音——粤乐宗师吕文成》(以下简称《弦外之音》)启播仪式在中山广播电视台举行。该片由中共中山市委宣传部出品,中山广播电视台、广东声屏传媒纪录片中心联合摄制,是首部系统讲述粤乐宗师吕文成的一生与广东音乐变迁的纪录长片,于9月7日、9月8日晚8时在CCTV-9连续两天播出,并同步在爱奇艺平台向全网发布。

吕文成祖籍中山,是我国著名民族音乐家,被誉为“广东音乐一代宗师”。他设计粤曲唱腔、创制广东音乐代表性乐器高胡、创作近三百首乐曲,其中《平湖秋月》《步步高》《醒狮》等流传至今、经久不衰。

《弦外之音》在尊重历史的前提下,以情景再现的呈现方式,力求还原吕文成先生重要的人生和创作经历。片中人物命运、广东音乐发展、动荡国运多线交织并行,反映吕文成对粤乐、粤剧乃至中国民族音乐的影响,和以粤乐为代表的一代又一代中国音乐人薪火相传、生生不息的传承精神、创新精神。

统筹/李红 采写/记者 余晓霖 李红 见习记者 颜子怡 摄影/记者 文波

启播仪式上,乐团齐奏吕文成创作的、经久不衰的乐曲《步步高》。

专家畅谈:如何理解吕文成的音乐

●高胡演奏家李肇芳:

吕文成是“铁轨”,后来者是“铁轨”上的机车

“吕文成他就是一条铁轨,后面所有的人,只不过是这个铁轨上跑的各种各样、不同款式的机车,一直延伸下去而已。”现场播放的纪录片片花中,上海高胡演奏家李肇芳倾情口述了大量珍贵的历史资料,为纪录片的制作提供了坚实的学术基础与丰富的素材支撑。

李肇芳与中山有着不解之缘,他的精神偶像吕文成是中山人,他的母

亲也是中山人,启播仪式举办是他首次踏上这片故土。在台上,李肇芳用地道的粤语向观众致意,“《弦外之音》于我而言,不仅是乡音,更是乡情。”

“高胡给了我自信,给了我尊严。我想一个人有一样东西能够支撑自己的尊严,获得一些成就感,这辈子就不算白过了。”李肇芳在片中感慨。

作为“中国高胡名家走进维也纳金色大厅的第一人”,李肇芳曾被媒

体赞誉“在浦江守望广东音乐”。他表示,近百年前,吕文成在上海实践了广东音乐创新,不仅研制了高胡,还创作出《平湖秋月》《醒狮》《步步高》等传世佳作,在上海及北方引起轰动。“同样在黄浦江畔成长的我,作为后辈,深感传承好广东音乐责无旁贷。我会像一个哨兵,继续守望着广东音乐,这是我一辈子的使命。”李肇芳坚定地说。

●民族音乐研究学者郑伟滔:

广东音乐正是在吕文成5个10年中发展而来

在寻找吕文成先生生活轨迹与艺术成就上,纪录片创作团队得到众多学者与专家伸出援手,中国民族音乐研究学者郑伟滔便是其中代表。他的家中收藏了数目不小的广东音乐黑胶唱片,还整理了大量广东音乐资料,这些珍贵的史料不仅是音乐的载体,更是历史的见证。

郑伟滔现场讲述对吕文成的音乐、对广东音乐的理解。他说,吕文成的音乐创作对广东音乐乃至整个华语

音乐界产生了深远的影响,其艺术生涯可以划分为5个10年:上世纪20年代,吕文成先生出道,在上海演奏弦歌,直到创作出由高胡和扬琴演奏改良而来的粤调弦歌;30年代,吕文成先生从上海到香港,开始了唱片公司的录音工作,这段时间里他原创了许多乐曲,通过一批广东籍演奏家的粤化,创造了今日所说的“广东音乐”;40年代,吕文成先生离开香港到了广州,在这段时间里,他的创作呈现出一个新

的亮点——精神音乐,振奋万千人心;50年代,吕文成先生重回香港,创造出了商业化的舞厅音乐;60年代,吕文成先生将以往四类音乐亮点集中总结、整理,形成了音乐精华、广东音乐、精神音乐、舞厅音乐四大音乐创作板块。

“我们的广东音乐,正是在吕文成先生的一个又一个10年、一个接一个音乐创作亮点中发展而来的,所以我们称他为粤乐宗师。”郑伟滔动情感叹道。

纪录片诞生背后:如何再现宗师音乐传奇

●“男主角”余乐夫:

我对演绎吕文成的作品有一种责任感

活动上,《弦外之音》主创团队分享了纪录片拍摄“台前幕后”的故事,让观众进一步了解它的诞生历程。

启播仪式现场,来自“南亭会”乐团的七位著名青年演奏家,演奏了一曲婉转流畅的《平湖秋月》。演奏团队中,高胡演奏者余乐夫正是成年吕文成的扮演者。

余乐夫出生在音乐世家,父亲也是一位高胡演奏家,家学深厚。在拍摄过程中,余乐夫的镜头几乎都是一次过,他解释道:“作为晚辈,我从心底里敬仰吕文成宗师,他是高胡艺术的开创者,也是一位非常具有先锋性的艺术家,我对演绎他的作品有一种责任感,会想在精神上靠近他。”

扮演了吕文成之后,余乐夫对吕文成有了更深刻的认识。他说,除了继承吕文成的作品,更关键的是继承吕文成不断开拓、不断创新的精神。

●艺术总监宋璋:

这就是我们的职业使命

纪录片创作,是充满挑战与艰辛的,复杂多变的拍摄环境、难以预测的天气状况、海量素材筛选与编辑的繁琐,每一环节都考验着团队的智慧、耐心与毅力。在启播仪式现场,国家一级导演、广东声屏传媒股份有限公司艺术总监宋璋分享了创作心得与感悟。

“我经常跟我们的摄制组讲,要拍好吕文成先生这一历史人物的纪录片,首先要明白文化是国家和民族演进的原动力。我们希望通过这部纪录片,让观众感受到这份原动力。这部纪录片拍的是广东的吕文成,中国的吕文成,更是世界的吕文成。”宋璋说在拍摄的两年半内,摄制组克服了诸多困难,最终将想要表达的深情厚谊与对民族文化的自豪感成功地、深深地表达了出来,“我不太愿意提及背后的辛劳,因为我觉得这就是我们的职业使命。”

●纪录片业界人士:

该片在各方面达到了电影级水准

作为人物类纪录片,《弦外之音》以鲜活的史实、细腻的情感和有温度的画面,再现了吕文成的精彩一生。现场,纪录片业界人士纷纷“点赞”。

无法来到现场的高胡演奏家余其伟录制了VCR。视频中,他肯定了这一纪录片的分量,认为摄制组下了很大功夫,把吕文成先生的生平以及艺术成就展现出来,这在中国民族音乐当代历史上是一件很重要的事情。

著名纪录片导演、云集将来传媒有限公司副总经理李佳梦认为,纪录片虽然只有两集共80多分钟,但是在当中可以看到艺术的发展、国家的命运、个人的选择等不同的线索,都穿插在一起进行叙述,从故事角度来说非常吸引人。

中国社会科学院世界传媒研究中心秘书长、研究员冷淞认为,纪录片摄制组能够从当代性入手,尊古不复古,守正不守旧,通过融合性的纪实采访和搬演重现,以及写意性的表达和散文体叙事,使该片的精细度和颗粒度、饱满度都达到了电影级的水准。

中国传媒大学教授、博导刘洁认为,纪录片上下两集徐徐呈现出粤乐宗师吕文成跌宕起伏的一生,具有广东音乐集大成的、清丽悠远的特质,是一部拍摄精心、制作精良、叙事精致的好作品,处处透出智慧用心和努力心的开拓。“一个大写的音乐人,带着中国人的品质,广东人的风采,中山人的特色向我们走来,沉浸在光明里。这《弦外之音》正是当下与历史、时代与人生、翻演与纪实、故事与音乐逐渐汇聚成的一曲经典的交响。”