中国文化〉艺术〉音乐〉音乐人〉作曲家

何占豪

何占豪,1933年8月出生于诸暨何佳山村。幼时热爱音 乐,后考入浙江省文工团当演员。

1957年考入上海音乐学院,在小提琴演奏的民族化方面进行探索和实践。

1959年与同学陈钢合作创作了基于越剧音调的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》后,从此成为中国乐坛上的著名人

物之一。

继《梁祝》之后,又创作了《烈士日记》、《决不忘记过去》、《龙华塔》、《别亦难》、《草原女民兵》、《孔雀东南飞》等一大批音乐作品。

称何占豪是"音乐奇才"一点都不过分。他在音乐的海洋里遨游虽说是因《梁祝》成名,但主要还是个农村娃娃时就在襁褓中跟着奶奶学唱儿歌。

(何占豪同期声)我们诸暨,我小的时候盛行是二种戏,一种是越剧,一种是绍兴大板。我爸爸懂得一些绍兴大板。因此,小的时候也听到过一些长辈唱些家乡戏,主要还是我奶奶,我奶奶是越剧迷。我的任务就是给我奶奶背凳子。每逢过年就背凳子到戏院里去放好,奶奶领着我去看戏,我就从小受家乡音乐的熏陶。第二,我小的时候就是抗日战争时候,我的姑妈们在高级小学里念书,回来之后,唱很多抗日歌曲,我觉得非常好听,所以又受到了这些新的音乐的熏陶。这些音乐从小就潜移默化地在我脑子里生根了。这样就慢慢爱好音乐,直到自己读书的时候,对音乐特别喜欢。

杭州解放那一年,何占豪才17岁,考入了浙江省文工团。他唱歌、跳舞、演戏,样样都在行。1952年,何占豪转入浙江省越剧团乐队,在这里,他开始学习小提琴。为了能尽快提高技艺,他特意在星期天早早赶到上海寻师学艺。

(何占豪同期声)我当时考到音乐学院来实际上是来学习小提琴的,希望学成之后回到浙江去,好在这方面发挥自己的作用。当时,我们学习的都是外国曲子,总觉得学的这些练习曲、乐曲也好,与我们家乡戏曲这味道总是格格不入。(我们觉得)我们自己应该把(小提琴拉中国曲子)这一职能承担在自己的肩上。所以,我们虽然拉小提琴,但我们自己还是要创作,要学会创作。我从音乐学院进来之后,由于小提琴改革民族化的需要,才开始学习创作的。

1957年,何占豪考入上海音乐学院管弦系进修班。他与几位志同道合的同学组成"小提琴民族学派实验小组",探讨小提琴作品创作和演奏上的民族风格问题。

(何占豪同期声)由小提琴来拉《二泉映月》我们是第一批,也许我灌的唱片是第一张。 我们一拉之后,他们喜欢,他们能听懂。所以,事实上就是说我们用小提琴拉民间音乐、拉戏 曲使老百姓能听懂,他们喜欢了,所以我们走这条路了。

1959年,小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》走上舞台,奏响了中国民族化交响音乐具有创世纪意义的礼赞。这部长达26分钟的协奏曲,其唱片的发行量已突破百万大关。国人称它是"我们中国自己的交响乐"。那年,何占豪和陈钢这二位作者的年龄分别为26岁和24岁,他们都还是上海音乐学院的学生。说及《梁祝》的创作经过,何占豪娓娓道来

(何占豪同期声)《梁祝》这个题材,虽然当时我已经做过试验,我曾经用越剧的曲调写过一个四重奏,用四个人拉的小《梁祝》。(当时)文化部的一个官员来我们学校检查的时候,我们党委书记、作曲家孟波先生推荐给他听,听了之后,他觉得那个时候用西洋乐器演奏中国戏曲音乐还没有这个先例,他希望我们探索下去。

我们除了大炼钢铁、女民兵等现代题材之后,又补充了一个,是不是可以在小《梁祝》的基础上写上个大《梁祝》。三个题材送上去之后,我们党委书记孟波同志毫不犹豫地在第三个题材,就是我们认为并不很重要的(《梁祝》上)勾了一勾,(他说)你们就写这个吧!所以,现在回忆起来,领导是很重要的。

四十多年来,何占豪始终不渝地沿着民族民间音乐渗入骨髓,只要人民需要,他就创作。他的作品均以通俗易懂的表现形式,刻划入微的音乐形象,浓郁的民族风格,震撼人心的戏剧性与抒情性,吸引着国内外不同层次、不同口味的广大观众。

(何占豪同期声)我觉得身为一个中华民族的音乐人,对中华民族的音乐应该有所研究,应该有所贡献。比如,二胡、琵琶呀,为什么不能象小提琴和钢琴一样,成为一种世界人民喜欢的乐器。所以,八十年代以后,我致力于民族器乐的交响化,我写了很多二胡协奏曲、古筝协奏曲,二胡协奏曲不但跟民族乐队协作,而且跟西洋交响乐队协作,使我们这些演奏家拿一把二胡就可以走遍天下。

何占豪在搞好创作的同时,还积极培养作曲、演奏人才。他对后辈的提携是圈内人众所周知的。他常常告诫自己: 音乐事业要象接力棒一样,一棒接一棒地传下去。

(何占豪同期声)青年演奏家特别需要作曲家为他们写曲子。比如,世界著名的有一个叫许可,许可就是现在日本都很红的二胡演奏家。她就是第一个演我写的《莫愁女》而成功的。现在象上海的马晓晖,也是我把她去招来,然后找人把她带到了香港,拉我的《别亦难》、《莫愁女》等,使她在国内外也有相当的知名度。

何占豪在五线谱中爬行,慢慢地又爬进了流行歌曲,八十年代末那首在大陆颇为风靡的 《相见时难别亦难》,歌是香港红歌星徐小凤唱的,曲可是何占豪写的。

(何占豪同期声)人家给我取名叫"多功能作曲家",因为我(作曲)路子比较广。西洋交响乐我也写,民族器乐我也写,戏曲我也写,流行歌曲我也写。《相见时难别亦难》也都不知道是我写的,以为是徐小凤写的。

何占豪的创作既有"高雅音乐",也有"流行音乐",用他的话来说,"只要文化市场需要,我就生产"。因此,他在圈内总是以高产、稳产、效益好为同行所羡慕,他的作品很受欢迎。

(何占豪同期声)我创作的特点,突出一个"情"字,感情的"情"字。我认为我的作品分二类:"情"一类,就是这个爱国情。另一类儿女情。正因为我《梁祝》出名,人家曾经把我认为是专门写爱情题材的专家。到香港访问我,我就这样讲,就是我的出生,从小受到的教育,促使我现在还有戏。第二个儿女情,那么这个也算,因为人的感情,对不对?没有爱情就没有艺术。在艺术里边都包括爱情,这是人们永恒的主题。

何占豪在音乐创作上有一个座右铭,那就是"外来形式民族化,民族音乐现代化"。他作曲生涯四十余年的全部作品,前二十年主要是以"外来形式民族化"为主。八十年代以后,何占豪又把"民族音乐现代化"作为自己奋斗的目标,除了将《梁祝》改编成高胡协奏曲和琵琶协奏曲外,还写了二胡协奏曲《乱世情》、民族管弦乐《伊犁河畔》、古筝协奏曲《孔雀东南飞》等一大批民族器乐作品。

(何占豪同期声)民族音乐需要提高,必须要看到外国近代的音乐方面的先进技巧。要使中国音乐向外国学习,而且又要得到提高,要得到老百姓的喜欢,就必须要外来形式民族化。那句民族音乐现代化呢?就是我们的国家是个民族历史非常悠久的(国家)。那么要使我们的民族音乐适应现代化,反映现代人的感情,那必须现代化。所以,我觉得民族音乐如果不现代化,那很可能走向某一种没落阶段。

在结束采访前,何占豪表示,探索是他永恒的主题,只要人民大众喜欢的,他就会一如既 往地创作。

区 关闭