

永远的祝英台

——纪实俞丽拿

赵丽宏
王远远 著

纪实俞丽拿
(YuLiNa)

0

王远远著
(792)

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

音乐家画卷

● 策划 陈钢

永远的祝英台

——纪实俞丽拿

赵丽宏 王远远 著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

永远的祝英台：纪实俞丽拿 / 赵丽宏，王远远著.

上海：上海音乐学院出版社，2005.4

(音乐家画卷)

ISBN 7-80692-104-4

I. 永… II. ①赵… ②王… III. 俞丽拿—生平事迹 IV. K825.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第021475号

丛 书 名：音乐家画卷

出 品 人：洛 秦

策 划：陈 钢

书 名：永远的祝英台——纪实俞丽拿

著 者：赵丽宏 王远远

责任编辑：提文静

欧阳佳沁

整体设计：周 涛

出版发行：上海音乐学院出版社

地 址：上海市汾阳路20号(200031)

网 址：www.shcmppress.com

电 话：021—64315136(编辑部)

021—64315769(发行部)

印 刷：上海市美术印刷厂

开 本：889×1194 1/24

印 张：5.33

版 次：2005年4月第1版 2005年4月第1次印刷

印 数：1—3100册

书 号：7-80692-104-4/J.97

定 价：38.00元

注：本书所有照片均由主人公提供

“她抱着小提琴，
就像抱着永不离弃的情人。”

序

“慧娘”外传

——小序俞丽拿

张钢

当年，当她才18岁的那一年，当那个第一个透过如诉如泣的琴声亮出美丽痴情的祝英台的倩影的女孩子，出现在上海兰心大戏院的舞台上时，人们不禁击节赞叹道：“这是谁？这不是俞丽拿吗？这是谁？这难道不就是祝英台吗？！”

是的，她就是俞丽拿，她也就是祝英台！

台上是祝英台，台下却是个调皮捣蛋的“假小子”——1958年“大跃进”时，她一“跃”而出，“进”而提出，咱们应该写一首歌颂大炼钢铁的小提琴协奏曲！下乡回来，她又上台赤足狂舞，活像个肩挑河泥上田埂的女社员。有时，她还会闹出些小小的恶作剧。一次，我们上共同课时，她乘我离开教室的一刹那，竟然在我的笔记本封面上写了三个大字：“呆头鹅！”

我呆吗？“呆头鹅”是对梁山伯的戏称，怎能乱挪到我的身上？！后来，我好不容易找到了一个机会，给了她一个“对等的报复”。

那时，我们是同住在一个街道的准邻居，她的爱子——李坚，从小就是个两耳不闻窗外事的小书生，所以，我就爱称他为“慧大”（“慧”发gǎng音，上海话为“呆、傻”的意思），转而就称他的妈为“慧娘”！对于俞丽拿的这一“专利外号”，也就由此而生了。

俞丽拿的名字，意即“将美丽拿过来”的意思。俞丽拿的美丽，恰恰就在于她的“慧”，而俞丽拿的成功，也正是在于她的“慧”！“慧者”，专注执著也；“慧者”，埋头苦干也；“慧者”，大智若愚也；所以，“慧娘”不“慧”！

由于有这股子“慧劲”，她才会逐字逐句地琢磨《梁祝》唱段中的行腔，惟妙惟

肖地刻画了一个栩栩如生的“音乐祝英台”。

由于有这股子“干劲”，她才会带领女子弦乐四重奏组，背谱演奏了声部此起彼伏、难以默契合成的乐曲，在国际比赛中获得殊荣。

由于有这股子“干劲”，她才能手把手、心连心地将一棵棵音乐苗子培育成金奖得主。她爱生如子，放了假还要“拖”着学生来家中上课。不久前，她发着高烧去英国讲学；回国后，又顶着高烧将学生“传唤”来学校补课。此时，看着这位病瘦了38斤的“三八红旗手”，不禁令人心生怜爱，同时，也不得不对这位为艺术和教育付出超人心血代价的“慧娘”肃然起敬了！

“慧娘”不是对她的戏称、谑称，而是尊称、爱称。“慧”和“呆”，从某种层面上说，都是智慧和力量的表征。

这里，我权且将这篇小序——“慧娘外传”，作为她“正史”的一点补充和几笔华彩留给世人吧！

上海音乐学院出版社最近要出一套音乐家画传，这很好，因为音乐家通常都是被“听”、而不是被“看”的；现在，让大家来“瞧一瞧”音乐家的艺术人生和人生艺术，岂不是更显得“有声有色”吗？可是，称之为“传”似乎就不一定妥贴了。因为，“传”者，似乎是毕其一世，述其一生，颇有点像和声中的“正格终止式”；而这些音乐家们至今大多都还活跃在他们的音响阵地上，戏嘛，还有得唱呢！所以，我就大笔一挥，将“传”字改成“卷”，将《音乐家画传》改称为《音乐家画卷》，这样，“完成时”就变成了“现在进行时”。因为，“卷”者，“开卷”也，当我们把书打开后，就会一页页地翻将下去，而那艺术家的流金岁月就会变成闪动的时空流和感情流，历史的路标，也会从过往指向未来……

开卷有益。让我们打开《音乐家画卷》，一面聆听音乐家的音乐，一面阅读他们的人生吧！

目录

contents

序 “慧娘”外传

蝴蝶从这里起飞

弦上蝶舞——兰心大戏院的首演 /4

“憨憨”的小蝴蝶 /7

破茧成蝶——《梁祝》创作心路历程 /13

不败的奇葩

“小荷才露尖尖角”——从柏林凯旋 /22

伟大的知音——周总理给艺术家的启示 /27

“零落成泥碾作尘 只有香如故”——只拉一部作品的八年苦待 /32

“一片冰心在玉壶”——矢志不渝的坚持 /35

“英台抗婚”

“马家逼婚”——文革的浩难 /42

“英台无悔”——劫难中的坚守 /46

弦音化蝶宝岛情

一曲《梁祝》醉台北 /53

指尖流淌的母子情 /59

彩蝶翩飞，情牵两岸 /67

蝶舞春园

一个中国小提琴教育家的情怀和志向 /75

中国的童星在俄罗斯闪耀 /81

中国的“帕格尼尼”走向世界 /89

“和你在一起” /95

小提琴的希望工程 /99

附录：音乐·命运·人生——一个作家和一个音乐家的对话

芳草凄凄，蝴蝶翩翩。在经过肝肠寸断的哭灵投坟后，夹上弱音器的小提琴进入平静悠长。伴随着乐队全奏，仿若冥冥之中，梁山伯与祝英台化作双飞彩蝶，缠绵着渐飞渐远，留给后世永远的慨叹与赞颂……

蝴蝶从这里起飞

是的，在残酷的悲剧结尾，善良的中国人总是加上一个凄美的圆满收场。“梁祝化蝶”的故事，代表的正是世代中国人对爱情的信仰，而小提琴协奏曲《梁祝》，正因为符合传统的审美观念，完美地诠释了这段爱情，多少年来经久不衰。

《梁祝》的旋律，从沪上的兰心大戏院、西子湖畔的杭州剧院、寒山寺旁的开明大戏院、北京音乐厅，到香港大会堂、澳门东亚大学文化中心音乐厅、台北国家音乐厅……赢得了无数中华儿女的掌声和泪水。《梁祝》的唱片，从1959年由实况录音灌成唱片开始，多年来录制了几个版本，在海内外行销超过两百万张，是中国大陆发行量最大、影响最广的器乐唱片。同时，它带着特有的东方风韵、中国气派，漂洋过海，飞进了世界音乐殿堂，成为最成功的中西音乐结合的典范。不但唱片畅销欧美各地市场，而且已被美国、日本、德国、法国、新加坡、马来西亚、瑞典、挪威、芬兰、比利时、荷兰、意大利等几十个国家和地区的众多乐队演奏过。《梁祝》成为“第一次让西方乐团开口说中国话”的“中乐西奏第一曲”。迄今，全世界已有很多电台、电视台播送过《梁祝》的录音和音乐会。

中国人因为《梁祝》而认识并喜爱了小提琴这种西洋乐器，而这曲《Butterfly Lovers》也使中国的文化得到了传播，梁山伯和祝英台被称为东方的“罗蜜欧和朱丽叶”，在全世界赢得了无数知音。美国冰上芭蕾明星弗莱明在《梁祝》的乐声中，表演了《化蝶舞》；著名小提琴大师萨克·斯特恩访华时听到这部作品，连声说：“太好了，真美啊！”一位美国律师因听了此曲，深感东方艺术之魅力，竟去改学了东方文化……

一曲《梁祝》，是说也说不完的故事，解也解不开的情丝。

于是人们无法忘记一个名字——俞丽拿。四十多年前，《梁祝》的彩蝶正是从她的弦上第一次飞出，萦萦绕绕，陪伴着她，与她一路翩跹，一路翔舞，同命运，共坎坷……随着俞丽拿的弓起弓落，《梁祝》的魅力得到最美的释放。她用全部情感和一生时间讲述了这对东方蝴蝶恋人的故事。当小提琴高扬婉转的声音一次次在舞台上响起，她的面部表情，身体语言，都融合在音乐之中，美妙的旋律如同从心底喷涌而出的激情……有多少听众为之沉醉，为之流泪。

在人们的心中，俞丽拿不仅仅是一位小提琴家，她是永远的祝英台！

弦上蝶舞——兰心大戏院的首演

学院专场”在所有观众的心里已经被提前定位。当听说要演出一首由两位上海音乐学院的普通学生创作的小提琴协奏曲时，没有引起任

1959年5月27日，《梁祝》首演

1959年5月27日，上海兰心大戏院坐满了观众。

新中国建立刚刚十年，此时正是全民皆兵，大搞人民公社、大跃进的时代。所有的艺术团体都在热火朝天地上演各种赞颂新中国和社会主义的文艺作品。不用问，这场为庆祝建国十周年举行的“上海音乐舞蹈汇演”（后来更名为“上海之春”）之“上海音乐

何人特别的关注。谁又能想到，就是这部作品，竟能在日后成为中国音乐史上最具国际声誉的经典交响名曲。

乐队都坐好了，乐手全是音乐学院的学生。担任独奏的演员拎着小提琴走上台，这是一个气质清纯的姑娘，短头发、蓝裙子、黑皮鞋，一身学生装束，这身打扮和

其他伴奏的女生都是一样的。只见她气定神闲地站在乐队前面，飒爽如清风扑面，年轻的脸上还散发着些许稚气。然而就在夹起提琴的一瞬间，小姑娘乌黑明亮的眼睛里便凝聚起流转的情感。

弓弦移动。

在这个奋进激昂的红色年代，四根琴弦流写出的竟是情意缱绻的江南曲调……

姑娘擎着琴，一脸专注的表情。她明亮的眸子闪烁着灵性神采，她眉梢嘴角凝聚委婉的情感，在她拉出的音乐中，人们仿佛看到了祝英台飘然而至。小提琴时而娓娓如诉，时而激昂、奔腾，演绎出矢志不渝的反抗、生死不离的誓约、撕心裂肺的哀鸣，还有梁祝化蝶的憧憬……

独奏小提琴的最后一个泛音渐渐消失，乐曲结束了。

台下一片寂静，久久地没有反应。

所有台上参加演出的同学都傻了，虽然之前并未期待此曲将如何地成功，但总不至于连个礼节性的掌声都没有吧？拉独奏小提琴的姑娘更是呆住了，多少个日夜的苦练只是枉然？难道自己今天在台上的表现不好吗……

正在此时，观众突然鼓起掌来——雷鸣般的掌声在兰心大戏院宽阔的演出大厅中久久地回荡，沸腾的情绪湮没了在场所有人！

听着如此热烈的掌声，同学们都开心地笑了，它安慰并鼓舞着每颗年轻的心。

独奏、作曲者、指挥连同乐队所

有的演奏者一同谢幕，观众不停地鼓掌，再鞠躬，掌声依旧有增无减。

经历了一遍遍这样的鞠躬后，掌声开始让大家心慌了：怎么办啊？怎么收场？这是新作品演奏会，没有准备其它节目啊，再来一个演什么啊？

年轻的学生们你看看我，我看看你，都不知所措。指挥看看小姑娘，她重新夹起琴，两人默契地点点头。

“翻到头吧，再拉一次！”

在这样的悄悄话中，柔美的旋律又响起，《梁祝》就这样在它首演时被完完整整地拉了两次！

再次结束，又是雷动的掌声。不一样的是，无论是创作者、演奏者还是听众，大家的眼中都噙满了泪花。

何占豪、陈钢作曲，俞丽拿首演，完完全全的学生作品，却是真真正正属于中国的小提琴协奏曲！

第二天，各种电台、报纸都争相报道了演出的盛况，实况录音被制成唱片。“梁祝”这对蝴蝶从此起飞，数十年历久不衰。

“我拉了四十年《梁祝》，每一次都是这样的轰动，这样的掌声。但只有那天，我真的拉了两遍，今生今世再没有过！”俞丽拿——当年那个飒爽如清风的小姑娘如今已年逾花甲，然而谈起当年首演《梁祝》的情景，眼睛里依旧洋溢着如昔的神采，言语里是不尽的感叹和骄傲。

“18岁，我演奏了生命中最重要的一曲！”

婴儿时的俞丽拿

“憨憨”的小蝴蝶

六十四年前。

1940年的上海，遥远得只能在记忆中找寻。

全世界都陷入一片迷乱和恐慌，第二次世界大战的硝烟战火弥漫着中国。上海，这座重要的国际港口城市，也不能幸免地卷入战争。

俞丽拿便出生在这样一个特殊时期的特殊环境中。她的名字是四姑妈俞秀丽起的，姑姑的名字中有个“丽”字，两个堂姐名字都有个“拿”字，于是姑姑便建议给她取名“俞丽拿”。

对于普通的家庭和幼小的孩子来说，既然无力改变什么，只能期望在纷杂的战火中求得一个相对安定的生活。俞丽拿出生不久，父亲去了重庆，母亲便带同一双儿女到常熟娘家避难。一直到抗战结束，丽拿该上小学了，才重新回到上海。因此，外面的世界在那颗幼小的心灵中只留下动荡飘摇的影像，惊恐而无所依傍。

从常熟回来，日子变得好过些。俞家是一个典型的大家庭，祖父生育很多子女，大家都住在一座略显陈旧的弄堂房屋中。姑妈一家住在楼上，叔叔一家住在楼下，全家人挨挨挤挤，生活不算富有。然而处于新中国建立前夕的动荡环境中，大概再没有什么比全家人住在一起更为幸福的了。小丽拿也因此拥有了一个相对平静祥和的生活环境：能在古老的弄堂中挖掘故事和回忆；能拥有那么多长辈的关爱和教育；能与同辈的哥哥、表哥、表姐、堂兄、堂妹一道学习，一处玩耍。

从这时起，音乐
喜欢音乐，他们希
世界。丽拿喜欢听父
牧师的祖父到隔壁教

世界一比起记忆中森严恐怖

兵，音乐的世界是何其美好
的蝴蝶，飞出弄堂，飞过硝

开始沁入俞丽拿幼小的心灵。身为中学教师的父母，十分
望能用音乐的方式给小女儿一个美丽无忧的世界
亲用美声唱法唱歌，也喜欢随同担任基督教
堂中听唱诗。她渐渐发现了一个美好的新世

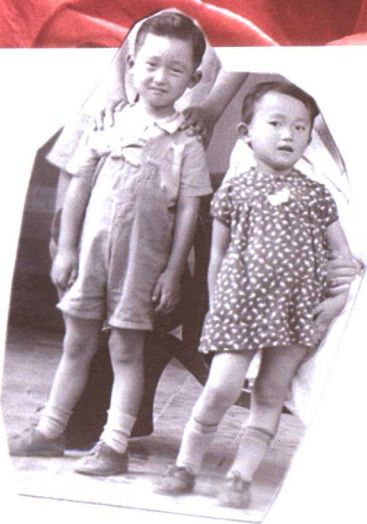
的环境，飘摇动荡的避难生活和杀气腾腾的日本

啊！它总是能带给小丽拿一双五色翅膀，让她像一只自由的
的蝴蝶，飞出弄堂，飞过硝 烟弥漫的乱世，到达一片理想的纯真天地。

更幸运的是，俞丽拿的一个婶婶毕业于国立音专（上海音乐学院前身）钢琴系。由于婶婶就住在楼下，从她房中传出的肖邦的钢琴曲，隔着薄薄的楼板，清晰地回响在俞丽拿耳畔。丽拿太喜欢那些优美的旋律了，她不知道它们来自哪个国家，却总能在那柔柔的声音中安稳入梦。

“手足情深”——俞丽拿和哥哥

年龄又大了一些，俞丽拿终于可以真正地学习音乐了。虽然俞家算不上是名门世家，家境也不算特别宽裕，但婶婶却义不容辞地担起了楼上楼下孩子们的音乐启蒙教育重任。她耐心地为每个人安排固定的上课时间，让每个孩子都有机会学一点儿钢琴。也许婶婶觉得那样能让孩子们保存对美好生活的向往。