

刚过去的两个周末,“诸城派古琴”第五代代表性传承人高培芬连续在省城举办古琴品鉴会、古琴讲座两场大型活动,琴声悠扬,听者神往,每一场活动都让痴琴者心醉其中。高培芬研究、传承古琴几十载,让悠扬的古琴开枝散叶,显现出传统文化的魅力。

古琴艺术家高培芬： 复活“沉睡”千年的古曲

本报记者 师文静
实习生 刘凡

结缘诸城派,一学十九年

高培芬的家雅号归凤琴斋,大门一开,古朴、雅致的气息扑面而来。十几把古琴一字排开挂于墙上,古式几案上摆满琴谱;书法家启功所作“琴人雅集”挂于墙上……一切都显示着这里的风雅古韵。

高培芬成长于一个书香之家,其父酷爱弹琴,艺术修养深厚,在家庭熏陶下,她自幼琴棋书画样样都学,习声乐、舞蹈,还会弹琵琶。随着年龄增长,高培芬深深爱上古琴,父亲为其四处打听古琴名师,终于在1971年经贵人介绍,遵照古人拜师礼仪,磕头拜师于诸城派古琴第四代传人张育瑾、王凤襄,成为关门弟子。

张育瑾、王凤襄一生致力于传承诸城派古琴,自1942年起张育瑾先后收过诸多弟子,但无人能坚持,大环境也让学琴的人更加稀少。高培芬说,张老师看到诸城派古琴后继无人,曾心痛如绞。“老师考察了我的古琴基础和人品后,非常高兴。又见我记忆力好,模仿力好,悟性也好,于是决定把诸城派古琴尽数地传授给我。”高培芬说,古琴的特点是“难学、易忘、不中听”,一日不练基本回到零,而在当时的环境中,又不能公开学古琴,只能偷偷苦学,里面的艰辛可想而知。后经19年长期跟随老师学习,高培芬完全掌握了诸城派的技法,还领会了诸城派独特的风格韵味。后来恩师临终前,对高培芬寄予厚望,希望她能诸城派古琴发扬光大。而为了报答恩师的知遇之恩,高培芬停止了其他艺术的学习,将古琴当成了自己终生的事业。

诸城派古琴经过多年的发展,有其代表琴谱《桐荫山馆琴谱》《龙吟山馆琴谱》,代表曲目《长门怨》《秋风词》和《关山月》,是一

门幽深的艺术,高培芬都已学得精髓。只一曲《普庵咒》中“猱”的手法,高培芬就领悟多年才能开窍。高培芬说,前人给诸城派古琴概括的艺术特点是“古朴道劲、刚柔洒脱,含蓄内敛、流畅韵雅”,要达到这种境界,需悟性还需耐得住寂寞,多年来高培芬甘之如饴。

千金藏琴,万金求谱

1978年,高培芬考入山东师范大学艺术专业,认识了民乐演奏家张富森教授,高山流水遇知音,两人结为夫妻,成为艺术上的最佳搭档。两人一起传承、研究古琴近40载,开办琴社,寻藏古琴,苦觅古谱,一切都是为了更好地传承诸城派古琴。

从年轻时,两人就把全部精力投入到了对古琴的热爱中。为了听到唐明古琴的传古之音,张富森走南闯北觅古琴。夫妻两人还经常外出逛古书市淘古谱。多年前在天津逛街,独具慧眼的张富森发现一本明代的《琴谱正传》,心中的喜悦溢于言表,摊贩见机索要高价,付了九千元后,还索要了张富森的棉袄和皮鞋。回忆至此,高培芬说,遇到《琴谱正传》的机会一辈子只有一次,一定不能错过。无论是千金散尽觅古谱,还是千里迢迢寻古琴,都是为了了一件事,那就是“打谱”。

古琴曲谱目前能演奏的只有100余首,大量的历史名曲藏在明清遗留下来的3000余首减字谱中。《红楼梦》中林黛玉读减字谱被贾宝玉视为“天书”,而这种“天书”,在今天能看得懂的人是极少了。减字谱由汉字的偏旁部首和数字组合而成,只标出了音高,但没有节奏,需极度精通古琴的人才能将其复活。

高培芬说,并不是会弹琴就会“打谱”,打谱没有前路可循,能打谱的琴人必须有几十年琴龄,掌握多派风格,熟悉各类古谱。“打谱就像考古,需要旁证、佐证,不掌握大量资料打不出好谱。打谱人需据谱反复弹奏,琢磨到句逗清晰,音乐流畅,结构完整,一曲打谱才算完成。”琴坛曾有“大谱三年,小谱三个月”之说,可见打谱工作之繁重。

潜心打谱多年后,2001年中国古琴第四次打谱会议认定并命名了高培芬版本《关雎》,曲子得到海内外专家的高度评价,高培芬在琴界名声大振。《关雎》是根据明万历刻本《阳春堂琴谱》打谱复活的古琴曲,而根据《琴谱正传》,高培芬又发现了有关《韶》乐的资料,并进行了复原。《论语》中记载:“子在齐闻《韶》,三月不知肉味”。经过二十多年的打谱,高培芬成功打出十五首琴曲,于2013年出版了《高培芬古琴打谱集》。高培芬自称以创业般的艰辛,“筚路蓝缕,以启山林”,才破

译了这些古谱,复活了千年古曲。

守住净土,传承古琴

除了古琴研究,高培芬的另一个重任是古琴普及传承。高培芬说,文人有四宝“琴棋书画”,古有“半部《论语》治天下”,也有“半部《平沙》走天下”,说明了古琴的兴盛。但在上世纪80年代,推广古琴却困难重重。当时,高培芬成立了“文革”后山东第一个琴社——山东古琴社,免费向社会传授古琴,但很多年轻人弹吉他、弹钢琴,唯独不认古琴。

“古琴社不仅免费教学,向学生赠送古琴,还管一顿饭,我们求着大家学,学琴者仍寥寥。即便来了,大部分人也把琴送了回来,认为古琴是没啥用的‘破木头’。当时环境下,学了古琴不能考大学,各地艺术院团也不收。没人想去了解古琴的魅力,古琴被人们拒之门外。”高培芬说,想到诸城派的传承,她那时经常难过地落泪。但她仍与丈夫咬牙坚持,一起举办多次古琴音乐会,到各大学讲古琴,免费赠送自费编写、印刷的古琴教材,发表古琴学术论文……做力所能及的事情传播古琴。

转机出现在2000年以后。2003年诸城古琴被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产,2008年诸城派古琴被列入国家级非遗项目后,整个社会开始重新认识这门传统艺术的价值。来找高培芬学琴的人越来越多,除了社会上学琴人士,她还为全国各音乐学院输送了数以百计的古琴专业学子。学生中有相当一部分都留在全国各地院校担任古琴教师,诸城派古琴艺术后继有人了。在高培芬的努力下,诸城派古琴也走向了世界,获得各地琴迷的热爱。诸城派虽是北方唯一琴派,却是最兴旺的一个琴派。

目前,让高培芬担忧的是,社会上的假诸城派泛滥。“学琴的多了,各种巧立名目的培训班都冒出来,‘古琴大师’‘诸城派嫡传’也纷纷登场。”高培芬说“假大师”太多了,有些只要弹琴就拉上诸城派的大旗,骗招生,骗门票,其实他们并没有师承诸城派,也让真正的诸城派古琴艺术名誉受损。高培芬真正希望的是,让更多潜心学琴、不图名利的人来传承诸城派古琴,让古琴保持其历史风韵与独特气质。

高培芬,中国非遗项目“诸城派古琴”第五代代表性传承人,著名古琴演奏家、琴学家、古琴教育家。2002年中国申报世界级非遗,高培芬是全国52位著名琴家传承人之一。2011年应邀在巴黎举行古琴专场音乐会;2013年中国第八个“文化遗产日”在故宫举行古琴专场音乐会。打谱复活千年古曲《碣石调·幽兰》《韶》乐等20余首琴曲,2013年底出版《高培芬古琴打谱集》。

齐鲁壹点

更多精彩内容欢迎扫码订阅
壹点号属娱你观看。