

徜徉高山流水之间

——记“中国琴坛独树一帜”的涂永梅教授

何孝廉(南京艺术学院 音乐学院, 江苏 南京 210013)

[摘要] 涂永梅教授是南京艺术学院古筝专业的创始人, 从事古筝教学、研究和筝曲创作40多年, 成果丰硕。他指导的学生在历次全国性赛事中获国家一等奖8人, 二等奖8人。他本人三次获优秀园丁奖殊荣。他创作的《金陵怀古》、《春光咏》等近十首筝曲传奏海内外, 发表筝乐研究论文数篇。筝乐界评价涂永梅教授是“筝乐大南京现象”的奠基人及领导者。

[关键词] 涂永梅; 古筝教学研究创作; “筝乐大南京现象”

[中图分类号] J603 [文献标识码] A [文章编号] 1008-9667(2005)02-0100-04

福建莆田, 知名侨乡。今年春节年届古稀的涂永梅教授又回家乡过年, 为的是给九十高龄的老岳母贺寿。此番回乡好生热闹, 一帮爱乐人不分长幼, 无论业余专业, 凑在一块大奏“十番行乐”。涂老操高胡抑扬顿挫跌宕起伏, 行云流水般十足过了一把瘾。临时搭建的戏台下, 人头攒动掌声如浪, 父老乡亲听那乡音的韵味早知领奏高胡是非同一般的高手。果然老华侨们认出来了, “又是你, 又见到你了!” 老友相逢其乐融融。音乐把大家玩到了一起, 怎不令人开心!

涂老是华侨世家, 在莆田华侨世家比比皆是, 解放前在海外谋生闯荡的莆田人达四五千人之多, 仅在美国留学的子弟就有四五百人。谈到故乡, 涂老伸出“七”的手势说: “莆田历史上出过七名状元, 号称‘文献名邦’!” 得意之情溢于言表。莆田确实是个文化底蕴丰厚的滨海名城。

一、

半个世纪前, 青年涂永梅从福建莆田东山工校毕业, 就职在福建省交通厅, 从事海港地形测量工作。他专修的是土木工程, 是为生计, 却更钟情于民族器乐, 是为兴趣。在东山工校他任国乐社社长, 课余组织小乐队排演“十番行乐”, 也为家乡莆仙戏编腔伴奏。涂永梅拉奏高胡担任旋律部主奏乐手。莆田的“十番行乐”是边走边奏, 取行进之意, 12人一队, 专为喜庆活动演出。莆田人生性热情奔放, 抗战胜利那年上街演奏的乐队竟有五百多支, 参演乐手5000多人, 走街穿巷如过江之鲫, 气势恢弘。如此壮观的乐事, 整个一个莆田狂欢节! 由此可见莆田民间音乐的普及与繁荣。《中国音乐词典》(1985年版) “十音八乐”条所载的内容与涂老所说的“十番行乐”十分相似。该条目写道: “十音以乐器演奏为主, 并有帮唱, 因由十人奏十件乐器而得名。……八乐以唱为主, 唱奏兼备……演奏形

式都以走唱为主。”又“唱腔结构属联曲体, 曲牌全部采自莆仙戏, ……”, “演奏莆仙戏曲牌时, 旋律加花繁多, 气氛欢腾热烈。”^[1]涂老说, 民间音乐在各时期各地区常有不同演变, “十番行乐”主奏乐器有笛有唢呐有高胡, 莆田的高胡是桐木板蒙琴筒而不是蛇皮, 拉奏起来愈发热烈高亢。“十番行乐”也可坐在舞台上演奏。形式不拘一格, 称谓各随其便。这是莆田人的想象力和创造力。莆田这一方水土养育了青年涂永梅。这对他日后在音乐上特别是筝乐艺术上的发展有着深刻的影响。

1957年, 新中国成立不久, 国家需要高级人才, 党和政府号召在职干部有志青年上大学继续深造, 《人民日报》专发了社论。涂永梅响应号召投考了武汉测绘学院。但他又难舍音乐情结, 同时投考了南京艺术学院。考试在南艺上海考点进行。涂永梅提了把二胡从福建赶到上海, 拉了一曲刘天华的《月夜》, 被二胡教育家、演奏家瞿安华先生相中, 从此便踏入音乐殿堂。

涂永梅在南艺求学期间正是“反右”、“大跃进”、“社教”、“自然灾害”, 一波波人祸天灾的年代。但他却幸运, 他可以领到32.9元的工资, 因为他是“调干生”。他受到院党委、系总支的重视栽培, 因为他是华侨统战对象。国家政策给了他专心致志钻研民族乐器的外部条件, 加之他禀赋聪慧好学勤奋, 主课成绩年年优秀。那时候提倡“一专多能”培养人才, 涂永梅的第一主课是二胡, 第二主课才是古筝。第一主课先后师从瞿安华、甘涛两位教授, 由于受家乡“十番行乐”和莆仙戏的滋养, 涂永梅的高胡演奏被导师们看好。可涂永梅却更钟情于第二主课。第二主课当时南艺尚无自己的师资, 聘请的是筝坛鲁派大师金灼南先生。来南艺兼课时金先生已古稀高龄。涂永梅跟随金先生如饥似渴地学习, 获益匪浅, 奠定了他在筝乐上发展的基础。只可惜好景不长, 金灼南先生因是地主出身不能在高校长期任教, 运动一来被迫卷铺盖回了山

收稿日期: 2005-01-12

作者简介: 何孝廉(1948—), 男, 江苏南京人, 南京艺术学院音乐学院院办主任。

东。这是那个时代的悲剧，对师生双方都是莫大的憾事。之后，涂永梅改投在“中国南筝大师”、上海文史研究馆馆员、上海歌剧院郭鹰先生门下，继续学习古筝演奏。每周一次，他与别专业的同学宋保军、钱方平一同从南京跑到上海各自去上专业课，这是非常辛苦的求学历，直至大学毕业。其间，涂永梅还曾拜在上海音乐学院曹正先生门下求教。这段生活涂老记忆犹新，大提琴专业的宋保军就是后来一度任南艺音乐系主任的宋保军教授，也已退休。而扬琴专业的钱方平已经辞世。当年热血青年，而今古稀老人，涂老感叹光阴似箭，日月如梭，自勉要留住岁月再做一些事。

因为缺乏师资，涂永梅从1960年起便担起了低年级同学的古筝专业课教学。这在现在是万万不行的，当时就这么干了，这给了涂永梅极大的锻炼。高年级的涂永梅白天既做学生又做先生，晚上既要完成先生布置的作业又要为学生编写教材备课。常常挑灯辛苦夜战，在两个角色中切换。那期间他还发表了《南海组曲》、《百花争艳》两首民乐曲。他又兼任校办乐器厂厂长，这可是院党委器重他正式任命的。那器乐厂厂址在现在的南京工业大学校址上，有三个车间。涂永梅早年学工，动手能力极强，可以带领同学们修理制作民族乐器。他改16弦为21弦的古筝给低年级同学使用，感觉挺好。他还担任民乐队队长，后来改称民乐团，他是团长。无论队长团长，他是学生的头头，总揽民乐团全局，这增强了他的组织协调把握方向的能力。大学生活过得充实丰富。青年涂永梅完成了他进军筝坛的先期准备。

二、

1961年涂永梅本科毕业，即被留校任教。古筝演奏专业他一人独撑门户。那时候中国筝坛有山东派、河南派、武林派、客家派、潮州派各踞一方，有些派别之间你不弹我的曲目，我不弹你的曲目，门户之见颇浓。南京的筝乐在筝坛更无立锥之地。涂永梅从编写教材搜集筝谱着手，再研究各派的演奏技法、曲目。只要有价值的，便拿来为我所用，兼收并蓄，博采众家之长。南艺的古筝演奏教学渐渐有了起色。

毕竟，涂永梅是正规艺术院校科班出身，他深知理论与创作对于一个学科一个专业建设与发展的决定性作用。他开始关注这方面的工作。文革中一位圈内人递过来一本小册子，里面有宋代一种器乐表演形式曰“抚箏琶”的记载。涂永梅被这名称吸引住了，查找了一番资料，苦思冥想后推断“抚箏琶”当是“古筝琵琶二重奏”！有了这个灵感，无须再去作更细的考证。于是，与专业作曲家合作的，根据阿炳同名琵琶曲改编的箏琶二重奏《大浪淘沙》1974年成曲。当年江苏省选拔赴京参加“五一”节全国调演，在五十多个民族器乐节目中唯一中选

的就是它。这个节目由南艺阎爱华、黄光林合作演奏，在北京演出五十余场不衰。这种演奏形式属涂永梅独创，深受观众和专家的欢迎。1975年，文化部直接通知南京艺术学院，令这个节目再度赴京参加“五一”节调演。涂老说起这段光荣历史，虽隔30年之久，仍显出无比兴奋。

有一次，登临钟山山顶，见周围一派紫气升腾，天堡城居高临下虎视南京城，涂永梅的想象力如入时光隧道，但见千军万马攻城掠地，旌旗猎猎，刀枪林立，立发思古之幽情，遂创作出《天京抒怀》一曲。演奏中以尼龙布条裹弦，左手琶奏模仿马蹄声阵阵，倍增乐曲磅礴气势。该曲发表时更名《金陵怀古》。那段时期是他创作高产期，先后有《水乡高歌》、《赏花》、《鹤鸣天》、《梁祝主题随想曲》、《金陵怀古》、《春光咏》等相继问世。其中《金陵怀古》、《春光咏》被列入《中国名曲荟萃》（上海音乐出版社），箏界纷纷传奏他的曲目。偶然间，他还发现台湾《武则天》一剧中，武则天令百花齐放的一场戏中盗用了《水乡高歌》的音响资料。涂老说这件事时显得很平和，像在古筝上划一串音，即鸣即止。

涂永梅的作品风格，婉约中见激扬，这正如他的禀性，平和之中蕴涵着奔突的激情。

在箏曲创作的同时，涂永梅展开了古筝教学研究。和其它乐器的学习一样，一些学生被技法所累而忽视艺术。根据箏曲多从古文献中演绎创作而来的特殊背景，他主张“培养学生具有一定的阅读能力和理解能力，熟悉作品所描写的生活题材，理解其主题思想，掌握乐思的发展等。”因此“在古筝的教学中不仅要教学生练指头功，还必须练思维功，两者不可偏废，这对于创造理想的演奏意境，至关重要”^[2]涂永梅在音乐教育的共性中找到了古筝教学的个性。他教导学生演奏古筝不可如李笠翁所言“口唱心不唱”，口中有曲而“面上身上无曲，此所谓无情之曲”。“所以演奏任何一首箏曲，演奏者都必须充满感情，即使是演奏那些反映自然环境的作品，如《高山流水》、《渔舟唱晚》……都必须移情入景，着意去表现在特定环境中的人的思想感情。这样的演奏，才能达到以情感人，声情并茂”^[3]的境界他看到阅读和思维是学生们演奏古筝达到理想境界必不可少的功课。对于技巧，涂永梅借用文学家巴金的话“没有技巧的技巧是最高技巧”。“最高的技巧将技术手段全融解了，融解到音乐的无限情韵中。”^[4]

在古筝教学研究上，他发表过《古筝教学的智力结构》、《“教手”与“教心”——论古筝教学中的一个辩证课题》等论文。有正确的理念指导，涂永梅在教学实践中成果丰硕，他的学生在各级各类古筝赛事中，获国家级一等奖8人，二等奖8人。他本人则三次获得过优秀园丁奖的殊荣。1987年在古城扬州举办的，首届全国少儿古筝大赛，一等奖全

被南京选手所囊括。同年在四川音乐学院举办的全国少儿民族器乐大赛古筝比赛中，一等奖又被南京选手夺得。1993年为纪念阿炳诞辰100周年，在南京举办的全国民族器乐邀请赛上，大赛设置的22个一等奖被南艺学生获得13个。其他如“大风杯”古筝比赛，“建邺杯”古筝比赛，北京曾举办的部分民乐乐种国际比赛，南艺的古筝专业学生均获奖多多，令筝界刮目相看。台湾以梁在平为首的古筝名家曾撰文预言：大陆民族乐器的旋风将从南艺刮起！南艺古筝专业的崛起，掀起了南京及周边地区的“古筝热”，社会上学习古筝的人迅速增多，每年南艺的社会艺术水平考级活动中，报考古筝的琴手多达四五千人。客观上给南艺古筝专业蓄足了后备力量。

涂永梅十分关注筝坛的筝曲创作状况。综观自己的作品，横比他人的曲目，他感到传统与创新是一个对立统一的大问题，须深入研究。他在《筝乐创作中调式的传统与创新问题》一文中，把中国民族传统调式与西洋调式诸如里底亚调式、弗里几亚调式、多利亚调式及梅西安的人工调式等进行比较研究。罗列出里姆斯基、柴可夫斯基、普契尼的作品，旁征博引进行调式分析。还用信息论美学观点来关照继承与创新问题。他写道：“过分偏于继承，新的程度不足，信息量不足，人们即使能够接受，但是，总是重复前人的东西，就缺乏创造性贡献，其效用与价值就低，信息质量也就谈不到高，过分偏于创新，新的程度过高，信息量过大，人们就难于理解和接受，因而也就难于实现其自身的价值，……最佳方案在于继承与创新的相对平衡，或者说，新与旧的相对平衡。我想，这可能应该是我们争取掌握的一个适当的‘度’。”^[5]

涂永梅敏锐地看到筝乐创作要繁荣，仅有艺人创作筝曲大大不够，必须请作曲家助一臂之力。这方面他下了一番工夫，靠自己的组织活动能力和影响力，推动了一批作曲家参与筝曲创作，受到极佳的成效。后来南艺作曲家王建民教授的《莲花谣》和庄曜教授的《箜篌引》两首古筝独奏曲脱颖而出。2002年文化部首届全国青少年民乐大赛古筝比赛中，专业组决赛的指定三首曲目其中两首即是《莲花谣》和《箜篌引》。从前，南艺向全国各地搜集筝谱。现在全国各筝派向南艺索取筝谱。南艺古筝专业发展如虎添翼倍增活力。

涂老在谈话中郑重地对说：“一个乐种要发展繁荣，关键是文献（包含作品）。小提琴、钢琴的文献汗牛充栋，它就十分繁荣，管乐次之。中国民族乐器三百多种，普及流行的就二胡、琵琶、竹笛、古筝等七八种。也是这几样乐器相对文献多。”近年的“古筝热”的确也证明了涂老的论断。涂永梅研究筝学，思路开阔，起点高，方法新颖正确，善于借鉴相邻学科甚至前卫学科的理论，从教学、科研、创作诸方面全方位推进了南艺古筝专业从初创

到“独树一帜”的发展。

2002年，中国筝坛发生了一大盛事，即南京艺术学院和香港龙音制作有限公司共同主办，中国音乐家协会古筝专业委员会、中国民族管弦乐学会古筝专业委员会联办的“2002年中国南京国际古筝艺术研讨会”。这次盛会的规模是中国筝坛空前的。参会代表达200多人，港澳台地区和美、日、加、韩、新、蒙、越各国均有代表与会。其中台湾“正心乐团”竟来了十多位代表。大会收到论文近30篇。筝坛各流派大聚会，南艺设主会场一个分会场两个。论坛、讲座、报告、交流，光专场音乐会就开了四场。大会专家委员会顾问郭鹰、高自成、林毛根，主任赵登山，副主任史兆元、陈安华、何宝泉、周延甲、娜仁格日勒、饶宁新、涂永梅、阎俐、焦金海、曹桂芬、潘妙兴、韩庭贵，秘书长王中山。单从上述名单即可看出本次大会的学术含量。

这次盛会无论会上会下，大家一致公认南艺古筝专业在教学、演出、创作、研究上人才济济成果累累，已形成团队“气候”，堪称在中国筝坛“独树一帜”。这当中凝聚着涂永梅教授多年汗水心血！

2002年8月25日大会开幕，由南京艺术学院音乐学院古筝专业师生担纲开幕式音乐会演出，开场便是涂老指挥的筝群合奏《金陵怀古》和《春光咏》。舞台上涂老矫健的身手哪像是古稀老人！之后他又主持召开多场学术报告会，由他力倡召开的“筝曲创作报告会”，著名作曲家何占豪、庄曜等作了精彩的学术报告，是研讨会的一个亮点。由于会务的原因，我和赵登山先生、周延甲先生、焦金海先生，王中山先生等有过多次接触。谈起涂永梅，他们都由衷地赞叹他在南艺古筝专业发展上的巨大贡献，特别是健谈的焦金海先生，在我们谈话中他首次提出了筝坛的“南京现象”命题。到了2003年江苏省在举办《江苏省优秀民族器乐大师献爱心演奏会，涂永梅教授师生古筝名曲专场音乐会》时，中国音乐家协会古筝学会发来贺信写道：“涂永梅是我国筝坛具有广泛影响的教育家、演奏家，他为江苏乃至全国古筝的发展做出了突出的贡献”。焦金海先生则以中国筝会副会长、中国音乐家协会古筝学会副会长、厦门大学教授的名义发来贺信，信中郑重提出：“涂永梅教授是‘筝乐大南京现象’的奠基人及领导者。‘筝乐大南京现象’集筝乐教育、筝曲创作、筝乐理论、古筝演奏、古筝制作及筝事活动之大成，大大领先于全国，近20年来已对全国乃至海内外古筝事业的发展作出了相当卓越的贡献。”焦金海教授应是研究评价南京筝乐在中国筝坛地位的第一位专家。我相信今后会有更多的专家学者加入这一行列。中国筝乐史上定会为南京、南京艺术学院、涂永梅教授留下浓重的一笔。

三、

从1948年郭緝光(曹正),被民乐大师程午加先生推荐进入南京中央音乐学院教授古筝起,有学者把当代古筝艺术发展分成三个阶段:一、50年代——古筝艺术为发展奠定基础,二、60年代——第一批高校培养的古筝人才走向社会,三、80年代学筝人数迅速增多,90年代古筝热潮逐步形成。^[6]涂永梅就是第二阶段当之无愧的中坚。他已经托起了头顶的一方天。在筝界他担任了中国古筝学术交流会学术委员,中国古筝学会理事。

涂老退休前一直担任南京艺术学院音乐学院民乐系主任,现在民乐专业是江苏省品牌专业,他为此而感到欣慰。他还曾是民盟南艺主委,是江苏省第七届政协委员。1998年他又被江苏省委省政府聘为省文史研究馆馆员。

涂老的外事活动也值得一提:1987年他受聘香港古筝艺术团艺术指导,并于是年应邀率古筝演奏家小组参加香港古筝艺术团成立首演音乐会,任指挥兼作曲。1998年受聘加拿大卑诗中乐学院教学指导,并在温哥华加艺大剧院进行多次古筝独奏。涂老在海外结交了许多朋友,在华侨中有一定的知名度。他为传播中国古筝文化做了许多有益的工作。

【作者后记】涂老现已年逾古稀,献身筝乐事业40余年,兢兢业业,矢志不渝,老而弥坚。现在古筝热了,社会需求大了,许多徒弟徒孙办个古筝学校发了,买了别墅买了车。这些涂老只要一举手一投足即可办成,可他仍蜗居在长江新村那两室一厅的小宅内搞他的教学、研究。这种有所为,有所不为的大家风范令我感佩。他为南艺的音乐学院、成人教育学院带了许多本专科学生,孜孜不倦地教授古筝。谈起弟子们,他如数家珍,说这个粗犷些,那个细腻些;某某有灵气欠勤奋,某某很勤奋又欠灵气;某人品行端方,某人略欠修养。真正是教书育人,尽心尽力。

涂老还是享誉海内外的“南京乐社”艺术顾问,常常受邀参加乐社雅集,与闵季騫、马友德、刘正

春、林克仁等民乐大师一同,或演出或切磋江南丝竹音乐之真谛。这些乐事多是非营利性的,纯属老先生们对民族音乐的执爱。

涂老很正统,谈到成就总不忘当时党组织的关心支持。有一次打电话叮嘱:早期创办专业时得到了总支书记郑如同同志的支持,中期专业建设时得到了总支书记郑云祥同志的支持……切记切记。他一直关心南京艺术学院音乐学院的建设和发展,对此多有客观公正独到的见解,表现出一个知识分子的良知。

涂老为人宽厚谦和,见人呵呵笑,偶出幽默之语,令听者拍案叫绝。闲谈时他问:“谁的音乐耳朵最好?”我一时语塞,他说:“司马懿。”试想一箭之外司马懿能听见城头诸葛亮的琴声,还听出了弦外之音,这种耳朵直追现代声纳。二人皆捧腹。采访结束,我请求他奏名曲《高山流水》,涂老遂正襟危坐,立现逸士高人之神韵。十指灵动,只听琴弦铮铮,如大珠小珠般滚落一地音符。那乐曲透露出抚琴人沉静坦荡的心志和对生活的豁达真诚!

从家乡莆田木兰溪边到古城南京秦淮河畔,涂永梅一生与音乐结缘,与古筝作伴,心存高远,志在高山流水之间。

衷心祝他老人家健康长寿。永褒艺术青春。

参考文献:

- [1] 中国音乐词典[Z]. 1985.
- [2] 涂永梅. 古筝教学的智力结构[J]. 艺苑, 1987, (2).
- [3] 同 [2].
- [4] 涂永梅. “教手”与“教心”——论筝教学中的一个辩证课题[J]. 艺苑, 1997, (4).
- [5] 涂永梅. 筝乐创作中调式的传统与创新问题[J]. 艺苑, 1996, (2).
- [6] 阎爱华. 当代古筝艺术发展之轨迹[J]. 艺术百家, 2002, (2).

(责任编辑:冯效刚)

Wandering through Lofty Mountains and Flowing Water

About a Celebrated Zheng Prof. Tu Yongmei

He Xiaolian

Abstract: Prof. Tu Yongmei, founder of Zheng speciality of Nanjing Arts Institute, has been engaged in zheng teaching, research and works creation for more than 40 years and received a great number of achievements. Under her guidance, eight students won the 1st prize and eight the 2nd prize in the previous national competitions and she herself won the best teacher prize for three times. Many of her works are famous in aboard and she published numerous research papers. Prof. Tu was respected as a founder and leader of zheng music in Nanjing.

Key Words: Tu Yongmei; teaching, research, and creation of zheng music