

雁柱朱弦 琴韵箏声

——听梁在平教授古筝演奏会随感

—— 杨娜妮 ——

在第一届沈阳国际音乐节几台音乐会中,来自我国台湾省的梁在平教授及学生的古筝演奏会别具一格。这台音乐会不仅具有浓郁的中国传统特色,同时把台湾的音乐创作和演奏的信息传达给了我们。

梁在平教授 1910 年生于河北省高阳县北蔡口村,从小就学习弹筝。中学时代在北平(今北京)求学时曾与古琴大师杨时百、管平湖、张友鹤、郑颖孙,古筝演奏家史荫美、魏子猷,二胡演奏家刘天华和琵琶演奏家朱英等同台演出,被誉为“古筝神童”。在学习古筝的同时,梁在平还刻苦研习古琴,其造诣也颇为深厚。

1930 年,梁在平教授在昆明供职期间,与著名的古琴演奏家郑颖孙、彭祉卿、张充和等人组织了琴会,并开始注意在古筝的演奏方面汲取古琴演奏中的吟揉的指法和韵味,潜心研习了我国著名的琴曲《空山忆故人》和《潇湘水云》等。至此,他便开始利用古筝雁柱以左的弦,吟揉出各种类似古琴一样深刻的进退音韵,赋予古筝演奏以新的生命。

1941 年至 1942 年,梁在平教授在贵阳期间,曾与著名古琴家刘含章(字仲瓚)、桂百铸及杨时百的公子杨乾斋等交往。刘含章为古琴前辈,藏有文天祥的遗琴;而桂百铸则藏有苏东坡琴,杨乾斋幼承庭训,并有出兰之誉,使梁在平大开眼界,受益匪浅。

1944 年在重庆,梁在平先生与琴家徐元白先生共组《天风琴社》。社友除徐元白、徐文镜、徐芝孙、黄鞠生等先生外,还有当时荷

兰驻日、韩大使、著名的汉学家高罗佩(Dr·R·H·Van Gulik)和现任英国剑桥大学东方音乐研究所副主任毕铿(Dr·Laurence Picken)博士。高罗佩曾著有英文专著《琴道》(在日本出版),写过《古筝研究》,是研究古筝的重要外文文献。这些社交活动,对梁在平先生一生的古筝演奏与创作都给予了很大的影响。梁在平先生在其所著《古筝独奏曲》的自序中说:“由于我在西南各省参加过许多琴会,聆听过许多琴人的雅奏,我五衷蕴藏了许多珍贵的心声,这些心声都是我上台后作曲的瑰宝,像是不尽的泉源,涌向心头,涌出手指,我所有作曲的基本精神,离不开古琴的典范。”梁在平先生的古筝演奏,既有箏之流畅,又富有古琴之韵味。

1945 年,梁在平先生到美国耶鲁大学求学。也就是从这时起,他先后在欧洲十国,东南亚七国进行古筝演奏,并与世界各国古筝演奏家结下深厚友情。如日本著名的古筝演奏家宫城道雄、宫城慎三、小泉荣子和唯是震一夫妇,音乐史学家田边尚碓;韩国的黄秉冀、梁胜姬、崔忠雄等;越南的陈文汐,美国的卢·哈瑞逊(Prof·Lou Harrison);马来西亚的陈蕾士等。1946 年 6 月 20 日,梁在平先生参加了在 NBC 举行的联合国空中音乐会,从此开始了他国际交流的历程。在与国际乐坛的交流中,梁在平先生是第一位在美国电视中出现的民乐演奏家,同时也是第一位在欧、美、日等国举办了三百场独奏音乐会的演奏家。

四十年前,台湾能弹箏之人寥寥无几。

由于梁在平先生几十年来的大力提倡和辛勤耕耘,四十年后的今日,台湾学习古筝和进行演奏的人已达数十余万人,为弘扬中华民族的传统音乐文化,梁在平先生所做出的贡献是巨大的。

梁在平先生除了古筝的演奏、教学与中国传统文化的推广传播外,几十年来还进行了大量的创作与著述活动,所创筝曲达40余首,著有《拟筝谱》、《古筝独奏曲》、《十六弦古筝曲集》和《我的古筝历程》等著作。梁在平先生所著《拟筝谱》一书,不仅详尽介绍了古筝知识,同时还把我国传统筝的各流派筝曲收入书中。如《千声佛》、《上楼》、《出水莲》、《平沙落雁》和《寒鸦戏水》等。在《古筝独奏曲》一书中,梁在平先生不仅把传统乐曲和自己创作的筝曲编入书中,还把古筝的沿革用英文收入书中。《古筝独奏曲》一书在台湾颇为流行,到1985年止竟再版至第十次之多,在我国古筝曲的出版中是绝无仅有的。梁在平先生的这些筝曲不仅成为台湾习筝之人的楷模,同时也流行于台湾各高等学府之间,成为高级范本。

对于中国的传统音乐,梁在平教授不仅是博大精深,其所创作的筝曲,则更有“行云流水之妙至”(马来西亚陈蕾士语)。在中国民乐界(大陆、台湾),以弹筝驰誉国际乐坛数十年,又以“温柔敦厚”、“不拘牵于成法,不求合于俗耳”(马来西亚陈蕾士语)的音乐家,当数梁在平教授。

在筝曲的创作中,梁在平教授除把古琴的演奏技巧与韵味溶入筝曲之中外,还非常注意用我国的民歌曲调进行改编和创作。如其所创作的《冀东小调》、《夜雾已散》、《清晨歌》等。《清晨歌》所采用的是我国江西民歌的曲调;而《夜雾已散》则采用了山西民歌的曲调和风格,无论是旋律的进行和左手的按揉吟颤,都充满了浓厚的乡土气息,使人感到格外亲切。对于一些来自民间的生活素材,梁先生更视为隋侯之珠。他曾在平绥路供职,对塞外的民歌和当地的小调非常向往。为此,他曾根据霜晨晓月中凄厉的呼卖之声创作了《烧饼油条》。用梁先生自己的话

说,此曲意在于描写“哀歌宛转,愁唱伤神,作客天涯,沦落甚忧,徘徊惆怅,万里归思”的心情和意境。

除用民歌、小调进行改编和创作外,梁在平先生还根据我国古诗词的意境创作了许多古筝曲,如《悠悠我思》、《屈原》、《锦瑟》、《长相思》、《晓雾》等。这些作品以抒情见长,以题材广泛而享誉海内外,并把古琴的吟揉进退的特色与意境超然于泛音,运用到筝曲上,使其“琴韵筝声”得以发扬光大。

在第一届沈阳国际音乐节期间,梁在平教授不辞刚从长春、哈尔滨两地演出、讲学之辛劳,为沈阳人民演奏了《捣衣曲》、《寒鸦戏水》、《出水莲变奏曲》、《蓬莱怀古》等乐曲。其中的《捣衣曲》系梁在平先生改编的古琴曲;唐诗中有“长安一片月,万户捣衣声”的名句。梁在平教授曾在台湾和韩国的河边看到捣衣女郎的情影,用此曲寓意其“唐代征人,留情故园,秋风初起,画里江山,溪畔驻足,丽影珊珊!皓腕舒衣,捣歌宛恋!所思伊人,在天之边,何日归来,幽思绵绵!”。梁先生的演奏,不仅温柔敦厚,直抒性灵;旋律的行进有如行云流水,其意韵之深长,耐人寻味。不仅如此,展现在我们面前更多的是他——作为一代宗师高超的艺术修养和审美情趣。

梁在平教授不仅是一位艺术造诣颇深的古筝大师,同时也是一位摄影家、书法家和旅行家。梁先生曾自述说:“我以爱好旅行,看得多听得多,吸收的音声也多。每逢抚筝,仿佛有如泉源般的乐语,从指间流出”。几年来,梁先生多次来往于海峡与大陆两岸,开演奏会,做学术报告和进行学术交流。1992年,梁先生于4月份到成都和昆明进行演出和交流,并在沈阳国际音乐节之前赴长春和哈尔滨进行演出与交流。八旬老人,为了艺术的追求,为弘扬民族文化,不辞辛劳而来往于世界各国,奔走于海峡两岸,实在值得我们敬佩和学习。值此,我也衷心祝愿他健康长寿,欢迎他能再来沈阳进行古筝演奏和学术交流。作者单位:沈阳音乐学院民乐系 (编辑 张富岩)