

漫话古琴

李翊枫

摘要：古琴作为中国最古老的乐器之一，在世界上无疑占有着举足轻重的地位，尤其在英国也有着大把粉丝，这是为何？本文为读者展示古琴的漫漫长路。

关键词：古琴；中英音乐交流

一、古琴的本质

从现代的角度来看，古琴作为一种乐器，是需要走向舞台，并以舞台为媒介向大众传播自身的存在。历史上诸多著名文人都以擅长演奏古琴文明著称，如嵇康，孔子，司马相如等，他们也为了古琴倾注了毕生的心血，并且创造了一系列的辉煌。如创立专用乐谱“减字谱”，从唐代沿用至今；汉代蔡邕的《琴操》一书，是关于琴曲题解的著作。明代蒋克谦在几代人不断积累的基础上，编辑成《琴书大全》。古琴的音乐艺术，不仅有历代相传和累积的琴谱，有不同传承关系、不同演奏风格的流派，还有收集、总结并推动古琴艺术进一步发展的理论建树。从前人对于古琴的理解上，我们可以看出，古琴的本质是“静美”。

因此，要更好地理解古琴，就须深入了解中国的儒、道、禅传统文化，体会它们与古琴文化的结合，从而进一步感受到古琴的内涵，哲理性。而想要了解古琴更深刻的内涵，则要具备扎实的演奏技法。

二、西方音乐对古琴的影响

有人提出一种观点，东方写意，西方写实。这个观点笔者认为极其适用于描述东西方间的艺术。而从1840年鸦片战争开始，以英国为代表的西方殖民国家不断地对中国进行侵略，在侵略同时，也不断地为之前闭关锁国的大清朝带来一些新兴的事物，以传教士为代表，他们为中国传播了西方宗教的同时，也带来了新兴的文化，比如西方的科技，哲学等等，其中也包括了音乐。当代中国的音乐学院基本以西方音乐体系为系统，如视唱练耳等科目，如今，对西方文化比较熟悉，对中国传统反而相对陌生的情况普遍存在。这些都在一定程度上影响着中国的传统音乐，他们大多认为古琴只能用于独奏而不能与交响乐队合作，这就降低了古琴的价值。在西方乐器表演中，多以交响乐，合唱等形式，可以感觉西方写实中气势磅礴的部分。如若让古琴与西方交响乐进行合作，通过两次扩音的技术手段勉强达到较大的音量，这就背离了古琴的特性。孔子当年提出“弦歌不辍”（《论语·八佾》），因此，若要更好地理解，演绎古琴，则要更好地参透中国儒、道文化，犹如中国的太极拳，书法等，左右手间所演绎的动作缓慢，优雅，恬静，极富美感；却又在刹那间蕴含极具爆发力的写意感。而西方在演奏方面需要“大开大合”，在他们看来，只有这样的演奏才富有表现力，符合他们的审美。但这种审美正好与古琴的内涵背道而驰，若按照他们所要求演奏，则犯下了弹琴五病中的“走作猖狂”，也背离了中国传统文化所蕴含的意蕴及美感。

三、古琴在英国及西方的影响

中国在改革开放以后，古琴界与国外的交流日益增加，代表人物有郑珉中、李祥霆、龚一、吴文光等大师。他们多次出访各国演出，举办音乐会，讲学与参加国际会议。

创立于1947年的英国爱丁堡国际艺术节，是世界上规模最大、知名度最广、演出水平最高的国际性艺术节之一。2003年8月，李祥霆应邀代表中国首次参加爱丁堡国际艺术节，演奏《胡笳十八拍》、《秋塞吟》、《广陵散》等中国传统曲目。他的古琴独奏会做为重头戏安排为首场演出。爱丁堡国际艺术节上的所有节目取舍，一概由艺术总监布赖恩·麦克马斯特爵士一人说了算。麦克马斯特选择节目的标准，一要“优秀”，达到世界级水准；二要“重要”，在所属艺术门类中具有突出价值；三要特别，与众不同，有独到之处；四也是更重要的一点，是要能带给观众新的体验，拓宽观众的艺术视野。这四个条件一般让团组很难入选。那么，麦克马斯特为何独独选择了古琴？下面摘录《国际先驱导报》采访麦克马斯特爵士的报道：麦克马斯特访华之前，打算邀请一个人数较多的中国传统乐团。但来到中国后，听了不少传统音乐会，却感到非常失望。他感到此行所听到的中国传统音乐，似乎都是破碎的、变质的，不是真正意义上的传统中国音乐。麦克马斯特在他发表于8月3日《星期日苏格兰》报的一篇文章中也写道：“虽然北京这样的大城市新建了音乐厅、民族乐团和宏大的歌剧院，可是，唯一演奏的音乐却是一种令人失望的中国化的安德鲁·劳埃德·韦伯式音乐。”按麦克马斯特说，他什么都没看上眼，满以为将空手而归，在中国逗留的最后一个晚上，麦克马斯特听到了李祥霆先生的演奏，认为“乐声隐约，寄寓深刻，异乎寻常的美丽”，当场便做出了决定。

古琴发展到现在，越来越多的英国学者，乃至平民百姓，开始对古琴产生兴趣，并产生一定范围的“古琴热”。

参考文献：

- [1] 《王菲访谈》. 人民网文化频道. 2007年11月7号
- [2] 《古琴纪事图录》. 台北市立国乐. 2000年
- [3] 《琴道之思想基础与美学价值之研究》. 高雄丽文文化出版社. 李美燕. 1999年

作者简介：

李翊枫(1991-) 女，汉族，福建泉州人，厦门大学艺术学院09级本科生，专业：文化产业与艺术管理。

(厦门大学艺术学院)