

陈明建以古琴与学生的小提琴合奏。

“西北的音乐是这样的,而江浙的音乐又是这样的……再来听听,这是湖南的音乐……”4月22日中午,在位于海口市海甸岛的一栋大厦内,“天涯琴社”的创办者陈明建正用二胡为学员们展示我国不同地域音乐的迥异,用琴弦为学员们描绘出一幅美丽的中国地图。

对陈明建和他的学员以及朋友们来说,此处繁华都市中的“天涯琴社”是这些热爱古典文化的人们的“精神胜地”。在这里,人们可以学习乐器,学习古典文化,练习书法和绘画,欣赏西方古典音乐。

在“天涯琴社”中,一把把罗列的古琴让这里充满了中国古典之美,流转舒缓的古琴声让人不禁将平日里的繁杂之事远抛,心旷神怡。

在琴声中与古人对话

少年时期醉心民族弦乐,历上山下乡岁月,入湖北黄冈师范学院学习音乐、美术;后入专业歌舞团体,任小提琴与民族弦乐演奏、作曲——自少年时代,陈明建便与音乐结缘,从此相伴相知。而在与古琴相遇后,陈明建便从此沉迷其中,致力于研究和推广古琴艺术。

“古琴是中华文化的奇迹,古琴文化所彰显了千百年的社会政治人物的志趣、艺术家的情感与智慧、文人雅士的品德。”回望中国古音乐与古琴文化历程,陈明建总是惊叹于这一久远的文化重器曾有过的五千年精彩、辉煌与跌宕——《吕氏春秋·本味篇》里,记述的春秋时楚国琴家伯牙鼓琴时钟子期的感叹:巍巍乎志在高山,洋洋乎志在流水。由此传颂“人间知音”的佳话;儒家文化的代表人物孔子不仅擅长琴艺,相传技艺也娴熟,并有着极强的鉴赏力。儒家“六艺”之中的“乐”,就有弹琴诵读的内容。

在陈明建看来,除了古琴悠久的历史文化令人着迷,古琴本身也是一件工艺精品,“琴的面板一般用杉木、梧桐木,底板用杉木或梓木制成,琴身上乌黑镜亮的漆胎层,漆胎里还会掺上鹿角灰、八宝灰(金粉和孔雀石、玛瑙、翡翠等珍贵玉石碾碎混合而成)。十三颗徽有螺钿、玉石、金、银等多种质地。调弦的琴轸有木头、象牙、牛角、玉石等各种材质。丝织的穗为古琴添上飘逸潇洒之气……古琴制作精益求精,且音韵传神。”

“今人识琴弹琴,又有一现代文化之感。近些年,各地习琴之风再次盛行。”在这10年间,陈明建细细观察并亲历古琴文化

古琴早就被列为世界非物质文化遗产,可见其珍贵。10年前,已经步入知天命之年的陈明建正式开始学习古琴。在这10年间,陈明建一直专注于从事古琴艺术演奏、创作、推广与研究。对古琴,除了热爱,陈明建还有这一份责任感,“被列为非物质文化遗产,这就意味着这种文化已经濒临灭亡的境地。我觉得应该要有人不断加入对古琴文化的传承中来。”

去年8月,陈明建创立了“天涯琴社”,传授古琴演奏,着力传播古琴文化。

指间丝桐古韵悠

文海南日报记者 符王润

古琴文化传播者陈明建。

逐步兴起的过程,而心中那股急于向人们传播古琴文化的迫切也时时涌动于心。

“古琴的表达方式特别多,不仅可以单独弹奏,还可以和很多文化艺术形式结合起来,比如可以边弹琴边朗诵,边弹奏边进行诗歌的即兴创作。我总是想象并设计着,三五友朋相聚,评品弦中山水,聆听指下丝桐,我们也可在琴曲中与古人对话,照样也是白雪阳春,别样情怀呢!”即便如今早已少有山中高士、林下贤人,但陈明建却依然在心中憧憬着那幅闲暇之余赏花玩月、醉酒弄琴的意境,“弹奏古琴,乐己,乐人。”

把古琴玩出月光的意境

“古琴是一种很低调的乐器,她是宁静的,有着一种月光的意境。”在陈明建看来,音色阴柔的古琴可以是当今纷繁生活中人们修身养心的一个道具,“无论是你一个人在家,还是和几个朋友一起相聚读书诵诗,弹奏古琴都是十分合适的。”

“而音乐也是有情感的,学

习音乐,不仅可以提高人的智商,也能提高人的情商。学习音乐不但对孩子的教育有作用,对成人也很有学习价值。”作为一名音乐教育者,陈明建认为学习音乐不仅可以填补人们的闲暇生活,还可以提高自身文化修养和品位。

“学习古琴其实一定都不难。”这句话,是陈明建经常对自己的学生们说的,“有一次一个学生来询问我学习古琴的事宜,我看他言语中眉宇间泛起神往、迷惑而又畏难之情。我想他定是被好多人所说的古琴研习不易、意韵深不可测而吓到了。”

在陈明建看来,古琴就是一种乐器,一件可以寄托人们文化修养和生活志趣的道具,古琴之于弹奏者,就如笔之于诗人。学习古琴,并非人们想象中的那般“艰苦卓绝”,“只要你热爱,只要有一位有耐心的老师,拥有一张合适的琴,这桩美事就成了。”

“在陈老师这里学习古琴,不单单是学习弹琴的技艺,还要涉及很多与之相关的专业知识和文化。”海燕是“天涯琴社”的一名学员。3个月前,当第一次

听到陈明建演奏的古琴后,她便迷上了这种古老的乐器,决心跟随陈明建学习古琴,“学习古琴,可以让人静下心来。”

陈明建一直坚持,音乐学习也是完整的教育,即便学习古琴,学生也应该学习完整的音乐知识——识谱、乐理、视唱练耳都得学习。此外,文化素养的培养也十分重要。“学习一样乐器,就是要将一件文化道具传承下去,也就已更改有相应的规范,要对古典文化体会得足够深。”在陈明建的教学中,每天练完琴后,他还会安排学生们读书、练字、学习绘画,每周还会举办相关的文化讲座,“传播古琴文化是要将一种文化气息传递下去。苏东坡、康熙皇帝等都弹琴,他们未必弹得很好,但起码他们懂得欣赏古琴,可以让自己完整地享受古琴音乐,也可以让身边的人分享古琴的美学价值、心理价值甚至哲学价值。”

而对于古琴的弹奏,陈明建也有着自己的见解——弹奏古琴不一定要全部模仿古人。在弹奏古琴时,陈明建喜欢加入自己的创作,让古琴的表达方式能够更加贴近当代人们的审美,“很多人对一首完整的古琴曲无法欣赏,却对古琴个别的音调十分喜欢。那么我们可以把人们所喜欢的这些音调提炼出来。比如周杰伦的很多歌曲中就有古典音乐的元素,他将古典音乐很成功地现代化了。古琴演奏也可以从这个方面去探索。”陈明建认为,古琴演奏可以和很多其他乐器进行合奏,甚至呈现出一种摇滚的风格。

潜心学艺 触类旁通

在“天涯琴社”学习古琴,是件有趣的事。对学员们来说,陈明建是一个精力充沛的老师——他不但精通钢琴、小提琴等西洋乐器,也精通二胡、古筝等中国古典乐器;他不但写得一手好字,还擅长作画、写诗。

陈明建是个经常爱在学生面前“显摆”的老师,比如拿起一把扇子,在学生演奏一首曲子的同时完成一幅水墨扇画,或者随手拿起毛笔就在纸上作下一首诗“其实,我这样‘显摆’,是为了告诉他们,无论是学习一种乐器,还是书法、绘画,这一切都并不困难。”陈明建总是以一种轻松的方式鼓励学生多涉及各种艺术的学习,“我现在就在推行‘古琴艺术百日学习’教学计划。在一百天内,如果你真的可以认真去学习,百日后,你已具备自学能力,识谱研读能力。接下去就可以按自己的作息表静心琴艺了。至于古人气韵、古文化底子、演奏的个性与风格,那都是在多年磨砺后的事了。不仅仅是古琴,其他很多事情如果你都愿意用一段时间来专心研习,总会有所收获。比如学完了古琴,你发现茶道和琴是很有好的搭配,那么你可以拿出一百天来研究茶道,那又会有新的收获。如此一来,你所经历的一百天将都不会是普通的一百天。”

古琴与吟诵的文化交融。