

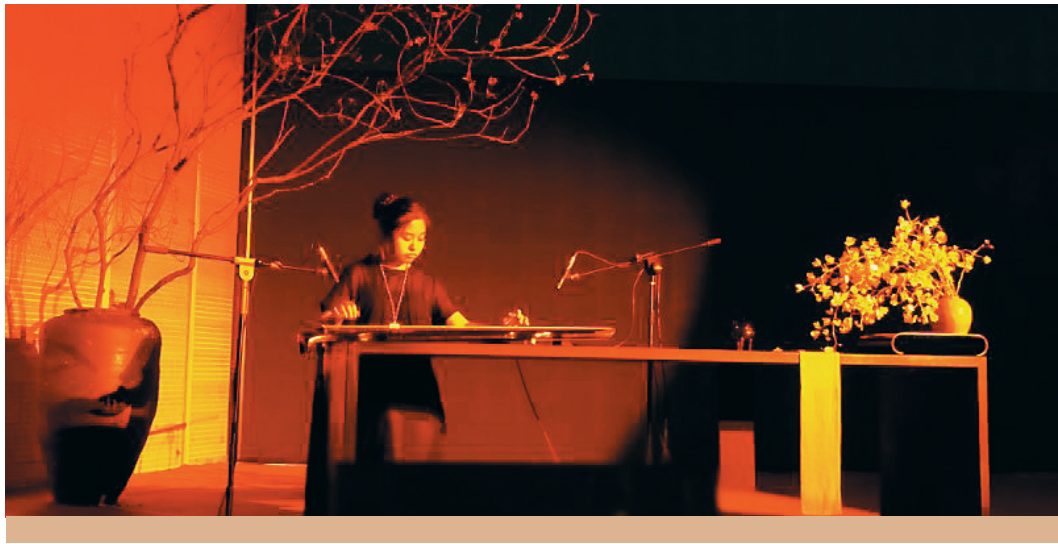
10月14日晚,“琴澹如墨——高墨丹古琴音乐会”在海南省图书馆音乐厅举行,《海南周刊》文化沙龙热心读者与在场的200多名观众共同欣赏了古琴演奏者高墨丹带来的一场琴心对话。

这是继10月7日举办“德国鼓魂 Jost Nickel 海南音乐会”后,省图读者精心策划推出的第二场活动,现场观众反响热烈。据悉,海南省图书馆近期将在周末打造一个属于市民的“海图音乐厅”艺术生活空间,丰富市民的文化生活。

——编者

高山流水 琴心对话

文/海南日报记者 傅人意

高墨丹在演奏中

一声清磬古今空,汨汨流水,犹如一江东流水,从琴梢倾泻;侧耳间传来的激荡、轻狂、呢喃,原是这位15岁的抚琴者指下一曲《酒狂》。

10月14日晚,“琴澹如墨——高墨丹古琴音乐会”在省图书馆举行。中国音乐学院附中古琴专业学生高墨丹以琴会友,为在场200多名观众带来一场纯净的琴心对话。

海南省图书馆副馆长张蕊表示,像这样的音乐会,省图书馆本月已经举办两场,观众反响热烈。未来,省图书馆不仅是一个阅读空间,更将是一个多元化的文化载体,将在周末打造“海图音乐厅”,加强国际国内文化传播,多形式丰富省图文化空间。

古琴清韵 弦音抒怀

古琴艺术源远流长,三千年前的音律至今仍绵长于耳。唐代琴家薛易简的《琴诀》提及古琴“可以观风教,可以辨喜怒,可以悦情思,可以静神虑,可以壮胆勇,可以绝尘俗……”

悠悠古琴韵,铮铮弦上音。“琴澹如墨——高墨丹古琴音乐会”选取经典古琴曲目《忆故人》《阳关三叠》《离骚》《酒狂》等,弦音抒怀,又将茶道、香道表演与古琴演奏结合,琴趣、琴韵在舞台上娓娓道来。

一曲《忆故人》,调慢弹缓,音韵清幽,仿佛让人置身于空山月下,酒醉初醒,忆起旧识故人,而当阵阵琴声入耳,方知时移世易;一曲晋代诗人阮籍所作的《酒狂》,抚琴者蹒跚行进的律动,伴随特邀舞者的强劲表现力,让人听后似乎也有了几分醉意,也在这沉醉的夜晚借琴声文艺地“撒了一把酒疯”;一曲《流水》,抚琴者运用“滚、拂、打、进、退”等指法,为台下的“知音”展

现流水的多姿情态,俞伯牙与钟子期的美谈再次撩人心弦。

在演奏会现场,如果要为古琴选一位“最佳拍档”,非箫莫属。一曲《阳关三叠》,琴箫合奏吹尽离别难。

《阳关三叠》箫合奏者王启仁接受记者采访时说,“《阳关三叠》是根据唐代诗人王维的七言绝句《送元二使安西》谱写的一首著名的古琴曲。曲子基本上围绕一个曲调作变化反复,琴箫就像是一对好朋友,将其迭唱三次,故称‘三迭’。”

“尽管我是第一次来听古琴音乐会,但是弹琴者的心境我能体会到是十分平静的。弹琴、品茶、闻香,古人多会享受生活,我们现代人,还是要学会慢下来生活。”海口市民郑柳评价道。

师承名师练就扎实童子功

的确,拥有三千多年历史的古琴,在现代与传统的较量下,类似于古人“弹到梅花月满琴”的闲情逸致今日难寻。在《红楼梦》中,被贾宝玉称为“天书”的正是古琴减字谱。

这样一种“高冷”的艺术,这位15岁的少女却与之结下不解之缘。

6岁那年,高墨丹的妈妈带着她一起习古琴,繁复的指法、干坐琴凳的枯燥,妈妈没有坚持下来,她反而学得有模有样。古琴老师的一句“不如让孩子来学琴吧”,便开启了她走进古琴的音乐密码。

作为一位年轻的古琴弹奏者,高墨丹所显露出来的操琴者的真性情,较为纯正的音乐修养、良好的演奏审美都与其这些年师承中央音乐学院教授李祥霆、著名古琴演奏家陈雷激不无关系。

一把古琴能弹出一百多个泛音、4个八度,高墨丹面临的是将大量的“关节”打通。幸运的是,上小学五年级时的一次偶然的机会,高墨丹得以向李祥霆学艺。名师指路,高墨丹的琴路也豁然开朗了起来。

“李老师教学十分严谨,音乐细节的处理很讲究,基本上是一句一句地点评、纠正。”高墨丹在学习古琴上有天分,别人要花一两周的时间来学习一首新曲子,她两节课就学会了。在李祥霆长达3年的指导下,高墨丹的音乐童子功一步一步稳扎稳打。

高墨丹曾在海口中学就读,初二下学期,在家人的鼓励下,她希望从一个纯粹的古琴爱好者走向专业演奏者的道路。

近一个月的准备时间,乐礼、视唱、练耳、文化课,她疯狂地看书、复习,为梦想“百米冲刺”。

收到中国音乐学院附中古琴专业的录取通知书后,高墨丹受到更为系统与纯正的古琴弹奏训练,而且有幸成为在2008年奥运会开幕式上弹奏《太古遗音》的古琴大师陈雷激的学生。

从曲子的气息与乐句的度,从琴谱演奏中的疏与密,陈雷激在每一节课上都悉心传授。这种言传身教,好比在丛林中茫然不辨方向时,让高墨丹得到一张音乐地图。哪里风景最佳,哪里是分岔路口,哪里是易错小道,都一一标注与提醒。

师傅领进门,修行靠个人。在学校,高墨丹上午学文化课,下午学专业课,还有乐团排练,一天的生活忙碌而充实。“为了这次的演奏会,整个暑假,我基本上除了吃饭睡觉,都在练琴。这次感觉发挥得还不错!”高墨丹高兴地说。

未来想当“艺术生活家”

对于此次古琴音乐会,将古琴与更多的传统文化表现形式如箫、茶道、香道等融合,高墨丹有着她独立的思考。

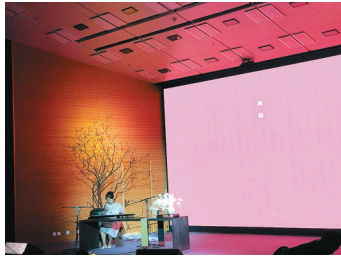
“古琴可以说是比较小众的器乐,所以现在在它的创新发展中,不少人将古琴与现代音乐融合,很受大众喜爱,这是好事。”可让她担忧的是,“作为非物质文化遗产,古琴如果不断创新融合,随着时间的推移,人们会不记得古琴乐最初的模样?我始终觉得,古琴和箫是绝配。”

对于未来的音乐之路,高墨丹并没有给自己太大的包袱。“我没有想过一定要成为一个什么,也没有想过要给自己贴上什么样的标签。”高墨丹说,“当艺术家?不太好,像梵高那样,太孤独。不如当一个艺术生活家吧,挺好的。”

高墨丹所说的“艺术生活家”,是一种将古琴弹奏影响生命质量、将指尖流淌的乐符如行云流水般生活的一种惬意方式。而对这种生活方式,诚如《琴赋》中所说道出的抚琴者的心声一样:“琴者,心也;琴者吟也;所以吟其心也”,即琴心对话,无关他人。

的确,古琴听的是背后的韵味,是抚琴者的心境与胸襟,而这些是靠单纯的学习技法所不能至的,需要日积月累的音乐修养、文学修养。长此以往,才能达到“味外之旨,韵外之致,弦外之音”的境界。

或许,对于一位正在成长中的古琴演奏者,我们不要以古琴大师的“重量级标准”去预期她,她就是她自己,和她的名字一样,随着时间叠加的温度,如墨如丹,会在高山流水中与自己的梦想不期而遇。□

演奏会现场

本版图片由郭小A摄