

流水：浣慰古今融天下

4月7日下午,国家主席习近平在广东省广州市松园同法国总统马克龙举行非正式会晤。

循着《高山流水》悠远婉转的琴声,习近平和马克龙来到白云厅,听千年古琴奏千年绝唱,品千年茶韵论千年兴替。

一曲《高山流水》,悠悠流淌千年,随着“伯牙子期觅知音”的千古佳话,成为中华民族的文化共识。它还作为“地球之音”被刻录在一张“金色唱片”上,乘着飞船驶向浩瀚的太空深处,在星辰大海中“投石问路”,播散人类向宇宙的致意和问候。

从古至今、从中国走向世界、从地球到太空,这首古曲恰如其名,绵延不息地凝聚着中华民族以诚相知、以礼相待、以心相交的知音情结,传递出中华民族美美与共、天下大同的至真善意。

古今共鸣

古琴的出现不晚于尧舜时期,距今已有3000多年。它是“琴棋书画”四艺之首,是“圣人治世之音,君子养修之物”,孔子、蔡邕、嵇康、欧阳修、苏轼等先贤都善琴通乐。4月7日当天,古琴演奏家李蓬蓬弹奏的古琴名为“九霄环佩”,制作于唐代,距今已1267年,曾是苏轼等人的藏品。

漫长的历史长河中,琴师伯牙与樵夫子期因琴声不期而遇、相知相契的故事成为千古至谊的代表,文人骚客奉为至宝,以此赋诗作画、借抒胸臆。故事经《列子·汤问》《荀子·劝学》《吕氏春秋》《琴操》等先秦诸子文本,尤其是明代白话小说家、戏曲家冯梦龙的讲述与传承,人物形象和情节不断丰富,从案牍走向陌陌,雅俗共知、源远流长。

汉剧《听琴板琴》、京剧《马鞍山》、京韵大鼓《高山流水》等这些优秀的传统剧目、曲目,均源于此。而冯梦龙所著的白话小说,也早于19世纪末便流传至海外,有英、法、日等译本。日本思想家池田大作在20世纪末与作家金庸进行《探求一个灿烂的世纪》对话时,开篇便说:“所谓‘相识满天下,知音有几人’……”这诗句,就出自冯梦龙的小说。

琴曲《高山流水》也在不断发展演化中,逐步走向成熟、走向辉煌。《流水》的简字谱最早见于明代朱权所编的《神奇秘谱》。其中说,最初《高山》《流水》本为一曲:“初,志在乎高山,言仁者乐山之意。后,志在乎流水,言智者乐水之意。至唐分为两曲,不分段数,至宋分《高山》为四段,《流水》为八段”。此后《流水》琴谱虽达30多种,都基本保持着这样的结构直到清代。

根据《天闻阁琴谱》所载,清代川派琴家冯彤云传授给张孔山的《流水》中,在原第五、六段间,增添了一段,用滚、拂的手法模拟激流的水声,更加具象地描绘出水流汪洋浩瀚、急湍奔流的气势,是全曲中极为突出精彩的部分,被称为“七十二滚拂流水”。从此,《流水》一曲极尽烟波浩渺、活泼潏洄之致,“一时艳称海内,琴家每以不得其传为恨”。

近代,由中国著名古琴演奏家管平湖及杰出民族乐曲演奏家卫仲乐所演绎的《流水》皆源于此。

地球之音

“这是一首人类意识与宇宙共鸣的冥想曲,用古琴演奏,这种乐器在耶稣降生之前几千年就有了。自孔子时代起,《流水》一曲就是中国文化的组成部分。选送这首乐曲足以代表中国。”——世界著名作曲家、美国文学艺术学院终身院士、哥伦比亚大学艺术学院原副院长周文中这样说。

1977年,美国旅行者号将造访外太空,制作一张唱片传播地球人类信息的计划

伏羲式“九霄环佩”来源:《泉州晚报》

《高山流水》中,不仅讲述了伯牙子期的知音故事,还在结尾中这样写道:“这里发生的故事并未完结,在这个故事中诞生的《高山流水》古琴曲,越两千年后由美国旅行者号录入地球之音铂金唱片,于1977年8月20日携带到太空,以寻觅地球人类的知音。保存期十亿年。”

琴声在闽

福建的古琴活动可追溯至五代末年和北宋初年,福建名人朱熹、黄道周、郑成功等都通琴乐。

朱熹与古琴的渊源很深,他的《琴律说》是当前研究古代音律的重要学术论著;被称为“小流水”的琴曲《碧涧流泉》,亦是其所作。与《流水》奔腾激越的气质不同,《碧涧流泉》更带有武夷山水般蜿蜒细腻的气质和闲适疏放的幽趣。他还将琴学视为重要的教育手段,在漳州为官时,当地“家弦户诵之声不绝于耳”。

明代,福建古琴艺术获得长足发展。“闽派”古琴最早见于琴人刘珠的《丝桐篇》:“近世所习琴操有三,曰江、曰浙、曰闽”。

清晚期,浦城琴人祝凤喈名噪一时。据说,天下琴人、名士在他与兄长搭建的“十二琴楼”相聚吟咏唱和,进京北上的林则徐、梁章钜等都是座上客。祝凤喈首创工尺谱,初学者可视谱自理。由他鉴定指导,学生张鹤撰写的《琴学入门》,至今仍是古琴学习的人门读物之一。2005年,浦城闽派古琴列入福建省第一批省级非物质文化遗产。

进入新时代,福建古琴文化传承迎来复兴。著名琴家李禹贤入闽创办劲草琴堂,广收学生,在八闽大地点燃古琴传承的星星之火。李禹贤先后师从张正吟、夏一峰、刘景韶、张子谦,并私淑管平湖等多位古琴名家,其演奏的《流水》正源自管平湖。2009年,李禹贤获国家级非物质文化遗产古琴艺术代表性传承人称号。他多次受邀出席全国和国际古琴艺术交流会,出访东南亚诸国,在各大舞台上推广福建古琴艺术。

研琴家谢建东则在漳州长泰天柱山脚下建起龙人古琴文化村,闽地琴人开启传承创新研琴技艺之路。他们研发出的“龙人冰弦”获国家专利。

福建省古琴协会于2012年成立,李禹贤、成公亮之嫡传弟子,福建省非物质文化遗产保护项目(闽派古琴)代表性传承人张俊波当选为会长。遥想20世纪80年代末,17岁的他偶然听到广播剧《高山流水》中的《流水》等琴曲,被深深吸引而步入古琴艺术殿堂,一晃已30余载,但对《流水》的喜爱依然不变。

“《流水》极具表现力,把自然界中的流水,塑造得具有人格和生命力。聆听时无需介绍,眼前自然会呈现出流水的具象。”张俊波说,“琴曲还延续着抒情主调,虚实结合、情景交融、令人沉醉。”

“‘乐’生于心,是内心的写照,琴人是在用心演奏每一首曲子。交友亦是如此。”张俊波说,“正如同这首《流水》,漫漫琴音下,是志趣相投的知音间平等和谐、开放包容的心灵相通,蕴含着中华民族的精神气质。”

7日当天,习近平主席和马克龙总统欣赏的那床唐琴“九霄环佩”现在的藏家何作如先生正是福建泉州籍。

看来,福建与此曲、此琴的渊源还将续写……

流水不争先,争的是滔滔不绝。几千年来,《流水》已不仅是一首琴曲,是中华民族积极进取的生活态度、乐山乐水的人文情怀、以心相交的待人准则和天下大同的价值理念,更是人类共同的精神渴望。现在,它寄托着中华民族的真心与真情款款走向世界。愿觅知音谋合作,携手共行天下大道、共创美好未来。

(朱婷)

管平湖