

北京琴讯

1999年4月 第4期总第48期 北京古琴研究会刊行

【本刊讯】 本月雅集如期举行。到会二十人。张铜霞女士主持会议，她向大家介绍到会的著名古琴家、河南大学音乐系主任丁承运教授及英国中乐团琵琶演奏家、伦敦大学亚非学院音乐系琵琶、古琴教师程玉硕士和她丈夫John MacMielan（英国人）。丁承运教授来京是给中国音乐学院讲学并于五月初在中国音乐学院举行他的古琴独奏音乐会。张铜霞女士又通知大家：北京音乐厅4月23日晚举行中国音乐家协会名誉主席、中国音乐泰斗吕骥同志作品音乐会，以庆贺吕骥同志九十大寿，欢迎大家光临。

随后丁承运教授和程玉硕士发言，表示非常高兴参加北京古琴研究会的雅集。然后开始古琴演奏，丁承运教授演奏《白雪》及《神人畅》二曲并对《神人畅》曲简要说明。程玉女士演奏了《流水》。张铜霞、陈阅聪、杨景涵、刘政宏、山寺三知诸位都演奏一曲。最后应大家要求，丁教授又演一曲《潇湘水云》。会后全体合影留念。

本次雅集由田双琨先生和刘政宏先生办理会上事务。 (柳)

(连载一)

悠悠琴韵四十年

——论中国艺术研究院音乐研究所

对古琴事业的开拓

许健

古琴和它的同龄乐器如笙瑟等相比，虽说是幸运多了，但是近百年来也受到了冷落。到音乐研究所建立的1954年，全国知名琴家已是屈指可数，而且他们年事已高，后继无人，古琴事业岌岌可危。音乐研究所根据党的方针政策，为改变这样状况，进行了不懈的努力。从建所之日起，就致力于古琴人才的聚集、使用与培养，全面系统地搜集整理了历代琴谱，使一些绝响的优秀古曲重现光彩。如今古琴的知音遍及全国南北甚至海外，各地不断推出名目繁多的古琴活动。抚今追昔，音乐研究所筚路蓝缕之功不可没。

聚集人才，冷门变热门

中国艺术研究院音乐研究所原名民族音乐研究所，当时以民族音乐为主要研究对象。对于像古琴这样历史悠久，影响深远，积累了丰富的民族音乐，理所当然地受到音研所的重视。研究古琴可以有两种选择：一种是关门研究，一种是大家动手。音研所选择了后者。首先依靠杨荫浏、查阜西这两位久负盛名的古乐专家，通过他们联系各地琴家，使之感受到党和国家对古琴的关心。各地琴家发现了知音，纷纷向音研所靠拢。他们焕发起弹琴的热情，开始温习那些荒疏了的琴曲。他们途径北京，总要来所里坐坐，认为是回到了娘家。在所里或是座谈，或是演奏，或是录音，或是查阅资料，然后满意而归。音研所也不断向他们提出要求，请他们分担一部分古琴工作，力求纳入整个古琴研究规划，为保证工作的进行，采取了以下一系列组织措施：

其一是聘请各地有成就、有影响的知名琴家，担任音研所的通讯研究员或通讯演奏员。根据需要定期发放研究经费或生活补贴，经常与他们进行工作联系，通过他们在全国形成联络网。纳入这个网络的琴家包括：北京的查阜西、溥雪斋、管平湖、汪孟舒、顾梅羹、杨葆元、关仲航等，上海的吴景略、张子谦、沈草农、沈仲章、吴振平等，南京夏一峰、张正吟、王生香，成都龙琴舫、喻绍泽、王华德、俞伯荪，济南的詹征秋、张育瑾，广州的招鉴芬、杨新伦，杭州的徐元白，贵州的桂伯铸等。

其二是组建北京古琴研究会，集中在京古琴家，以团结各地琴人及各界知音同好。选购了一座四合院为会址，派驻专人负责日常事务。定期举办学习会、交流会，并开展研究、传授、演出等活动。通过活动吸引了一些青年爱好者，为琴界储备了后继力量。同时编印有会刊及其它古琴出版物，行销或分赠海内外，从而扩大了影响。

其三是依靠国家文化部和全国音乐家协会开展一系列全国性活动。由本所和北京古琴研究会协同有关单位，参予筹划，并担任具体的组织工作。像1956年到全国各地的古琴调查采访，1958年《胡笳》专题学术活动，1963年纪念嵇康、阮籍的学术活动，以及为出版大型出版物《琴曲集成》向各地征书等活动。这些面向全国的古琴活动，由于有上级的撑腰支持而得以顺利开展。

上述措施的对象主要是有一定经验的老年琴家，为的是发挥他们的长处，为社会主义文化建设贡献力量。但是，只有老年人的积极性还是不够的，重要的是需要培养一些年青的后继力量，只有不断培养新人补充古琴队伍，这个事业才能长盛不衰。

向哪里寻求合适的人选呢？50年代的音乐学院和研究所的情况相似，都是处于新建、草创的阶段，还没有输送研究人员的条件。即使有毕业生，也未必符合音研所的需要。唯一可行的办法是自力更生，定向培养，在工作中锻炼人才。当时医学界有西学中医的办法，音研所借鉴了这个经验，鼓励学过西洋音乐的人向民族音乐进军：向杨荫浏先生学中国音乐史，向曹安和先生学昆曲、琵琶，向管平湖先生学古琴，向查阜西先生学文献整理……。当时各级领导包括音协主席吕骥，音院院长赵枫，副院长江定仙，所长李元庆，还有肖淑娴教授，这些音乐界前辈不仅带头学琴而且积极参加北京古琴研究会举办的各项活动。在领导的支持和推动下，所内掀起了学习古琴的热潮，各研究室，资料室多有人参加学习，

配合这种学习，所内举办了汇报演出，专题讲座，并发放奖金、奖品，以资鼓励。

与此同时，还通过北京古琴研究会，公开登报向社会上招生，经过考试，从二百人中选录了十余名学员，分别由琴会中老琴家培养，不但免交学费，而且还免费提供乐器。经过两年学习，这批学员有的进入中央音乐学院深造，有的考入专业演出团体，有的参加了琴会组织的资料整理工作，从而壮大了古琴队伍。

由于领导支持，人手增加，古琴会的许多活动总是济济一堂，特别是对外演出、招生、会议等大型活动，所里各科室都来支援，便是资料整理，也常是摆满几大书桌，由大家流水作业，热气腾腾。古琴本来是乐器中的冷门，而古琴研究就更是冷门中的冷门，但是由于发动大家动手，竟然变成了热门。一个时期，所内的学习交流有古琴，接待外宾有古琴，赠送礼品也要古琴。有时，中央领导还要古琴为国宾演出，并召进中南海或政协礼堂演出。古琴的出版物在海内外引起有关学者的关注。他们来京访问，常点名会见古琴工作者。本所虽无教学任务，却推不脱有些申请，接纳了几届留学生，古琴成了中国音乐的象征，成了音乐研究所的象征。

在那些热气腾腾的日子里，古琴工作在音乐研究所中一时成为最为活跃、最有生气的部门，以致所长李元庆同志在1963年12月9日的一次会议发言中，不无得意地宣称：本所各项工作中古琴“堪称模范”（见《琴论缀新》第三集）。令人遗憾的是，随着琴界前辈们相继辞世，本所的古琴工作却有中断之势。

资料先行，琴谱大丰收

一切结论应从调查研究入手，论点的可靠在于它有足够的论据，资料工作应当先行于研究。对于古琴研究来讲，首先要将世代流传下来的琴谱、琴书掌握到手。琴谱中纪录着前辈们所走过的道路，积累有丰富的创作经验，是我国特有的音乐遗产宝库。

早在1500年前就已经有琴谱在流传运用了，历代多有人致力于琴谱的搜集整理，初唐赵耶利辑有五十多首。晚唐陈康士则增为八十余曲，宋末杨 瓚更增至四百多首，到明初朱 权编《神奇秘谱》时，已是“千有余曲”供其选编了。曲目逐代增加，但损失也很惨重，历代都有不少散失。近代蒋文勋、祝凤喈、周庆云、袁同礼四家积累了近百年，才凑出六十七种。这个数字还不到我们今天所收集的一半。对此，查阜西先生非常得意地写道：“今天的形势变了，变得令人兴奋而舞”，“三年中先后购入，转钞，影印和调查所得，在谱集方面，包括印本、稿本和转钞本，已达144种之多”。（见《存见古琴曲谱辑览》序言）这是1955年到1957年的战果，继此之后，战果又不断有所扩大。

这些成果来之不易，在这144部琴谱中，音研所和查先生所藏占了三分之二，其它三分之一分别来自八家图书馆和八位私人收藏家，其地区遍布于：京、津、沪、宁、渝、杭、苏、滇八个省市，如此分散的资料来源，如果不是靠热心的朋友们鼎力相助，连线索都休想掌握。即使有了线索，书主也未必舍得借出，还得托人求情，多方周折。查阜西先生在这方面下了很大的功夫，作出了卓越的贡献。

资料集中之后，如果不分类整理，是很难发挥作用的。查阜西先生于1958年编辑出版

的《存见古琴曲谱辑要》一书就是要解决这个问题。书中有各种索引、一览表、解题、歌词等共八十多万字，为全面、系统地掌握现存古琴曲谱提供了得力的工具书。从这本书中我们知道现存144种琴谱中所收不同曲目六百多个，不同版本的曲谱共三千多首，比朱权所掌握的“千有余曲”又多了两倍。有了工具书，如果见不到原谱还是不解决问题，这些古谱都已绝版，有不少版本已经是海内外仅有的孤本。为了将这些古谱提供给更多的人使用，又将现存历代传谱按时代先后，编为《琴曲集成》，于1963年开始，由中华书局影印出版。对于这部宏伟的书刊，陈毅同志予以热情赞扬，他为该书题辞：“《琴曲集成》的刊行，以蔚然大观的新面貌问世。我们鼓掌欢迎，欢迎它为人民建设服务。这是丰硕的果实，极美丽的古代花朵。”

印出古谱诚然可贵，将古谱弹奏出来就更加可贵。古谱的价值就在于它保存着古代的曲调。保存在琴家手头的琴曲是一些活的音响资料，它们因传派不同而风貌各异，这些音乐资料要趁着老琴家们健在的时候及时抢救下来。1956年音研所委派以查阜西为首的调查组，奔赴全国各地十多个城市调查访问，录下琴曲262首。一些老琴家象成都的龙琴舫，杭州的徐元白，就是在录音后不久与世长辞了。当时录音设备简陋，一台钢丝录音机派不上用场，不得不委托各地广播电台，利用电台的设备为古琴录音。这些录音后来选为古琴资料唱片。有些用五线谱记录下来，于1963年出版了《古琴曲集》，1983年出了第二集，共收琴曲八十多首，为当代音乐工作者学习、研究、演奏、教学提供了依据。

除了音乐资料之外，还有许多文字资料，它们散见于历代的经、史、子、集，以及各种类书、地方志之中，在查先生主持下，陆续编印出《历代琴人传》共五册。1982年出版的《琴史初编》就是在上述音乐资料和文字资料汇编整理的基础上完成的。

[致谢]

英·国 程 玉先生捐赠人民币800元
镇 江 刘善教先生捐赠人民币100元

——莅会者——

陈阅聪	张铜霞	杨景涵	梁华山
程 玉	John MacMiellan		丁承运
田双琨	山寺三知	刘政宏	窦莘元
索丰起	杜 欣	张 杰	虞丽琦
章 云	郑 工	王英睿	许 亮
柴京娟			

——琴艺交流——

· 曲 目 ·	· 演奏者 ·
《阳关三叠》	张铜霞
《秋江夜泊》	陈阅聪
《潇湘水云》	刘政宏
《平沙落雁》	杨景涵
《流 水》	程 玉
《白 雪》	丁承运
《神 人 畅》	丁承运
《忆 故 人》	山寺三知
《潇湘水云》	丁承运