

魏 军

高自成箏演奏艺术

【关键词】 高自成/ 古筝演奏艺术

【学科隶属】 音乐家评传

【内容提要】 古筝艺术家高自成先生,自幼酷爱箏艺,师从众多山东箏派艺人,集各家精粹而自成一格且具有丰富的创作及演出实践,编创了《山东箏曲集》,其代表作品《高山流水》、《汉宫秋月》、《凤翔歌变奏曲》等享誉海内外。在教育培养新人方面贡献尤大。50年代中期来西安任教,亲手培养了数以百计的后起新秀,开创了一系列独具一格的箏艺技法,对陕西箏派的建立起到了奠基人的作用。

【通讯地址】 西安音乐学院民乐系(710061)

高自成先生,山东郓城东五里高庄人,1918年生,是我国山东箏派著名演奏家、教育家,是箏界老前辈中目前最年长的一位。了解老一辈箏家的艺术生涯、学习和研究他们的演奏艺术,对于我们继承传统,弘扬古筝艺术,掌握山东箏流派以及弹奏技艺将是非常有益的。也可让我们从中领悟箏学艺,修养身心之道。

从《我的古筝艺术生涯》中,了解到高自成先生少年时期习箏学艺的坎坷经历,八岁时随本家叔父学唱出东琴书,13岁师从郓城地区著名艺人张为沼学弹箏。早先民间乐器的传授方式大多为师傅(艺人)言传身教,口对口,手把手,一字字背唱,一句句弹记下来。少年时期的高自成家境贫寒,郓城地处长穷山恶水,百姓生活苦不堪言,弹箏拉琴学唱根本谈不到是一种崇高的艺术工作,只是以此作为卖艺讨饭的谋生手段。仅有十几岁年龄的高自成从小就挑起生活的重担,繁重的体力劳动时常伴随着饥饿的折磨,但他喜箏、爱箏,弹箏几乎到了如醉如痴的地步,一天下来,拖着疲惫的身子,硬是赶几十里路去师傅家学箏,学到深夜两三点钟才罢休,白天边劳动边背记箏曲,念着工尺谱,常常是锄草锄掉了庄稼苗,喂牲口却把料倒在水缸里,去井上打水,走到井台上才发现手里提的不是水桶,而是个筐子。高先生谦虚真诚的求知欲望,如饥似渴的学习精神,很快学会了当地的琴书曲牌箏曲,也使得他在学箏的路途中得益于更多的人。其中较为有名的有民间艺人张为台、黄怀德老师,从中吸取他们的特色长处,张为台老师富有特色的颤音,黄怀德老师干净、洪亮、富有气势的演奏都深深地印入他的心底。在与张念胜、黎连俊老师学箏的过程中,从他们只言片语中了解到山东箏流派的历史传人黎邦荣先生的右手大指小关节很灵活的弹奏技巧给他留下非常深刻的印象,为以后高先生大拇指快速劈托的技法创造打下了伏笔。特别要提到的是山东古箏名家王殿玉老师,他是个盲人,但见多识

广,热心民乐事业,他把民间自弹自乐的民俗娱乐形式引入救济民众的义演,造福社会,扶持教育的正道上。这一时期的高自成跟随王老师曾赴上海、北京、天津等地演出,靠老师的指教,个人的勤奋,高自成箏演奏技艺、实践经验在点点滴滴的辛勤劳作中汇集了起来,使得他不单在演奏艺术上日渐成熟,在思想、精神和艺术境界中也得到了升华,也为他面向社会,面向民众的从艺生涯打下了良好的基础。

1955年高自成在一偶然机会里参军入伍到总政文工团,这一时期使他有更多的机会从事演出创作活动。赴中南海怀仁堂,上天安门城楼为中央首长一次次的演出,受到了周总理及外宾的赞赏鼓励,使他的演奏技艺得到充分的发挥,同时他还参与了中央音乐学院的箏专业教学工作,这使高先生第一次将自己的技艺传授于音乐艺术学院的学生,并以极大的热情开始了山东箏曲的整理和改编工作。这一时期他收集整理、创编的有代表性的箏曲《高山流水》、《凤翔歌》、《天下同变奏》。这是高先生艺术生涯中的一个闪光点,从艺术实践——演奏——教学——编创中走上了新的艺术道路,50年代在箏界就出了成果。

1957年高自成先生来西安音专任教,为大西北普及提高古筝艺术水平,为培养一批有一定艺术修养的、有高超演奏技术的青年箏手而辛勤耕作,一干就是25年,将自己的全部心血都献给了西安音乐学院的古筝专业教学工作。共教出学生200多名,遍布全国各地的八所音乐院校和六十多个专业文艺团体。在他执教期间,曾任箏专业讲师、副教授、教授,任陕西秦箏学会名誉会长、会长,并于1986年、1991年、1996年三次参加全国古筝学术交流会,多次出访日本、香港、台湾等地。高自成先生言传身教,学风严谨,学生们的演奏风格,左手的揉、颤、按、滑技术统一。他早年教授的学生,几十年后聚集在一起演奏,指法、音韵、风格仍旧是那么完善统一,先生严谨的治学态

度,深深印入到每个学生心中。

1961年,全国第一次古筝教材会议在西安音乐学院举行。来自全国各地筝家学者云集西安,广东音专的罗九香、苏文贤;东北音专的赵玉斋、曹正;四川音院的曹东扶;上海音院的王巽之;河南艺术学院的王省吾;西安音乐学院的高自成,会议上大家研讨制定教学大纲,交流弹筝技艺,高先生以诚待人,与各地筝家同台演出,相互学习,与其他院校交流了他编创的《山东筝曲集》(油印本)。并为学校录制了筝前辈们的珍贵音响资料,保留至今,如今除高先生健在外,其他前辈都已相继谢世。

高自成在几十年的教学实践中,潜心钻研,克服文化水平低的困难,收集山东筝曲132首,并于1986年由北京人民出版社出版发行,曲集分五个部分,第一部分是鲁筝老八板合奏套曲;第二部分是鲁筝琴书曲牌;第三部分鲁筝古曲(即大板曲)是山东筝曲的精华,如实的选录了王殿玉、张为沼、高族贤、张念胜等人的传谱,第四部分是鲁豫大板套曲;第五部分是高自成先生根据山东传统筝曲创编的筝曲。其中《高山流水》、《凤翔歌变奏》等曲编于50年代初。《琴书曲牌联奏》、《降香牌》、《秋声》等曲均以山东琴书曲牌、唱牌为素材编写的。《古曲联奏》则是根据工尺谱并在保持山东传统筝曲风格的基础上译编的。这是一个了不起的成绩,为子孙后代了解山东筝曲,掌握风格,学习高先生独特的演奏技艺起了很大的指导作用。

高自成先生在编创《山东筝曲集》的态度上是本着诚实、谦虚的精神,实事求是的乐曲解释,特别是他编创的筝曲也能凭心作出公正的解说,也反映高先生在编创过程中持有的严谨、扎实、细致的治学态度,并且出自一位文化程度并不高的老先生之手,实在让人为之敬佩。

几十年的教学、演出实践、弹指一挥间便过去了,但高自成先生为我们大家,为筝界朋友,为一大批喜爱他的演奏风格的广大听众留下了不少音响资料。其中最为完整的是1981年山东济南人民广播电台为他录制的音乐专题节目《高雅、细腻、自成一格》中的介绍。解说词中有这样一段话:“他为我国筝事业的发展做出了成绩和贡献,虽然年过花甲,长期的艺术实践,使他的艺术愈加深沉成熟,他的演奏,具有古朴、清新、秀美的风格。于平淡中蕴含着深邃的意境,于恬静中深埋着丰富的感情,淡雅、含蓄、乐味无穷”。

高先生对筝艺的执着追求,贯穿了他整个的艺术生涯。年轻时的求知、谦和的作风,使得他能广泛对山东琴书、筝大板套曲的掌握,继而在学习传统演奏中又有自己的独到的二次创造,演奏《高山流水》时,他扎实的勾托技艺,真是干净利落,活泼流畅,让人领悟到刚健雄浑的力量。中段大指快速劈托,奏出了一连串16分音,显得那样的玲珑剔透,第三段运用中指加花的双勾配之左手吟按,老到成熟,其声如浪击石,激起一层层闪亮的水花。他演奏的《汉宫秋月》充分地展示了他的左手功底。按、颤、吟、揉与右手精细配合,淡雅声中求委婉,含蓄情中听凄凉,一位活生生的封建宫廷中宫女对月伤情的形象真真切切的刻画出来。经他改编演奏的《凤翔歌变奏》,是依照山东琴书变奏曲《凤翔歌》改编成功的。开头、结尾都首次在筝上采用古琴泛音奏法,右手的大中食指速托、提弹以及左手运用河南筝派大颤音奏法,都可以看到先生在编创过程中不断地吸取新手法意图。筝界前辈曹东扶先生在一次听完高先生演奏之后,怀着激动的心情说:“你真是文武双全,快慢曲

都行,右手大中食指配合密切,有力度,左手的揉、颤、按很有特色,尤其是《汉宫秋月》中的颤音细腻,配合颇好”。王殿玉老师听了他的演奏之后称赞他弹的很有功夫。天津音院的师生们听了高先生演奏,称他的风格是优美、委婉而清晰。五、六十年代的筝曲,多以民间传统乐曲为主,乐曲的节奏、旋律特点,基本的弹奏方式,各地区间不尽相同,高自成先生积几十年的演奏实践,形成了他“自成一格”的特色,其运指方法非常自然、松快,大指力度好,声音亮脆,食指抹、挑灵巧,中指弹弦运力自然,出音浑厚,大指快速连续的劈托,近似带点子的摇指感觉,是高先生演奏技巧的一大特色,自如的先劈后托,并且保持音与音之间持久均匀,音色干净,音质清亮,是他技艺中的绝活。他左手无论是揉、吟、颤、滑都突出了一个“细”字,把山东筝曲独有的风格神韵,在左手技巧中得以淋漓尽致地发挥。

高自成先生在艺术实践演出中,无论是什么场合,为中央首长,还是为普通百姓,都是认真细致地做演出前的准备,一丝不苟,他语言少,不善言辞,但他把自己对艺术、对事业、对朋友、对学生、对所有听他演奏的听众们的感情全部投入到他的乐曲意境中,他为人们带来美好而富有乡土气息的筝乐,又让人们在欣赏品味中理解他一世为人正直朴实的心怀。

山东筝做为北方的一大流派,高自成先生被筝界称之为齐鲁筝家,是这一流派的代表人之一。他的演奏艺术与教学相结合,在陕西这片沃土上得以开花结果,对于陕西秦筝流派的建立,起到了最初奠基人的作用。50年代我院筝学科的开设,打破了陕西乃至大西北没有筝专业课的局面。

高自成在他25年的执教中,逐渐形成的对于学习传统筝乐的教学方式;即以示范演奏为主,让学生从听、看、模仿、带着弹,一字字、一句句的教授方式,启发、诱导学生由表及里、由浅入深是教授地方风格特色传统筝曲的良好方式之一,也是我们今后教授传统筝曲应予以重视的重要经验。

在山东传统筝曲的演奏上,高自成先生右手的技术技巧得以很好的发挥,并总结了一套完整的弹奏技巧,如大指虎口发力,有机地带动小关节连续劈托,发音清脆而响亮。这一技巧,正适合山东筝曲的旋律特征,演奏起来特别顺,这种方法,使之凡跟他学过琴的学生都从中有收获。也是我们今天在教授山东传统筝曲必须遵循的手法之一。

南方筝重弹,北方筝重声韵,而高自成先生在演奏山东筝曲尤为突出的是左手的按、颤、滑、吟技艺,按出风格,颤出情感,吟出神韵,滑音情深。这四种技巧的配合,形成了他“自成一格”的细腻特色。跟他学习的学生,弹曲自始至终,融风格与情感为一体,形成了坚固的演奏传统筝曲所必须具备的左手功力。也使得在我院筝教学中老师们相互传承教学过程中一直非常重视的一个环节。

高自成先生演奏艺术,是他几十年心血的结晶,做为一个学生,一名晚辈,都应从先生演奏艺术上、手法上得以很好的学习继承。了解山东流派,了解一位先生,深深体会良师的艺术造诣与品德,这也是要经过好多年的学习与积累才会慢慢悟出其中的道理。高自成先生现已退休,年逾八十高寿,但他的艺术成就,在筝界、在广大的筝友同仁的心目中,却永葆其青春,且不断开花结果。

[收稿日期:1998年9月25日]