

祝新民晚报创刊

1929-2019 周年 专版

高山流水觅知音 一期一会留芬芳

“艺树计划”向“零基础”群体播撒美育的种子

秋日

暖阳将“水晶宫殿”照耀得光华璀璨的周日下午,百位来自各行各业的古琴演奏者与爱好者依阶梯而坐,手指微扬,一曲质朴雄浑的《关山月》便流淌而出,伴着琴师们慷慨的歌声,引得路人纷纷驻足。就在那么一瞬间,弹奏者和聆听者无需语汇甚至眼神的交流,便有了“知音”的情分。

上周日,2019 艺树计划·古琴百人联弹“快闪”演出在上海大剧院南广场呈现。这是由上海市黄浦区委宣传部与上海大剧院艺术中心联合主办、上汽集团赞助的“2019 艺树计划”最后一期。自 8 月 29 日首场公益活动举办以来,短短 3 个月内共 10 场的免费古琴普及活动在这座城市举办。

活动汇集上海各流派的古琴艺术家,携手诗词、国画、茶道、昆曲、评弹等领域艺术家进行跨界交流与演绎,将讲座、导赏、体验课、工作坊等不同形式的古琴活动,送进制造、医疗、媒体、环保、物流、轨交、建设、消防、管理等行业群体中,向“零基础”观众传播民族艺术之美。

文化之旅更添爱国情怀

同为传统弹拨乐器,现代人常常混淆了古琴与古筝,在很多影视作品中也常出现琴筝不分的错误。9月20日,上海音乐学院的青年古琴演奏家吴文宜与二胡演奏家王乐作为导赏嘉宾走进上海消防总队车站中队,为30余位武警消防官兵在紧张繁忙的工作训练之余带来了来自中国传统文化艺术的静心之旅。

吴文宜现场播放了古琴曲《潇湘水云》和古筝曲《出水莲》片段,并邀请观众从音色、音量、弹奏方式等方面感受琴筝之别。车站中队的副政治指导员朱烨琳在讲座后表示,“以前没有想到一张简简单单的琴蕴含了这么深厚的中国传统文化,如古琴的形制象征着天、地、人元素,古琴的音乐与儒家文化有着极为密切的关系,这些都令大家大开眼界。”

据朱副指导员介绍,消防官兵是一个全年无休的职业,由于工作的特殊性,他们时刻都要保持警惕,保证日常训练和消防演练,当火警铃声响起,他们都会迅速进入角色,保卫着国家和人民的生命财产安全。“消防战士们与外界交流较少,很少有机会能够接触古琴或是其他方面的艺术活动。一方面,古琴音乐的“静”能让我们在快节奏的训练和工作中沉浸到片刻的沉静和反思之中,是个难得的放松休闲的机会;另一方面,古琴作为中国传统文化的延伸和代表,学习古琴及其蕴涵的中国传统文化更加能够加深消防队员的爱国情怀。”

【何为“艺树”】——艺术让生活更美好

“艺树”取“艺术”谐音,表达“十年树木、百年树人”之意。作为弘扬优秀传统文化的全新文化公益品牌,“艺树”计划以“艺术让生活更美好”为宗旨,秉承民族性、普及性、大众性等特点,每年针对不同民族艺术门类,向“零基础”群体开展活动。

2019年首届“艺树”计划以民族乐器古琴为活动主题,经过3个月10期的活动让各行各业和古琴从未有过交集的人了解领略了这一古老乐器的魅力。尽管作为小众的中国乐器,依然有很多人分不清古琴与古筝,也听不懂高山流水读了减字谱,但因为有了这样难得的“一期一会”,即使只是擦肩,也会在记忆里留下琴声的芬芳。

诚如上海大剧院艺术中心总裁张鸣在谈及“艺树”计划的初衷时所讲到的:“我们希望这一持续‘三五年’、聚焦‘零基础’群体的公益品牌活动,能够切实有效地向广大市民提倡健康高雅、富有情趣的生活方式,从而提高当代都市人的精神气质。”

据悉,“艺树”计划力图通过至少三到五年的长期普及,传达倡导健康、高雅、趣味的生活方式,向全民宣传推广美育教育、艺术普及,引导与树立更为优质的上海文化品牌形象。“艺树”计划的推出恰逢上汽集团与上海大剧院艺术中心签订战略合作协议三周年,为双方进一步推动艺术普及和发展探索了新路径。

造车斫琴都需“匠心”

8月24日,古琴演奏家、制作家杨致俭走进嘉定安亭的上汽设计中心,为60余位汽车制造行业设计师、工程师进行了古琴文化历史讲座,弹奏了不同风格的古琴曲目,并现场展示了古琴的斫制技法,与观众展开了一场上海文化与上海制造、古老艺术技法与现代制造工业的对话。

讲座中,杨致俭就古琴的历史、文化、技法、艺术等各个方面进行了活泼生动的讲解,并现场演奏了《仙翁操》《阳关三叠》《流水》三首琴曲。而汽车设计师们也被邀请上台,亲手学习弹奏《沧海一声笑》,并抄写了减字谱。一位从未接触过古琴的设计师表示:“今天近距离学习了古琴的文化知识,试着拨动了一下琴弦,让我觉得其实古琴并没有我想象的那么清高。”

而斫琴工作坊的展示激发了在场汽车工程师的共鸣。一位专事设计汽车电机的工程师感慨说:“在很多方面,古琴与汽车都有很大差异,譬如汽车制造讲究效率,而古琴还沿用着数百年一琴的古法斫制。但两者都饱含着匠人的专注、技艺,还有对更加完美和极致的追求。从这个角度上来说,古琴与汽车都是艺术,我们都在做着艺术家的工作。”

无独有偶,当中国琴会理事、上海古琴研究会理事张赫走进上海建工二建集团,面对60余位建设工作者讲述古琴如何以简单而精妙的形制构造,包罗了丰富的中国传统文化内涵与艺术趣味,也获得相似的反馈和感慨。有建筑师感慨:“看似简单的一张古琴,包含着中国古人对自然、宇宙、人生的精辟理解,凝结了属于中国人文化与智慧的处世哲学,这与中国传统的建筑设计理念有着异曲同工之妙。”

给环卫工一场心灵 SPA

10月18日,在淮海中路社区文化活动中心,上海古琴研究会理事吴晓丹作为导赏嘉宾,为50名黄浦区环卫工作者带来了生动的古琴艺术讲座,片段演奏和弹奏体验,古琴舒缓的曲调、深沉旷远的音色化为一泓清澈的清流,为繁忙的环卫工作者们带来了一次特殊的心灵休憩之旅。

导赏着重讲述了被喻为“天书”的古琴减字谱的发展历史和读谱方式。令吴晓丹意外的是,在简单的解释后,这些首次接触古琴的环卫工人们很快就掌握了阅读减字谱的诀窍,争相猜读她示范的古琴减字谱片段。吴晓丹说:“学习古琴知识甚至是弹奏,并不像我们曾经想象的那样‘门槛奇高’。古琴在古代是文人墨客钟爱的文人乐器;但在当代社会,古琴艺术对所有人都是开放而且平等的。”

在演奏《杏坛》、《平沙落雁》、《长门怨》等不同风格和派别的古琴曲前,吴晓丹给观众们打“预防针”:“大家如果觉得累,可以在听曲时闭目养神,我丝毫不介意大家睡着,因为古琴曲就是这样一种‘能给人内心带来休息与平静的音乐’。”然而曲毕时,大家都意犹未尽,一位环卫工作者感慨:“作为‘城市的美容师’,我们的工作强度与压力并不小,因为要把上海最干净、靓丽的一面展现给上海市民和国内外游客。而今天能在工作空暇中聆听古琴音乐,这样缓慢、恬静、飘逸,我感到身心都得到了放松,心灵也得到了净化,真是非常难得的体验。”

《流水》“圈粉”外籍观众

位于上海新天地的上汽荣威智能广场上,古

琴与茶道听赏会吸引了来自上海市外商投资协会汽车分会的30余位外籍高管及家属。10月11日,古琴艺术家李姣与茶道艺术家聂秋云作为导赏嘉宾,为观众带来古琴与茶道的艺术讲座、表演及抚琴品茶互动体验,在现代感十足的汽车展厅内,向外籍友人普及中国传统文化中“诗意栖居”的生活仪式感。

吹箫抚琴、吟诗作画、登高远游、抚琴品茶,是中国古代文人日常生活的生动写照,寄寓了文人凌风傲骨、超凡脱俗的处世心态。1977年,著名古琴演奏家管平湖先生演奏的《流水》被录入美国“航天者号”太空飞船携带的一张镀金唱片上并发射于太空,用以向宇宙中外星高等生物传达人类智慧与文明。随后2003年,古琴被联合国教科文组织列为“人类口头与非物质文化遗产”。在场的外籍友人无不惊叹,过去以为一张七弦琴仅仅是简简单单的中国传统乐器,没想到其间包罗了厚重的历史和文化,更能成为中国文化走向世界、走向宇宙的象征。

在体验了抚弦品茗中国传统文人生活方式后,来自西班牙的 Montse 女士被“圈粉”:“最初吸引我的是这些精致的茶席摆设,但是通过老师的讲解,我们了解到茶不仅仅是茶,哪怕是简单的泡茶饮茶,甚至是复杂的茶席设计,都蕴涵着丰富的历史和文化。”

不仅如此,李姣演奏的经典古琴曲《阳关三叠》《关山月》,通过深远的琴音所寄托的无限情思也让不少外籍观众心动不已,甚至跃跃欲试,想要上台亲手抚琴拨弦。在老师教授了古琴弹奏的坐姿、礼仪和指法后,从未接触过古琴的两位外籍观众竟完整弹奏出了《沧海一声笑》,获得了满堂欢呼。来自上海纳铁福传动系统有限公司 Andreas Belkow 先生表示:“没想到这么古老的乐器居然能奏出如此有魅力的声音。”

