

现代琴

凌瑞蘭 编著

人传

下

Ian Dai Qin Ren
X ZHUAN

上海音乐学院出版社

现代琴人传

凌瑞蘭 编著

X Ian Dai Qin Ren
ZHUAN

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代琴人传/凌瑞兰著. —上海:上海音乐学院出版社,

2009.5

ISBN 978-7-80692-437-2

I. 现… II. 凌… III. 古琴-演奏家-传记-中国-现代 IV. K825.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 068054 号

出品人: 洛 秦

书 名: 现代琴人传

著 者: 凌瑞兰

责任编辑: 迟凤芝 王 赛

封面设计: 张韧伟 朱文伦

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 上海书刊印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/18

印 张: 33

字 数: 450 千字

印 数: 1-1,300 册

版 次: 2009 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80692-437-2/J.424

定 价: 68.00 元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

目 录

琴 人

1930 — 1939

黄耀良 1930—	/ 3
陈长林 1932—	/ 6
李仲唐 1933—	/ 20
卫家理 1933—	/ 24
韩廷瑶 1934—	/ 29
刘正春 1935—	/ 33
庞雨珠 1935—	/ 42
吴 钊 1935—	/ 49
黄公绪 1936—	/ 60
容天圻 1936—1994	/ 62
李禹贤 1937—	/ 66
徐晓英 1937—	/ 73
林友仁 1938—	/ 84

- 刘赤城 1938— / 91
唐中六 1938— / 96
汪 铎 1938— / 103
李荣光 1939— / 122
郑云飞 1939— / 127

琴 人

1940 — 1949

- 成公亮 1940— / 135
李祥霆 1940— / 150
王永昌 1940— / 164
谢导秀 1940— / 171
张清治 1940— / 175
党世才 1941— / 177
顾泽长 1941— / 182
梁铭越 1941— / 186
喻文燕 1941— / 189
丁纪园 1942— / 195
李天桓 1942— / 203
杨 晴 1943— / 207
郑光荣 1943— / 210
丁承运 1944— / 214
李天相 1944—1976 / 227
唐健垣 1946— / 229
吴光同 1947— / 233

姚公白 1948—	/ 236
刘善教 1949—	/ 239
苏思棣 1949—	/ 246
谢俊仁 1949—	/ 249
刘楚华	/ 253

附 录 / 256

琴人卢家炳、胡莹堂照片 / 256

注释中的琴人小传索引 / 257

参考文献 / 258

后 记 / 259

琴人

1930—1939

黄耀良

黄耀良(1930—)字慎之。祖籍江苏苏州。1930年9月14日生于江苏苏州。中学时,曾在苏州吴平国乐团演奏琵琶、三弦。1949年,高中毕业后,任职苏州市人民保险公司、苏州市粮食局。1957年后,任安徽艺术专科学校琵琶专业教师、徽州绩溪县黄梅戏剧团乐队队长和培训演奏员教师,至1987年退休返回苏州。现任《琴道》^①副主编。

① 《琴道》是古琴琴学不定期刊物。由苏州科技大学、苏州市文联、吴声琴学研究所编印,名誉主编:朱建华、肖静;主编:汪铎;副主编:吕建福、黄耀良。苏出准印(2004)字JSE-0648号。

1955 年始,师从先辈琴人吴兰荪^①习琴,习弹《良宵引》、《石上流泉》等曲。后,因他患眼疾,便从其子吴兆基习琴,习弹《潇湘水云》、《渔歌》等曲。后在安徽任职时,仍琴不离手坚持研习古琴。他擅弹《潇湘水云》、《渔歌》、《楚歌》、《平沙落雁》、《鸥鹭忘机》、《梅花三弄》等曲。具流畅细腻之虞山风格。80 年代后,始授业弟子共约 20 余人。又在苏州大学举行古琴讲座,将古琴型制、琴史、琴人、琴曲作以融会贯通讲述,深受大学生之欢迎。

退休后,入吴门琴社积极参与各项活动,热情与琴人交流琴艺,在社内举办中国传统音乐乐理讲座,达到提高琴曲视奏之效果。又主编《吴门琴谱》(苏州古吴轩出版社,1998)和《吴门琴谱·续》(2002)。其琴谱载吴兆基所弹琴曲 15 首、打谱琴歌 30 首,以及社内琴人打谱之琴曲。此吴门琴谱之公开问世,乃丰富古琴艺术宝库,更助琴人研习吴门琴曲。

《吴门琴谱》

黄耀良打谱琴曲《楚歌》(《神奇秘谱》,载《吴门琴谱》)、《汉宫秋》(《松弦馆琴谱》,在 2002 年 9 月,江苏省第二届古琴学术研讨会暨吴兰荪先生诞辰 120 周年纪念会上演奏);并撰有论文《中国律制》(刊《琴道》,2002 年 9 月第 2 期)、《〈潇湘水云〉的调和调式》(刊《琴道》,2003 年 3 月第 3 期)、《传统古

琴谱中的琴曲调名探讨》(刊《琴道》,2004 年 2 月第 5 期),几篇论文皆具学术性,可感他对琴调进行深入之研究。

他还参加大型琴事活动,有江苏首届古琴研讨会(2000,南京)、江

^① 见本书《吴兆基》注释。

苏省第二届古琴学术研讨会暨吴兰荪先生诞辰 120 周年纪念会(2002、苏州)、刘景韶先生诞辰 100 周年纪念会(镇江)等。

黄耀良热爱古琴,他坚持抚琴、参加琴社活动。他参与主编的《吴门琴谱》,对弘扬吴门琴韵起到很大作用。

黄耀良藏琴有“松涛”(明)。^①

① 本文据自撰文稿编写。

陈长林

陈长林(1932—)曾用名陈长龄、陈长令,研究员(计算机专业)。祖籍福建福州,1932年7月22日生于福建福州。陈长林生长在极具传统文化氛围之家,幼有“琴棋书画”之识,对古琴印象较深。少逢抗战敌机轰炸,学校外迁暂读私塾,诗词古文之阅读皆“吟唱”,故对音乐产生兴趣。40年代,从表姨吴子美习琴。1951年,就读上海交通大学电力工程系,1956年毕业后,就职中国科学院计算技术研究所事电子

计算机研究,业余事古琴研究。1993年退休。之后,全身心投入古琴打谱、演奏、教学活动。曾参加中国第一台电子计算机“103”机研制;任中国第一台自己设计的大型电子计算机“119”机外围设备技术负责人,此机于1964年获全国工业新产品一等奖;后又多次担任国家重点科技项目分课题负责人,多次获奖。因在发展中国科技事业之贡献,1992年起,获政府特殊津贴。1981—1983年,赴美国事电脑研究;培养多名硕士研究生;发表多篇电脑领域学术论文;并取得两项发明专利。他是中国科学院计算技术研究所研究员、中国琴会常务理事、北京古琴研究会理事。

30年代末,战时家人异地谋生,战后才团聚福州,由此陈长林得以听父抚琴。时父弹琴他从旁细观,或看谱听之,此时已对古琴产生强烈兴趣。1946年2月,他将一旧中山琴改成小古琴,用以自学《阳关三叠》,父得知大加表扬,遂应允用父之琴习练,又请表姨吴子美(她9岁师从闽派前辈琴人吴基西,得其真传)授琴。他随表姨习《阳关三叠》、《平沙落雁》、《渔樵问答》、《秋江夜泊》等6曲,以及闽派“依永和声”与“发音连贯”之法。1947年,表姨迁居台湾,父亦去上海就职,他便常听电台之古琴广播,有程独清的《归去来辞》、郑颖荪的《长门怨》、张友鹤的《平沙落雁》、徐元白的《渔樵问答》、卫仲乐的《醉渔唱晚》与《阳关三叠》,并参相近琴谱摸索指法学之。还凭极强记忆随唱片习之,此为入门初始期。

1951年,赴上海就读上海交通大学。9月,蒙琴人吴振平介绍入今虞琴社,并尽力积极参与之。在雅集中,他扩大眼界增长知识,又努力向吴景略、张子谦等老琴人学习。从吴景略师学有《渔樵问答》、《梅花三弄》、《普庵咒》、《广陵散》等7曲,以及他灵活生动之演艺风格;从张子谦师学《龙翔操》,以及他潇洒自如的风格和运指方法。张子谦师精于《龙翔操》,但未记谱,时杨新伦与陈长林之父极欲学之,终由“吴振平据张子谦按弹修订,吴景略覆校”记出《龙翔操》琴谱,又张师同意开

班授课。“龙翔学习班”于1954年1月10日起,每周三晚在琴社授课,学员共8人。陈长林因学业未亲学,却从父亲处转学,又在雅集时听张师演奏,已能充分理解和掌握其特点奏之。学习班于3月24日结束。后,张师惊见陈长林会弹此曲,大加鼓励并亲自指导。此为提高前进期。

1953年,今虞琴社雅集合影

第一排左起2 沈草农,3 郭同甫,4 查阜西;第二排左起4 陈长林,6 陈琴趣,7 杨新伦,9 吴景略;第三排左起1 吴振平,6 侯作吾,8 张子谦。

1956年,大学毕业分配到北京中科院计算所工作。9月,蒙溥雪斋、查阜西二师介绍入北京古琴研究会。琴会坚持周集,学术空气甚浓。雅集中聆听诸名师演奏与谈论,又诸师皆热心指教,此为绝好良机且受益匪浅。他从查阜西师学《洞庭秋思》、《慨古吟》等5曲;从溥雪斋师学《流水》。

查师闻陈长林学理工,1956年12月,便给他第一个研究题《古琴琴弦直径(密度)概算》。他运用古琴音律知识,结合物理原理和历代

造弦资料进行研究,概算出琴弦直径(密度)并加以分析比较,提出合理之直径比例值。此工作于1957年夏完成,并撰文作为附录之一,发表于《传统的造弦法》(内部资料,民族音乐研究所编,1957)。1957年10月底,查师又给第二个研究题“《龙翔操》到底是不是《昭君怨》?”。琴曲《龙翔操》轻快活泼,《蕉庵琴谱》解题却是“亦名昭君怨”;《枯木禅琴谱》之解题也是“汉明妃所作,曲意伤感”。1954年,吴振平已对此解题提出质疑,陈长林亦有同感。此课题不同于前,不能以自然科学知识研究,故查师提供大量琴谱资料。自1957年11月始,他每周六晚和多数周日,都在查府查阅资料。通过大量资料考证,以及对乐曲内容之分析,终得出《龙翔操》不是《昭君怨》,而是《古神化引》的一个节本,而《龙朔操》才是《昭君怨》之结论。后又打谱《龙朔操》以证其确是《昭君怨》。此项研究于1958年8月完成,乃撰文《谈谈古琴曲〈龙翔操〉和〈龙朔操〉》(载《音乐研究》,1959年第3期)。《龙朔操》是陈长林打谱之第一曲,他甚感激查师引他走向打谱与研究之路。

之后,查师又指导琴歌《胡笳十八拍》之打谱与研究。1959年初,国内掀起讨论文学作品《胡笳十八拍》热潮。继讨论深入后延伸至音乐领域。因《胡笳十八拍》是古代名曲,故中国音协、民族音乐研究所、北京古琴研究会号召对琴曲《胡笳十八拍》打谱之。他选定琴歌《胡笳十八拍》(《琴适琴谱》)和《大胡笳》(《神奇秘谱》)打谱。1959年8月25日,中国作协和中国音协在北京联合召开“胡笳十八拍音乐会”进行演出和介绍。由北方昆曲剧院和中央广播合唱团演唱他打谱的《胡笳十八拍》(陈长林伴奏),音乐会还印发有《胡笳十八拍资料》。

1958年,继《龙朔操》打谱后,又移植了合奏曲《春江花月夜》为琴曲,喜得查师等人肯定。1961年2月,回上海时,于17日拜访张子谦师恰逢雅集,便弹《春江花月夜》,诸琴人都对此曲感兴趣,给予肯定。张师之《操缦琐记》1961年2月17日记有:“听弹新谱之《春江花月夜》,非常之好,处理技巧极高,古琴音域广,轻重疾徐,利用三準音,尽

情发挥,较琵琶似稍胜一筹,诚难能可贵。”

1963年12月9—14日,为纪念嵇康逝世1740周年,在北京中国科协召开第一次全国古琴打谱经验座谈会,他打谱《短清》和《孤馆遇神》参会交流。其后之音乐会(12月23日)他演奏《春江花月夜》又获好评,嘱他记写琴谱。后,他撰文《改编〈春江花月夜〉的几点想法》及附《春江花月夜》古琴谱予以发表(刊民族音乐研究所、北京古琴研究会编:《琴论缀新》,1964年第3辑)。参加北京古琴研究会是他琴学历程中从演奏走上研究之转折。此为研究发展期。

“文革”中,古琴资料几乎遗失殆尽。1976年,“文革”结束,受琴友之助,转抄琴谱、转录琴曲录音,得以迅速恢复演奏。

80年代,改革开放之良好氛围使陈长林的琴学活动进入发展繁荣期。1980年3月,北京古琴研究会复会,见有活动便参加之。其国内外活动有1981年4月,陈长林作为访问学者,中科院派往美国科罗拉多大学计算机科学系事电脑研究,他随带古琴及古琴资料,以弘扬古琴艺术。1982年2月,丹佛市举办之中国节,邀他参加演奏了《流水》、《阳关三叠》,演出很成功,电视台给予转播。1985年5月26—30日,参加第三次全国古琴打谱学术交流会(扬州),打谱《雉朝飞》参与交流。1987年1月,参加国家科委举办的首都科技工作者春节联欢会,其中台湾画家孙瑛作画时,他抚琴《流水》,气氛典雅,电视台以专题“科技之春”转播。

1990年8月1—6日,参加成都90中国古琴艺术国际交流会,他演奏《春江花月夜》、《大胡笳》。在宴会上,台湾古筝前辈梁在平特邀陈长林同桌,举杯祝贺移植《春江花月夜》成功。他甚是感激和高兴。

1990年10月,与谢孝苹、许健、王迪参加香港第13届亚洲艺术节之古琴名家汇香江音乐会,演奏《龙翔操》《龙朔操》、《潇湘水云》、《大胡笳》等10曲。在记者招待会上,众人得知其他三人均首次来港,而陈长林却是10年前,作为中科院代表之一,出席“1980国际电算机会

议”。记者们很感兴趣地说,上次是以科学家身份来,这次是以音乐家身份来。在临别雅集上,国学大师饶宗颐教授赠送其题写之对联,题句寓意对陈长林的评价和鼓励,令他非常感激。1993年6月5—6日,北京召开科学与艺术研讨会。由著名科学家李政道和著名艺术家黄胄共同发起,有多位科学家、音乐家和画家参加,只陈长林身兼科学家与音乐家双重身份。其音乐会节目由古至今排序,陈长林首演琴曲《大胡笳》。

1993年7月,陈长林退休。其后,他全身心投入打谱、授琴和演奏。1994年4月1—5日,参加中国古琴名家名琴名曲国际鉴赏会(北京),演奏《泽畔吟》、《大胡笳》。会上亲见久闻之故宫所藏唐琴“九霄环珮”,实为良机难得。1995年7月19—23日,参加成都95中国古琴艺术国际交流会,演奏新打谱的《庄周梦蝶》。1995年12月25日,北京举行查夷平(阜西)诞辰一百周年纪念会暨学术研讨会。他以《查阜西先生对现代琴学的贡献》之题发言(后载于《中央音乐学院学报》);纪念音乐会上,弹唱当年查师所授《慨古吟》,以表深深地怀念。1996年5月27日—6月2日,参加1996年台北传统艺术季《古调今谈》古琴音乐会及讲座。音乐会以“雅集搬上舞台”之形式进行。他演奏《大胡笳》、《雉朝飞》、《庄周梦蝶》等曲,并作《打谱与琴律漫谈》的讲座。还在参观、雅集活动中,结识诸台湾琴友。1999年8月19—21日,参加“回眸与展望”古琴艺术研讨会暨张子谦诞辰100周年纪念活动(扬州),他演奏《大胡笳》、《二泉映月》(移植)。

1999年10月21日,应邀在美国肯特州立大学举办古琴音乐会。香港琴人叶明媚对古琴和陈长林作以热情介绍,叶明媚演奏《平沙落雁》、《醉渔唱晚》;陈长林演奏《阳关三叠》、《流水》、《广陵散》、《欽乃》、《大胡笳》和《春江花月夜》,演出反响热烈,延长半小时之久。演出结束后,学生听众纷纷上台看琴和提问又达二小时仍不肯离去,直至用夜宵才散去。听众都交口称赞音乐会,说是“Very very successful”