“花儿”眷恋着“植被”

——瀛州派琵琶演奏者王永昌的故事

■ 瀛州派琵琶演奏者王永昌

文体人物

在9月4日举行的G20文艺晚会开场演出中，年轻演奏家赵聪以琵琶曲《春江花月夜》《采茶舞曲》惊艳世界，当晚，琵琶成为中国递出的一张文化名片。然而，笔者近日走访崇明、常熟等地发现，国家级非物质文化遗产、琵琶五大流派之一的瀛州派（也称崇明派）目前的“原味”传承却面临着困境。瀛州派琵琶演奏者王永昌称，无锡派琵琶随着传人曹安和先生的过世已后继无人。琵琶演奏家、教育家刘德海分析说，瀛州派的“土地文化植被”没有了，花从何来？那么，它曾经生长的“土壤”是怎样的？我们又该如何守护这“根”？崇明岛上精通瀛州派技艺的老人已很难觅，或许南通76岁王永昌的故事能给出部分答案。

相关链接

平湖派、瀛州派、浦东派、汪派、无锡派被称为琵琶五大流派。瀛州即崇明的古称，瀛州派形成于清康熙年间，流传于崇明、通州（今江苏南通）一带。该派南北并蓄，高古幽旷的文人音乐融合了童趣天真的民间小调。小曲短小精致，当小曲首尾相连，又可合成气势恢宏的套曲。

学乐器 不觉苦

初见王永昌，是在江苏常熟他儿子的家中，他是瀛州派琵琶大师徐立孙的弟子，也是当今世上绝少能“原汁原味”奏出瀛州琵琶45首曲目者。1940年，王永昌出生于江苏南通的书香门第，是家中第五个孩子。

父亲王纶是一名国文教师。“父亲的教育从不刻意，有空就会给我们讲故事，总是特别吸引人。”王永昌回忆说，潜移默化中，他学会了写古体诗，古人的旷达冲淡塑造了他的世界观，同样也为他演奏琵琶、古琴打下了基础。

王纶兴趣广泛，擅长书画，通音律，还喜欢踢足球，打武术。所有孩子中真正跟王纶学乐器的只有王永昌。王永昌相继掌握了琵琶、二胡、萧、三弦等演奏方法。“并非父亲偏心，是我缠着他学的。”这些音乐课非常“随性”，王纶画画或忙其他事情时，王永昌就在一旁练习乐器。“小时候练乐器的时间不太多。”那时候学乐器父母从未施加压力，我从来不觉得学乐器苦，都是玩儿出来的。”

拜名师 很刻苦

逐渐，“无心插柳”的王纶发现了王永昌的音乐天赋，觉得该“正经”给儿子请一位音乐老师了。于是，在南通师范学校任教的友人徐立孙成了最合适的人选：徐先生师从瀛州派琵琶大师沈肇州，又是梅庵派古琴演奏家。1961年，21岁的王永昌拜于徐立孙门下。从这时起，王永昌每天练琵琶的时间大幅“加码”，五六个小时稀松平常。

徐立孙起先传授的是瀛州派琵琶，后又教他梅庵派古琴，他在课上的话不多，总是以示范或简述要点的方式教学。同样承继自徐先生，王永昌演奏琵琶一直喜用真甲。

有一天，徐先生教瀛州派中的名曲《飞花点翠》，王永昌此前都是按刘天华的谱子版本弹的。“我弹了一遍以后，徐先生没说话，就弹了他自己的版本，我觉得徐先生的版本古味非常浓，非常有质感。”

早期的“瀛州古调”琵琶曲谱为工尺谱，通过手抄传承。1916年，徐立孙的老师沈肇州首次编纂出版了《瀛州古调》，收入乐曲45首。徐立孙自然也教会了王永昌工尺谱的阅读方法，“现在的琵琶谱子主要是五线谱和简谱，会看工尺谱的人不多，但看工尺谱的演奏更加‘活’。”王永昌介绍说。

之后9年，王永昌每周两次雷打不动地随徐先生上课。除了琵琶、古琴演奏，徐立孙还将西乐，音律理论，制琴修琴等“倾囊相授”于王永昌，而其他师兄弟则没有这份幸运。“徐先生去世后，每年清明、中元，我都要祭拜。”王永昌尤为怀念这段如父子般的师生情。教王永昌琵琶的第三年，徐先生将王永昌推荐给了在上海的汪派琵琶演奏家孙裕德。

幸运儿 也有愁

后来，王永昌成了科技工作者，但音乐始终是他生命的“原动力”。“文革”那会儿，别人停产搞革命，他却狂热地练琴。演奏时，他并非完全沉浸于音乐中，而是投入后再抽离，“弹琵琶或古琴时，我同时在欣赏其中的美，比如演奏琵琶曲《春江花月夜》时，脑海里真的会浮现江岸、落花、树，若一分神就没有了。”这或许与他常年打坐不无关系。

上世纪90年代，一家单位曾想用年薪10万元聘请他，但需频繁出差。他权衡再三，还是放弃了，“那肯定就没时间练乐器了。”

作为当今世上绝少能“原汁原味”奏出瀛州琵琶45首曲目的传承人，王永昌目前已与上海崇明文化馆合作，录制了20多首瀛州琵琶曲，并希望尽快完成全集。

王永昌还撰写了60万字有关琵琶、古琴、古筝等的学术文章。2000年前后，他在南通大学教过几年琵琶，但并未侧重瀛州古调。作为中国音乐家协会会员，梅庵派古琴艺术国家级代表性传承人，王永昌深感瀛州派琵琶传承的棘手。早年，他曾教过学生演奏45首曲目，学生要么不感兴趣放弃了，要么疏于练习忘记了。他曾建议崇明文化馆选拔人才跟他学瀛州派琵琶。作为一名民间音乐人，能继承两件国宝——瀛州派琵琶、梅庵派古琴，他感到很幸运，但也忧心忡忡——优秀的接班人在哪儿？

施茗

瀛州派琵琶传承的现状、难题及出路

现状

2007年，瀛州古调派琵琶演奏技艺跻身第一批上海市非物质文化遗产名录；次年，被国务院纳入第二批国家级非物质文化遗产名录。

作为崇明岛上的一份文化瑰宝，崇明近年来做了大量的保护工作，并在瀛州派琵琶宗师王东阳的出生镇——新河镇设立了瀛州古调派琵琶基地，免费传授。竞存小学多年前将琵琶纳入教学内容，但据琵琶教师张旋介绍，学生毕业以后，因面临升学压力，很可能放弃琵琶学习。张旋认为，虽然新河镇针对成人有免费的琵琶教学点，但因工作、生存压力，很多成年人无法坚持上课，课后也较少练习。“2015年，一个班刚开始有十多名成人报名，现在只剩下不到10人。”新河镇文广站站长石磊有些遗憾，“如今这些学过琵琶的学生中，还没人专门从事与瀛州派琵琶有关的工作。”另外，他透露，随着老一代瀛州派传承人去世，岛上会弹瀛州派琵琶的老人屈指可数，2000年以后研习瀛州派琵琶的陈忠信老人今年已71岁。而瀛州派琵琶师资更是稀缺。瀛州派琵琶上海市级传承人、上海音乐学院附中琵琶专业副教授王臻坦承，瀛州古调已列入她的教学内容，“学生们都会弹。虽然有些学生技巧完全能驾驭，但理解力还不够。”

难题

与很多非遗项目一样，瀛州古调派的传承也面临着传承者稀少，且年龄偏大的问题。上海音乐学院教授李景侠表示，目前流派传承遇到的最大问题是传承人的综合能力和承续水平不高。

另外，资金问题也让传承人和相关文化单位头疼。近年来主要靠一己之力推广瀛州派琵琶的王臻说：“为了录制二十多首瀛州古调，我做了5年准备。但要找文化单位资助，非常不易。幸运的是，闵行博物馆最终在录音出碟方面给予了很大支持。我也想找作曲家创作新的瀛州派曲子，但这还是需要钱。”崇明文化馆馆长黄晓近日称，2016年崇明派琵琶非遗款项还没有拨下来。

出路

瀛州派作品本身地域性较强，篇幅较小，王臻建议，可尝试流行化、爵士化，先引起年轻人的兴趣。“如《彝族舞曲》，现在很少人知道它，但通过流行歌曲《九百九十九朵玫瑰》的传唱，有了知晓度。所以，瀛州派也可尝试器乐化，引起大家的关注。”在家乡崇明办了阳刚民间音乐馆的杨刚说：“传统文化不仅要静态保护，更需要活态传承，有人认为非遗不能动，但我觉得要吸取精华往前走，这才是真正的保护。”

业内也希望借助院校乃至全社会的力量。王臻称，“琵琶流派能传下去，最关键的是要由教师口传心授，因此必须有规范的演奏示范。”琵琶演奏家、教育家刘德海认为：“要保护流派，首先要保护当地的‘植被’，美育对于青少年来说很重要，美育应包括非物质文化遗产。”瀛州派琵琶的保存需要系统性。专家认为，瀛州派的保护传承应该由国家来统筹、安排、落实细则，不能光靠几家单位来做，应该动员全社会。

施茗

上海嘉禾2016大众鉴藏拍卖会第七期拍卖公告

上海嘉禾拍卖有限公司将于2016年9月20日举行大众鉴藏艺术品拍卖会，具体事项如下：

一、拍卖标的： 750件
二、拍卖地点： 上海静安区延安中路1111号延安饭店二楼兴会厅
三、拍卖时间： 2016年9月20日(周二) 09:30 开始
四、预展时间： 2016年9月18日-19日(周日、周一) 09:00-18:00
五、预展地点： 上海静安区延安中路1111号延安饭店二楼兴会厅
六、拍卖场次及时间：
《中国书画 珍瓷雅玩》 2016年9月20日 09:30

七、手续办理
1、 本季大众鉴藏拍卖会需要交纳保证金人民币10万元整，方可领取号牌参与竞拍。
2、 委托本公司竞投或电话竞投的需要办理相关手续，若以支票、转账方式支付保证金的，该款项最迟在拍卖前一日到达本公司账户。
3、 开户银行：建设银行上海黄浦支行 账号：31001518000050018516
开户银行：工商银行上海南京东路支行 账号：1001235919016999269
雅昌艺术网预展：www.artron.net

上海嘉禾2016秋拍全球巡回公开征集 · 上海站

上海嘉禾拍卖有限公司2013年、2014年、2015年均成交额连续名列中国艺术品拍卖前十名。2015秋季暨五周年庆拍卖会上潘天寿《鹰石图》以1.15亿元成交，成为上海艺术品拍卖史上首件破亿拍品，在业界引起极大反响。2016春拍陆俨少《险水宏图》以5543万元成交，创造了陆俨少单平尺成交价最高纪录。公司最大优势在于雄厚的专家团队，专场均由大师后裔（陆亨先生、谢定琨先生、程多多先生、刘蟾女士、宋玉麟先生、吴超先生、韩宁宁先生等）严格审定，陆俨少、谢稚柳 陈佩秋、程十发、刘海粟、宋文治、吴昌硕、陈大羽等大师品牌专场或专题拍卖的成交率和成交额在业界均遥遥领先。

本次上海站公开征集，将特邀公司专家亲临现场免费鉴定，届时欢迎您莅临指导。更多信息敬请关注公司官网及官方公众微信。

征集范围： 中国书画、名人书札、古董珍玩
征集时间： 2016年9月18日-19日（周日、周一）（9:30-17:30）
征集地点： 上海市静安区延安中路1111号延安饭店东苑一楼
详 询： 15900993162、15900993158

公 司 本 部 常 年 征 集 拍 品

电话：021-32558111 邮箱：jhpmgs@126.com 网址：www.jhpmzx.com 公司地址：上海市静安区延安中路1111号延安饭店东苑一楼 广告