

古琴名家教材系列

学琴有四句：左手吟猱绰注，右手轻重缓急，更有一般难说，其人须是读书。（《太古遗音》）

古琴三十课

李风云
编著

1DVD

中国书店

古琴三十课

李凤云
编著

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

古琴三十课 / 李风云编著. — 北京: 中国书店, 2015.4 (2015.7重印)

ISBN 978-7-5149-1260-9

I. ①古… II. ①李… III. ①古琴—奏法 IV. ①J632.31

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第025397号

古琴三十课

编 著: 李风云

古琴名家教材系列

主 编: 陈逸墨

责任编辑: 田 野

封面设计: 李 响

版式设计: 赵小林

统 筹: 石 冰

书 谱: 龚元嫦

出版发行: 中国书店

地 址: 北京市西城区琉璃厂东街115号 100050

印 刷: 北京建筑工业印刷厂

开 本: 889毫米×1194毫米 16开 9印张

版 次: 2015年4月第1版 2015年7月第2次印刷

印 数: 3001—6000

书 号: ISBN 978-7-5149-1260-9

定 价: 48.00元

敬告读者

本丛书凡印装质量不合格者由本社调换, 当地新华书店售缺者可由本社邮购

李鳳雲古琴

李鳳雲

琴人心语

中国自古“礼”“乐”并重，讲求“礼乐不可斯须去身”。孔子授徒以“六艺”：礼、乐、射、御、书、数，以上所言“乐”，多数指的就是琴。有近代学者考证，“乐”（樂）字“从丝附木上，琴瑟之象也”（罗振玉《殷虚书契考释》）。乐即琴，琴即乐。因此，琴便占居了古代文人雅好——“琴棋书画”的首位，有“士无故不撤琴瑟”之说。同时，“琴”字在中国也成了乐器的代称。及至近代，冠之以琴名的乐器实在太多了，说到弹琴，已有很多人不会想到是指中国的七弦琴了。

千百年来，文人墨客咏歌赞美古琴，将美好的愿望寄托于琴，并以琴德喻人。欧阳修描绘古琴音乐的特点是“急者凄然以促，缓者舒然以和”，“喜怒哀乐，动人必深”。其“纯古淡泊”的音色，与“尧舜三代之言语、孔子之文章、《易》之忧患、《诗》之怨刺无以异”。他在病中曾“学琴于友人”，“久而乐之，不知其疾之在体也”（《送杨真序》）。孟郊在《听琴》诗中说：“学道三十年，未免忧死生。闻弹一夜中，会尽天地情。”参禅悟道三十年，也不如听一夜琴声的收获大呀。

古琴是一件古老的民族乐器，传说它是“上古之器”，“伏羲氏既画八卦又制雅琴”。目前发现的谱集一百四十余部，琴曲三千多首，不同的地域流派形成的不同风格，使古琴艺术既博大精深又异彩纷呈。正因如此，它往往容易被人披上一层神秘的面纱。人们仰视它，觉得高不可攀；人们想接近它，又觉得遥不可及。几千年来，它承载着种种传说，伴随着中国的历史而绵延不绝。

“七条弦上五音寒，此艺知音自古难。”（崔珏）知音难觅，之所以成为琴人的永久性话题，首先是由于琴乐多追求清、静、古、澹之意境，一般人便认为其“曲高和寡”。其实，陶渊明早就说过：“但识琴中趣，何劳弦上音。”要欣赏琴，就要懂得弦外之音，“言有尽而意无穷”。其次，文人弹琴，多是为了修身养性或是自娱，“七弦为益友，两耳是知音”（白居易）。偶有雅集，亦不过两三知己。再次，古人不但多恪守“琴不妄传”的训诫，且在什么情况下不能弹琴也是有讲究的：疾风甚雨、日月交蚀、衣冠不整、处市尘、对凡夫俗子、对夷狄商贾等。这样一来，弹琴的机会、听琴的人便少之又少。没有了知音，便有了伯牙的“破琴绝弦，终生不复鼓”。

其实，当你了解和学习中国历史、文学、音乐时，古琴以及诸如丝桐、焦尾、绿绮等代称会不时地映入眼帘。当你和我一起学古琴，体验这“难与君说”的美妙滋味时，你会觉得这件古老、深奥而又高雅的乐器就在你身边。

琴趣盎然

关关雎鸠，在河之洲。……窈窕淑女，琴瑟友之。

——《诗经·关雎》

古人制琴，原以治身，涵养性情，抑其淫荡，去其奢侈。若要抚琴，必择静室高斋，或在层楼的上头，在林石的里面，或是山巅上，或是水涯上。再遇着那天地清和的时候，风清月朗，焚香静坐，心不外想，气血和平，才能与神合灵，与道合妙。所以古人说“知音难遇”。若无知音，宁可独对着那清风明月、苍松怪石、野猿老鹤抚弄一番，以寄兴趣，方为不负了这琴。还有一层，又要指法好，取音好。若必要抚琴，先须衣冠整齐，或鹤氅，或深衣，要如古人的像表，那才能称圣人之器，然后盥了手，焚上香，方才将身就在榻边，把琴放在案上，坐在第五徽的地方儿，对着自己的当心，两手方从容抬起，这才身心俱正。还要知道轻重疾徐，卷舒自若，体态尊重方好。

——《红楼梦》第八十六回

在乐器中，琴，确实称得上是神奇之物。小的时候也曾学过几样别的乐器，但都没有摄住我，最后只有琴占据了我的全部。古琴本身所凝聚着的一种文化内涵，使你坐在琴前，很容易进入一种悠然神往、物我两忘的境地。待到指在弦上，乐声自指下淌出，则可使人静心涤虑，超凡脱俗。这种感受，非琴人是难以体会到的，可谓“妙处难与君说”。作为乐器，古琴所营造出的那种氛围，也是其他任何乐器所无法替代的。“琴中有无限滋味，玩之不竭”，这并不是夸大其词地神化古琴，此中真味有些时候用语言来分辨则显得无力。我热爱琴，历史上有关琴的美丽动人的故事传说，也一次次激起我深究琴之奥妙的欲望。

我本是卧龙岗散淡的人，

凭阴阳如反掌保定乾坤，

……

闲无事在敌楼亮一亮琴音，

我面前缺少个知音的人。

熟悉京戏的人对《空城计》中诸葛亮在城楼上唱的这段西皮三眼都不陌生，《三国演义》第九十五回有“马谡拒谏失街亭，武侯弹琴退仲达”。兵临城下，危在旦夕，这个羽扇纶巾的诸葛亮却神闲气定，操缦自若，可谓占尽了风雅。越是刀光剑影、血雨腥风，越是要从容不迫、收放自如，中国人崇拜这样的英雄。把琴用于战争，显示了诸葛亮的聪明才智，更是罗贯中的匠心独运。

司马相如的文章着实出色，他写的《长门赋》，委婉曲折，悲凄动人，使曾被金屋藏娇而又失宠的陈皇后重新得到汉武帝的宠幸。后人曾制琴曲《长门怨》咏其事。司马相如也善琴，富甲一方的千金小姐卓文君，不但仰慕他惊人的文才，更为他高超的琴艺而倾倒，最后竟与这位穷酸书生私奔他乡，上演了一出“红粉当垆”的爱情故事。琴曲《凤求凰》，传说便是司马相如的杰作。

古琴有一套完善而独特的记谱方法，发明于唐代并沿用至今，称之为“减字谱”。每一个谱字都包含了一定的演奏技法信息。正是由于有了这套记谱方法，大量的中国古代音乐才得以保存到今天。难怪《红楼梦》中的贾宝玉看到林黛玉弹琴时用的谱子，惊呼：“妹妹近日愈发进了，看起天书来了。”

我还喜欢有“琴”字组成的汉语词汇。“琴心剑胆”犹言柔情侠骨，比

喻一个人既情愫满怀又具侠肝义胆。吴莱诗中有“小榻琴心展，长缨剑胆舒”。琴与剑也是旧时文士的必备行装，“琴剑事行装，河关出北方”。做最煞风景的坏事被比喻为“焚琴煮鹤”。古人把这种行为与清泉濯足、花下晒裨、背山起楼等并列为人所不齿的劣行。可惜的是，现如今很多人的做法，不幸被古人言中。而这更坚定了我习琴的信念，同时也有个愿望：让更多的人了解琴，热爱琴，知道中国历史上还有这样雅得可以的传统音乐，而不是仅仅满足于卡拉 OK、中外名曲大联奏等。

愉快教学法

是什么让千年的古风雅韵依存？是什么让静止的字符闪耀光芒？智慧和传承让传统之河流淌。

愉快地教，愉快地学，教和学是亲密的伙伴。每一课、每一节，都会交给你一把钥匙，去开启认知的大门。

从散音——大地之声，到泠泠天籁之泛音，到手指与天地交合之按音，每一次、每一天都是在天地人和中穿越古今并超越自己。

接触古琴、认识古琴，清风细雨、润物无声，一起浸淫、漫步于温润着我们的古琴艺术之中吧。

愿意和同学们一起记住并享受当下的美好。我常说：“如果热爱，不必坚持。”

编者

认识古琴 /1

古琴的构造	1
古琴的式样	2
古琴的上弦	3
古琴的定弦	5

第一课 /8

一、挑	9
二、勾	11
三、挑勾	12
四、勾挑	12
《静夜思》	14

第二课 /15

一、抹	15
二、剔	15
三、历	17

第三课 /18

一、小撮	18
二、托	19
三、大撮	19
《静夜思》	20

第四课 /21

《子夜吴歌》	21
综合练习	22

第一单元总复习 /23

《笑傲江湖》	23
《太阳出来喜洋洋》	24
《南风歌》	24

第五课 /25

一、泛起	25
二、泛音调弦	28

第六课 /29

泛音《笑傲江湖》	29
泛音《静夜思》	30

第二单元总复习 /31

《古琴吟》节选改编	31
《梅花三弄》节选	32

第七课 /33

一、按音	33
------	----

《沧浪歌》(一) 35

第八课 /36

一、上 36

二、下 36

《沧浪歌》(二) 37

《船夜援琴》 38

第九课 /39

一、绰 39

二、注 39

三、搯起 40

四、推出 40

《仙翁操》 41

第十课 /42

一、进复 42

二、退复 42

三、掩 43

四、抓起、带起 43

《寄隐者》 44

第三单元总复习 /45

《寻隐者不遇》 45

《山居秋暝》 46

第十一课 /47

一、二上 47

二、二下 47

第十二课 /50

一、劈 50

二、反撮 50

《竹枝词》 51

第十三课 /52

一、应合 52

《鹿鸣操》(其一) 53

第十四课 /54

一、拨 54

二、刺 54

三、如一 55

《逢雪宿芙蓉山主人》 56

第十五课 /57

一、分开 57

二、撞 58

三、反撞 58

《寄隐者》 58

《文王操》 59

第四单元总复习 /60

《南风歌》 60

《龟山操》 60

第十六课 /62

一、大指双按 62

二、名指双按 62

三、并按走音 63

《太阳出来》 64

四、名指掐起双按 64

第十七课 /65

一、轮指 65

二、半轮 65

三、放合 66

《梅花引》 67

第十八课 /68

一、打 68

二、摘 68

三、滚 68

四、拂 68

《鹤冲霄》 69

第十九课 /70

《秋风词》 70

第二十课 /72

一、吟 72

二、猱 72

三、徽外 73

《古琴吟》 74

第五单元总复习 /75

《长相思》 75

《凤求凰》 76

《湘江怨》 77

第二十一课 /78

一、双弹 79

二、打圆 80

三、少息 81

《良宵引》（部分） 81

第二十二课 /82

《良宵引》（全部） 82

第二十三课 /85

一、搯撮三声 85

二、淌 85

《阳关三叠》（部分） 86

《阳关三叠》（全部） 87

第二十四课 /90

《子夜吴歌》 91

《忆王孙》 92

第二十五课 /93

《酒狂》 94

第六单元总复习 /97

《韦编三绝》 97

第二十六课 /101

《关山月》 101

第二十七课 /103

《山中思友人》 103

第二十八课 /106

一、大间勾 106

二、小间勾 106

三、蠲 106

《颐真》（部分） 106

《颐真》（全部） 108

第二十九课 /113

一、索铃 113

二、叠涓 113

《普庵咒》节本（部分） 113

《普庵咒》节本（全部） 115

第三十课 /117

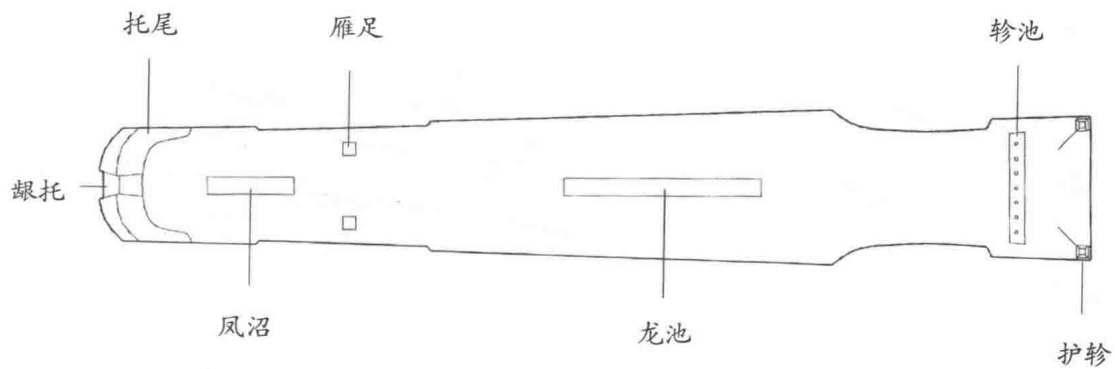
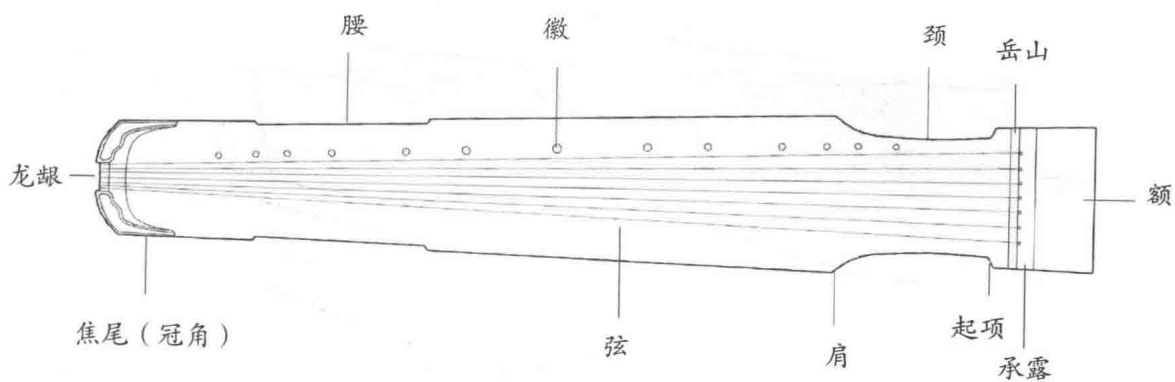
《平沙落雁》 117

结语 /127

附录：指法总录 128

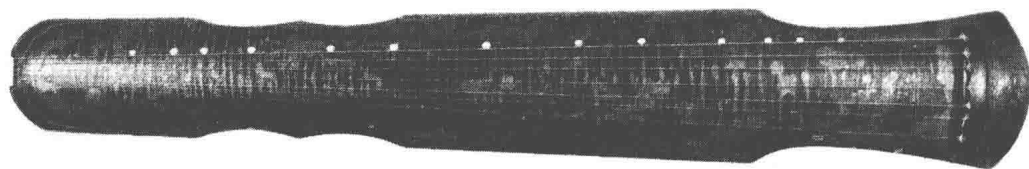
认识古琴

古琴的构造

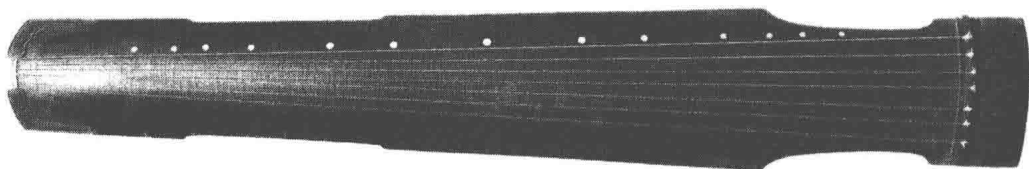

古琴的式样

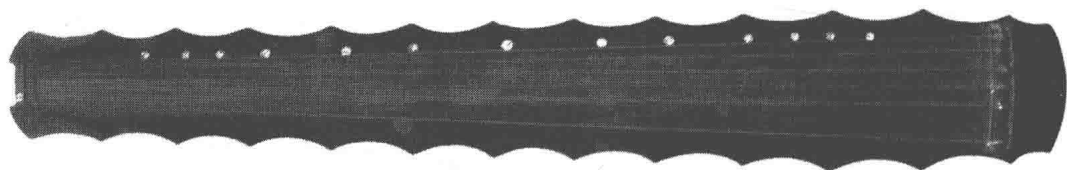
伏羲式：

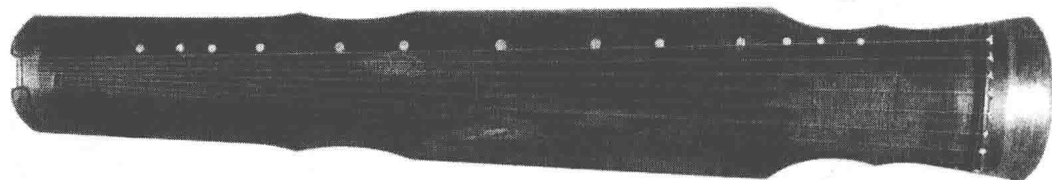
仲尼式：

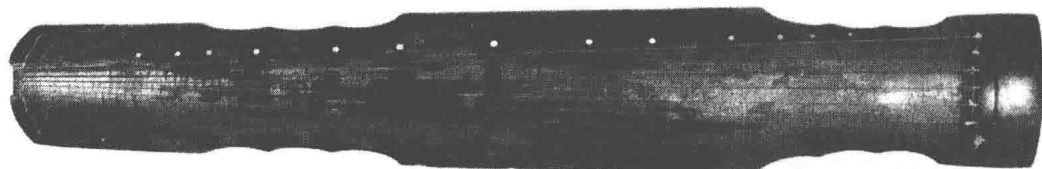
落霞式：

神农式：

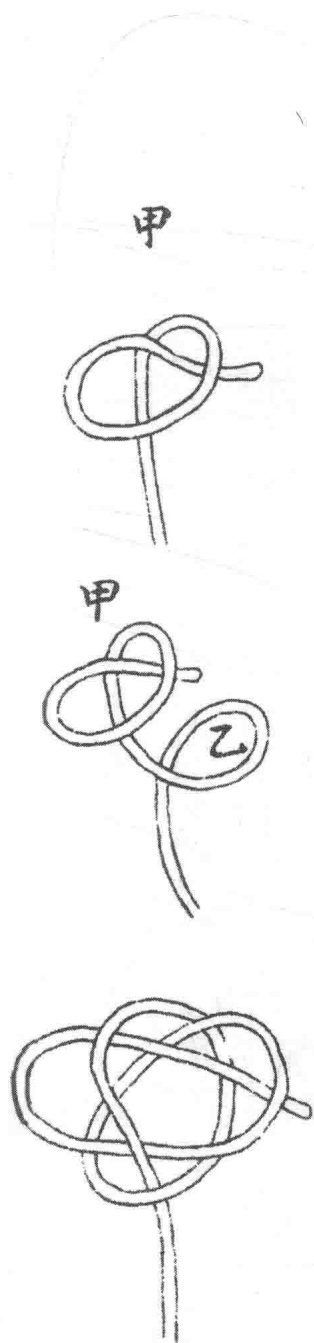

连珠式：

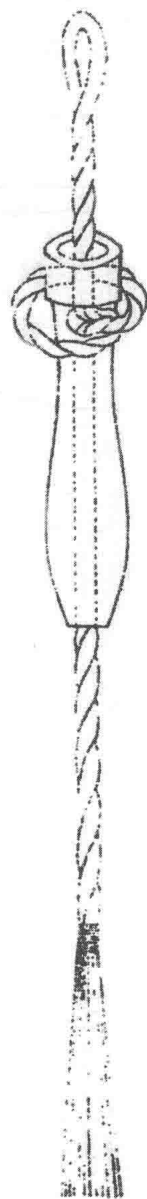
古琴的上弦

1. 绒扣打法

如圖將乙套於甲上抽緊即成

琴絃結繩頭法

(摘自《梅庵琴譜》)

2. 上弦站姿、手姿

古琴的定弦（减、线谱对照）

一弦 二弦 三弦 四弦 五弦 六弦 七弦

1=F （正调定弦）

5̣ 6̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 6̣

1=C （慢三弦定弦）

1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ 2̣

