

鸥之 张玉新 著

琴中無和

1987
The Commercial Press
商務印書館

心赏

琴中無和

乙未友承恩堂識

商務印書館
The Commercial Press

图书在版编目 (CIP) 数据

琴中无相 / 鸿之, 张玉新著. —北京: 商务印书馆, 2015

(“心赏”系列丛书)

ISBN 978-7-100-11563-6

I. ①琴… II. ①鸿… ②张… III. ①古琴—介绍—中国

IV. ①J632.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 203684 号

所有权利保留。

未经许可, 不得以任何方式使用。

丛书策划: 谷 雨 刘 水

责任编辑: 谷 雨

艺术顾问: 刘 水

摄 影: 马晓春 / 捷报摄影

设计制作: 何必 / 见山文创工作室
面包工作室

琴中无相

鸿之 张玉新 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

上海雅昌艺术印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-11563-6

2015 年 10 月第 1 版 开本 889×1194 1/16

2015 年 10 月第 1 次印刷 印张 13.5

定价: 200.00 元

总序

经典文化,是一个民族特有的存在标志符号,每个民族只有保存自己的经典传统文化,使之不被湮没,才有延续下去的永恒生命力。

在“全球一体化”思潮的影响下,世界变平了。但是,一个民族的文化如果完全被同化,至少在精神上,这个民族可以说已经不存在了,因为人们已经无从辨识其存在。经典传统文化的兴衰,关乎一个民族的兴衰,而民族的兴衰,又关乎每一个人的存在。中华民族若要永远屹立于世界民族之林,坚守、发展和弘扬中华经典传统文化是必由之路。

二十一世纪的中国,已经步入了“文化发展阶段”。党中央在“十八大”报告中提出:“要把文化产业,发展成国民经济支柱性产业。”这个文化发展目标,非常符合当下我国社会发展所处的阶段。中国文化的大发展、大繁荣,离不开图书出版这一媒介,而阅读是让广大人民群众获得文化养分和价值创造能力的有效途

径,在民族形成独特特征的过程中,起到非常关键的作用。

在中国出版界,商务印书馆是殿堂级的学术出版重镇,它秉承前贤“昌明教育、开启民智”的宗旨,已走过了近一百二十年的历程。在这漫长的一百多年岁月里,作为文化出版机构,商务印书馆为推动我国文化事业做出了很多努力。在广大读者眼中,商务印书馆是“高山仰止般”的存在,它出版的学术著作也被视作专家和学者的专属品。作为中国出版界的百年老店,商务印书馆一边秉承过往经典的辉煌与资源,一边自信地在新领域开花结果,愈发显现勃勃生机与别样精彩。

今天,人们追求高品质的生活,物质条件的建设固然重要,但更重要的,是提高精神生活的品质。没有高尚的情操,物质条件的提高只会滋生人的贪欲。要提高人的精神风貌,就必须以传统和现代的文化、中华民族的深厚历史,乃至世界的精神向度的思考为己任。作为商务印书馆这样的文化出版机构,必须要传播本民

族的价值观,讲述中国自己的故事,为读者提供文明、高尚、精彩的阅读载体。不仅要让我们的文化产品具有“思想”,更要让我们的图书与时俱进,精美有趣,让人们在享用文化产品的使用价值和服务的同时,得到精神层面的满足。

一切传统的经典艺术置身于当代,承续并能有所创新,就愈显其价值所在。所谓不变中有变,变中有不变,才可以从古意中透出新的生机。此次推出的“心赏”开放性系列丛书,立足于中国文化中传统文人文房用具制作的手艺传承,甄选一批站在时代的制高点上,精熟传统工艺,且具有现代的思维和眼光的艺术家,他们恪守于安宁寂寞的内心世界,敏锐地思索审视传统与现代的某种契机,既一丝不苟地取法传统古典格调之高古,又融入当代审美的现代抽象风雅之意趣,通过他们的手艺,把“过去和未来的时间凝成一个持久的元素”。

本套“心赏”开放性系列丛书,如实记述这些艺术家们传承创新的心路历程、

艺术感悟和精彩作品，彰显了这些当代文人研艺者精神内涵和心灵格局。让人们在咀嚼、体悟中华民族历史文明的同时，也能玩味艺术承袭和创新在当下闪耀的不可思议的魅力，这不仅能给各类艺术工作者和艺术爱好者带来一系列的思考和启迪，也使广大各行各业的读者，通过阅读提高自身的精神境界、艺术修养和审美意趣，热爱生活，以良好的心态、满腔的热情，积极地投入到工作和学习中，创造出美好的人生价值。

我们力求能将中华经典文化和思想，通过“心赏”系列丛书这个载体，以图文并茂的形式，通俗易懂地展现给广大读者，希冀将经典的文明基因，有效地撒播到每一位读者的心中，启迪心智、激发美感。

于殿利

商务印书馆总经理

2015年9月

谨以此书献给

恩师梅曰强先生（1929—2003）

在七春暖芒
 并之際适
 逢義子
 張玉新四十
 壽誕因寄
 居京華路
 遙千里
 難以歸場
 賀之
 特寫此青山
 國以春
 寸玄
 癸未春三月
 二十日
 廣陵琴人
 梅昌

作者简介

鸿之

琴人。琴学启蒙于梅庵派刘善教先生,并学箫于上海音乐学院戴树红先生。1992年始,追随梅曰强先生潜心研习广陵琴艺,2011年于江西创办徽外堂,致力于发掘琴学传统。

张玉新

中国民族乐器协会、中国古琴协会常务理事,中国制琴委员会专家委员。2012年荣膺中国民族乐器协会“古琴制作名家”称号。多次受邀担任中国民族乐器制作比赛评委和中国(国际)艺术节、艺术邀请赛评委。广陵派古琴名家梅曰强亲传弟子,其所制作的古琴,在琴界有“当代官窑琴”之美称。

目录

琴中取象

引言

第一札 器象

第二札 音象

第三札 形象

第四札 意象

第五札 气象

后记

琴中无相

器·相

线·相

色·相

韵·相

设计手记

003

006

017

032

046

060

071

081

105

129

155

琴

中

取

象

鴻之文

引言

何为“象”？

我的朋友恩泰¹，有一次在喝茶闲话时提出了一个有趣的假想——

他说，很久以前，不仅仅是在南方，甚至在不那么南方的土地上，也曾有过大象这种动物的存在。后来，大象的种群在不那么南方的地区消失了，从未见过大象的孩子们，只能听爷爷辈的口中描述“象”的样子。耳之所闻，目无所见，于是对于“象”的模样只能是一种遐想，或许这就是“想象”这个词的由来吧？到了孙子的孙子，一代代接着“想象”，意念之“象”难免离“真象”（真相）越来越远。

这个看似没有任何考证依据的猜测，在我看来恰恰道出了“象”与“想”（也就是外物与意识）之间的某种既微妙又尴尬的关系。

所谓象，是外物通过感官进而在人的意识、思维里所产生的映射。所有的镜像都是非客观的，最终在人的意识里所生成的形象，不仅仅取决于光线对视网膜的作用，而且会受到个人的思维方式以及主观经验的影响，它既与反映的原物有关联，又不能等同于原物。

这种象与物之间的差别，站在科学人士的立场，会认为是人类认识上的障碍，然而从艺术的立场看，它恰恰是审美现象之根源。

人类在艺术行为中所获取的审美体验，正是由外物到心灵的一次次、一层层映射的过程。我们迷恋于一座山峰、一条河、一座桥、一棵

树……其实是沉醉于它们在自我心中所生成之象,以及种种万象在心灵中所产生的美感刺激。恋人沐雨,感受的是浪漫,落魄者看雨,满眼是泪,这便是外物因主观的不同而映射有异的结果。又好像一盘美食端上桌来,除了充饥作用以及营养价值,实际调动起味觉享受的不仅仅取决于食材本身,其烹饪过程以及享用者的偏好也是十分关键的。

考察艺术审美规律,不妨由“象”入手。研究成象的种种因缘,或许正是进入各种艺术、各类艺术家、各位审美个体心灵的一道门径。

视觉有象,听觉亦可成象。中国古琴作为一件古老的本土原生乐器,在华夏几千年人文史中占有极为重要的地位,一代代文化精英的高调参与,令古琴艺术被浸染了十分深厚的人文色彩:一块漆桐、七根丝线,无不附着于华夏民族的深邃思辨以及价值取向之中。唯因如此,古琴才能随着华夏文明的兴衰而历经磨难却经久不息,华夏存则古琴存。品味古琴,如能掌握其特有的各种成“象”语汇,无疑可从主观上获得更为深层更为丰富的审美体验。这样既有助于从本民族内在的精神气质上进入古琴世界,提升品鉴眼光,进而亦可加深对于传统演奏技法的理解和把握,不至于以西方音乐的表现方法、演奏标准来评判中国古琴在表现形态上所具有的价值。

我们以“象”为切入点,尝试从多角度揭示古琴在数千年流传过程中所形成的审美积淀,基于华夏民族自有的思维方式,思考其顽强延续至今而不竭的生命力以及价值所在。

全书共分器象、音象、形象、意象、气象五章,首先从琴器的形制以及声音特性说起,然后是构成古琴音乐的最基本元素“声韵”,逐渐及于声韵所形成的旋律、旋律所组成的琴曲、琴曲所涵容的意义、意义所产生的精神……唯因古琴之道博大精深,而限于篇幅,所涉内容难以一一展开细说。事琴有年的朋友,或可结合自己原本所知及体会,与

书中观点相印证,有所启发;而对于涉琴不深的读者,难免因其言简而产生阅读障碍,尤其“音象”、“形象”二章,更多是从技法的角度进行讨论,需要具备一定的实操经验才容易理解。遇到障碍的读者,不妨暂且略过此二章,直接跳到后面的章节继续阅读,日后如有余兴,可再卒读全书。

佛教寓言中,又有“盲人摸象”的故事,每个人都摸到了象,唯因立足点与切入点不同,于是各人所得之象大相径庭,直到象已远去,众人仍站在原地各执一词,争论不休……作为芸芸众生里无数盲人中的一个,我所触摸的也只是与象有关的很小很小一个局部,在此愿将自己所触、所见、所思之象,诚实地奉献于同道面前。读者诸君若能有所会心,继而展开更为全面、深入的探讨,那么我之愚盲的摸索,便不算是毫无益处了。

注:

¹ 喻恩泰,著名影视演员、主持人,中央戏剧学院表演、导演艺术研究博士。曾因出演电视剧《武林外传》中“吕秀才”一角而为观众所熟知,并曾在《大秦帝国之纵横》中饰演张仪,2012年凭借电影《做次有钱人》获得第4届澳门国际电影节最佳男主角奖。

第一札

器 象

“君子之座，必左琴右书。”在传统文人的理想中，古琴乃生活中不可或缺、终日相伴之物。除了操曲抒怀，琴器本身也应是一件可赏可玩之艺术品——良琴在案，观其色，抚其形，聆其音，不唯赏心，兼且愉目。几千年来演奏技法方面的积累以及琴学思想的阐发，固然将古琴推到了形而上的哲学审美高度，然而这一切升华，归根结底离不开形而下之器物所提供的基础支持。

上古八音，发明最早的乐器，以自然敲击得声，流传久远，故品类丰富，金、石、木、革，占据半壁江山；其次是吹奏气鸣乐器，竹、匏、土，又占三席之位；唯琴、瑟、箏等丝弦乐器发明最晚，仅得一席。然而比之打击、吹奏乐器，丝弦乐器在声学原理上更为复杂，涉及弦与腔体结构之间的振动传递、共鸣性能，以及弦长、张力等变数与音律关系的计算，同时又需具备成熟的造弦技术，音乐表现也更加丰富，显示着先民在工艺能力及音乐理论上的日趋成熟。故八音体系的完备，实以丝弦乐器之出现为标志。

丝弦乐器中，又以琴之地位尤为特出。东汉桓谭《新论·琴道第十六》：“八音之中，惟丝最密，而琴为之首……八音广博，琴德最优。古者圣贤玩琴以养心。”古代庙堂礼乐，八音齐奏，而琴则每每超然八