

琴棋書畫

琴史發展情況，琴之

琴品論說流傳

代關於琴的轶聞趣事

棋篇兩部分，圍棋篇

白妙趣，棋步卷、

八棋家卷、

弈趣玄幽

象棋史話、

象棋規則

四大類，書，包括

源流長

畫品卷、

畫品卷、

畫品卷、

畫品卷、

畫品卷、

畫品卷、

畫品卷、

畫品卷、

畫品卷、

畫品卷、

畫品卷、

畫品卷、

畫品卷、

琴史

蕭荒◎主編

《國學經典——琴棋書畫鑒賞》

內蒙古人民出版社

萧荒●主编

《国学经典——
琴棋书画鉴赏》

绕梁佳音

——
琴事卷

内蒙古人民出版社

目 录

第一章 古琴名曲	(1)
第一节 琴曲概说	(1)
第二节 琴曲题材	(8)
第三节 琴曲的音乐特征	(18)
第四节 琴曲例示	(23)
第二章 琴坛逸事	(53)
伏羲伐桐创瑶琴	(53)
少昊弄音传神话	(56)
伯邑考琴击妲己	(59)
邹忌说琴谏国王	(63)
聂政学琴报父仇	(67)
优孟智责禁山令	(72)
成连授艺俞伯牙	(77)
高山流水遇知音	(80)
师旷制止亡国音	(85)
琴艺传神测国运	(89)
百里奚闻琴识妻	(93)
郑师文学琴晚成	(98)
孔子借学琴修德	(100)

雍门周琴谏孟尝	(102)
魏文侯听琴挨打	(105)
宫女琴助败荆轲	(106)
凤求凰曲动文君	(112)
文姬寄情“十八拍”	(115)
广陵一曲祭英灵	(117)
青蛙从僧学弹琴	(119)
西樵山美女弹琴	(121)

第一章 古琴名曲

第一节 琴曲概说

《碣石调幽兰》

孔子周游列国，没有一国肯重用他。在归途中见到幽谷中盛开的兰花，于是感慨地说：兰花本是香花之王，如今却和杂草丛生在一起，正像贤德的人生不逢时一样，并弹琴作了《幽兰》。《幽兰》是至今仅存的一首用原始文字谱保留下来的琴曲。

《获麟》

原谱出现于《神奇秘谱》。根据记谱法和乐曲结构，可以看出与后期琴曲有显著的差别，可能是较古老的作品。鲁哀公时，有人捕获了一只麟，但是使它受了伤。孔子去看了以后，感到很悲伤，认为这种祥瑞的动物是出其非时而见害。乐曲以羽调式为基础，交替出现徵调式和宫调式。运用泛音与散音交织成曲调，在很多地方使用了双音，包

括：八度、五度、三度、二度、同度等。在形式上很有特点。

《高山》、《流水》

伯牙弹琴可以表现出他的“巍巍乎志在高山”或是“洋洋乎志在流水”。而他的好友钟子期，完全能够准确地领略到他的音乐表现。唐以后，发展为《高山》与《流水》两个独立的琴曲。其中《流水》一曲，在近代得到更多的发展，特别是《天闻阁琴谱》中所载川派张孔山的《流水》。由于它充分运用了“滚、拂”等指法，进一步表现了流水中奔腾澎湃的效果。

《长清》

晋代嵇康作《长清》、《短清》、《长侧》、《短侧》，总称为《嵇氏四弄》，它们与蔡邕的《蔡氏五弄》合称“九弄”。《长清》的内容是借雪的洁白无尘以自比。《梅花三弄》：晋隋以来有此笛曲。后经唐代琴家颜师古改编为琴曲，曲谱初见于《神奇秘谱》。乐曲的名称来由，源自前半部的泛音曲调在不同的徽位上作三次的重复，用来描绘梅花的清雅高洁。乐曲的后半部则用稍快的曲调再加上音色的变化，来表达梅花在寒风中迎风摇曳的坚毅不屈的形态。

《阳关三叠》

唐代诗人王维作《送元二使安西》，流传甚广，被入乐唱咏之余更被谱为琴曲，是为《阳关三叠》。此曲初见于《浙音释自琴谱》，旋律在稍加变化后重复三次，以表达一唱三叹、依依惜别的真挚感情。

《醉渔唱晚》

唐代诗人皮日休、陆龟蒙泛舟松江，听渔人醉歌而作此曲。曲谱初见于《西麓堂琴统》。音乐利用切分结构、滑音指法和音型的重复来表现豪放不羁的醉态。其中有表现放声高歌的音调和类似于摇橹声的音调。全曲素材精练，结构严谨。

《渔歌》、《樵歌》

南宋末年著名琴师毛敏仲最有影响的两首作品。《渔歌》表现柳宗元“欸乃一声山水绿”的诗意，曾名《山水绿》；《樵歌》原名《归樵》。这两个作品在名称改变的同时，音乐本身也经浙派徐门不断加工，精益求精。乐曲中运用主题贯穿和转调等手法，显示出作曲艺术的新水平。

《阳春》

《阳春白雪》被称为曲高和寡的代表作品，后来被分成两个不同的作品。《神奇秘谱》的解题中说它“取万物知春，和风淡荡之意”。

《酒狂》

曹魏末期，在司马氏的恐怖统治下，名人学士很难保全自己。阮籍叹“道之不行，与时不合”，只好“托兴于酒”，借以掩饰自己。传说此曲是他的作品。乐曲通过醉酒的神态，抒发了内心愤懑不安的情绪。

《渔樵问答》

存谱初见于《杏庄太音续谱》。乐曲中通过渔樵对话的方式，在青山绿水之间赞美自然风光。曲中有一些悠然自得的乐句重复或移位再现，形成了问答的对话效果。还有一些模拟摇船和砍树的效果，造成了对渔樵生活的联想。近代《琴学初津》中说它“曲意深长，神情洒脱，而山之巍巍，水之洋洋，斧伐之丁丁，橹声之唉乃，隐隐现于指下，至问答之段，另有山林之想。

《潇湘水云》

作者郭楚望，南宋末年著名琴师。由于当时政治腐败不堪，对异族的侵略无能为力，作者在潇、湘水畔北望九嶷山北云雾所遮蔽，有感于时势，作此曲以表达他忠贞抑郁的情绪。乐曲中运用按指荡吟的手法，以及不同音色迭次呼应等手法所创造的水光云影、烟雾缭绕的艺术境界，十分吸引人。

《普安咒》

又名《释谈章》。初见于《三教同声琴谱》。根据琴谱旁的梵文字母的汉字译音来看，象是帮助学习梵文发音的曲调。古代曾有普安禅师，也可能是此曲的作者。乐曲使用了较多的撮音，帮助音乐造成了古刹闻禅、庄严肃穆的气氛。曲式上不同于一般琴曲，有些类似于丝竹曲中曲牌联结的形式。

《良宵引》

初见于《松弦馆琴谱》，为虞山派代表曲目。乐曲虽短小，却有器乐化的特点。是一曲美好夜晚的赞歌。

《平沙落雁》

初见于《古音正宗》等琴谱中，近三百年来流传极为广泛，形成了多种多样的变化。乐曲描写在秋高气爽之季，雁群在天空飞鸣，然后歇落沙滩的情景，借乐曲淡雅恬静的意境引出与世无争的思想。

《鹿鸣》

古琴曲。为《诗经·小雅》首篇，也是汉代仅存雅歌四篇之一。蔡邕《琴赋》、《琴操》均有此曲目。明代张廷玉将此曲收入《理性元雅》琴谱，直至清末仍有刊传。

《广陵散》

又名《广陵止息》。现存琴谱最早见于《神奇秘谱》，该书编者说，此谱传自隋宫，历唐至宋，辗转流传于后。谱中分段小标题有“取韩”、“投剑”等目。近人因此认为它是源于《琴操》所载《聂政刺韩王曲》。现存曲谱共四十五段，其中头尾几部分似为后人所增益，而正声前后三部分则很有可能保留着相和大曲的形式。

《大胡笳》

唐代的著名琴家董庭兰、薛易简都擅弹此曲。当时与

《小胡笳》并称《胡笳两本》。初唐琴坛流行的祝家声、沈家声，就以这两曲著称。董庭兰继承了两家的传统，整理了传谱。该曲现存于《神奇秘谱》中，共十八段。

《小胡笳》

唐代著名琴曲，与《大胡笳》并称《胡笳两本》。《神奇秘谱》将它编入《太古神品》。它的谱式更多地保留了早期琴曲的面貌，与《广陵散》章法非常接近，对了解古代琴曲作品提供了难得的实例。

《鸥鹭忘机》

内容原来表现《列子》中一则寓言：渔翁出海时，鸥鹭常飞下来与之亲近，后来他受人指使，存心捕捉它们，鸥鹭就对他疏远了。清代的《鸥鹭忘机》则是一首动听的抒情小品。表现了“海日朝晖，沧江夕照，群鸟众和，翱翔自得。”

《龙翔操》

清代广陵派琴曲。以《蕉庵琴谱》所刊最为流行。音乐恰如标题所示。以流畅的曲调表现了翔龙飞舞，穿云入雾的情趣。

第二节 琴曲题材

琴在古代就有不同的表现内容。中国最早的诗歌总集《诗经》里有一些与琴有关的诗句。《国风》中的第一首《关雎》写一个男子日夜思念一位姑娘，寝食不安。为了表达爱意，还是用上了美妙的音乐：“窈窕淑女，琴瑟友之。”《郑风·女曰鸡鸣》写一对夫妇凌晨在床上的对话情形，其中有句曰：“宜言饮酒，与子偕老。琴瑟在御，莫不静好。”

在上古黄帝、舜的时代，琴是君王所制，琴乐主要是君王弹奏。唐人司马贞《素琴传》说：“黄帝作《清角》于西山，用会鬼神；虞舜以《南风》之诗而天下理。此皇王以琴道致和平也，故曰：琴者乐之统、君臣之恩矣。”《南风》这种题材的琴曲，特别符合后来儒家对琴乐的理想。此后《文王操》、《禹会涂山》等应属这类题材。

四川汉画像石乐舞

不管是黄帝作《清角》以会鬼神，还是虞舜作《南风》以理天下；不管是禁邪以正人心，还是调和己心，上古琴曲，主要还是以入世内容为主，有突出的追求社会功能的意思。这样的情感内容，在以后的琴曲中依然有表现，而且有宏大的作品。（如《潇湘水云》，为南宋郭楚望所制，最早见于明初朱权编订的《神奇秘谱》。乐曲所传达的，是亡国之人托琴寄托对故国的惓惓之思。）其后琴与个人遭际的联系渐密，如伯奇《履霜操》痛述骨肉分离、遭谗罹祸的不幸，蔡邕《游春》、《绿水》、《幽思》、《坐愁》、《秋思》这“五弄”，都把个人情感与社会状况紧密联系在一起。直抒胸臆，内涵深沉。只是琴与文人士夫的个人情感与生命的联系日益紧密，忧国恋君的情感为伤己之情所替代。琴曲中的个人情怀、个人感伤更突出。

这类反映社会现实内容题材的琴曲，代表者有《秋塞吟》、《捣衣》、《思贤操》、《泣颜回》、《龙朔操》、《文王操》、《胡笳十八拍》、《长门怨》、《离骚》、《搔首问天》、《孤竹君》、《广陵散》、《潇湘水云》等。这些曲子，都源于具体的社会历史事件和个人生活背景，社会生活内容丰厚，或思念贤人，或忧怀祖国，或抒发个人不幸遭遇，较少山水闲情。情绪较为激烈饱满，只求充分传达，不求有所超越。情感的炽热、心思的执着是这类琴曲的共同特点，在情感倾向上，这类琴曲多悲壮而少欢愉，崇高美远甚于优美。

尽管以上这类琴曲无论在内涵还是艺术规模上都相当厚重博大，但琴曲中最具有特点的题材却似乎不是这类曲子，而是表现逍遥于自然的琴曲。

中国文人对大自然的美有着突出的喜好，无论诗词歌赋还是绘画，都喜欢将大自然中的事物作为题材内容。山水田园、花木鱼虫、风雨雾雪，是中国艺术中最多的内容。这或许与中国这片土地所在的地理位置及风土物质有关。中国地大物阜、四季分明，这在很大程度上决定了中国人的时空意识。它们的变化很容易让人与人生中的各个阶段对应起来思索问题，这使得中国人对生命的过程有着极为深切的感受。这样的对应，使得大自然与人相互映射，自然具备了人的品质，而人亦深受自然的教益，中国文人的精神只有在大自然中才能得到最高的快乐。它可以引领中国文人进入无限辽远的形上之境，又能够切实地以形媚道、以可感的美滋润中国文人。

当然，中国文人、艺术家多以自然为创作题材，更源于他们的历史命运。琴原先有各种内容，琴是对天下弹的。而当士人一旦明白自己的卑微，琴便渐渐远离政治，而成为士人自遣幽情的一件乐器，一位可以坦诉心灵的朋友，成为精神独往与远游的载体。

在大自然中，文人的失意转而为愉悦，执着升华为旷达，而文人们的艺术创造也因此而获得无穷尽的源泉，臻至新的境界。

古人常常在自然山水、自然物中发现生命的美好以及自己珍爱的品格，早期琴曲如《白雪》、《幽兰》都属于这类题材。按朱权《神奇秘谱》的解题：“《白雪》取凜然清洁、雪竹琳琅之音。”“《阳春》取万物知春、和风荡漾之意。”此后这类用以表现山水自然的琴曲，大多旨在抒写面山临水时与物同化、超尘出俗的快意。代表琴曲有《秋

鸿》、《鸥鹭忘机》、《遁世操》、《长清》、《短清》、《渔歌》、《樵歌》、《欽乃》、《渔樵问答》、《山居吟》、《梅花三弄》等等。

《神奇秘谱》中的《秋鸿》共三十六段，各有标题：

一、凌云渡江；二、知时宾秋；三、月明依渚；四、呼群相聚；五、呼芦而宿；六、知时悲秋；七、平沙晚聚；八、南思洞庭水；九、北望雁门关；十、芦花月夜；十一、顾影相吊；十二、冲入秋旻；十三、风急雁行斜；十四、写破秋空；十五、远落平沙；十六、惊霜叫月；十七、延颈相聚；十八、知时报更；十九、争芦相咄；二十、群飞出渚；二十一、排云出塞；二十二、一举万里；二十三、列序横空；二十四、衔芦避弋；二十五、盘聚相依；二十六、情同友爱；二十七、云中孤影；二十八、问讯衡阳；二十九、万里传书；三十、入云避影；三十一、列阵惊寒；三十二、至南怀北；三十三、引阵冲云；三十四、知秋入塞；三十五、天衢远举；三十六、声断楚云。

许多琴谱在各段之首都有标题，但实际上与具体曲谱的意思并不一定对应。曲谱有自己的发展过程和逻辑。除了标题，琴曲中还有对曲子进行较集中解释的解题。《神奇秘谱》对《秋鸿》的解题是：

琴操之大者，自《广陵散》而下，亦称此曲为大。盖取诸高远退放之意，游心于太虚，故志在霄汉也。是以达人高士，怀不世之才，抱异世之学，与时不合，知道之不

行而谓道之将废，乃慷慨以自伤，欲避地幽隐，耻混于流俗，乃取喻于秋鸿。凌空明，干青霄，扩乎四海，放乎江湖，洁身于天壤，乃作是操马。

音乐的描述功能不同于绘画和诗文，它以写意见长，更玄虚微妙，也更丰富和深邃。这样的写精神的乐曲，完全要靠制曲者和演奏者的精神品质来传达。

《樵歌》、《渔歌》传为南宋毛敏仲所作，《太古遗音》对《樵歌》的解题是：

是曲宋末毛敏仲所作也。斯时贾相当权，不修国政，致元师长驱临安，以改玉而改步矣。公遂耻事胡元，隐迹崖壑，意欲与文天祥公同一输忠见赤。遂作是曲，以招同志者，相与盘桓于苍松翠竹之间，徜徉于层峦叠谷之内。友麋鹿，侣木石，遁世逍遥，餐风饮露，视夫名利若浮云尘芥耳，所谓乐乎樵而忘乎樵者也。其中音律潇洒脱尘，有振衣千仞之态。听者自是触耳赏心。

而从乐曲的内涵来看，这首曲子几乎没有故国之思的内容，而是归隐山林的意趣。

《重修真传琴谱》中《渔歌》的标题是：

一、潇湘水云；二、秋江如练；三、洞庭秋思；四、楚湘烟波；五、天阔明朗；六、渔歌互答；七、唳唳鸣雁；八、夜傍西岩；九、渔人唱晚；十、醉卧芦花；十一、蓬窗夜雨；十二、梧桐叶落；十三、晓汲湘江；十四、渔舟

荡桨；十五、寒江撒网；十六、日出烟消；十七、欸乃一声；十八、山高水长。

从这些标题中明显可以看出，此曲亦是忘情山水的淡泊。更像是从唐人柳宗元《渔翁》一诗化来：“渔翁夜傍西岩宿，晓汲清湘燃楚竹。烟销日出不见人，欸乃一声山水绿。迴看天际下中流，岩上无心云相逐。”相当勉强的。天阔水长，渔人唱晚，晓汲湘江，都是身处林泽的隐者的生活情况及内心状态，是大自然的美好景象。它与《秋鸿》的内涵很相似，都是远离污浊之世、栖形游心于大自然的意思。相比而言，《秋鸿》更清奇孤远，而《渔歌》、《樵歌》较为闲适和缓一些。

《神奇秘谱》对琴曲《山居吟》解题曰：

其趣也，巢云松于丘壑之士，澹然于世两忘，不牵尘纲，乃以大山为屏，清流为带，天地为之庐，草木为之衣。枕流漱石，徜徉其间。至若山月江风之趣，鸟啼花落之音，此皆取之无尽，用之无竭者也。所谓乐夫天命者，有以也夫。又付甘老泉石之心，尤得之矣。

有的琴谱干脆以歌词形式表白内涵，如《太古正音琴谱》中的《渔樵问答》歌词内容就相当具体：

第一段 清隐高谈

问今古几经蕉鹿，嗟浮生许多劳碌。烟波钓叟，常自无拘无束。一叶扁舟，芦花岸曲，更那丹崖野叟，陟险探