

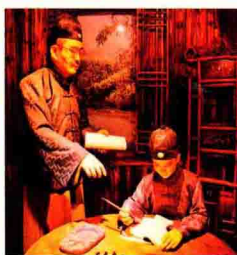
千秋
教化

君子之学

琴棋书画与六艺课目

肖东发◎主编 陈秀伶◎编著

圣人之器——四艺之琴 方寸乾坤——四艺之棋 笔酣墨畅——四艺之书 浑然天成——四艺之画

琴是我国最古老的弹拨乐器，历来为文人阶层重视，被尊为“国乐之父”、“圣人之器”，在中华优秀传统文化中占有举足轻重的地位；围棋自古以来，多少帝王将相、文人雅士乐此不疲，演绎出多少传奇佳话、美文诗赋，成为中华文明史上一朵绚丽奇葩；书法是汉字文化圈里独有的艺术形态，产生于汉字发明之后，作为一门艺术，列来受到文人雅士的追捧；国画绘画艺术属于国粹，在世界绘画艺术上独具特色，影响巨大……

中国出版集团

现代出版社

中华精神家园

千秋教化

君子之学

琴棋书画与六艺课目

肖东发 主编 陈秀伶 编著

中国出版集团

现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

君子之学 / 陈秀伶编著. -- 北京: 现代出版社,
2014. 10

(中华精神家园书系)

ISBN 978-7-5143-2999-5

I. ①君… II. ①陈… III. ①国学—介绍—中国
IV. ①Z126

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第236356号

君子之学：琴棋书画与六艺课目

主 编：肖东发

作 者：陈秀伶

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2999-5

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中国优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

琴声瑟瑟——四艺之琴

古人教琴的几种传世琴谱 002

乐师教琴时所用的“打谱” 009

古人学琴时的意境和内容 017

方寸乾坤——四艺之棋

032 神仙教导王积薪下围棋

038 围棋的下法与学习步骤

笔酣墨畅——四艺之书

书法教学中的形似与内容 044

书法学习中的指法与笔法 053

学习书法时的运笔取势 060

浑然天成——四艺之画

066 中国画艺重要的临摹教法

073 中国画的特点与学习方法

文明标志——六艺之礼

古代礼仪种类与教学方法 080

古代礼仪学习原则和取舍 088

行云流水——六艺之乐

周代教育贵族的小乐舞 094

我国古代乐艺的学习内容 100

百步穿杨——六艺之射

112 射艺的教学与礼射教育

119 射艺的技巧与学习方法

驾轻就熟——六艺之御

古代御术教学与御艺内容 124

古代战争中的御艺学习 128

字正腔圆——六艺之书

书艺教学中的转注与假借 134

造字法学习与象形会意 140

无限奥妙——六艺之数

数艺教学内容与勾股定理 154

进位制学习与《九章算术》 159

四艺之琴

琴是我国最古老的弹拨乐器，它的历史几乎和中华文明一样悠久。古代乐师们通过对操琴技艺的把握和对于琴曲的反复研究，让学琴的学生找到音乐本身的乐感和韵致，然后再让他们体会到音乐的境界。

古代乐师经常用“打谱”来教学生弹琴，但“打谱”并不是一件容易的事，它不是一种有格式的工作。因为那些古代琴师无私的教学，他们优美的心灵借此而得以不朽。当一首在发黄的古籍中沉寂了千百年的乐曲再一次鸣响并得到认同时，人们就能够感受到一种神奇的力量。

古人教琴的几种传世琴谱

那是在我国的春秋时期，著名的大圣人孔子曾经向当时著名的乐师师襄子学琴。孔子跟师襄子学了十天仍然没有学习新曲子，但他一点儿也不着急。这时，老师师襄子却说：“现在可以了，你应该增加学习内容，该学一些新的曲子了。”

孔子却说：“我已经熟悉了乐曲的形式，但我还没有掌握操琴的方法。”

过了一段时间，师襄子催促孔子说：“你已经会操琴弹奏的技巧，现在可以增加学习内容了。”

孔子婉拒说：“还是再等一下吧！我还没有领会曲子的意境。”

■ 孔子学琴师襄子图

又过了一段时间，师襄子说：“你已经领会了曲子的意境，可以增加学习内容了。”

孔子说：“我还不了解曲目作者的心境，还是再等等吧。”

后来，孔子学琴的表情越发肃然，他仿佛进到新的境界，时而庄重穆然，若有所思，时而怡然高望，志意深远。

这时孔子才真正领悟到了琴曲的奥妙之处，他弹奏着上古时期的一首佚名琴曲，他弹完后说：“我知道作者是谁了，那个人皮肤深黑，体形颀长，眼光明亮远大，像个统治四方诸侯的王者，若不是周文王还有谁能作这首乐曲呢？”

师襄子听到后非常惊讶，赶紧起身拜孔子说：“我的老师也认为这首传世的曲谱是周文王写的，但是以我的境界却听不出来。”

师襄子 春秋时期鲁国的乐官。擅击磬，也称击磬襄。也有一说是卫国乐官，亦称师襄子。孔子的老师之一，孔子曾向他学习弹琴。《史记》里说他“以击磬为官，然能于琴”，师文曾从他学琴，《史记·孔子世家》、《韩诗外传》中也都说孔子曾从他学琴。

■ 孔子抚琴雕塑

这事过了以后没多久，孔子又一次在郊野弹琴，天上的鸟儿会随着乐声而舞，鱼儿跃出水面倾听。当孔子叩击商弦弹奏南吕调时，凉风突起，草木都结出了果实；当孔子叩击角弦弹奏夹钟调时，和风徐徐地吹起。

最后一曲将终时，孔子则是以宫弦为主与其他四弦一并奏起。这时吹来了和丽的风，天空中飘着吉祥的云朵，并降下了甘露，地下涌出了清清的泉水。

师襄子再拜孔子说：“你的弹奏真是妙啊！看来我远远比不上你啊！我得挟琴执管向你学琴了。”

在我国古代，弹琴、弈棋、书法、绘画都是古代君子们修身养性所必须掌握的技能，所以这四样艺术被人们合称为“琴棋书画”，也多表示古代个人的文化素养。

“琴棋书画”中的琴，据文献记载，是由上古时

伏羲 中华民族的人文始祖，三皇之首，百王之先。他受到了中华儿女的称赞和共同敬仰。他发明创造了八卦，结束了“结绳记事”的历史。他创造历法、教民渔猎、驯养家畜、婚嫁仪式、始造书契、发明陶埙、琴瑟乐器、任命官员等等，对后世影响极大。

期的伏羲氏发明的，琴一般是由梧桐木制成的，多带有空腔，然后以丝绳为弦。

古琴，也被称“瑶琴”、“玉琴”和“七弦琴”，是我国最古老的乐器之一，是我国最早的弹拨乐器，它的历史几乎和中华文明一样悠久，至少也有4000年以上的历史了，在孔子时期就已盛行。

古琴最初是五弦的，后来才改为七弦，古琴用于在贵宾面前弹拨，在弹奏期间，客人是不能说话的，他们只能全神贯注地观看弹琴和听琴声。这便是古代正式的古琴弹奏的场合。

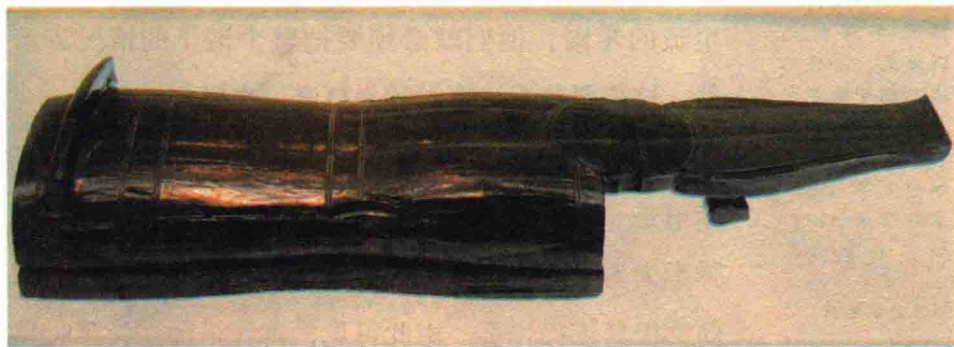
古琴历来为文人阶层所重视，被尊为“国乐之父”、“圣人之器”。它在漫长的历史中积累了大量的相关文献，并与其他思想和艺术形式相互渗透，交相辉映，在中华优秀传统文化中占有举足轻重的地位。

一般来说，在古代人们教授学生学琴，都要首先经过读谱这个阶段。古代乐师需要让学生熟悉全曲的风格和大致的结构，并让他们把琴曲都熟记下来，这是最基础的一步了。

等到学生将琴曲熟记下来后，乐师便开始教导学生不断琢磨，反复咀嚼，然后让他们一段一段去学

圣人指被大多数人所认为的具有特别的美德和神圣的人的称呼。在我国古代比较有名望的君王，以及道德品质高尚、儒学造诣高深的人，被称作圣人。圣人的界定经常出现在诸子百家的书籍中。有的宗教通过一定的仪式来加封圣人，也有的圣人直接被大众尊奉为圣人。

■ 春秋时期的古琴

■ 听琴图

习，去体会，并让他们在练习中达到技艺纯熟，掌握乐曲的内在韵味。

最后，乐师在学生完全将乐曲融化在心，彻底理解了音乐的内涵与意境时，再引导学生们将它表达出来，这样音乐才会随意地从学生心中流淌而出。

当然，在古代琴艺的教学中，古琴作为一种音乐符号系统，它的乐谱一般须具备音高、时值、速度、力度及其他一些表情指示。有了这几个要素，古代乐师们才可以基本明白乐曲的情况，并将这些知识完整地传授给他的学生们。

古代乐师教授琴曲的过程是非常复杂的，如果是生疏的琴谱，他们就必须要把整个谱子的情况弄清楚，这需要花费许多时日去打谱，去摸弹。

不同的人打谱的结果又不会完全一样。所以，古琴谱是一种极特别的符号系统，它决定了琴是一种以弹奏为本的音乐，不仅具体演绎需要弹奏呈现，连作曲都极其依赖弹奏。由此可见，古代乐师在教琴时是

《碣石调幽兰》是我国古代琴曲。该曲琴谱为现存最早的琴曲谱，亦是今天唯一所见的减字谱发明前保存于文字谱上的乐谱。相传为孔子所作，是我国现存最早的古琴曲谱。现存谱式原件是唐人手写卷子谱，仍保持早期文字谱的记写方式。19世纪末，杨守敬先生发现了这首琴曲。全谱通过详细的文字记述琴乐的演奏手法，如左右手的指法、弦序、徽位等来记录琴曲。

非常繁琐和复杂的。

在古代乐师教琴的琴谱中，最著名的就是载于唐代卷子中的《碣石调·幽兰》这首曲目，这是南朝梁末时期著名文人丘明记的。因为它是用语言描述弹琴的手法、音位，所以后世称之为“文字琴谱”。

《碣石调·幽兰》是一种古代描述性的琴曲记谱方法，它的符号系统还没有建立，但是却很直观。其实，在这个文字谱里许多指法与后来的琴谱相差无几，比如全扶、半扶、挑、打等，只是尚未精简成符号系统。

后来被人们普遍接受的琴谱是唐代著名乐师曹柔制作的“减字谱”。有了这个“减字谱”，乐师便能更好地教授琴曲了。

唐代出现的减字谱是我国最早的乐谱，这种富有

南朝 从420年到589年，是东晋之后建立在南方的宋、齐、梁、陈四个朝代的总称。它们存在的时间都相对比较短。其中最长的不超过95年，最短的只有23年，是我国历史上朝代更迭较快的一段时间。当时正处于南北分裂的时期，在我国历史上南朝与北方的北齐、北魏、北周等国合称为“南北朝”。

仕女抚琴图

特征的乐谱尽管多少发生了一些变化，但基本情况不变，它被唐以后的历代琴人一直使用。

减字谱极大地简化了原来的文字谱，它不但告诉了人们音位在哪里，而且连左右手指的奏法、表情都标明了。而古琴谱没有时值标记，古人只好采用工尺谱记录曲谱。

工尺谱较以往的琴谱，它只能记录板眼节奏，这对于古人教授琴曲造成了阻碍。直到晚清时期，乐师们才以“五行谱”的方式教授琴谱，所谓“五行谱”，也就是减字谱、唱弦、工尺、点板、旁词各一行的琴谱。

五行谱与减字谱在标明节奏方面有共同之用，然而这只能代表出，制作这种标明方式的琴家自己弹曲时的节奏，它并不是原曲本身的节奏，也不会成为别人弹传统琴曲时在节奏上的依据。因此，这种方式没能普及起来。古代乐师还是习惯用那些未标节奏的减字谱来教授琴曲。

阅读链接

在古代人们教琴，都是口传心授的，老师怎样弹，学生也便怎样弹。老师弹什么节奏，学生也弹什么节奏。听力好、记性好的学生，听老师弹两遍旋律就可以记住了。等学生回到家，他们只要有谱子，就不会弹错的。

作为一种音乐符号系统，乐谱提供了乐曲的基本情况。事实上，乐谱不是只让少数学生学，而是要让天下所有琴人一起学的。在只能看到琴谱而听不到具体弹奏的情况下，谱子不是等同于天书，所以古人教琴正是拿琴谱学曲子的。

乐师教琴时所用的“打谱”

在我国古代，乐师们在教授学生学琴时，必须运用一种叫“打谱”的教琴方法。

“打谱”是指按照曲谱弹出琴曲的过程。其中的“打”字，就是乐师把那些暂时不能拥有、未成形的东西变成自己能够拥有的东西。

由于乐师们对节奏的把握会有不同，“打”的结果也是不同的。“打谱”水平的高低，取决于

■ 古代乐师抚琴雕塑

乐师的知识结构、悟性及个人修养等诸多因素。

首先，乐师在弹奏之前要把所弹曲谱的符号弄清楚。符号就是琴曲的谱子，如果谱子不明白，音位、奏法就不明确，乐师便无法如实地弹出曲子的原意，也就无法教授学生去弹琴。

其次，乐师还要明确琴谱谱子在固定的音位，这对于乐师教授琴曲奏法时非常重要。琴曲的各种技法，比如绰、注、吟、猱等，这些奏法，也必须依靠谱子的规定弹出，这也要求了古代乐师必须具备非常扎实的基本功。

对于琴音的长短和节奏问题，古人提出了“惟其音节，颇难协洽”的原则。也就是说，乐师在教琴时，要先说出自己的经验，这便是打谱了。乐师必须

琴 古代弦乐器，最早是五根弦，后来加至七根弦，也称“七弦琴”，通称为“古琴”，是某些乐器的统称。在古代，人的文化修养是用琴、棋、书、画四方面的才能来表现的，弹琴为四大才能之首。