

中国艺术研究院音乐研究所编

林晨 主编

琴学六十年

论文集

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

中国艺术研究院音乐研究所编

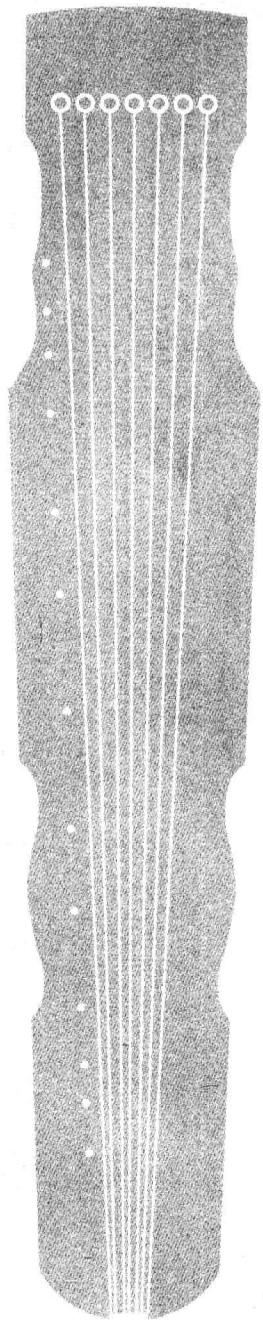
林晨 主编

琴学六十年

论文集

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

本书由中国非物质文化遗产
保护中心委托出版

编委会

策划：张庆善 张振涛

主编：林 晨

编委：张春香 陈燕婷 吴安宇

孙 琦 吉颖颖

古琴至上（代序）

张振涛

中国学术界能够称得上“学”的就绝不是一般领域了，学术界把《红楼梦》称为“红学”，为什么不把老百姓心目中几乎享有同等声誉的《西游记》、《三国演义》、《水浒》称为“学”呢？因为只有《红楼梦》像百科全书，反映整个封建社会的全貌，从衣食住行到儿女情长，从行为方式到思想信仰，包罗万象，宏细兼容，有玩味无穷、挖掘不尽的思想资源。同理，中国音乐的品种很多，能称之为“学”的却只有“琴学”。有没有“唢呐学”？有没有“二胡学”？没有，因为虽然对于老百姓来说唢呐、二胡更贴近，但吹唢呐的、拉二胡的是“下里巴人”。毫无疑问，他们像琴人一样敏感甚至更敏感，他们像文人一样从音乐中体会到艺术之美和人性光辉，但在旧时代，他们无力记写自己的感受和心灵史。琴人的不同之处就在于其双重身份：既是琴人，又是文人；不光理丝操琴，打谱度曲，还舞文弄墨，著书立说。琴之于学，不光有弹出来的琴曲，还有写出来的琴论；不光有刻下来的琴谱，还有写下来的解題；不光有唱出来的琴歌，还有沉下去的琴韵。乐思绵绵，文思滔滔，鸿篇巨制，粲然可观。琴学著述是传统乐论的巨大库藏，“琴学”的重要就在于积累了大量的文献和思想。古琴貌不惊人，拨出的第一声既不强烈也不撼动人心，然而“山不在高，水不在深”，中国乐器史上只有“琴学”一枝独秀，有完善记谱，刊印琴谱，积案琴曲，盈筐琴歌，系统理论，宏篇著述，追根溯源，盖文人之功。

毋庸置疑，20世纪的变革不再是历史上惯演的天命轮回、王朝易姓，而是一种翻天覆地的变化，导致传统琴学衰落的一系列原因中最主要就是历史制度中的一个特权阶层的消亡。改造旧制度的战车碾碎的并非只是皇亲国戚参与刻印的琴谱，而是庞大的“士”群体以及他们所体现的文化特权。琴器之名被恭恭敬敬地冠以“古”字，一字定性，等于把“古琴”置于现实生活之前的“过去式”，推至古老时限，不复再有当下影响和主流效能。

1949年后，一个新的知识群体出现了，他们用最健康的方式恢复了琴学的合法地位并建立了现代琴学的基本取向，把跌向“封建糟粕”洼地中的琴学再一次扶归到“艺术殿堂”的高岗之上。毋庸置疑，20世纪后的琴学已非原本意义上作为传统文人知识体系的琴学，而是体现着中国传统学术精神和西方音乐分析学的复合载体，隐含背后的无疑是持续一个世纪的新型教育理念：国学为主，傍依西学，由此获得了现代国家的学术合法性与学科话语权。吕骥、杨荫浏、查阜西、管平湖等一代音乐家，存亡续微，给予当代七弦琴以“幽兰”、“潇湘”一样的品格与尊严。古琴复兴的路口上，标志性的“路牌”就是于1954年上半年（3月27日）成立的“中国民族音乐研究所”和下半年（10月10日）成立“北京古琴研究会”（后者定性

为“民间社团”，实际上是依附于前者的下属组织)。“古琴研究会”汇集了一批有志于琴学、志愿相同的献身者，具有极强的向心力。他们相与结伴，携手俱游，求琴索友，朝夕聚晤。社团影响了所有参与的琴家，琴家也给社团注入了生命力。中国音乐研究所和古琴研究会，瞬间就成为了集收藏琴器、汇集资料、打谱演出、研究出版、组织活动为一体的国家中心。杨荫浏、李元庆、查阜西、管平湖、王迪、许健等学者和琴家，以卓越的远见着手于一系列意义重大的工作：建立琴会社团、收购琴器琴谱、召集演出雅集、普查琴人分布、采录琴曲音响、编纂琴学文献、组织打谱会议、举办鉴赏展览，60年来，硬是把冷冷清清的琴学变为众人瞩目的焦点。而后人对两个并蒂相连的组织的记忆，也是从其对一股脑丢弃传统的纠偏行为和匡扶琴义的举措中植入当代乐史的。

中国音乐研究所和北京古琴研究会简直就是琴学复兴的“梦工厂”，萦绕其间的无疑是20世纪50年代的那股千载一遇、一心向上的昂扬风气。国家机构的优越条件，领导集体的众望所归，全国琴人的鼎力支持，成就了20世纪新琴学的一段梦想。琴家们查找册籍，翻阅秘谱，裁文匠笔，著述频出，一系列文献资料被源源不断地挖掘整理，长长的书单，列举起来令人炫目。

国家机构让贫困潦倒的管平湖摆脱形役之累，获得了从油漆工到全国首席琴家的光荣；让查阜西获得了汇集全国珍藏秘籍、编辑《琴曲集成》近乎奢侈的夙愿。两位琴学领袖以个人方式反映出来的集体意志的文化先觉，以独特魅力吸引了一大批信仰者。编辑《琴曲集成》的创意与成果，无疑就是国家认定和权威昭示，它将一路下滑的“八音之首”的话语权中再次赋予古琴并使之重归本来就有而且当之无愧的至上地位。文化自觉与国家名誉，以前所未有的力度覆盖了新一轮阐释，走向一元的“民族国家”核心理念，在乐器史资料整理领域终于绽放出第一朵奇葩。也是时运舒畅，天人并应，一系列此前想都不敢想的事，如沐东风，一项项落到了实处，毕竟吕骥、查阜西是在上个世纪50年代能够把话说进中南海最高领导层的人，于是，修资丰沛，琴家兹奋，一代琴人和学者共同把《琴曲集成》打造成20世纪知识分子最看重的音乐经典。毫无疑问，这累世大功都被琴家们情不自禁地与新机构的建立联系在一起。

2003年，对于普通中国人来说并无异样，但对琴界来讲却是个值得记忆的年头。这一年，联合国教科文组织宣布“古琴艺术”为“人类口头非物质遗产代表作”。此事如石击水，产生了巨大波澜。几年过去了，从由此引发的一系列事件和社会影响来看，2003年的呼唤当之无愧地称之为21世纪古琴发展道路上的新起点，当初懵懵懂懂感到“水暖”的中国音乐研究所又一次预言了琴学新时代的到来。如果把中国音乐研究所1954年促使“北京古琴研究会”成立作为第一轮启动琴学复兴的重要事件，申报“古琴艺术”为“人类口头非物质遗产代表作”就是第二轮的大力助推，这个学术机构命中注定要为琴学复兴做出不同凡响的贡献，承担复兴之路的光荣使命。

越来越频密的琴学活动，伴随“非物质文化遗产保护”社会氛围的酿成，使“瑶琴玉音”日益深入人心。消解古琴先天优势的大众文化，正以公正态度恢复传统的标尺，逐渐形成催生琴乐呈现新面貌的强大动力源。不过几年，历史学家就可以重新评价这几年的琴学大事了，如同琴界把1960年“古琴普查”视为当之无愧的撬动事件一样，把2003年教科文组织的认定视

为转变国人观念的启动事件已经不存争议。

当下，“多元化”和“去中心化”的思潮与价值诉求随处可见，人们似乎迫不及待地解构权威和传统，但有责任心的音乐家们怀疑，满世界都那么轻松享受的音乐是否陷入了不能自拔的流行泥沼？浮躁喧闹的边缘是否能够保留一片清静和永不褪色的儒雅？这时，人们都想到了古琴，并且越来越认识到琴学的疗伤作用。坐在琴前，品尝淡定，倾听儒雅，找回家园。中国总得找几样可以让匆匆奔向现代化的人稍稍定下心来触摸传统的器物，古琴就是一件拉得住人心、重若千钧的器物！琴学就是一片可以让人定气凝神、依枝栖息的精神家园。这件似乎同时连接着黄昏与朝阳的乐器，再一次潜入大众的沉思。

七弦琴面向大众，是历史性转折。关门闭户，孤芳自赏，导致观赏性和吸引力的锐减，当然是意欲发扬传统精神的精英们不愿意看到的，琴学危机来自历史赋予的太多背离音乐自身发展的制度逻辑，最终摧毁的是大众对七弦琴与“知音”语源的好感以及国人在岁月中积累下来的对“众器之首”的心理依存。这些年来琴家们的努力，已经使七弦琴重新回到了普通人的话题中，再一次树立了乐器家族中的王者风范。

经历过对整个知识群体的精神考验，琴家们让60年琴学复兴之路有了一处处可圈可点的长亭短亭。琴的记述与研究日积月累，成为当代音乐学文献中最丰赡的部分。尽管记述中或许存在一些因时代限制而产生的极端，但都从不同层面揭示出60年间琴家和音乐家对琴文化的理解，其中的许多真知灼见依然在现实中发挥着作用，这也就是吕骥、杨荫浏、查阜西、管平湖一代人的可贵。他们的血脉、文脉，维护了琴学真身，虽然今日琴人已是生活在当代的另一群琴人，但琴器是真身，琴学是真传，文脉相传，血脉相通，观念大同。

本书主编林晨，执意把现代琴学的文献汇集一编，就是希望以完整面貌呈现一段金色时光。反映60年琴学成果的文献，有些在杂志上，有些在文集间，有些在谱本中，有些还只有油印本，散见各处，很难查找。主编搜选两年，校正摹写，排列成编，咸得其宜。辑录并非可有可无，而是事关当代琴学如何进一步书写或者传统琴学精神走向何处的课题。有些著作早有传闻，却从来未曾刊印，如《琴论缀新》，是早就吸引过琴界目光的文献。当下，连那些抄来抄去的参考书都被印刷得如此鲜亮，这些珍贵资料当然也应当“闪亮登场”。所以，我们感谢“中国非物质文化遗产保护中心”的资助，让纸张变脆的油印本重获生命，焕然一新，它们定不会让关心古琴命运的读者失望。感谢琴家和学者们的授权，使我们能够实现整体呈现的愿望。最后要感谢文化艺术出版社的责任编辑王红，毕业于中国艺术研究院音乐研究所的她，因为从业感情的倾斜，数年之内让音乐研究所的一系列著作陆续面世，让我们感到后起的青年人带给音乐研究的希望。

记录总在发生着，琴的故事也总在流传着，新琴学创造了一段属于自己的历史，这段历史既是理论探索的也是实践检验的，是一段历史中不同声音中的一个渐奏渐强的声部。六十沧桑，山河入梦，人们自然会认同：近代琴史是一部充满温暖的历史。

编辑说明

《琴学六十年论文集》共分两编。上编为“文献整理”，整理了自1962—1980年内部油印的琴学专刊《琴论缀新》四集。该刊由“北京古琴研究会”编，“以利琴学、琴艺之交流”为宗旨，集中反映20世纪60年代和80年代琴家们的研究成果以及探索琴乐改革的思路，是反映该时代琴学的重要资料。值得注意的是，第四集封面上写有“总第五集”，刊物实际只刊出四集，“总第五集”当为误刻。

在《琴论缀新》的整理过程中，我们遵循以下原则：

1. 在最大限度尊重原作的基础上，修改当时刻印中的错误。如有疑问，在编者注中加以说明。
2. 由于当时琴人对记谱的理解不同，本次除对明显错误的谱字加以订正，其余皆保持原貌。
3. 在不影响上下文的基础上，补全书名号内的书名及曲名。
4. 重新整合散见于每集各处的消息，将其集于最后的“琴坛零讯”。
5. 刊物所附“勘误”，直接在原文中修改，不再特别注明。
6. 统一人名，如“李祥亭”、“李祥霆”统一使用“李祥霆”。
7. 书中凡涉及《碣石调·幽兰》谱，以及文字与减字谱对应之处，均使用繁体字。

下编为“文论选辑”。汇集了自1949—2008年六十年间的文章84篇，按“琴史”、“琴论”、“琴人”、“琴派”、“琴曲”、“琴谱”、“琴指法”、“琴律与琴调”、“打谱”、“琴器”十类，按时间先后顺序排列。在篇幅允许的情况下，选编的文章除了具有代表性，还能体现各时期关注的重心。某些文章虽非论文，但鉴于有重要的资料价值，亦一并收入。由于篇幅限制，文中的图片除涉及上下文内容，一律删除。

本书全部采用脚注，由于发表时代以及所发刊物的要求不同，此次出版对于引文的各项只能尽力补全。

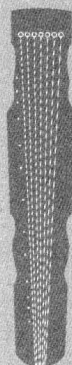
文后附有原文出版的时间以及刊物，此次出版如有修改，一并注明。

在编辑过程中，得到林金荣、杨元铮、严晓星、尹宁、王凤、章华英等先生的帮助，以及各位作者及其家属的大力支持，在此深表谢意。

由于该书涉及作者众多，请没有联系到的作者和我们联络。

编者

2009年12月

上编 文献整理 /001—319

《琴论缀新》第一集 /003—071

《琴论缀新》第二集 /073—153

《琴论缀新》第三集 /155—243

《琴论缀新》第四集 /245—319

下编 文论选辑 /321—1229

琴史 /323—435

琴论 /437—565

琴人 /567—643

琴派 /645—702

琴曲 /703—834

琴谱 /835—899

琴指法 /901—930

琴律与琴调 /931—1115

打谱 /1117—1166

琴器 /1167—1229

上编 文献整理

《琴论缀新》第一集

- 《琴论缀新》叙 北京古琴研究会 / 005
- 古琴古代指法的分析 顾梅羹 / 006
- 广陵琴派的沿革和特点 张子谦 / 010
- 《龙翔操》与《龙朔操》命名的质疑 沈草农 / 015
- 胡笳考小序 汪孟舒 / 017
- 谈《胡笳十八拍》中的词与谱 杨葆元 / 020
- 从古琴曲《胡笳十八拍》与词配合的情况证明词曲的作者是蔡文姬 王绍舜 / 022
- 鉴琴六要 王生香 / 044
- 运用汉语的声调演唱琴歌 汪珍昌 / 061
- 琴坛零讯 / 070

《琴论缀新》第二集

- 二月八日在北京古琴研究会举行的茶会上吕骥同志的讲话 / 075
- 二月八日在北京古琴研究会举行的茶会上查阜西先生的讲话 / 079
- 关于发掘《玄默》的札记 姚丙炎 / 083
- 《关山月》探源 张育瑾 / 088
- 《张孔山流水》研究 查阜西 / 092
- 《张孔山流水》传本考异 查阜西 / 097
- 琴曲《沧海龙吟》考 汪孟舒 / 111
- 《碣石调·幽兰》校勘 汪孟舒 / 113
- 《广陵散》古指法考释 顾梅羹纂 / 120
- 改进古琴记谱初议 周金国 / 130
- 对改进七弦琴记谱法的一点意见 上海音乐学院七弦琴小组集体讨论 林友仁执笔 / 140
- 琴坛零讯 / 148
- 编后记 / 153

《琴论缀新》第三集

- 李元庆同志在琴曲发掘座谈会上的讲话 / 159
- 嵇康的音乐理论和音乐实践 杨荫浏 / 170
- 古琴家阮籍及其《乐论》 许 健 / 178
- 继承古琴遗产的我见 桂伯铸 / 182
- 琴曲的发掘整理必须革新 王端蓉 / 185
- 我对发掘琴曲的几点体会 王生香 / 187
- 谈七弦琴音乐群众化的几个问题 龚 一 / 190
- 读《略论七弦琴音乐遗产》后想到的 汪珍昌 / 194
- 七弦琴音乐的移植 伊鸿书 / 197
- 改编《春江花月夜》的几点想法 陈长林 / 201
- 发掘琴曲《长清》的心得 张子谦 / 211
- “嵇氏四弄”几个问题的考证 顾梅羹 / 213
- 试弹《长清》的初步体会 徐立孙 / 217
- 发掘《孤馆遇神》的感受和设想 姚丙炎 / 219
- 漫谈《广陵散》 沈草农 / 222
- 试谈古琴减字谱的创制问题 吴 钊 / 225
- 诗二首 / 238
- 访日演出散记 李祥霆 / 239
- 琴坛零讯 / 240
- 编后记 / 242

《琴论缀新》第四集

- 复刊说明 北京古琴研究会 / 247
- 一次空前热烈的盛会
——记北京古琴研究会复会音乐会 / 248
- 《洩勃集》(选刊) 查阜西遗著 / 251
- 吴氏《潇湘》初析 王震亚 / 254
- 琴曲钩沉(选刊) 姚丙炎 / 277
- 古琴音乐的历史变迁 [日]三谷阳子文 吴文光译 / 287
- 简讯数则 / 311
- 问题探讨 / 313
- 各地琴会琴人动态 / 315

下编 文论选辑

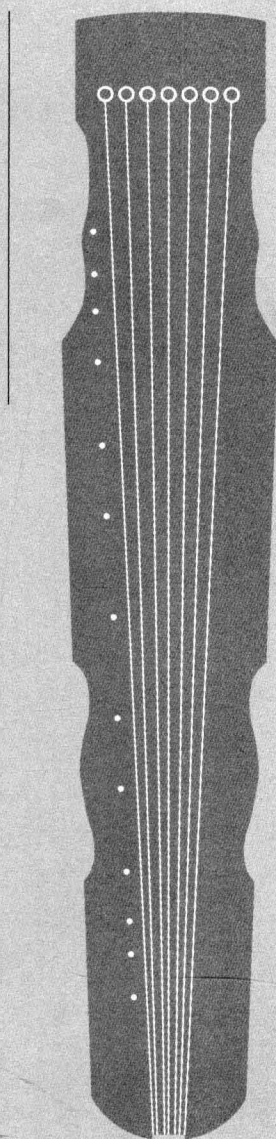
琴史

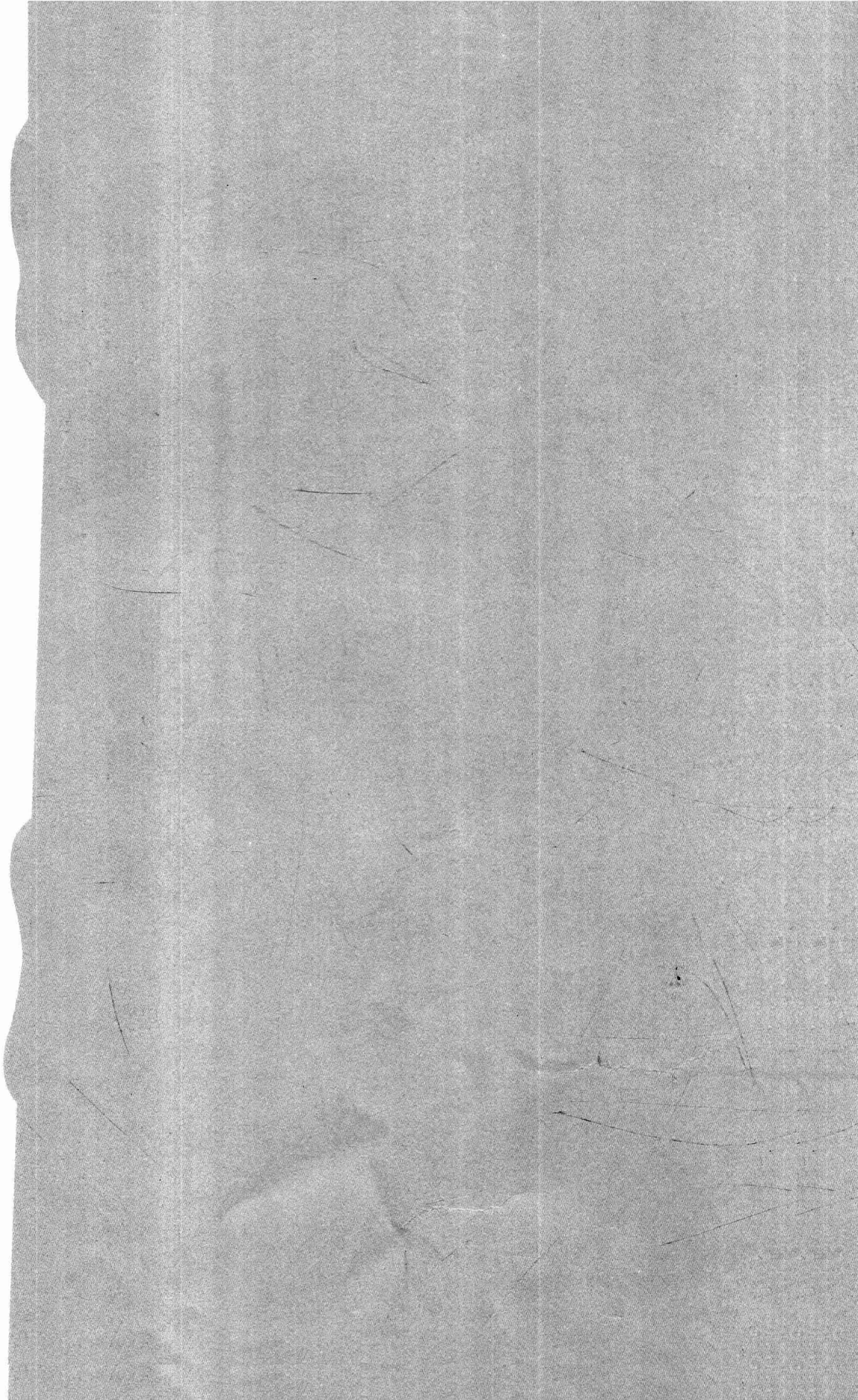
- 琴乐考古构想 林友仁 / 325
- 对南京西善桥六朝墓画像的看法 郑珉中 / 334
- 二十世纪东西方文化冲突与交融中的中国古琴艺术 林友仁 / 341
- 从明代文献中追溯《永乐琴书集成》的历史 赵慧儿 / 353
- 空前抑或绝后
- 1956年古琴采访 林 晨 / 364
- 高罗佩以前古琴西徂史料概述 严晓星 / 377
- 唐代陈拙《琴籍》残帙的厘次 杨元铮 / 405
- 早期琴的传说与信史 郑祖襄 / 426

琴论

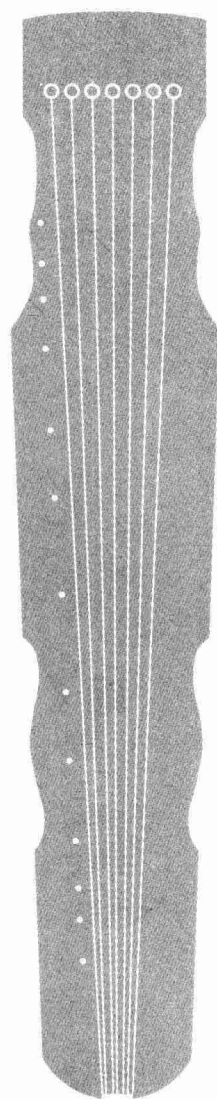
- 1956年古琴采访工作报告 查阜西(执笔) 许 健 王 迪 / 439
- 徐上瀛与《谿山琴况》 吴 钊 / 446
- 略论七弦琴音乐遗产
- 为《琴曲集成》出版而作 吕 骥 / 452
- 琴曲集成·编者的话 查阜西 / 467
- 《琴操》考异 吉联抗 / 471
- 论古琴音乐中的情感形象生理记录法 吴文光 / 480
- 徐上瀛与《谿山琴况》 王耀珠 / 491
- 《谿山琴况》试探 蔡仲德 / 495
- 中国古代琴歌的艺术特征 刘明澜 / 515
- 孔子的理想人格与中国传统琴乐的文化底蕴 刘明澜 / 526
- 古琴表现力抉微 刘承华 / 538
- 现代琴学论纲 乔建中 / 547
- 明清琴乐多元发展的思考 吴 钊 / 553
- 论《谿山琴况》与《二十四诗品》之关系 龚 敏 / 558

上编 文献整理

《琴论缀新》第一集

《琴论缀新》叙

1956年，北京琴会在中国音乐家协会与中国音乐研究所领导下，派出古琴采访小组，结识各地琴家之后，即经常与各地琴家保持接触，受到各地琴家不断教益，使北京琴会在琴学与琴艺各方面得到不少提高。深信交流之益即琴学、琴艺发扬光大的历程。倘使各地琴家，亦能互相直接接触，则琴学、琴艺之前途，何可限量！

北京琴会爰于两年前筹议为各地琴家建立互相接触的园地，曾设想印发一种专刊，以利琴学、琴艺之交流；并曾向各地琴家征稿。两年以来，已收到不少珍贵鸿篇。

惟两年来物力艰难；又因琴家专论，读者较稀，经一再考量，读者对象暂时似只能限于琴家内部，故决定不以普通读物形式发刊，而只编写油印，分赠琴家，期收交流集思之益，实事求是，题《琴论缀新》。

幸荷 赞掖

北京古琴研究会
1962年2月17日