

二十世紀琴學資料珍萃

弦歌雅韻

王世襄題

王迪整理

中華書局

丁卯年

二十世紀琴學資料珍萃

弦歌雅韻

王世襄題

王
迪
整理

中華書局

圖書在版編目(CIP)數據

絃歌雅韻/王迪整理. —北京:中華書局,2007.7

(二十世紀琴學資料珍萃)

ISBN 978-7-101-05138-4

I. 絃… II. 王… III. 古琴-器樂曲-中國-選集
IV. J648.31

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2006)第 046729 號

責任編輯:陳 平

二十世紀琴學資料珍萃

絃歌雅韻

王 迪 整理

*

中 華 書 局 出 版 發 行

(北京市豐臺區太平橋西里 38 號 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail:zhbc@zhbc.com.cn

北京市白帆印務有限公司印刷

*

880×1230 毫米 1/16·18½ 印張

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月北京第 1 次印刷

印數:1-2000 冊 定價:190.00 元

ISBN 978-7-101-05138-4

葩經自古尚弦歌
顯晦無常嘆奈何
幸有琴師勤輯譜
珠喉絲綆永諧和

王建琴師弦歌雅韻同世小詩
奉賀丙戌冬九二叟王世襄

作者像一（攝於1985年）

作者與管平湖先生（攝於1957年）

作者像二（攝於 1963 年）

作者像三（攝於 1966 年）

作者像四（攝於 2001 年）

“二十世紀琴學資料珍萃”編輯緣起

琴，又稱古琴、七絃琴，是中國歷史最悠久的彈撥樂器，也是中國古代地位最崇高的音樂藝術，不僅在傳統的禮樂教化中處於樂教的中心地位，且以其獨特的審美情趣位於傳統文人修身養性的四藝——“琴棋書畫”之首。古琴藝術現存琴譜百餘種，琴曲達三千餘首，有大量關於琴論、琴制、琴律、琴家、琴藝的文獻傳世，遺存之豐碩堪為中國音樂藝術之最。

可以說，古琴是一種濃縮了中國傳統文化內涵的藝術形式，是傳統高雅藝術的典型代表，深刻影響着中國傳統文化的各個方面，其意義與價值遠遠超出了一般的傳統音樂。正因為如此，2003年11月7日，聯合國教科文組織將古琴列入“人類口頭和非物質遺產代表作”名單，充分肯定了古琴不僅是我們民族的文化經典，同時也是世界文化經典，具有不可替代的文化價值。

任何文化遺產的保護和傳承，最關鍵者無非兩個因素：一是傳人，二是資料。歷史的經驗表明，我國傳統文化歷朝歷代雖曾多次遭遇劫難而終能延續至今，都是靠着碩果僅存的傳人和彌足珍貴的資料來實現的。在保護、傳承古琴藝術的工作中，培養人才是當務之急，資料的搶救、整理與出版更是迫在眉睫。只有將先輩一代代總結和流傳下來的珍貴資料儘快搶救整理出版，無論傳承還是研究才能有據可依。

中國琴學歷史悠久、文獻豐富，幾千年來綿延不絕，二十世紀以來，雖歷經戰亂以及“文革”的破壞，老一輩琴家在搶救、發掘、整理琴學資料方面，仍舊做了大量開拓性的工作。據初步瞭解，多位在現代琴史上有着重要影響的大師均有遺稿存世，但限於當時條件，大多未能正式出版，如查阜西先生的《澠勃集》、《澠勃別集》，張子謙先生的《操縵瑣記》，管平湖先生的《古指法考》，姚丙炎先生的《琴曲鈎沉》、汪孟舒先生的《烏絲欄指法釋》，以及由查

阜西先生主持編纂的《存見古琴指法譜字輯覽》、《歷代琴人傳》、《傳統的造琴法》、《傳統的造絃法》、《幽蘭研究實錄》等一批琴學研究資料。這些資料涉及琴史、琴制、琴論、琴譜等各個方面的文獻梳理和學術考證，許多重要成果具有奠基意義，對古琴藝術的傳承與弘揚影響深遠。爲此，我們在廣泛徵求各方面意見的基礎上，初步擬定了“二十世紀琴學資料珍萃”的整理出版計劃，希望將先輩留給我們的寶貴遺產傳承下去，並發揚光大。

對琴學資料進行普查、搶救、整理和出版，是一項存亡續絕的文化事業，本套叢書只是我們邁出的第一步，還有很多有散佚之虞的資料有待我們搶救和整理，懇切希望能夠得到各方面的大力支持和協助，以使那些珍貴的琴學資料得以儘快出版。

中華書局編輯部

2005年9月

出版前言

古琴傳統上有獨奏和彈唱兩種表現方式，前者爲“琴曲”，後者爲“絃歌”，均爲我國古代音樂文化的重要遺產。《絃歌雅韻》乃著名古琴家王迪先生多年研究成果之結集，是琴歌發掘、整理方面不可多得的珍貴資料。

王迪（1923—2005），師承九嶷派古琴大師管平湖先生，盡得心傳。曾任中國藝術研究院音樂研究所研究員、北京古琴會副會長。1956年參加查阜西先生帶領的古琴採訪小組輾轉全國各地，對古琴資料及琴人狀況進行了大量的調查訪問，深感古琴之衰落尤以琴歌爲甚，遂決心致力於琴歌的發掘、整理和研究。1983年出版《琴歌》一書，收錄琴歌五十餘首，在海內外琴界影響廣泛。

經多年辛勞，王迪先生陸續從《浙音釋字琴譜》、《風宣玄品》、《東皋琴譜》、《松聲操琴譜》、《張鞠田琴譜》等二十餘種歷代流傳較廣的琴譜中發掘整理出琴歌百餘首，並請專人以簡譜、琴譜、歌詞三行格式逐一繕寫，以便於演唱和彈奏。遺憾的是，未及最後甄選並編排目次，王先生便匆匆離世。

本書共收錄琴歌一百首，乃王先生哲嗣自遺稿中選出。此次出版，曲目據原抄件影印，編排則參考王先生舊編《琴歌》體例，依各曲所據譜本年代先後排定目次，俾可呈現琴歌發展的大致脈絡。譜前的“整理說明”是在原《琴歌》整理說明的基礎上，根據本書情況增刪而成。

書後附有王先生關於琴歌的兩篇文章，以便讀者對琴歌做進一步瞭解。另附CD兩張，收有王先生監製的二十四首琴歌，雖與本書並不完全配套，但鑒於這是王先生琴歌研究方面唯一的音響資料，故一併附於書後，以饗讀者。

中華書局編輯部

2007年7月

序 一

王迪先生編著的《絃歌雅韻》將由中華書局出版，我爲之高興，爲之欣慰，不由憶起先生的音容舉止，憶起先生操琴演奏的情景，歷歷如在目前。王迪先生是我國著名的古琴家、民族音樂學家。她自幼受業於九嶷派古琴大師管平湖先生門下，深得琴藝真傳，後入中央音樂學院作曲系學習。1953年畢業後到中國藝術研究院音樂研究所從事古琴研究五十餘年，因琴藝精湛，學術深粹，人品敦厚，受到人們的敬重。我2000年底到中國藝術研究院工作才認識王迪先生，那時她已退休。有一天，一位樸實平易的老人走進我的辦公室，送我一一份她寫的關於古琴藝術傳承、推廣設想的材料，並自我介紹說她叫王迪，然後向我講起她的設想。她講得很慢，但真誠、懇切，動情處有些氣喘，讓人深切感受到這位老人對古琴藝術的摯愛，以及她的生命與古琴藝術不可分離的那種聯繫。後來，又有幾次與王迪先生的交談，都給我很深刻的印象。2004年7月，王迪先生等著名琴家參加在全國政協禮堂華寶齋舉辦的古琴演奏會，我有機會聆聽了先生的古琴演奏，她優雅的氣度和嫺熟的技藝使我至今難忘。先生已乘鶴西去近兩載，今先生遺稿整理出版，又似見先生娓娓而談，似見先生翩然操琴，親切之感油然而生。

王迪先生作爲新中國成立後從中央音樂學院走出的第一代民族音樂研究的學者，爲搶救、挖掘許多瀕臨失傳的民族音樂精粹竭盡心力。她曾參加編著《古琴曲集》、《歷代琴人傳》、《琴曲集成》、《古指法考》、《中國樂器介紹》、《廣陵散初探》、《中國古代歌曲70首》、《中國民歌222首》，以及《音樂百科詞典》琴人、琴曲、琴歌部分，並編輯出版《管平湖古琴曲集》和《中國音樂大全》中我國九大琴派已故著名演奏家的錄音資料。在傳承和發揚古琴九嶷派演奏風格，繼承、總結、完善古琴大師管平湖先生的琴學遺產，尤其是琴歌的

挖掘、整理和創作、推廣方面，王迪先生更是做出了重要貢獻。古琴藝術作為中國器樂藝術的集大成者，其內涵主要包括琴制（形制與製作）、琴絃、琴譜、琴曲、琴歌、琴史、琴論、琴派、琴人、琴社等，琴歌是其中的重要組成部分。琴歌又稱“絃歌”，彈唱合一，歌詞取材於古詩詞或移植民間曲詞、民歌。琴歌是中國詩歌與音樂的完美結合。琴歌形式是古琴藝術演奏的另外一種境界，絃與歌相和相融，往往使人更得樂境之形，更入意境之境。傳說孔子對《詩》三百篇皆“絃歌之”。儒家師徒“絃歌不輟”的形象，一直影響到後世文人士大夫的生活方式。琴歌作為古琴的一種彈唱形式，有其久遠的歷史。近百年來，古琴藝術受到多種社會因素的制約而逐漸衰落，琴歌的知音更是日漸稀少，對琴歌的發掘、研究也顯得十分冷落。難能可貴的是，王迪先生在潛心古琴藝術研究和演奏的同時，一直在留心琴歌的發掘、積累。1956年，她參加全國古琴音樂的普查、收集工作，除收集散失在民間的琴譜外，還收集到七首琴歌，由此深感發掘搶救琴歌藝術已是刻不容緩。自此，她把大部分精力放在琴歌的收集、發掘和“復活”上。在管平湖先生的指導下，她嘗試琴歌的打譜工作，發掘整理了《黃鶯吟》、《長相思》、《胡笳十八拍》。其中，《胡笳十八拍》曾在1959年中國音樂家協會組織的演唱會上吟唱，受到觀眾的歡迎。十年“文化革命”，琴歌的發掘整理被迫中止，1978年王迪先生重新回到工作崗位，以忘我的熱情重新投入琴歌藝術的研究和整理。此後她陸續發掘整理了數百首琴歌，進入古琴藝術研究的高峰時期。1979年起，她着力推動琴歌的演唱和普及，產生了廣泛的社會影響。1982年她與中國音樂學院共同組織“華夏之聲”古典詩詞音樂會；1990年赴香港參加亞洲藝術節“古琴名家匯香江”活動；1991—1992年，應美國哈佛大學音樂系邀請赴美講學；2001年在臺北舉辦“琴歌琴韻”音樂會，兩次赴臺灣演出和講學。這些活動，使她幾十年傾心古琴藝術及發掘整理琴歌的積累得到展現的機會。2001年以後，由於古琴藝術被聯合國教科文組織公佈為人類口頭與非物質遺產代表作，王迪先生有了更多參加演出、講學的機會，她的琴歌風格，也給琴歌演唱形式帶來了更新、更旺盛的生命力。香港《新晚報》在一篇評論中說：“琴歌婉轉動人的旋律，

仿佛把我們帶到了遙遠的古代，使我們感觸到幾千年來無數名人志士和勞苦大眾的喜樂和悲哀，一種愛祖先、愛山河、更愛今天的感覺油然而生。”

社會的認同帶給王迪先生內心極大的喜悅，她忘記了生病之軀，以更多的時間和精力，加緊對琴歌的整理工作。她繼續拜訪琴人，收集資料，作深入研究。我們從《絃歌雅韻》中讀到的《我對東皋禪師琴歌之淺見》一文，就是她收集和 research 流傳海外資料的心得。王迪先生還從《東皋琴譜》等二十餘種流傳至今的琴譜中選擷了一些琴歌進行定譜再創作，整理出不少旋律優美、易於演唱的琴歌，也都收在這次出版的《絃歌雅韻》中。王迪先生認為，由古琴曲與詩詞結合邊彈邊吟唱，不同於西洋聲樂的美聲唱法，也不同於民歌唱法，古韻行腔，琴曲天籟，最能體現古琴藝術神韻。因此，她在重視整理傳統琴歌的同時，也嘗試以古詩詞與琴曲結合創作琴歌，《絃歌雅韻》收入的《釵頭鳳》、《沈園》、《無題》等作品就是王迪先生在這方面的代表性成果。由此可見，《絃歌雅韻》是既稽古又創新之作。

上世紀七十年代中期，王迪先生曾選擇部分易於吟唱的琴歌進行教學，逐句逐段地為學員講解歌詞的內涵和情境，示範吟唱的韻致和音樂的處理，培養了一批優秀的琴歌演唱家。1983 年她編著出版了《琴歌》，也是為了讓更多的人傳承琴歌。此次出版的《絃歌雅韻》，則是在《琴歌》和近二十年來王迪先生新的研究、創作成果基礎上的精編。王迪先生治學嚴謹，說這本書是她心血的凝結，一點都不過分。她曾說：琴歌的整理、發掘和創作如能結集出版，就算我垂暮之年為琴壇做點貢獻吧。王迪先生一生低調，作為全國著名的琴家，她生前却没有給自己錄製一盤演奏 CD，更没有攝像製品。她的女兒鄧瑩在寫給我的一封信中說，王迪先生對她的工作和事業一絲不苟，“過分認真”，除琴歌外，最重視的就是整理老師管平湖先生的資料，她認為她有義務、有責任把老師的藝術風格、藝術品德加以總結和完善，並毫無保留地傳承給後人。作為九嶷派大師管平湖的弟子，她對得起老師，對得起學生，却對不起自己，使後人難尋她承上啓下的藝術成就和價值。基於此，鄧瑩、鄧鴻在整理《絃歌雅韻》時，不僅收入了反映王迪先生學術研究成果的琴歌譜以及相關文章，還把

她住院前錄製的二十四首尚未編輯製作完成的琴歌也製成 CD，附在書後。有譜、有聲、有文章，可以讓讀者全面領略王迪先生琴歌的藝術風格和韻致。

讀過這本書，我們會充分感受到，對於古琴藝術的保護和傳承而言，《絃歌雅韻》是值得我們珍視的寶貴財富。

中國藝術研究院 王文章

2006 年 10 月於北京

序 二

有詞的“琴歌”，是古琴曲中最古老的一種曲目。西漢司馬遷所著《史記·樂書》中，就記載着上古之世，“舜作五絃之琴以歌《南風》”，藉以表達他關心與愛護人民的情愫。顯然，這種曲目是古琴文化中應該繼承發揚的精華之一。

師妹王通在同門之間聰慧過人，從恩師管平湖夫子學琴，終日隨侍左右二十餘年，盡得心傳。平素對琴歌尤為關注，晚年方欲將其心得整理出版，供有志繼承發揚古琴文化遺產者參考。不料此集書稿甫就，竟積勞成疾，驟然辭世！其愛女鄧瑩、鄧鴻遵母遺命，出此集囑題，因書數語以申師妹遺志，兼聊表雁行折翼之痛而已。

鄭珉中謹題

2007年1月12日