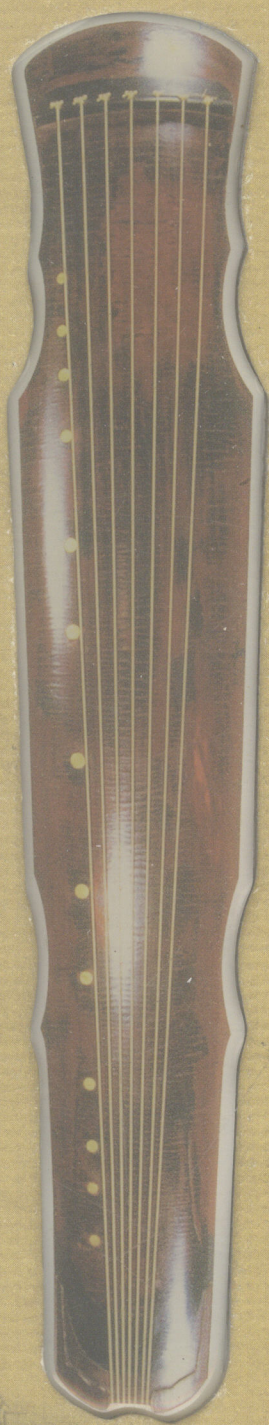

絕世清音

吳鈞
◎
著

古吳軒出版社

绝世清音

吴钊◎著

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

绝世清音 / 吴钊著. — 苏州: 古吴轩出版社, 2004.12

ISBN 7-80574-908-6

I. 绝… II. 吴… III. 古琴—基本知识—中国 IV. J632.31

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第132017号

责任编辑: 施曙华
装帧设计: 周晨 陆月星
责任校对: 权俊良 武国丽
责任印刷: 何洁

书名: 绝世清音

著者: 吴钊

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号 邮编: 215006

E-mail: gwxxbs@126.com

电话: 0512-65232286 传真: 0512-65220750

印刷: 常州市大华印刷有限公司

开本: 889 × 1194 1/20

印张: 9

印数: 3001—5000册

版次: 2005年5月第1版

印次: 2006年2月第2次印刷

书号: ISBN 7-80574-908-6/G·259

定价: 68.00元

序

吴钊先生是著名的古琴演奏家，也是古琴研究学者。他的新

著《绝世清音》，从琴器、琴谱、琴曲、琴论、琴人入手，对古琴衍变的历史沿革、现状和古琴艺术的整体面貌，作了简明而又系统的阐述。本书以平实流畅的文字，介绍古意盎然且专业性很强的古琴艺术，让读者读来获得清晰、全面的印象，这有赖于作者几十年来潜心古琴演奏与学术研究的积累和思考。

古琴艺术于二零零三年十一月七日被联合国教科文组织公布为第二批世界人类口头和非物质文化遗产代表作，其独特价值更为世人所瞩目。但是，古琴艺术的「知音」，在今日已是十分稀少，很多人甚至不知古琴为何物。吴钊先生的这部《绝世清音》，对于人们了解古琴艺术的丰厚文化内涵，认识其独特价值，汲取其文化精神，同时唤起和加强保护非物质文化遗产的自觉性，都有重大

的现实意义。

联合国教科文组织于二零零一年五月十八日公布首批人类口头和非物质文化遗产代表作名单，这标志着在世界范围内对无形文化遗产的抢救和保护已引起高度重视。联合国教科文组织在《人类口头和非物质文化遗产代表作公告实施指南》中特别指出，代表作评审的首要标准，即是否具有成为人类创造的天才代表作的突出价值。《绝世清音》的阐述，使人们相信，古琴艺术无疑具有这样的独特价值。它是一种「仅存的、可使独特文化特征得以保存的人类集体记忆的积累」。只有重视和加强对这些重要的非物质文化遗产项目的保护和抢救，才有可能创造一个适宜的社会、经济环境来珍视和承续优秀的人类文化传统，以保证人类社会可持续发展的演进。

在世界经济一体化和现代化进程快速发展的今天，像古琴这类非物质文化遗产，由于其本身存在形态的限制，其社会存在基础呈现日渐狭窄的趋向，其延续也出现前所未有的危机。这些处

于生存困境中的非物质文化遗产，更需要人们重视它的抢救和保护。从历史的角度看，非物质文化遗产包含了丰富的随时代变迁

与变革而往往被人们忽略或忘却了的文化记忆，而我们只有在保护和重新唤醒这些记忆的基础上，才有可能真正懂得人类文化整体的内涵与意义。否则，我们的损失不仅是失去了一种文化形态，

更重要的是失去了寄寓在非物质文化遗产中的宝贵的人类智慧和精神血脉，而且这种损失随着大批非物质文化遗产项目消失的加快而难以挽回。中国是一个多民族的国家，在其悠久的历史进程中创造了丰富的非物质文化遗产，它们有的是具有突出价值的人类创造的天才代表作，有的是在历史、艺术、宗教、人类学、社会学、语言学或手工艺方面具有突出价值并曾广为流传的传统文化的代表形式，这些遗产有的是世界文化的精萃，像昆曲艺术、古琴艺术等就是其中杰出的代表。介绍和宣传这些优秀的非物质文化遗产项目，使社会公众认识和了解它们的价值，认识并接续它们所承载的人类社会持续发展演进的信息，对于抢救和保护非物质

文化遗产是有积极作用的。我想《绝世清音》在带给读者知识的同时，也一定会给读者带来这样一种思考。

王文章

（中国艺术研究院院长）

二零零四年五月十二日

昆曲艺术和古琴艺术是我国传统艺术百花园中的两朵清香悠远的兰花，它们先后在二零零一年五月十八日与二零零三年十一月七日为联合国教科文组织列入第一批和第二批「人类口头和非物质文化遗产代表作」名录。这是中华民族的荣誉，更是世界人民交付给我们抢救、保护这两项世界「人类口头和非物质文化遗产代表作」的重大责任。

然而，由于历史的变迁，现代众多艺术样式的涌现，以及人们审美观念的变化等，现今的人们，特别是年轻人，对昆曲艺术和古琴艺术已十分陌生与隔阂。为了让人们更好地了解古琴艺术，充分认识它的艺术价值，吴钊教授特意撰写了这部专著——《绝世清音》。在这部专著中，吴钊教授通过「琴器」、「琴谱」、「琴曲」、「琴论」、「琴人」等篇目，既简明扼要又全面系统地介绍了古琴

制作、传世名琴、奇妙琴谱、著名琴曲、琴道理论、历代琴人、琴艺流派等古琴艺术的整体面貌，以及它的历史与现状。我相信，通过阅读吴钊教授的这部专著，人们一定能够充分体会到古琴艺术深厚的文化底蕴及其魅力和价值，认识到它所以被列入世界「人类口头和非物质文化遗产代表作」的原因，增强我们抢救、保护这项遗产的自觉性和责任感。

在中国传统艺术中，许多艺术活动的功能不是为了给别人欣赏，而是为了自我情操的陶冶，人文素养的提升，人际情感的交流等等。例如，传统文人基础教育中的「琴、棋、书、画」等艺术活动，其原本意义即是如此。但随着社会的发展和变化，这些艺术教育逐渐从作为基础素质教育的一部分，变为更多的专业，乃至职业教育的一部分，于是这些艺术活动的功能也发生了相应的变化。「琴、棋、书、画」等原先主要以「为己」为目的的艺术活动，逐渐被以「为人」为目的，受社会需求、市场竞争的艺术活动所淹没。从社会经济发展来讲，这些传统艺术以「为人」为目的，是一

种进步。然而，从社会精神文明建设，公民基本素质养成来讲，我们仍然需要大力倡导以『为己』为目的的艺术教育和艺术活动。在流传至今的传统艺术中，古琴艺术大概是保留着以『为己』为目的的成分最多的艺术样式。这也是由古琴艺术自身的特点所决定的。

古琴艺术长期以来主要不是一种表演艺术，不是为了演奏给别人听的，而是作为文人雅士寄托情怀、陶冶情性、交流情感的艺术活动。同时，古琴艺术尽管在传统文人雅士中广泛流行，但它始终只是属于社会少数成员的高雅艺术，而不是一种大众艺术。古琴艺术的这种情况，至今已有近三千年的历史。即使在当今社会，我想古琴艺术的这一历史特点也很难完全改变。我们可以努力把古琴艺术发展为一种表演艺术，但它的知音恐怕也还只是占社会成员的少数。古琴艺术的生命根基，恐怕也还应当建立在以『为己』为目的的成人整体素质养成上。否则，它那深厚的文化底蕴、高雅的琴道精神都将难以承继，更不要说发扬光大了。

关于古琴艺术应当如何保护、继承和发扬，社会各界各有不同的认识和行动，这是好事，也是正常的现象。因为，如何做才能更好地保护、继承和发扬古琴艺术，需要通过实践的检验和时间的考验，有多样的实践，则可以有更多的选择。

我对古琴艺术认识非常浅薄，吴钊教授要我写他的这部专著写一篇序，于是就写下了以上这些陋见滥竿充数。如有读清见，敬请读者见谅。

楼宇烈

（北京大学昆古琴研究所所长）

二零零四年五月六日

《目录》

序····· 零零壹

琴器篇····· 零零壹

琴谱琴曲琴论篇····· 零伍玖

琴人篇····· 零玖壹

结束语····· 壹陆柒

琴
器
篇

【奇妙的琴】

蜀僧抱绿绮，西下峨嵋峰。

为我一挥手，如听万壑松。

客心洗流水，余响入霜钟。

不觉碧山暮，秋云暗几重。

这是唐代著名诗人李白在一千多年前写下的《听蜀僧弹琴》

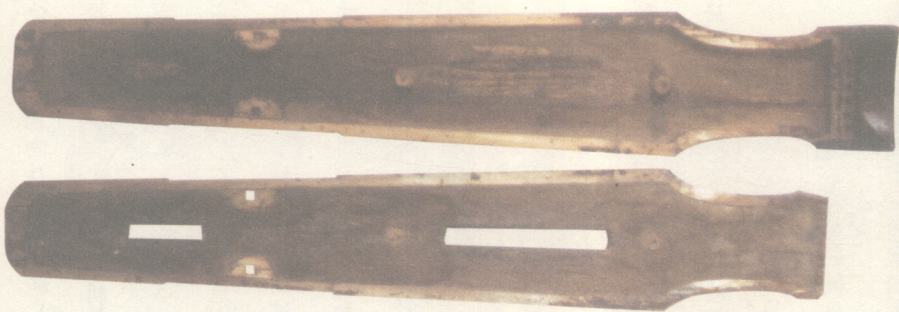
诗。夕阳映在峨嵋山的群峰之上，四周寂静无声。在这名山古刹的一隅，诗人静听着家乡高僧用传世名琴弹奏的古曲，琴声那样悠扬，使人心醉，在不知不觉之间，夜色已笼罩大地，而诗人的心却还在琴声的世界里漫游。

说起「琴」来，大家也许比较生疏，其实它是中国历史上最悠久、艺术水平最高，最具民族精神、审美情趣和传统艺术特征的乐

器，也是一种极具艺术欣赏价值的工艺品。在长达数千年的古代社会里，它不仅是文人必修的一种乐器，还是人格和情操的象征。

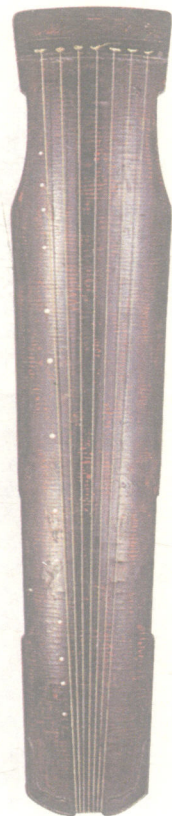
琴因其有七根弦，又称七弦琴；或因其十分古老又习称「古琴」。它与其他器物一样有着自己发生、发展的漫长历程，产生过一张又一张名琴，也留下了极为丰富的琴谱、琴曲、琴论和无数知名或不知名的琴人。只是近百年来随着社会的转型，人们认知的变异，再加上西方文化的冲击，而逐渐鲜为人知。这是十分可惜的事情。

琴何以有如此神奇的魅力呢？原因当然很多。不过琴本身的发音性能和特有的音色、音质应该是其中最重要的原因。古人认为琴声要达到四善、九德才是上品。四善即苍、松、脆、滑。九德即奇、古、透、润、静、圆、匀、清、芳。其实奇即苍、松、脆、滑。古即如钟磬般的金石声。透与润即韵长不绝，有余韵。清与静即发音清实，无喧闹感。圆即发音圆润。匀即琴面不同部位发音均衡，无三实四虚之病。芳即愈弹声愈透出，无久弹声乏之弊。而要做到这些要求，则与琴的形制结构，特别是造琴工艺有着密不可分的联系。

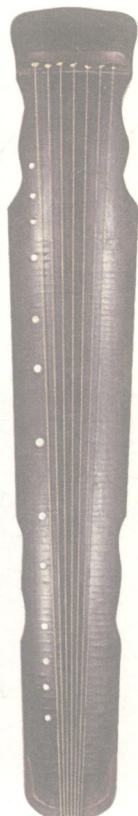

元朱致远琴面底内璧

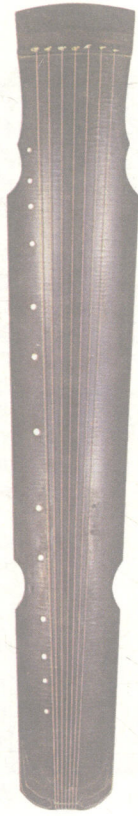
一张完整的琴，由面板、底板与槽腹三部分组成：面板是一块表面略带弧形的长形木板，大都为桐木（紫桐）、杉木或其他松软的木材。其表面即琴面，大体分为额、首、项、肩、身、腰、尾等部位。这些部位采用何种形状，就决定了琴的不同样式。常见者有伏羲式、神农式、仲尼式、连珠式、蕉叶式、月式等。另外也有一些较为特殊的样式，如宣和式、凤唳式、玉峰式、霹雳式等。琴额上有时会镶嵌宝石、玉、象牙、铜或其

王世襄旧藏仲尼式宋琴「高山流水」

王世襄旧藏宣和式宋琴

王世襄旧藏凤唳式明琴

他饰件。在向外一侧琴面上，镶嵌有十三个表示音位的『徽』，一般由蚌壳、玉、金、翡翠等制成，有时也有用钧瓷或其他材料者。在琴首与项交接处的琴面上，立有承弦的岳山，大都由红木、紫檀、乌木等珍贵硬木制成。岳山外侧镶有硬木做成开有弦孔的承露，承露的弦孔下附有用于调弦的琴轸。琴轸大都用红木、紫檀等硬木制成，有时也有用翡翠、玛瑙、竹节、象牙、各色玉石、琥珀或景泰兰等制作者。琴尾两侧饰有冠角，中间嵌有承弦的龙龈，两者均由珍贵硬木制成。

底板是一块与面板平面形状相同的长形木板，一般由梓木等硬木制成。底板中央开有大小两个出音孔。大者称为龙池，小者称为凤沼。其形状有圆形、长方形或椭圆形等多种。腰下靠近琴尾处还开有两个小方孔，可以安插两个雁足，用于固定琴弦。雁足与琴轸一样往往用紫檀、红木、乌木或翡翠、玉石等制成。

槽腹是由面板与底板合成的音箱。在槽腹内部，面板与底板的厚度并不均匀。在正对龙池与凤沼的面板中央有一突起的音

梁，称为纳音。纳音分圆形与长形两种。在相当于四、五徽间与九、十徽间，有两个连接面底的音柱。前者截面呈圆形，称为天柱；后者截面呈方形，称为地柱。

琴体表面大都髹有一层或多层的漆胎与表漆。根据用料的不同，有瓦灰胎、鹿角霜胎、八宝灰胎与黑漆、黄漆、紫漆、褐漆之别。在底板表面，龙池之上往往刻有著名书法家或名人题写的琴名；在龙池两侧则题有诗词，在龙池之下往往刻有印章。当然有时也有在琴体其他部位钤刻题款、印章或镶嵌玉饰的现象。琴体外部往往套有精美的琴囊，或配有木制琴盒。因此它也是一件极具欣赏品位的工艺珍品。

其调弦法主要有五种。一般按五声音阶定弦。由于岳山以下的整个面板都是指板，其有效弦长相当长，大体在一百一十公分上下，其音域可达四个八度。各弦除可奏出散音外，还可以在同一弦上奏出十三个泛音，七根弦共有九十一个泛音；或者右指弹弦，左指按弦的不同部位改变有效弦长可连续奏出各种不同的按音。

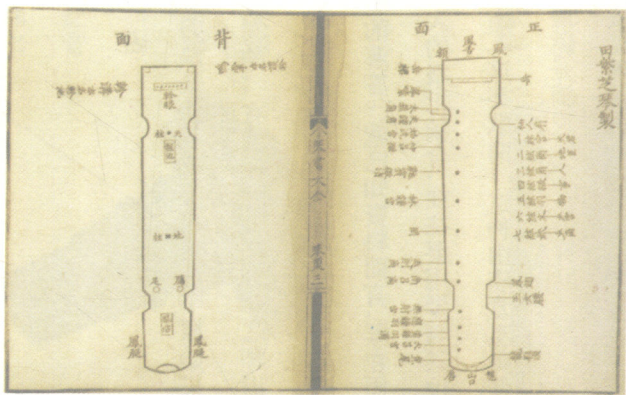

琴盒

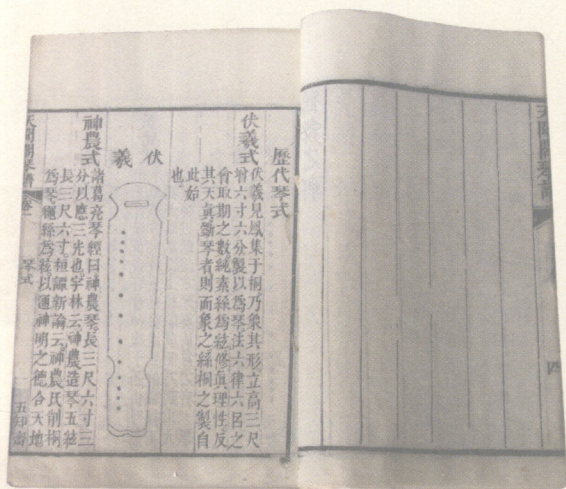

清乾隆藏石同庵宋琴琴盒

这种按音由于通过右弹左按直接发声，故为「实音」。如果右指弹后，左指在弦上连续上下进退则可形成各种不同的走指按音。这些走指音由于若隐若现，故为虚音。这些音高确定的散音、泛音和按音中的实音、虚音，构成了传统琴曲旋律的骨干「声」。另外当左指按弦得声后，可再运用吟、揉、撞、逗等指法，形成种种音高游移的装饰性滑音或装饰性游移音群，作为旋律骨干的补充或装饰，这就是「韵」。中国琴乐正是通过声与韵的结合和变化，再加上虚音与实音的对比衬托形成的立体效果，显示了它区别于西方音乐的独有的神韵和丰采。

《琴书大全·田紫芝琴制》

《天闻阁琴谱·历代琴式》

琴轸玉饰

【琴的早期史】

琴始于何时？文献中有的说是伏羲或神农这两个原始氏族「削桐为琴，绳丝为弦」而创制的；有的说「舜作五弦之琴以歌《南风》」；有的说「帝俊生晏龙，是始为琴」。究竟如何，因无实证，至今还难以作出令人信服的答案。就已知资料而言，琴在周代已确实存在。当时在一些重大的祭祀场合，往往要用琴与其他乐器在一起伴唱《诗经》中的「颂」这类歌曲。这种由庙堂巫师使用的琴又名「颂琴」。师旷、师襄就是演奏颂琴的杰出代表。大约自西周晚期至东周初期开始，随着新兴的文人——士的兴起，琴又被士用来伴唱《诗经》中的大雅、小雅这两类歌曲，因而有了所谓「雅琴」。孔子、伯牙、邹忌等等，就是当时最负盛名的士兼琴家。

琴在周代如此流行，那么是否已经有和今天完全一样的琴呢？来自地下的发现表明：先秦时代各地琴的形制似乎并不完全

一致。山东章丘女郎山战国中期大墓出土的彩绘弹琴俑，其放在几上弹奏的姿势与今天确实非常相像。先秦古书《战国策》也曾提到齐国都城临淄之民无不「击筑、弹琴」。因此女郎山战国陶俑所弹的乐器，有可能就是临淄等地流行的「齐琴」，不过由于它毕竟是个极其粗略的模型，其具体形制与乐器性能是否与后世琴一样，还难以作出确切的结论。目前比

较确切具体的还是各地墓葬出土的琴的实物。其中年代最早的是湖北隋县曾侯乙墓的战国初十弦琴，其次是湖北荆门郭家店战国中楚墓七弦琴和湖南长沙马王堆三号墓西汉初七弦琴。它们与今天的

山东章丘女郎山战国中期大墓出土彩绘弹琴俑

琴虽有某些共同点，但也有明显的区别：整个琴体较短，与后世一样由木质松软的面板与木质坚硬的底板组成，已具备琴首、琴身、琴腰、琴尾、岳山、龙龈、琴足等基本结构，但只有琴身部分有一个可随时开合的音箱，与琴身相连的琴尾为一短窄的实木。琴体表面髹有一层极薄的表漆，估计其音响效果不会太好。整个琴面并不平直，琴身与琴尾交接处又有双线刻出的圆形或方形纹饰，也无标志音位的明徽。因此除弹散音（空弦音）和泛音外，只能在琴身的部分部位弹出

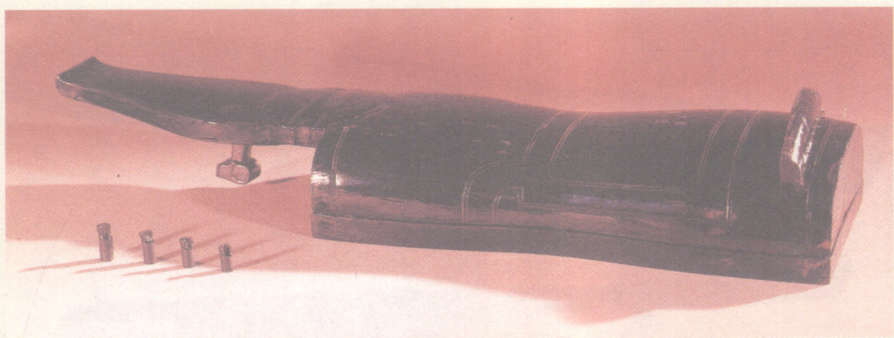
湖北荆门郭家店战国中楚墓七弦琴琴头与琴足

绝世清音

湖北荆门郭家店战国中楚墓七弦琴

曾侯墓十弦琴

按音，其演奏技巧可能侧重右手，还不太复杂。若仔细观察，它们大体可分为两类：一类是曾侯墓十弦琴，这是已知最为古老的华夏系的琴。另一类是郭家店楚墓与马王堆汉墓的七弦琴。这是已知年代较早的楚琴。两者相比，后者琴身较长，岳山较低，琴面渐趋平直，在琴身尾部内侧开有一个小圆孔。马王堆汉琴在岳山内侧和靠近小圆孔的琴面上，均留有大片磨痕，说明其确是实用乐器，而且左指按弦已较为常用。

荆门楚墓琴琴足与禁指小孔

马王堆汉琴（修整后）