

如是琴要

如心

编著

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

如是琴要

如心

編著

華夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

如是琴要 / 如山著. —北京: 华夏出版社,
2018.8

ISBN 978-7-5080-9506-6

I. ①如… II. ①如… III. 古琴—文化研究—中国
IV. ① J632.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 143928 号

华夏出版社出版发行

(北京东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028)

新华书店经销

北京彩虹伟业印刷有限公司

*

787×1092 1/16 开本 17.5 印张 175 千字

2018 年 8 月北京第 1 版 2018 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-5080-9506-6

定价: 58.00 元

本版图书凡印刷装订错误可及时向我社发行部调换

致力于中国人的教育改革与文化重建

立品图书·自觉·觉他

www.tobebooks.net

出品

自序

古琴似乎神秘而遥远。

它是中华民族最古老的弹拨乐器之一，借上古圣贤之手而生，数千年来传承不绝。其音清远和静、切近性灵；其器荟萃诸精，尽善尽美；其境博大微妙，通达天人。它是中国传统文化崇尚内在、追求意境的重要表征，自古以来为贤达雅士所器重，居于“琴棋书画”四雅之首，成为文人修身养性、参禅悟道之“圣器”。

自创制之初作为祭器、礼器，再被赋予禁心、载道、宣德之教化功能，其后又变为抒情言志的媒介，成为文人日常生活的一部分——几千年来，古琴内涵不断流变、发展、积淀。尤其重要的是，受儒、释、道诸家思想长期浸润，成就了独具特色、意蕴深远的“琴道”。所谓琴道，究其要旨，在于追求“天人合一”、真善美相统一的精神理想；在于崇尚清和淡雅的美学风格，注重心灵自由与精神价值的实现；在于以琴修养平和敦厚的人格、充盈自然适意的生活、陶冶恬淡中正的审美情趣、体味和谐澄澈的艺术境界。

琴之为艺，至古至高。然而它似乎曾经“高处不胜寒”，

似乎远离现实与当下。

其实不尽然。

回顾近一百年来，古代中国自给自足的农耕经济模式被打破，传统生存模式下的文化结构遭到瓦解，古琴因此失去了自身成长和蕴养的社会土壤，一度琴道衰、古音丧，文脉断裂、风范遗失、濒临灭绝。至新中国成立之际，所有琴人不过两百余，然而正是这仅存一代琴人苦心孤诣、殚精竭虑，不断发掘、研习、整理，保住了琴学。进入 21 世纪，随着中国政治经济文化的快速发展，国人迫切需求更高层次的精神文化滋养，于是承载着本民族传统文化、审美取向和精神气质的古琴艺术不知不觉中似乎突然“热”了起来。

笔者遇到古琴是在 20 世纪 90 年代。当时在台湾辅仁大学攻读哲学研究生，对中国书画、诗词、茶道等艺术都很痴迷。一日春晚，偶然聆听了一场古琴雅集。席间“人琴俱老”，白发飘逸的老琴家们将一张唐代老琴的丝弦信手弹响。那清旷高古的音韵、质朴淡远的风神立刻将笔者折服，由此开启了三十年来广求名师、潜心操缦，进而求索琴道的过程。

个体经历恰与琴学再兴历程相重合，期间诸般见闻时常引发思索。比如：人们对古琴的渴求来得如此突然和猛烈，而如今对琴学的研究和继承是否足够充分，能否确保古琴的复兴合乎其历史和艺术规律？社会上出现的一些重技轻道、以技谋利等问题，有碍于古琴传统的继承和精神的延续，应当如何对待？秉承这样的考量，在研习和教授古琴的过程中，自己始终对正统“琴道”孜孜以求，认为应当正本清源，提

倡古琴传统的身法、指法、心法，承继和发扬古琴的“太古正音”。多年实践证明，这种传统的、有时甚至被视为“保守、复古”的风格，正是大多数人希望了解、愿意接受和乐于熏习的，也是自己应当坚持和深入的。

正是基于以上认识，为帮助更多有心人了解古琴文化之精髓，笔者数载研索、增删，纂成《如是琴要》。书中内容来自于笔者近年对古代琴学文献的粗浅梳理，来自于诸位老师之教益，以及调弦鼓曲、伴琴而生所激发的自体生命感受，亦源于多年来古琴教授中师生互动的切身体验。因曾研究中国哲学，也试图从艺术哲学角度出发对琴道思想进行归纳和阐述。

古琴艺术集中体现了中华民族特有的人文精神和诗意生活方式，是华夏文明的精髓、人类文化的瑰宝，其陶冶性情、净化人心、和谐社会之功能，以及“非职业、易普适、重性灵”的特点，具有不朽的价值。愿本书能够帮助读者了解古琴之“古”究竟在何处，为琴人精准地传续古琴艺术提供有益参考，从而弘扬古琴承载的天地精神与人文情怀，将中国艺术“以道统艺、由艺臻道”的精神传承下去。

2018年4月15日

如山笔于北京 如是山房

目录

序章 中国文化中的琴\1

第一节 琴之由来\3

第二节 琴之小史\8

第三节 琴之当下\12

第一章 识 琴\21

第一节 形制纹韵\23

第二节 良材美斫\36

第三节 拨弦化境\50

第二章 听 琴\59

第一节 音 色\61

第二节 声 律\70

第三节 曲 操\88

第三章 抚 琴 \ 103

第一节 身 法 \ 105

第二节 指 法 \ 110

第三节 心 法 \ 133

第四章 习 琴 \ 157

第一节 琴 人 \ 159

第二节 琴 曲 \ 181

第三节 琴 派 \ 197

第五章 参 琴 \ 209

第一节 儒之礼乐 \ 212

第二节 道之天乐 \ 226

第三节 释之禅乐 \ 246

结 语 \ 261

迈向未来的古琴 \ 263

序章 中国文化中的琴

琴，今之谓“古琴”，中华民族最古老的弹拨乐器之一，自古以来独树一帜，为历代先贤所器重，与围棋、书法、绘画同为文人雅士必备之艺，成为人们修身养性、寄托情怀的重要载体，具有超越一般乐器的内涵，被称为“道器”，是中国文化精神的集中体现。

第一节 琴之由来

中国传统乐器中，最能体现中国音乐雅文化特色的就是琴。琴是上古创制而传习至今的唯一的丝弦乐器，这一点我们从乐的繁体字“樂”的由来和写法上就可以找到端倪。“樂”字最早出现在殷商时期的甲骨文中，一般学者认为其指的是丝弦附于木架上的古琴及瑟之类的乐器。^①这也表明，琴或瑟这样的丝弦乐器早在文字出现之前就有了。

从音乐发展状况看，打击乐器石磬和吹奏乐器陶埙比琴瑟的产生更早，而先人们为什么独以丝弦乐器琴或瑟的象形为“樂”的代表呢？这大概源于琴在中国音乐文化中所具有的独特地位。

或许，古代先人们选取古琴、瑟之象形代表乐，是基于琴乐的曼妙之音无法表现，才以琴的象形代表音乐的“乐”字。乐字出现后，衍生出很多与琴乐相关的意思。^②如快乐的乐的意思，极有可能是先人们在演奏古琴和欣赏古琴，以及同时

① 金石学家罗振玉认为“樂”字“从丝附木上，琴瑟之象也。”见《殷墟书契考释》增订本第40页。

② 郭沫若认为：“乐字之本为琴，乃引伸而为音乐之乐与和乐之乐也。引伸之义行而本义转废，后人只知有音乐和乐之乐，而不知有琴弦之象。”见《甲骨文字研究》，北京，科学出版社，1962年版，第92页。

载歌载舞之情境下，感受到了极大的愉悦之情，因而将琴的象形文字乐(yue)引申为快乐(le)的意思，甚至引申为喜爱，喜爱沉浸其中，即“仁者乐(yao)山，智者乐(yao)水”的乐。可以大胆推测，正是由于“乐”字被赋予的含义增多，无法单独代表琴这一乐器，从而产生了小篆体的象形文字“𪚩”，被视为琴的纵侧面的象形。当然，也有人将琴字解释为形声字，即玉珏下加上今字。

在中国音乐发展史上，以单字命名的乐器，大都起源于中国本土，例如琴、瑟、箏、箫、笛、埙等等，而以双音或多音命名的乐器，如琵琶、二胡、箜篌，则多为外族乐器传入中土。琴在古代就是现在我们所称的古琴。很多人认为，“古琴”这个称谓的出现是比较晚的事情，是为了区分其他以琴命名的乐器，如胡琴、扬琴、阮琴，以及近代从海外传来的钢琴、小提琴等等；以及随着音乐的发展，“琴”逐渐成了所有乐器的统称，例如“琴行”一词的琴。然而实际并非如此。古琴之名，由来已尚。如：南北朝庾信《幽居值春》诗云：“短歌吹细笛，低声泛古琴。”宋代曾慥《类说》卷三十六引《风俗通义》云：“古琴歌曲有五，如《鹿鸣》《驺虞》之类。”唐代白居易《邓鲂张彻落第》诗云：“古琴无俗韵，奏罢无人听。”李贺《听颖师弹琴歌》诗云：“古琴大轸长八尺，峯阳老树非桐孙。”早在汉魏六朝，人们便称呼琴为“古琴”了，可见其古远，自不待言。

在现今出土的文物实物中，较早的古琴有战国初期曾侯乙墓中的十弦琴和长沙马王堆汉墓中的七弦琴，前者距今已

有 2400 多年的历史，后者距今也有 1900 多年。而关于古琴创制的传说则更为久远，常见的有：

1. 伏羲作琴说

太皞庖牺氏（即伏羲，作者注），风姓……作三十五弦之瑟，木德王，注春令。（《史记·补三皇本纪》）

伏羲作瑟，伏羲作琴。（《世本·作篇》）

2. 朱襄氏之“士达”作琴说

昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气畜积，万物散解，果实不成，故士达作为五弦瑟，以来阴气，以定群生。（《吕氏春秋·仲夏纪·古乐》）

3. 神农作琴说

神农作琴。神农氏琴长三尺六寸六分，上有五弦，曰宫、商、角、徵、羽。文王增二弦，曰少宫商。（《世本·作篇》）

昔者，神农造琴，以定神，齐淫僻，去邪欲，反其天真者。（汉·扬雄《琴清英》）

神农之初作琴也，以归神，及其淫也，反其天心。（《淮南子·泰族训》）

昔神农氏继宓戏（即伏羲）而王天下，上观法于天，下取法于地，近取诸身，远取诸物，于是始削桐为琴，练丝为弦，以通神明之德，合天地之和焉。

(汉·桓谭《新论》)

 (琴)，禁也。神农所作。洞越练朱，五弦，周加二弦。象形。(《说文解字》十二下)

4. 祝融作琴说

祝融取嵯山之梓作琴，弹之有异声，能致五色鸟舞于庭中。琴之至宝者，一曰皇来，二曰鸾来，三曰凤来，故生长子，即名曰琴。(《说郛》卷一百辑《古琴疏》)

5. 黄帝改琴说

太帝(即黄帝，作者注)使素女鼓五十弦瑟，悲，帝禁不止，故破其瑟为二十五弦。(《史记·封禅书》)

五十弦瑟不知为谁所作，传说黄帝不忍其悲而一剖为二，半为琴，半为瑟。则黄帝在传说中当为二十五弦琴之创造者。

6. 帝俊子晏龙作琴说

帝俊生晏龙，晏龙是为琴瑟。(《山海经·海内经》)

晏龙者，帝俊之子也，有良琴六，一曰茵首，二曰义辅，三曰蓬明，四曰白民，五曰简开，六曰垂漆。(《说郛》卷一百辑《古琴疏》)

7. 舜作琴说

昔者舜作五弦之琴，以歌南风。(《礼记·乐记》)

明代琴书《风宣玄品》中的伏羲

尽管琴到底是谁首创已无法考证，但有一点很显然：琴的创造者不是一般人，而是那些智慧超群、德行出众的明君、圣贤，是中国文化的创造者。这似乎从一开始就决定了琴在中国文化中独特的地位。它是一件乐器，但绝不是普通的乐器，而是“圣人之器”，其音被称之为“太古遗音”。

古琴创立之初主要有两种基本功能，第一为通神明，宗教祭祀之用。《礼记·礼运篇》云：“玄酒在室，醴盎在户，粢醑在堂，澄酒在下，陈其牺牲，备其鼎俎，列其琴瑟，管磬钟鼓，修其祝嘏，以降上神，与其先祖。”先贤们用琴以类万物，祭祖通天，听琴音占卜旦夕福祸。琴是人追求天人合一的神器，人通过琴了解神明，体悟天地之道。第二为传情达志。这一功用后来被文人士大夫阶层沿用，传承至今。

第二节 琴之小史

从文献记载上看，与古琴有关的记载最早出现在《诗经》中，《关雎》《定之方中》《女曰鸡鸣》《山有枢》《鹿鸣》《棠棣》《甫田》诸篇皆有提到琴的诗句。如“窈窕淑女，琴瑟友之”（《关雎》）、“我有嘉宾，鼓瑟鼓琴”（《鹿鸣》）和“妻子好合，如鼓琴瑟”（《棠棣》）。这些诗句在周代已“家弦户诵”，也表明，琴这一乐器在当时深为世人喜爱，并进入了人们的精神生活。

春秋战国是琴发展的初期，民间流传下来了大量琴的故事，如《吕氏春秋·本味篇》的伯牙摔琴谢知音故事；《盐铁论·相刺篇》和《论衡·感虚篇》师旷弹琴的故事；《礼记·檀弓篇》卜子夏弹琴的故事；蔡邕《琴操》聂政刺韩王的故事；《汉书·景十三王传》雍门子为孟尝君弹琴的故事等等。孔子是春秋时期的大琴家，著名乐师师襄和师冕，都曾是孔子的好友。《史记·孔子世家》云：“《诗》三百五篇，孔子皆弦歌之。”可惜《诗经》这部古代“民歌集成”的音乐总谱，早已荡然无存。

到了汉代，从汉高祖起，武帝、成帝等均喜爱音乐。上之所好，下之所从，涌现出司马相如、师中、龙德等一批优秀的琴乐大师，创造出了丰富的琴曲作品，著名的有《聂政刺韩王曲》《蔡氏五弄》《别鹤操》《饮马长城窟》等。汉武帝时，正式设立了乐府官署，极大地推动了琴学的发展，出