

国学教养教育丛书

立体化教材

丛书主编 宋婕

古琴艺术理论实践

主编 谢导秀 陈是强

古琴在数千年的中华文化怀抱里生长成熟，源远流长，博大精深，是中华民族文化积淀于琴瑟，寄其幽深文明的兆形。现今古琴的形制尺寸在一千八百年至二千年前的东汉年间就已基本定型，而琴的历史则更加久远。琴依人而形，琴如人形。项、肩、腰、足无处不透出生命的灵感和万物之灵的精神。古琴象征着自然的气韵和生命的灵光。

中国人民大学出版社

国学教养教育丛书

立体化教材

丛书主编 宋婕

古琴艺术理论与实践

主编 谢导秀 陈是强

副主编 宋婕

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

古琴艺术理论与实践 / 谢导秀, 陈是强主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2017.10
(国学教养教育丛书)

ISBN 978-7-300-23956-9

I. ①古… II. ①谢… ②陈… III. ①古琴-艺术-中国 IV. ①J632.31

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第016808号

国学教养教育丛书

丛书主编 宋 婕

古琴艺术理论与实践

主 编 谢导秀 陈是强

副主编 宋 婕

Guqin Yishu Lilun yu Shijian

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 185mm × 260mm 16开本

印 张 11.75

字 数 204 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2017年10月第1版

印 次 2017年10月第1次印刷

定 价 29.00元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

国学教养教育丛书编委会

顾问（按姓氏笔画排序）：

冯达文 邬梦兆 陈少明 陈永正

张连绪 饶宁新 徐健顺 谢导秀

主 编：宋 婕

编 委：吕君忞 卢元誉 陈是强 朱自励

何涛宏 贺璋琰 陈 钢

总 序

21世纪以来,人们开始倡导“素质教育”。但是,“素质教育”也可以被理解为知识性的,如果是“知识教育”,那么近代至今并不缺少,何需重提呢?因之,倒不如以“教养教育”取代“素质教育”,更能应合现代社会的急迫需要。

现代社会面对的主要问题,毫无疑问是过度张狂的利欲追求问题。这种过度张狂的、毫不掩饰的利欲追求,其思想渊源可以追溯到西方近代像霍布斯、洛克等一批人物的理论。西方近代的这些思想家们,以“自然状态”为口号,把个人从神的禁制下解放出来,以“每个个人”为口实,把个人从等级统治中解救出来;由之,在“自然状态”下“每个个人”的共同性,便得以而且亦只可以归结为“好利恶害”“趋乐避苦”等一些功利性的追求。如果说近代思想家们与中世纪被视为“黑暗时代”的抗争自有其进步意义,那么,在它以每个个人利欲追求为中心打开的俗世化路上越往现代走来,便越显得肆无忌惮与不择手段。每个个人再也无所畏惧;个人与他人、个人与社会、种族与种族、国家与国家,为获取最大利益而不得不处于无休止的对抗中。人类为自身的利益毫无节制地掠夺自然,同时也使人与自然的关系陷于日益紧张的状态。

难道这就是“人”?这就是人类的“理想”?人就只能生存于永无终了的利欲争夺,备受由争夺带来的喜怒哀乐的折磨?庄子在所作的《齐物论》中曾经叹息:“一受其成形,不忘以待尽。与物相刃相靡,其行尽如驰,而莫之能止,不亦悲乎!”难道这是人愿意选择的生存处境吗?

面对现代社会人类生存的这种困境,若要从中“出走”,毫无疑问需要重新回到“人是什么”“如何才能成为人”这些基本问题。这正是“教养教育”回应的问题。“教养教育”的宗旨,就在于要把人塑造成有超越功利的价值理想、对人类与自然世界有责任担当、有精神气质与心性涵养的一类人。

而在“教养教育”的实施方面,中国古典文化能够提供极其丰富的思想资源。中国上古社会,殷商时期还是以自然血统为纽带建构起来的,入周以后即开启了“人文化成”的大格局。这一转变,恰恰体现了人“由自然向社会生成”的转变。人作为社会人必须被“文

化”，由是需要“教养教育”。“教养教育”通过各级学校实施。教育的内容，依《礼记·王制》所述：“乐正崇四术，立四教，顺先王《诗》《书》《礼》《乐》以造士。春秋教以《礼》《乐》，冬夏教以《诗》《书》。”所教以《诗》《书》《礼》《乐》为科目，这便是“教养教育”。

由“教养教育”开创的时代，日本学者本田成之曾美称：

此时学问与艺术完全融合，所谓艺术的教育的时代，是把人世的本身艺术化了的周朝的、“郁郁乎文哉”的时代的想象……这样，较人间的杀伐性，使四海悉至于礼乐的生活，则是所谓“比屋可封”的理想的社会里，尤其是重音乐的大司乐时代，是周代文化达于最高调之时。^①

由“教养教育”所造之“士”，则极为国学大师钱穆所赞赏：

大体言之，当时的贵族，对古代相传的宗教均已抱有一种开明而合理的见解。因此他们对于人生，亦有一个清晰而稳健的看法。

当时的国家间，虽则不断以兵戎相见，而大体上一般趋势，则均重和平，守信义。

外交上的文雅风流，更是表现出当时一般贵族文化上的修养。即在战争中，犹能不失他们重人道、讲礼貌、守信让之素养，而有时则成为一种当时独有的幽默。道义礼信，在当时的地位，显见超出于富强攻取之上。《左传》对于当时各国的国内政治，虽记载较少，而各国贵族阶级之私生活之记载，则流传甚富。

他们理解之渊博，人格之完备，嘉言懿行，可资后代敬慕者，到处可见。

春秋时代，实可说是中国古代贵族文化已发展到一种极优美、极高尚、极细腻雅致的时代。^②

春秋之后，中国古典社会也不时为功利与权力的争夺所困迫，以《诗》《书》《礼》《乐》为主导的“教养教育”也间或有所中断。然而每一个新政权建立，都必当以恢复“教养教育”为重要使命。中国古典社会得以“礼乐文明”著称，毫无疑问即由“教养教育”营造。

当然，社会的现代走向，自有社会发展自己的内在逻辑，社会结构如何才能得更“公平”，也自有社会演变自身的某种脉络。“教养教育”面对社会的这种“现代性”，无疑需要有所调适。但是，人之为人，人要成为人，要讲求精神教养，讲求风流典雅，对他人、社群、自然要承担责任，这是任何时代都不可或缺的。当今社会既然演变得越来越“俗”，人越来越被工具化与功利化，这种需要亦便越来越显得紧迫。

正是出自“教养教育”的这种紧迫需要，广州城市职业学院成立国学院，致力于培

① 本田成之. 中国经学史. 上海: 上海书店出版社, 2001: 45.

② 钱穆. 国史大纲: 上册. 北京: 商务印书馆, 1996: 71.

养既有人文涵养和精神追求，又有一技之长的高素质人才，以期古典优秀文明得以持守和传播，使学生既能立人也能立业。国学院院长宋婕教授组织力量，编撰这套关涉中国古典思想、古典艺术的理论与实践的丛书，为“教养教育”的开展提供了丰富资源，其努力更加可贵。

因之，我特撰本文衷心祝贺这一套丛书的出版，并期盼广大读者从中获得良好教益！

中山大学哲学系

冯达文

目 录

第一篇 古琴艺术理论

第一章 认识古琴	3
一、古琴形制与琴体尺寸	4
二、琴体材料	6
三、七弦和五音	7
四、十三徽	8
五、琴轸、绒剏、弦结	8
六、琴式	9
七、择琴	10
八、琴上的珍贵艺术	12
九、史上四大名琴	13
十、广东四大名琴	15
十一、古琴断纹	16
十二、古琴谱减字记谱法	17
第二章 古琴历史	21
一、远古音乐文明	21
二、古琴初始	23
三、先秦时期的古琴	24

四、两汉时期的古琴	27
五、魏晋南北朝时期的古琴	29
六、隋唐时期的古琴	32
七、宋金元时期的古琴	36
八、明代古琴	43
九、清代古琴	50
 第三章 琴学思想	69
一、古琴文化的本体	69
二、古琴与传统文化	69
三、古琴审美	70
 第二篇 古琴艺术实践	
 第一章 弹琴要领	77
一、初学寻师	77
二、弹琴方法	77
 第二章 弹琴前的准备工作	82
一、琴桌	82
二、洁手	82
三、端坐	83
四、调息	83
五、调弦	83
六、对弹琴环境的要求	84

第三章 古琴定弦及调弦	85
一、十二律	85
二、五声与琴调	86
三、调弦	88
四、中西声律对照	92

第三篇 岭南古琴入门

第一章 《悟雪山房琴谱》指法	102
一、右手指法	102
二、左手指法	104
第二章 岭南古琴入门	109
一、古琴指法练习	109
二、古琴按音练习	121
三、古琴泛音练习	124
第三章 《古冈遗谱》	126
碧涧流泉	126
渔樵问答	130
鸥鹭忘机	135
怀古	139
玉树临风	141
神化引	145
双鹤听泉	149

乌夜啼	150
第四章 打谱移植	156
水东游	156
高山流水	159
离骚	161
妆台秋思	170
平湖秋月	170
枉凝眉	173
参考文献	175
后 记	176

第一篇 古琴艺术理论

第一章 认识古琴

古琴在数千年中华文化的怀抱里生长成熟，源远流长、博大精深的中华优秀传统文化浸透于琴器，令其满溢文明的光彩。现今古琴的形状尺寸在一千八百年至近两千年前的东汉年间就已基本定型。而琴的历史则更加久远。

《周易》有言：“昔者伏羲氏之王天下也。仰则观象于天，俯以观法于地。远取诸物，近取诸身，始画八卦，扣桐有音，削之为琴。”^①以伏羲为琴的创始者。

古籍里说，“云和”“空桑”“龙门”之琴瑟皆取梧桐木制作而成。据说某日伏羲来到西山的桐林，见凤凰栖梧桐上，以为神异，于是砍下梧桐做成“伏羲式”琴，从此中华民族的标志性乐器——琴产生了。上古先民视凤凰为神鸟，能通应天地，协和五音，合于九德。凤凰非竹实不食，非醴泉不饮，非梧桐不栖，至今仍被中国人作为最喜爱的吉祥物。而伏羲式古琴因其美丽久远的传说和古雅大方的造型至今仍是人们最喜爱的琴式之一。亦有人说，琴依人而制，琴如人形，项、肩、腰、足无处不透出生命的灵秀和万物之灵的神韵。古琴象征着自然的气韵和生命的灵光。见图1-1-1、图1-1-2。

图1-1-1 弹琴陶俑

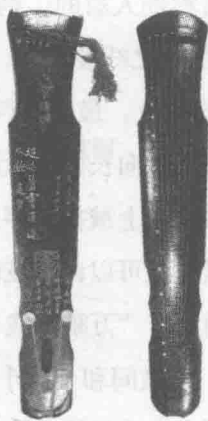

图1-1-2 故宫藏琴“九霄环佩”

了解古琴可以从认识琴器开始。古琴长约1 250毫米，宽约220毫米，形制修长，琴面有七条弦，故也称七弦琴。历史上古琴仅称为琴，称为古琴只是近几十年的事。琴还有很多别称：玉琴、瑶琴、焦尾、枯桐等。

① 蒋克谦，琴书大全，北京：中国书店出版社，2005：87。

一、古琴形制与琴体尺寸

琴的外形修长，由复瓦型的面板和平直（或微呈仰瓦型）的底板合成一扁箱式整体。其结构由琴面制度：凤舌、琴额、承露、岳山、琴肩、凤翅、琴腰、焦尾、冠角、龙龈、山口、十三徽；琴底制度：护轸、轸池、龙池、凤沼、雁足、尾贴；槽腹制度：舌穴、轸池、大槽腹、天柱、上纳音、地柱、雁孔、小槽腹、下纳音、韵沼；构件：弦、轸、绒剏构成。古人皆用传统文化的意念对琴的各部位进行文化的解释。

古琴全长约为1 250毫米，古尺三尺六寸六分，法周天360度，或期年之365天。宽约220毫米，古尺六寸，称天地之前后左右上下六合。琴面如覆瓦之天，阳也，用桐木。琴底如地面之平，阴也，用梓木，合为一天地宇宙。琴首称额，琴额约长80毫米，其下端靠岳山处镶嵌有一条约20毫米宽的硬木条，乃称承露。上钻七孔，为七条弦的弦眼，用以拴弦并连接琴底的轸。

岳山紧贴承露，横贯琴面，也有两边各空分许的。岳山高约分半用硬木制，用以承弦。由岳山至琴尾部承弦处，有效弦长约为1.1米，岳山是全琴的最高处，古人对岳之巍然有着崇敬之心，言其巍然如山岳之高，故名之岳山。

琴面依次下来是琴的琴肩、凤翅、琴腰和琴尾。凤翅又可称为凤项，其形平正，为全琴最宽处。又有称仙人肩的，稍瘦的琴肩又可称为“美人肩”。琴尾前向内收变化部分称为“琴腰”，如美人之纤腰婀娜。冠角用硬木制作，镶嵌在琴尾两侧，中装龙龈以承弦。

琴底木板厚约一分，最前面两侧有两个旁弯的角，称为护轸，主要用来保护轸池的轸不受撞击。稍下有横向长条形微凹的浅池，用硬木条镶嵌，上开七弦眼，与琴面承露对应，称为轸池。轸子套上绒扣，穿过轸池弦眼至琴面，把七条弦安置在岳山上，然后转动轸子调整弦的松紧，就可以调出弦的音高了。轸的本意是车转动的中轴，同时也有着力量的意思。战国时期，有“万乘”战车便是力量强大的大国，君主亦称为“万乘之躯”。

约对琴面五、六徽间和十、十二徽间的位置，开有或为圆形或为方形的两个出音孔，上者称为龙池，下者称为凤沼，取潜龙在天、凤凰来仪、隐迹深地、潜声逸出之意，龙凤至今仍是中国人最喜爱的吉祥物。古时到处皆有水泽，今日的八百里洞庭据说只有古时云梦泽的十分之一，到处潮流暗涌的云梦泽不知几千里。古琴为一天地，其面有岳山，其下有池沼，自然山水具备其中。

往下当九、十徽约全琴三分之二处向两边对称，安有两雁足，用以缠绕琴弦。其“雁足”之名也包含着古人的深意，雁在古人眼中是十分诚信的动物，深秋飞向南方而春初返

归北方，从来守时不误。拴弦欲其固而不变，音高稳定，琴方可弹。因而取“雁”守诚不变之意，诚为古德中为人之要义，无诚信不可以立天下也。雁足的位置重要，处于琴内两腔间，与声音之共鸣有所关联。同时又用以支撑琴的安放。琴放于案上，从正方看去宛若会动的游龙，琴首四徽处往下弯曲，护轸下流苏飘动。琴尾微向上翘，雁足支撑在琴约三分之二尾处，正是黄金分割、视觉位置极佳的地方，美观而生动。尾端镶有硬木制的与琴面龙龈相对应的“龈托”和与冠角相对应的“尾托”。

参见图1-1-3至图1-1-7。

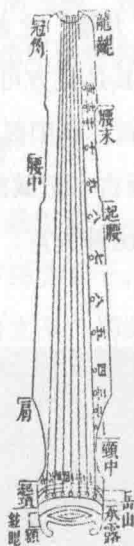

图1-1-3 琴面图

图1-1-4 琴底图

图1-1-5 琴侧面图

图1-1-6 琴头、琴尾

图1-1-7 琴内腔

二、琴体材料

琴体材料多选用梧桐木、杉木、松木等树种木材。古人选材累积了无数的经验，其中最重要的两点，一是“纹坚理疏”，二是“木性已尽”，纹坚理疏则声音的传递性良好，木性已尽则无碍而透，其声发越。

梧桐最适合斫琴，应是千百年经验的积累。田紫芝《琴法》中记载：“庄子曰：乐出乎虚，虚为通，实则碍，碍而不通，乐何由作。惟桐之材，其心虚而理疏，理疏则虚不特在心而在体，举则轻，击则松，折则脆，挽则滑，谓之四善，四善之备，以虚而已。”琴材有轻、松、脆、滑“四善”之说，斫出来的琴具“九德”之备。唯梧桐兼有此“四善”之美，并须选取生长在山石间多年以上的老梧桐，取其孙枝方可。古书上载，徐州的峄山多适合造琴的桐树。《尚书·禹贡·徐州》曰：“徐州厥贡，峄阳孤桐。”《琴书大全》载：“琴材以峄阳孤桐夹石生者向阳孙枝为面，梓楸为底。”而古书记载的“云和”“空桑”“龙门”山之桐材为琴，声音清浊有别，各适合以圜钟为宫、函钟为宫、黄钟为宫，而分别用于祀天、礼祈、祭庙之用。《斫琴图》参见图1-1-8。

图1-1-8 顾恺之《斫琴图》(部分)

历史上著名的琴材非常多。东汉蔡邕的“焦尾”琴历经千年依旧享誉盛名。《后汉书·蔡邕传》记载：“吴人有烧桐以爨者，邕闻火裂之声。知其良木，因请裁而为琴，果有美音，而其尾犹焦，故时人名曰焦尾琴焉。”因此典故也称琴为焦桐，可见蔡氏琴技之不凡，琴缘之深厚。

传世名琴中，唐代雷琴也是琴中至宝，材美工良，古雅大方，现今已然价值超亿。雷家世代造琴，其中以雷威最为著名。传说他的技艺经神人指点，又传说他常在大风雪天去深山老林，于狂风震树之时，听树之发声而选良材，说明雷家选材之严谨精良和斫琴之良苦。而据苏轼《杂书琴事》所载：雷公琴的特点是“其岳不容指，而弦不敝。其声出于两池间。其背微隆，若蕤叶然。声欲出而溢，徘徊不去，乃有余韵，其精妙如此”。正由于雷公琴的这些优点，“成都雷生所制之琴，精妙无比，弹之者众”。不过雷氏所选之琴材