

许光毅编著

怎样弹 古琴

人民音乐出版社

怎样弹古琴

许 光 毅 编著

人民音乐出版社

161087

怎样弹古琴

许光毅 编著

*

人民音乐出版社出版发行
(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销
北京延庆延文印刷厂印刷

787×1092毫米 16开 100面乐谱及文字 6.25印张

1994年6月北京第1版 1996年6月北京第2次印刷

印数: 5,986—13,780册

ISBN 7-103-01191-5/J·1192 定价: 6.70元

嗟校妙以弘麗

何愛態之玄窮

許光毅兄連部著作可以引導

學者進入古琴藝術領域探索其

奧秘謹系 嵇康琴賦中語以為

致意

一九八七年十月

白驥

前 言

近些年来,随着我国人民物质生活的改善,广大群众在精神文化生活方面的需求也更加广泛。社会上业余自学弹奏古琴的人日渐增多,这对于民族传统音乐文化的继承与发扬无疑是十分有利的。然而由于古琴的演奏技法及传统记谱形式比较复杂,古琴这种乐器在社会上还很不普及,有关参考用书或教本也极缺乏,致使古琴爱好者学习弹奏古琴成为一件困难之事。

我在30年代曾师从上海“大同乐会”创办者郑觐文先生学习古琴并长期从事古琴的教学与演奏。为适应广大古琴爱好者自学的需要,我编写了这本古琴入门读物,力求简明扼要,浅显易懂。书中还编列了基本练习曲和读谱练习题,俾便读者自学有所依循。

本书编写过程中,承中国音乐家协会名誉主席吕骥先生热情支持并为本书题辞;古琴家及其他民乐专家张子谦、卫仲乐、秦鹏章、龚一、王民基、谢孝苹、胡维礼、厉不害、庞秉璋、戴树红、陈重、张敬淦、许国屏、肖辉东诸先生与友朋给予多方指教和帮助;人民音乐出版社对本书的出版更提供了便利,谨此一并致以诚挚而深切的谢意!

本书虽经长期的、多次的修改方才定稿,但仍难免有疏漏或不尽妥当之处,敬祈各地琴家和古琴爱好者不吝教正!

编 著 者

1991年10月4日识

目次

吕骥题词

前言

一、古琴简介·····	(1)
二、古琴的形制与构造·····	(3)
(一)琴面部分·····	(3)
(二)琴底部分·····	(4)
(三)琴腹部分·····	(5)
(四)琴首、琴轸、雁足部分·····	(6)
(五)琴徽部分·····	(7)
(六)定弦与常用调·····	(8)
三、演奏方法·····	(9)
(一)弹琴姿势·····	(9)
(二)右手弹奏法·····	(10)
(三)左手按弦法·····	(14)
四、识谱弹琴·····	(19)
(一)怎样识谱·····	(19)
(二)古琴演奏指法常用符号·····	(22)
(三)识谱练习题·····	(24)
五、怎样自学·····	(26)
(一)学习前的准备·····	(26)
(二)怎样上弦定音·····	(27)
(三)基本练习·····	(31)
(四)谈谈初学古琴所遇到的问题·····	(46)
六、琴曲十五首(附说明)·····	(48)
(1)凤求凰·····	(50)
(2)关山月·····	卫仲乐演奏谱(50)

- (3) 良宵引 自远堂琴谱、许光毅打谱 (51)
- (4) 圯桥进履 琴学入门谱、许光毅打谱 (52)
- (5) 长门怨 梅庵琴谱、徐立荪演奏、许健记谱 (56)
- (6) 平沙落雁 郑珉文传授、许光毅记谱 (59)
- (7) 梅花三弄 卫仲乐演奏谱 (62)
- (8) 醉渔唱晚 吴剑岚传授、许光毅记谱 (69)
- (9) 普庵咒 彭祉卿传谱、吴景略演奏、胡维礼记谱 (73)
- (10) 玉楼春晓 梅庵琴谱、徐立荪订谱 (80)
- (11) 静观吟 琴学入门谱、许光毅打谱 (81)
- (12) 阳关三叠(附歌词) 卫仲乐演奏谱 (83)
- (13) 古琴吟 琴学入门谱、许光毅译谱 (87)
- (14) 秋江夜泊 琴学入门谱、许光毅译谱 (88)
- (15) 龙翔操 蕉庵琴谱、张子谦演奏、陈惠记谱 (90)

封面题字 王民基

绘 图 郭 兵 胡维礼

一、古 琴 简 介

古琴是我国有着悠久历史传统的民族弹拨乐器之一，早在春秋战国之际就已经在社会音乐生活中广泛应用，占有重要的地位。在上下三千余年间，古琴艺术经过历代琴人琴师的创造和发展，获得了高度成就，出现过无数琴艺高超的琴家和名手，积累了无比丰富的演奏曲目、演奏经验和成熟的演奏技法，创造了古琴专有的手法谱和减字谱，其历史已有千年以上。仅流传至今的历代手抄或刊印的古琴谱集就多达一百余部，此外还有历代大量琴学专著传世。这些无疑都是我国民族音乐文化宝库中极为丰厚和珍贵的财富。

古琴，又名七弦琴，是一种有弦无柱(品)的弹拨乐器。在我国古代，一般通称它为“琴”，称作“古琴”或“七弦琴”，只是现代的事。人们常说的“琴棋书画”中的“琴”，就指的是“古琴”。我国古代的人们，通常将它作为一种自娱的乐器，但也常用来在公众场合表演，其形式有独奏，或与其它乐器(如箫)合奏，有的还加上歌唱，称作“琴歌”。

古琴的制作，无论选材、工艺与形制自古以来有很多讲究，体现了古人对琴艺的刻意追求和他们的审美时尚。早在一千余年前就已经有了专业斲琴的名家，他们制作的琴为人们所珍视，有的一直保存至今。现在民间仍保留有斲琴的传统。

历代流传下来的古琴，其式样颇多。有的称作“仲尼式”，有的称作“落霞式”以及所谓“联珠式”、“焦尾式”、“霹雳式”等。但无论其式样如何，其基本构造与发音原理乃至演奏方法皆大体相同。年代久远的琴，由于长年弹奏，琴身不断振动，髹漆部分与木质逐渐变化，在琴身表面常会产生各种“断纹”。这种“断纹”，有各种名称，如“蛇腹断”、“牛毛断”、“梅花断”、“冰裂断”等。往往有人认为“断纹”有助于琴音的松透明亮，但也不尽然。如果在琴面走音部位(即弦下)出现的断纹太突出，超过允许范围，则非但不起良好的作用，还可能产生戾音(杀音)，对音响起不良影响。出现这种情况，必须将这部分断纹磨去。古人认为“漆却断纹琴”是十分不得已的事。

在古琴上用不同的弹奏方法，可以发出三种不同的音色，即“散音”、“泛音”和“按音”。“散音”浑厚刚劲，“泛音”清越飘逸，“按音”细腻圆润，多变而动听。七条弦上共有散音七个，泛音的音位有91个，按音的音位有147个，总共有245个音位。古琴的音域比其它民族乐器宽广，从大字组C音起至小字三组的d共有四个八度，再加上一个大二度。

古琴的弹奏指法是多种多样的，左、右手指法合在一起，约有88种之多。因为弹奏方法

不同，所以产生的音乐效果各异。特别是左手指法在演奏乐曲中，用上、下、进、退、吟、揉、绰、注来修饰余音，使腔韵婉转柔和、优美动听，增强了乐曲的表现力。所以弹琴者的功力，主要在于左手的运用。

古琴可以充分利用数弦同时弹奏，达到和声的效果(包括同度、五度、四度甚至大二度的和声)。在古琴上弹奏和声的方式，也是多样的，它可以奏出“散音相和”、“散按相和”、“散泛相和”、“泛按相和”、“泛音相和”以及“按音相和”等。

演奏古琴，有各种传统形式。除古琴独奏外，还有“琴、箫”、“琴、瑟”、“琴、箏”合奏和琴歌。后人还把弹琴、舞剑配在一起，成为独具特色的“琴剑”表现形式。近年来，人们把古琴和大乐队配在一起演奏，对发展古琴演奏形式作了有益的尝试。随着古琴艺术的发展，一定会有更多、更新的演奏形式出现。

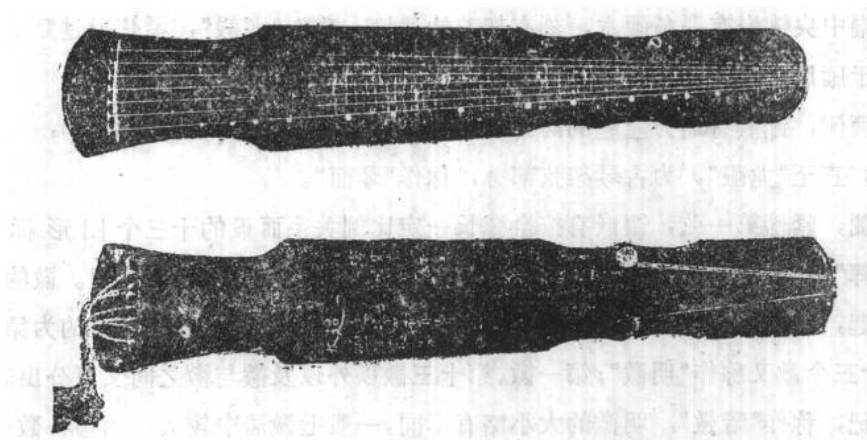
由于地区不同，师承各异，对于同一琴曲，往往因各自处理不同，弹奏的风格也不一样。老一辈古琴家，经过长期陶冶熔铸，逐步形成了多种风格相异的流派，如蜀川派气势激扬，虞山派清微淡远，广陵派柔和细腻，诸城派吟猱活泼……，真是百花齐放，丰富多彩。

在我们祖先传下来的三千首琴曲中，题材十分广泛，有着多方面的内容表现，如离别、痛苦、爱情、喜乐、愤慨以及诗情画意、大自然景色等等。

古琴艺术是我国珍贵的文化遗产之一，有待我们去挖掘、整理、研究和发展，使这一璀璨明珠，世代相传，在世界艺术宝库中，发扬光大。

二、古琴的形制与构造

古琴是一种木质的、有弦无柱(品)的弹拨乐器。一般认为,现今通行的古琴式样,远在汉末(公元3世纪)就已基本定型。其形制为:琴身通长约120公分(旧说三尺六寸),宽约20公分(旧说六寸),厚约6公分。通常用桐木刨削成外弧内空的面板,用一块平整的梓木制成等长等宽的底板,将琴面与琴底胶合成一个共鸣箱。通体以鹿角霜(中药店有售,古人用瓦灰)研成粉末,调大漆(生漆)作底,干透后磨平,然后髹以薄漆。琴身较宽的一端为琴首,面板上镶有硬木制成的岳山与承露,弦眼下方配有七个琴轸,琴身较窄一端为琴尾,镶有硬木制成的“龙龈”及“龈托”。琴身底面靠近琴尾安装有两只“雁足”,用以拴系弦线并支撑琴身。从“岳山”到“龙龈”,依次张有七条琴弦,由琴面外侧向内,琴弦由粗而细,最粗的为第一弦,最细的为第七弦。紧傍第一弦的外侧,在琴面上按一定比例关系镶嵌有用螺钿(贝壳)或其它材质制成的13个圆形标志,称作“徽”(或“晖”)。参见下图:

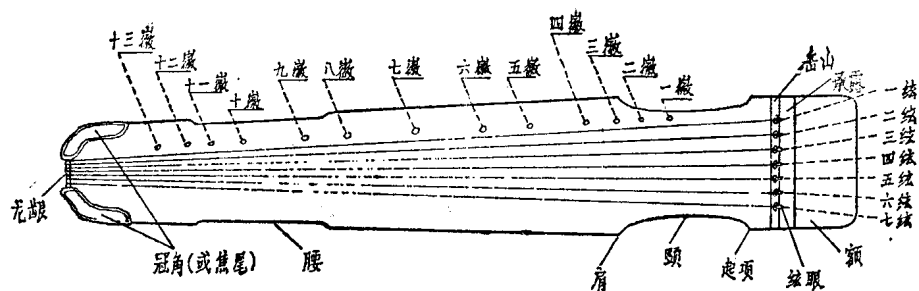

图一 唐九霄环佩琴

以下分述琴身各部分传统名称及用途。

(一) 琴 面 部 分

请看下图:

图二 琴面各部分名称

由上图可见，从琴首(琴身较宽一端)直至琴尾(琴身较狭一端)，有各种传统名称：

琴首顶端面板称作“额”；

“额”的下端紧连着镶嵌在面板上的一条木板称作“承露”，上面分列一排直透琴底軫池的七个小孔，称作“弦眼”，琴弦就分别穿系在透出弦眼的“绒剏”上；

紧接承露，为一条约高出琴面四五分的坚木，称作“岳山”(又称“临岳”)，用以架高琴弦；

岳山下方八九分处，琴身两侧均向内凹进，称作“颈”，长约六寸一分，窄深约一寸。

“颈”的上端称作“起项”，下端称作“肩”。“肩”，约当于三徽处；

自肩以下，琴身逐渐内收(由宽变狭)，约当八九徽之间，琴身两侧均向内凹进，凹边为直线，长与“颈”相仿；

自“腰”以下，即为琴尾；

琴尾顶端中央镶嵌有一条硬木，刻有架弦的浅槽，称作“龙龈”，琴弦通过“龙龈”，折向琴底，分系于雁足之上；

“龙龈”两侧，镶嵌有略为隆起的两片硬木边饰，称作“冠角”(又称“焦尾”)；

从“岳山”直至“龙龈”，为古琴架弦部分，称作“琴面”。

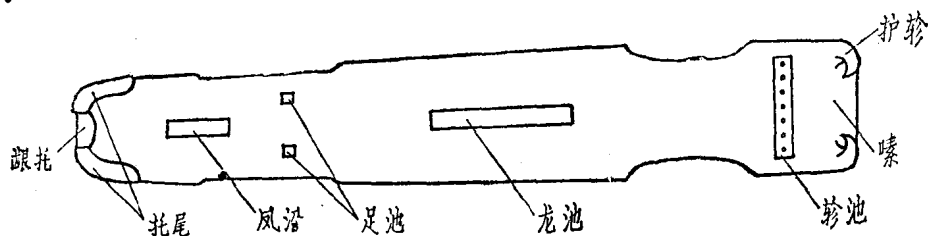
琴面外侧，紧傍第一弦，镶嵌有按全弦长一定比例关系而设的十三个圆形标志，称作“徽”(俗作“晖”)，徽用金、玉或螺钿磨制而成，用以标记古琴上泛音的位置。徽的顺序系由琴首一端数起，靠近岳山的为第一徽，居于琴弦中点的为第七徽，靠近龙龈的为第十三徽，余顺推。这十三个徽又称作“明徽”；第一徽、第十三徽以外以及徽与徽之间又可分出若干等 Δ ，由于没有标记，称作“暗徽”。明徽的大小略有不同，一般七徽居中较大，两边各徽依次减小。

琴弦的安设，以弹奏时琴的位置而言(琴首在右，琴尾在左，横置面前)，最粗(发音最低)的一根靠外，为第一弦，顺次向内，离演奏者最近的为第七弦(散弦最高音)。

(二) 琴 底 部 分

所谓琴底，指琴身的底面。琴底主要安设有调节琴弦发音高低的“琴軫”及雁足和出音孔。

除琴轸、雁足两种附件(见下文)外,从琴的底板来看,自琴首以至琴尾,各部位传统名称如下图所示:

图三 琴底各部分名称

从上图可见,琴首顶端两侧各有一个弯角,称作“护轸”(古人也有称作“鸭掌”或“鳬掌”的),垂于琴首下面,用以保护琴轸;

与琴面“额”相对,在琴的背面这一部分称作“嗑”;

与琴面“承露”相对,在琴底设有一个弦槽,称作“轸池”,为弦眼下方开孔处。琴轸就安设在这个部位;

在琴底中央,开有长约六寸余(约当于琴面四徽与七徽之间)、阔约七分七厘的长方形出音孔,称作“龙池”;

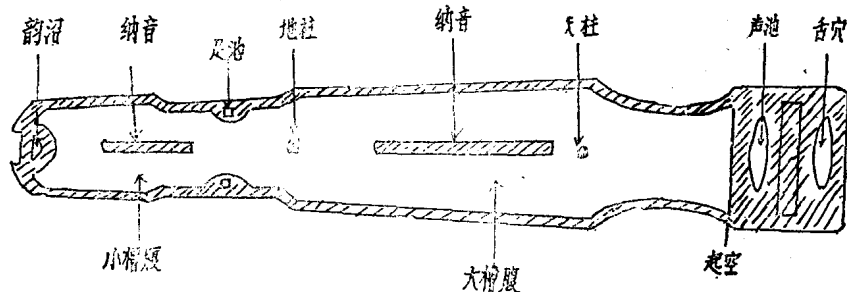
在腰部中间(约当于琴面九、十徽之间),在琴底左右两侧实木处各开有一个方四分、深八分的榫眼,称作“足池”。为插装雁足之用;

“足池”左方琴底又开有一个较小的出音孔,长约三寸、阔约七分(位置约当于琴面十徽至十三徽间),称作“风沼”;

在琴尾顶端中央镶嵌有一块硬木,称作“跟托”,位置与琴面“龙龈”相对;“跟托”两侧镶有两片与“冠角”(“焦尾”)相对的底托,称作“托尾”。

(三) 琴 腹 部 分

所谓琴腹,指琴身内部槽腹的构造。参看下图:

图四 槽腹构造

古琴的面板,如果覆转过来,即如上图所示;在琴首一端有“舌穴”和“声池”,为挖空处,

各深约一寸二分，长一寸六分，阔六分，形如覆新月或为椭圆；

自起空以下直至琴尾，依琴身形状中心刨削成空，留边宽四五分；由起空至腰部中间，称作大槽腹，腰部中间以下，称作小槽腹；

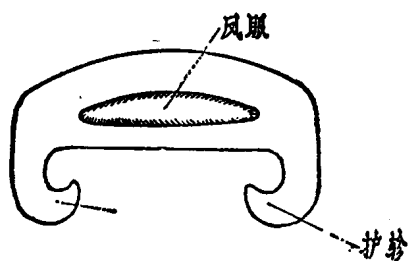
在大槽腹中，约当三四徽间及七八徽间，各立有一个音柱；一圆形，称作“天柱”；一方形，称作“地柱”；

在大槽腹与小槽腹正对两个出音孔处，通常留有与出音孔形状相同的隆起部分，称作“纳音”；

琴尾顶端，如图所示通常另开有半月形深槽，称作“韵沼”，以增加琴体共鸣。

(四) 琴首、琴轸、雁足部分

所谓琴首，指琴身较宽一端连接琴面与琴底的纵侧面。见下图，

图五 琴首侧面图

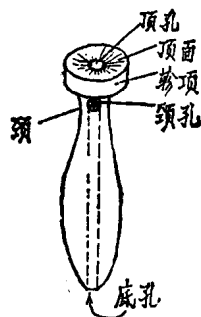
从左图可见，琴首中间浅雕有一个眼状的装饰，称作“凤眼”(或称“唇舌”)，“凤眼”的内面，即为“舌穴”。前述“护轸”的形状，从左图可以清楚看到。由于琴的式样不同，琴首的形制也不尽相同，如蕉叶式琴，琴首就没有凤眼，左图为仲尼式琴的样式。

琴轸，俗称轸子，共有七个。其形制如图

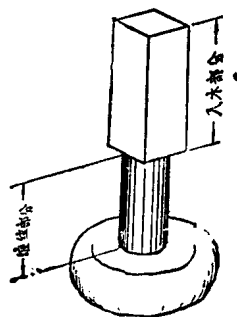
六所示，

琴轸长约二寸，径阔三四分，有一条纵贯上下的圆形孔道，在颈部另横开一孔，以便穿系绒剏，使绒剏透过弦眼，在琴面承露处拴系琴弦。琴轸另一作用是调节琴弦发音的高低(旋转琴轸)。琴轸通常用硬木或其它坚硬材料(如牛角、象牙等)制成。七个琴轸成一排悬垂于琴底轸池下面。

雁足为安装于琴底腰部中间两侧实木(开有榫孔)下方的两只圆形支脚。如图七：

图六 琴轸

图七 雁足

雁足总长约一寸八分，其入木部分，方四分，长八分；露出琴底的部分长一寸，通常为倒圆锥形(或圆柱形)，底面包有圆形绒垫，琴弦通过“龙龈”和“龈托”折转到琴底，分系于雁足之上。

(五) 琴 徽 部 分

古琴琴面镶嵌的十三个琴徽，其功用在于作为泛音的标识，同时也为按弦取音提供了方便；由于古琴使用减字谱，徽的设置，无疑也有利于按音音位的记写。

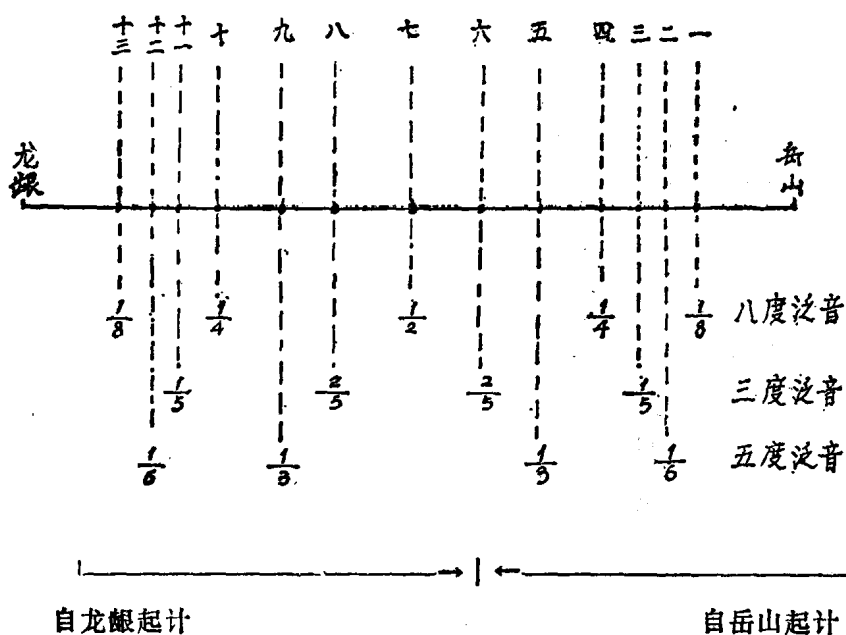
徽位的安设，是根据全弦长(指岳山至龙龈两个架弦点之间的有效弦长)分段振动的道理排定的。

这十三个徽中，所发出的泛音如下：

七徽($\frac{1}{2}$)、四徽与十徽($\frac{1}{4}$)、一徽与十三徽($\frac{1}{8}$)发出散弦音的八度泛音；

五徽与九徽($\frac{1}{3}$)、二徽与十二徽($\frac{1}{6}$)发出散弦音的五度泛音；

三徽与十一徽($\frac{1}{5}$)、六徽与八徽($\frac{2}{5}$)发出散弦音的三度泛音。图示如下：

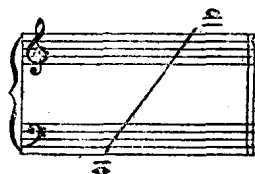
图八

为方便按弦取音，徽与徽之间还进一步加以细分(均作十等分)，但并不设标记，这就是所谓“徽分”。如一徽四分、二徽七分、四徽六分等，通常在减字谱中都予以写明。

(六) 定弦与常用调

现今，古琴普遍都用正调(合今F调)五声音阶定弦，从第一弦到第七弦，依次为C、D、F、G、A、c、d，亦即简谱的 $\dot{5} \ \dot{6} \ 1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 6$ 。其总音域为：

第七弦最高音

第一弦空弦音

古琴曲所用调甚多，现今最常用的调不过数种，除正调(F调)外，还有C调、 $\flat B$ 调、G调、 $\flat E$ 调等。弹奏以上各调琴曲，须转弦换调，即将正调定弦转换为所需调的定弦。其方法为调节原定弦音列中某一二音的音高，使之适应于新调。具体方法是通过“紧”(转动琴轸，拧紧琴弦使之升高半音)或“慢”(转动琴轸，松退琴弦张

力，使之降低半音)加以调节，例如：

将正调(F调)定弦改为C调，只须“慢”第三弦，即将F音降低半音(成为E音)，使音列变为C、D、E、G、A、c、d，即C调的 $\dot{1} \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 \ 1 \ 2$ 。

如改为 $\flat B$ 调定弦，则须“紧”第五弦，即将A音升高半音(成为 $\flat B$ 音)，使音列变为C、D、F、G、 $\flat B$ 、c、d，即 $\flat B$ 调的 $2 \ 3 \ 5 \ 6 \ 1 \ 2 \ 3$ 。

改为G调定弦时，须“慢”一、三、六弦，使各降低半音，将音列变为 B_1 、D、E、G、A、B、d，即G调的 $3 \ 5 \ 6 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5$ 。

改为 $\flat E$ 调定弦时，须“紧”二、五、七弦，使各升高半音，将音列变为 $6 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 \ 1$ 。兹列表于下：

古琴的常用调

原调名	现调名	定弦	备注
黄钟	C	$\dot{1} \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 \ 1 \ 2$	慢三
无射	$\flat B$	$2 \ 3 \ 5 \ 6 \ 1 \ 2 \ 3$	紧五
夷则	G	$3 \ 5 \ 6 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5$	慢一、三、六
仲吕	F	$5 \ 6 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 6$	
夹钟	$\flat E$	$6 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 \ 1$	紧二、五、七

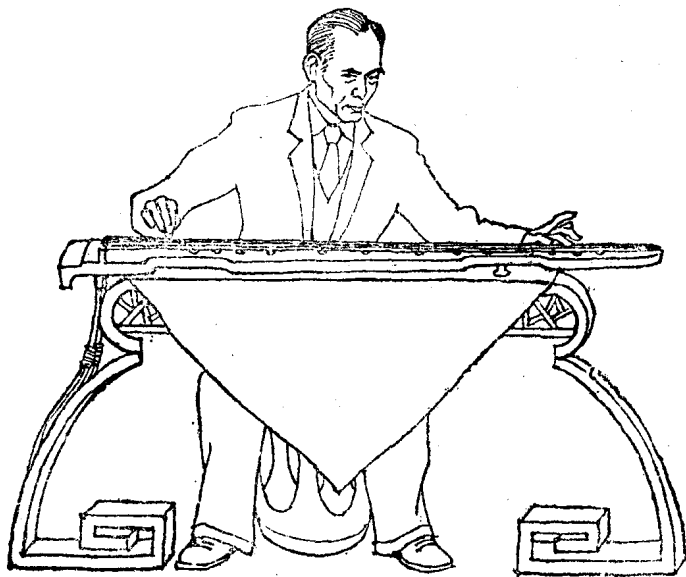
三、演奏方法

弹奏古琴，应正面端坐于琴桌前，琴身横置于桌上，琴首一端朝右并略伸出桌沿，使琴轸自然下垂于桌沿之外，便于随时转动调音；琴身内侧边缘应靠齐琴桌内沿，以便按弦取音。坐凳高低以演奏时两手肘、腕与琴面取平为准（参见图九）。

（一）弹 琴 姿 势

不论演奏哪一种乐器，都应当注意采取正确的姿势，因为演奏者不仅通过演奏给人以听觉上的享受，寓教育于娱乐之中，同时也要注意演奏者的仪容姿态。更重要的是正确的演奏姿势有助于演奏技巧的提高与发挥，从而增强演奏上的效果。

古人对弹琴姿势有严格的规定和要求，在历代琴书中多有论述。其中指出：弹琴时，身体要离琴半尺距离、胸口正对五徽，这样使左右手弹弦按音时可以运用方便，否则就会顾此失彼。头胸要挺直，不可垂首弯腰或斜偏；眼视左手按弦部位，肩要平不要耸起，背要直不要弯曲，两膝分开，足跟相向，像八字形。

图九 演奏姿势

右指弹弦部位，应在岳山与一徽之间。弹奏时指节要坚实灵活。当左指按弦在高音区时，右指弹弦要在一徽左右处，这样可取音柔和。

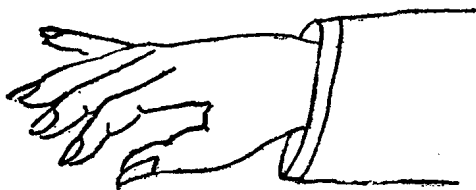
左指按弦要用力着实。大指按弦时用甲肉相半（即用一半指甲、一半指肉按弦）。有时也纯用指肉按弦，但不可纯用指甲按弦。

左右手的肘臂是按音弹弦运动的枢机，周身气力藉以贯通。弹琴者如只知用力在指上，而不知先要通过肘臂，然后运力于手指上，是不能得法的。此外，两臂在离开两肋时要舒展如鸟翼，手腕要悬空，不要倚靠在琴上，这样按音上、下，弹弦出、入就会灵活了。

古琴的指法技巧较一般弹拨乐器更为丰富多样，因此也就具有更强的表现力。演奏古琴时，左右手分工配合，右手用来弹拨琴弦，左手用来按弦，发出各种音色和高、低不同的音来。现将左、右两手的指法分述如下。

（二）右手弹奏法

右指弹弦，向外弹出叫作“出”（向徽处方向弹），向内弹入叫作“入”（向靠身处方向弹）。弹奏时两手仅用大指、食指、中指、无名指，小指（称作禁指）不用。

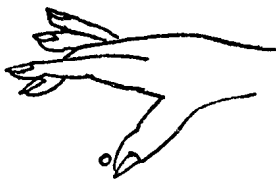

图十 右手弹弦起势图

右手弹奏有基本八法，即大指弹出叫“托”，食指弹出叫“挑”，中指弹出叫“剔”，无名指弹出叫“摘”；大指弹入叫“擘”，食指弹入叫“抹”，中指弹入叫“勾”，无名指弹入叫“打”。凡是四个指弹弦“出”、“入”总不出这八种方法。在八种方法之中互相为用，故有撮、历、滚、拂、

拨、刺、锁、轮、鼓、伏、叠、索铃、打圆之别，而其取音则有轻、重、疾、徐、灵活、圆正之用，这就是右指弹弦法的总括。

1. 右手弹奏基本八法①

右手大指托弦姿势	指法符号	演奏方法
	乚 ①	大指弹弦，向外弹出叫做“托”。弹时大指伸直，放开虎口，指尖内部靠着弦，先肉后甲，向外托出。

① 表中指法符号下①、②、③……为编号，以便查阅手形。图中的“○”指弹弦的手指，