

经典博雅

琴

富强 / 主编
敏杰 / 编著

内蒙古人民出版社

博雅经典。

琴

富强／主编

敏杰／编著

内蒙古人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

博雅经典·琴 / 敏杰编著. —呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2002.9

ISBN 7-204-06580-8

I. 博… II. 敏… III. ①艺术史—中国—通俗读物 ②古琴—历史—中国—通俗读物 IV. J120.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 084505 号

博雅经典·琴

富强主编 敏杰编著

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街 20 号)

新华书店发行 中国电影出版社印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/20 印张: 48 字数: 880 千

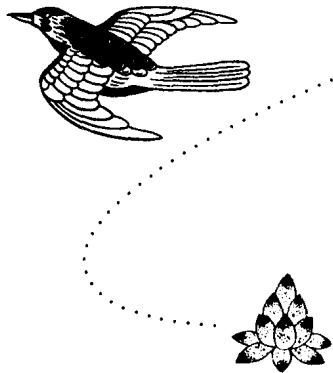
2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-10000 册

ISBN 7-204-06580-8/Z · 231 定价 (全四册): 120.00 元

引言

古琴艺术，不仅是一专门的音乐艺术，可以说它是集中国传统音乐、文学艺术之大成，是中国传统文化艺术的瑰宝。它的内涵可谓博大精深，古琴艺术自身积淀了数千年的中国传统文化。从文化的角度来看，古琴又与中国的历史政治、哲学美学、文学艺术等等有着密切的关系，是中国传统文化的结晶。

您可以不必学习操弄一曲阳春白雪，也不必去吟唱一首琴歌，但不能不去了解古色古香、典雅古朴的古琴，不能不去认识古琴所蕴涵着的深沉的文化韵味。

古琴，作为我国最著名的民族弹拨乐器之一，有着悠久的历史。它古老而富有民族特色。就目前的文献资料和考古材料来看，可以确定它至少已经拥有 3000 多年的历史。

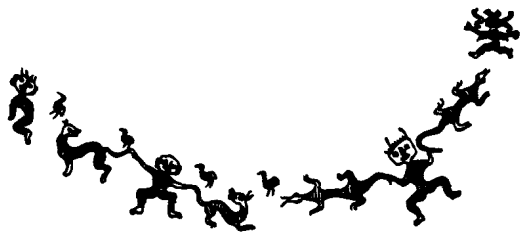
我们首先要了解一下古琴的起源、构造和配件以及基本样式，同时也应了解古琴的制作工艺，古琴的制作工艺同样有着悠久的历史，制琴名家辈出。随着琴曲艺术的普及和提高，造琴工艺也有极大的发展。而造琴工艺的逐步完善，也促进了琴曲艺术的向前发展。

古琴艺术的发展历史，当然要从那些遥远得几乎辨识不清的岁月开始。我们还将随着历史的脉络来了解各个历史时期的音乐文化和古琴艺术。

中国音乐有数千年的历史,古琴则是中国传统乐器中保留音乐资料较多的乐器之一。所以,要了解认识中国古代传统音乐的风貌,古琴和积淀在其身上的文化就是一不容忽视的巨大宝库。因此,自古即有“琴学”之称。琴学源远流长,是中国传统音乐文化的代表。琴文化也是反映中国哲学、文艺美学、历史、文学的一面镜子。本书将从琴谱、琴曲、古琴的演奏、琴论、琴派等方面逐一介绍琴学的相关内容。

古琴音乐思想也是中国传统音乐美学思想中的一部分。如果能很好地了解古琴音乐思想,也可以对整个传统文化和音乐美学思想有一个深切的体悟。当我们再次面对传统音乐,面对孤寂黯淡的古琴之乐时,希望它能为我们的心灵找到一个飞翔的领地。

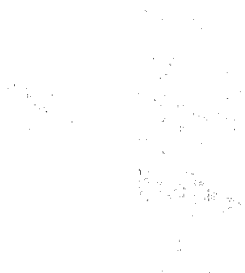

MULU

【目录】

上篇 传统乐器中的瑰宝——古琴

第一章 古琴的形制和构造

第一节 起源	4
第二节 构造和配件	10
第三节 基本样式	17

第二章 古琴的制作和工艺

第一节 古琴制作	19
第二节 琴形演变	29
第三节 千古名琴	30

第三章 琴学艺术的发展

第一节 先秦时期	37
第二节 两汉时期	43
第三节 三国魏晋南北朝	47
第四节 隋唐时期	51
第五节 宋元时期	55
第六节 明清时期	59
第七节 近现代时期	63

中篇 源远流长的琴学

第四章 琴谱

第一节 琴谱的发展	70
第二节 认识琴谱	73
第三节 著名琴谱简说	75

第五章 琴曲

第一节 琴曲结构	82
第二节 著名琴曲、琴歌解题	85
第三节 著名琴曲欣赏	91

第六章 古琴的演奏

第一节 定弦和音域	114
第二节 演奏形式	115
第三节 弹奏法	119

第七章 琴论

第一节 古代琴论的发展	121
第二节 著名琴论著作简说	127
第三节 琴论著作选读	131

【目录】

第八章 琴派

第一节 琴派的形成	147
第二节 历史上的琴派	149
第三节 著名琴人传略	152
第四节 著名琴坛故事	159

下篇 古琴与中国传统文化

第九章 古琴文化与中国音乐美学

第一节 中国传统音乐美学	176
第二节 古琴音乐美学	183

第十章 古琴与文学绘画艺术

第一节 文学、绘画艺术与古琴	193
第二节 文学艺术家与古琴	202
第三节 历代著名咏琴诗词	210

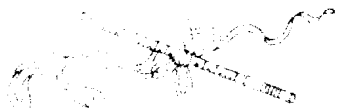
第十一章 古琴与中国社会生活

第一节 文人雅士音乐的代表	217
第二节 琴与古代士人的生活	222
第三节 古琴在今天	225

上 篇
SHANGPIAN

传统乐器中的瑰宝——古琴

第一章 古琴的形制和构造

中国众多的传统乐器中，按演奏方式来分有：吹管、弹拨、拉弦、敲击等几大类，其中最有特色和种类最多的是弹拨乐器。古琴、古筝、琵琶、三弦、柳琴、阮、月琴、秦琴、扬琴等等都属弹拨乐器。在这些弹拨乐器中，大家最为熟悉的有古琴、筝、琵琶等。下面集中介绍的是最能代表和最能表现中国传统音乐深层底蕴和神髓的古老乐器——古琴。

古琴艺术不仅是一专门的音乐艺术，而且可以说它集中国传统音乐、文学艺术之大成，是中国传统文化中的瑰宝。它的内涵可谓博大精深，在它身上积淀了数千年的中国传统文化。从它的形制构造到它的创制、发展、定

型，从它的演奏艺术到它的律制、琴谱等，可以说是一蠡测中国传统文化的宝藏。

古琴，从乐器的角度来讲是中华民族传统乐器的典范，代表了中国传统音乐文化的最高峰。春秋时代，古琴的弹奏水平已经相当高了。传说中的伯牙以弹奏琴曲《高山流水》而著称于世。晋代嵇康，以善弹《广陵散》而著称。魏晋南北朝时代，古琴用来伴奏相和歌；隋唐时代，古琴曾用来伴奏清商乐。宋元之际，琴艺上出现了调子和操弄两种大形式。明清时期，琴学琴论有了长足的发展。

若从文化的角度来看，古琴又与中国的历史政治、文化生活、哲学美

学、文学艺术等等有着密切的关系,是中国传统文化的结晶。所以,你可以不必学习操弄一曲《阳春白雪》,也不必去吟唱一首悠长深远的琴歌,但不能不去了解古色古香、典雅古朴的传统乐器古琴,你不能不去认识体系完备、思虑甚深的琴学以及整个琴乐、琴学、琴道背后所蕴涵着的浓厚的文化韵味。

1977年8月20日,“航行者”号宇宙飞船从美国肯尼迪航天中心升空,从此开始了它漫长的太空考察之旅,科学家们希望通过这艘飞船能够遇到地球以外的“人类”,希望和他们交流一下,因此给它带上了一张即使过十亿年也将嘹亮如新的镀金唱片。这张

唱片作为我们地球人类向外星球智能生物发的一封邀请信和重要的身份凭证。这张唱片上共录制了50首,计120分钟的节目,其中就有由管平湖先生弹奏的中国著名的古琴曲《流水》。由此,把我国传统音乐的典范之作古琴曲《流水》带上了浩瀚幽远的太空。可见古琴曲已作为我们地球人类身份认同的一个标志,其地位和价值由此可知。在众多的音乐艺术中,如果说西洋音乐最有代表性的是小提琴和钢琴,那么传统的古琴也许是中华民族音乐的代表。下面,我们首先来具体介绍一下古琴的起源。

第一节 起源

古琴历史的长短众说不一，我国传统的看法，认为伏羲神农等传说神话故事中的圣人“削桐为琴，绳丝为弦”。有的人则认为古琴起源于更早的巴比伦文化，是外来文明的结晶。他们煞费苦心找出了相关的考古资料作为证据。但这些看法都无从定论。以当今的考古资料 and 我国早期的文献资料《尚书》、《诗经》、《乐记》等“琴”乐史料为据，古琴至今已有3000多年的历史了。

古琴，又名琴，在形制上因缚弦7根，人们称为“七弦琴”，是一种有弦无柱的弹拨乐器。另外，因制作古琴的木头用的是梧桐木，弦则是以丝制成的弦，所以琴又叫丝桐。我国古代通称它为“琴”，即人们通常所说的文人4大雅好“琴、棋、书、画”中的“琴”。

琴之所以被称作“古琴”，还是比较晚近的事情。因为琴的历史比较长远，随着音乐艺术和音乐交流的发展，乐器得到极大的丰富，即以“琴”命名的乐器来论就出现了一整串。大概

以琴为名的乐器太多了，如月琴、秦琴、扬琴、胡琴乃至今大的钢琴、风琴、口琴等等，为了表示区别，所以在传统的琴前加一“古”字，我们现在称它为古琴。从乐器发展史来看，在以“琴”为名的众多传统乐器中，古琴确实是最古老的了。

从字源上讲，“琴”本作“瑟”，是一个典型的象形字。瑟的小篆字形，像乐器的形状，上面“瑟”像弦和弦柱，下面像琴身。本义：指的就是一件拨弦乐器。汉代大学者许慎在《说文解字》中认为：“瑟，禁也。神农所作。洞越，练朱五弦，周加二弦。象形。”清代段玉裁《说文解字注》中认为“瑟”字是取自瑟的首身尾的一个象形字。

古琴，在中国传说的上古时代，不仅仅是一件乐器。那时候，凡是历史传说中有名字流传下来的大人物几乎都与古琴这件神奇的乐器有着神秘的关联。我们熟知的传说人物如：伏羲、神农、黄帝、祝融、颛顼、帝喾、晏龙、尧、舜、禹等等，后世人们追认他们或者是古琴的发明制作者，或者是某琴曲的作曲家。这些传说故事大都是后世推测之辞。可信程度如何，目前限于文献和考古资料的不足，已无

法取证。但古琴这件乐器出现一定很早，倒还是可以相信和确定的。

古琴在我国是有着悠久历史传统的民族弹拨乐器之一，它古老而富有民族特色。就目前的文献资料和考古材料来看，可以确定它至少已经拥有3000多年的历史了。关于它早期的情况，我们只能从一些传说故事中略知一二。例如关于它的创制者，在古籍的记载中有好多古代神话中的人物如：伏羲、神农、尧、舜等等。如在《太古遗音》一书中，就记载了这样的传说“伏羲见凤集于桐，乃象其形”削桐木“制以为琴”，认为古琴的创制者为伏羲。《礼记·乐记》中则认为：“昔者舜作五弦之琴，以歌南风，夔始制乐，以赏诸侯。”这样，古琴的发明者又成了舜。又有传说认为原始社会发明农耕的神农氏曾经“削桐为琴，绳丝为弦”。如果按此说法，琴的创制、产生又被推到了传说中的上古时期，距离现在至少已经有4000~5000年的历史了！这些虽然不可信，但琴在很早就产生了却是毫无疑问的。

从一些古老的神话传说故事中，我们还是可以得到一些当初产生琴的大致状况。古人一般要把古琴的创制

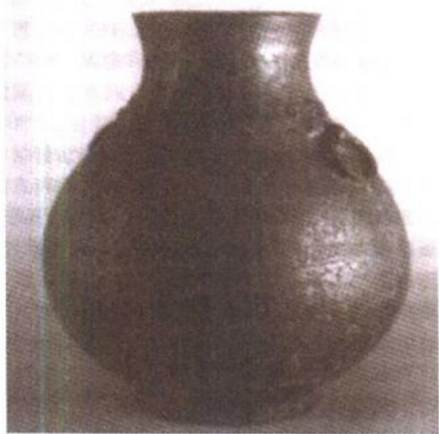
附会在传说中的大人物身上。东汉桓谭论琴的创制：“昔神农氏继伏羲而王天下，上观法于天，下取法于地，近取诸身，远取诸物，于是削桐为琴，绳丝为弦，以通神明之德，合天地之和焉。”（《新论·琴道》）桓谭把古琴的创制者归为神农氏。明徐上瀛（名珙，别署青山）在其著名的《溪山琴况》中则认为：“稽古至圣，心通造化，德协神人，理一身之性情，以理天下人之性情，于是制为琴。”在此，关于古琴的产生他只是泛泛而论，把古琴的创制归为那些具有高盛德行的“至圣”。这种模糊的说法在今天看来倒是有几分先见之明。

我国流传的一些传说故事则把古琴的创制描绘得有声有色。大家都非常熟悉的一个传说故事“后羿射日”：古时候，天上同时出现了10个太阳，尧于是命令善射的羿，用弓箭射掉了其中的9个，解决了当时的旱情，使得禾苗得以生长，生民有所食。而另外一则传说故事也是解除旱情的，则涉及到了古琴的创制问题。《吕氏春秋》记载道：“昔朱襄氏之治天下也，多风而阳气蓄积，万物散解，果实不成。故士达作为五弦瑟，以来阴气，以定群

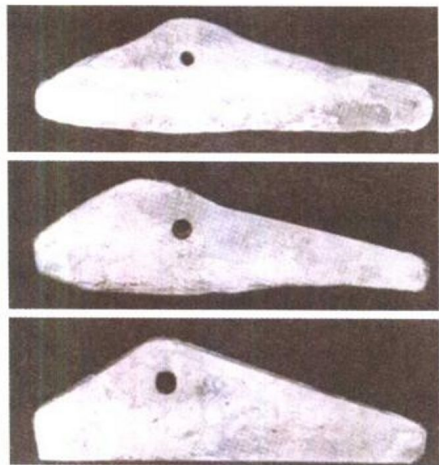

生。”这个传说故事中，可知古琴的创制不仅仅是因为它是一件能够供人娱乐的乐器，而主要是沟通天人，调息天地阴阳之气的娱神器物，如在《诗经·小雅》中有：“琴瑟击鼓，以御田祖，以祈甘雨，以谷我士女。”这里的“瑟”指的也是一种古代拨弦乐器，它形似古琴，每弦一柱，但无徽位；若结合别的传说，如尧曾使无勾（人名）制琴，这里的琴也是五弦的。由此，可知这里所说的“瑟”是与古琴大致相同的乐器，经常与琴在一起演奏。

关于古琴的创制可以说是众说纷纭，莫衷一是。那么，古琴的创制情况到底如何呢？在目前没有确凿证据的前提下，我们也只能去想像其最大的可能性。例如就一种说法来猜测古琴产生的经过。人类在石器时代就知道使用弓箭，在射箭时，弓箭发出的铮铮声，肯定会给人以音乐美的启示。这种用以捕兽、作战的器具，终归有一天会演变成成为乐器，于是它便从广袤的战场、猎场退居到音乐歌舞场所。可以想像得到，最早的古琴弦数一定较少，以后才逐渐加多。这种说法突出了广大劳动人民在劳动实践中的创造性智慧，把那些神秘性的传说因素

※ 舞蹈纹彩陶盆，新石器时代，中国历史博物馆

※ 石磬，新石器时代，山西夏县出土

※ 骨笛，新石器时代，浙江河姆渡文化遗址出土