

含DVD

少儿学古琴

杨青
编著

人民音乐出版社

杨青 编著

少儿学古琴

张中题

图书在版编目(CIP)数据

少儿学古琴 / 杨青编著 .— 北京 : 人民音乐出版社,
2004. 8 (2007. 9 重印)
ISBN 978-7-103-02863-6

I. 少… II. 杨… III. 古琴-奏法-少年读物
IV. J632. 31-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 120540 号

责任编辑: 刘 滢
责任校对: 李景刚

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A4 4.25 印张

2004 年 8 月北京第 1 版 2007 年 9 月北京第 3 次印刷
印数: 7,076—9,095 册 (含 DVD 1 张) 定价: 22.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

蕉叶式——声音松透、甜润，外形流畅，金徽玉轸，制作精美。（北京王鹏斫）

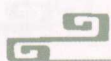
伏羲式——声音松透、苍古，外形古拙，仿古逼真，制作精美。（扬州马维衡斫）

杨青收藏的清代蕉叶琴（此琴为著名画家黄宾虹生前藏用琴）

杨青收藏的清代蕉叶琴背面的黄宾虹题字

杨青与他的学生们

抚琴图

编者简介

杨青系古琴、琵琶演奏家、教育家。现任中国民族器乐学会副会长、“中国民族管弦乐学会”理事、培训部副主任、民乐艺术收藏委员会副主任、古琴专业委员会秘书长、乐器改革与制作专业委员会秘书长、琵琶专业委员会理事。“北京乐器学会”吉他研究会会长，长期在专业文艺团体与乐器学术团体中从事演奏、研究工作。古琴先后受教、求教于龚一、吴文光、李祥霆、王迪、陈长林、吴钊等老师。多年来一直致力于古琴的传播工作。2000年，他与友人共同创办了“北京景山古琴班”（原北京市少年宫古琴班，现归属北京市学生活动管理中心），培养了上至七十多岁、下至四、五岁的百余名古琴学员，许多学员在全国艺术水平考级古琴专业的考级中多次取得优异成绩，并在北京市、区的中、小学艺术节上多次获奖。他教授和启蒙的学生还在2002年文化部主办、中国民族管弦乐学会承办的“全国青少年艺术大赛——第一届民族器乐独奏比赛”中获得了古琴业余少年组的银奖、铜奖、优秀演奏奖，在2004年全国古琴大赛中，获得少年非职业组金奖，儿童组金奖、银奖、铜奖与多项优秀演奏奖、演奏奖，2001年，杨青参与了“全国艺术水平考级古琴专家委员会”、“中国民族管弦乐学会古琴专业委员会”的筹建工作，并在同年成立的“中国民族管弦乐学会古琴专业委员会”中任秘书长。2002年，他参与筹划、组办了在北京人民大会堂召开的《扬州文化名宿——刘少椿先生古琴艺术纪念会》、在国家图书馆举办的《南北琴人演奏会》、在北京金帆音乐厅举办的《全国桃李芬芳民族器乐音乐会——少儿古琴专场音乐会》。还与中央电视台《新闻联播》栏目组在国家图书馆联合举办了《春江花月夜、真情相聚时——慰问残疾儿童义演古典音乐会》、在保利剧院举办了《丹凤雅韵——北京古琴文化节——赈济灾区大型义演古乐音乐会》。2002年8月，他参与发动及组织全国近百名青、少年优秀古琴选手，参加了由文化部主办、中国民族管弦乐学会承办的“中国青少年艺术大赛——第一届民族器乐独奏比赛”古琴组的比赛，并取得了优异的成绩。2004年，他参与举办了2004年全国古琴大赛和全国古琴艺术研讨会。

在传播古琴艺术的过程中，他曾多次接受中央电视台、北京电视台、山东卫视台的邀请录制古琴专题节目，并先后在清华大学、人民大学、北京师范大学、北京广播学院、北京第二外国语学院等院校举办过多次古琴艺术讲座，取得了很好的效果。

前言

古琴是我国的一件古老的民族乐器，据传说已经有五千年的历史，有史可查也有三千年了，可以说基本贯穿于整个中华民族的文明史。“琴、棋、书、画”是中华传统文化的凝缩，也是古代文人所必须具备的“四艺”（必要修养）。这里的琴，即古琴。纵观中国历史，“古琴”的传承尽管经过种种磨难，但在历代琴人不辍的发展和传承下，它以超凡的艺术魅力、顽强的生命力不断地沿袭、发展、壮大。

近年来，中国民族管弦乐学会古琴专业委员会（中国琴会）成立后，古琴的全国考级、全国比赛使它逐渐普及。2003年11月7日，古琴又被“联合国教科文组织”宣布列入“人类口头与非物质遗产代表作名录”，相信这将会在全国甚至全世界范围内，进一步掀起喜爱和学习古琴的新高潮（古琴不仅受到我国各族人民的喜爱，许多外国朋友也很喜爱古琴——1977年，美国发射到宇宙中探访太空人类的“航行者二号”太空船上，就有一张由外国音乐专家精选出的23首“地球音乐”喷金铜唱片，其中就收录了管平湖先生演奏的《流水》）。

纵观琴史，历朝历代的琴界前辈们编印过多种优秀的古琴图谱书籍，近代琴家管平湖、刘少椿、查阜西、吴景略、溥雪斋等又为古琴艺术作出过杰出的贡献。我经常接触的郑珉中、王迪、陈长林、吴钊、李祥霆、龚一、吴文光等老师，都为古琴的发展与传播而辛勤地工作着。

近几年，李祥霆、龚一、吴钊等老师都出版了很好的文字与声像相结合的古琴教材，受到了古琴爱好者的欢迎。但由于古琴的传播不够广泛，面向少儿的通俗教材基本上还是空白，所以经常有一些学琴的孩子和家长对我说，希望能有一本小孩能看懂，成年人更能看懂的简易入门教材。根据以往向各位老师学习的心得体会和在社会上做古琴传播工作的一些粗浅的经验，我抛砖引玉，编出这本少儿古琴入门的文字、音像图书，供朋友们参考、指正。

自古“琴、棋、书、画”四艺并列而以“琴”为首。纵观现代社会，“四艺”的发展恰又是按着“画、书、棋、琴”这相反的顺序而发展的。大家都可以看到，“棋、书、画”已然蓬勃发展起来了，而按照中华民族的传统文化规律，“琴”势必也要发展起来，就让我们共同来将这“四艺”在神州大地上完整地恢复起来吧！

杨青

2003年12月

代 序

学习、喜爱古琴的少年儿童朋友们：

真羡慕你们能在少年儿童这个年龄段就能接触古琴，这在过去几乎是不可想象的事情。莫说一般家庭的孩子，即使是富人、官宦人家的子女也很少见敢于问津“古琴”的。在历史上，多是文人、雅士、墨客、具有相当社会地位的名流或是宫廷里的“要人”方可“抚琴”，以示身价的名贵。

如今，你们生活和成长在充满灿烂阳光的好时代里，从小就可以学习古琴，这真是天翻地覆、历史性的巨大变化。

中国琴会秘书长、古琴演奏家杨青老师，多年来将火一样的满腔热情倾注在少儿学古琴的各个方面，如辅导、教学、组织培训、演出、比赛等等。成绩十分突出，在民乐界有着很好的“人缘儿”和口碑。如今，为了能让孩子们更系统、全面地学好古琴，他又花费大量的心血编著了《少儿学古琴》一书，这真是一件功在当代、利在千秋的好事、实事。书中内容十分丰富，不仅有曲谱、图片、教材，还有大量生动的文字介绍。

《少儿学古琴》一书的出版，必将带动更多的小朋友们喜爱和学习古琴，从而达到在更大范围内传播、推广、普及古琴艺术的目的。

深信这古老的、蕴含着丰富民族文化精髓的古琴艺术，将在新世纪焕发出更加动人的光彩。

朴东生

2003年6月12日

目 录

一、古琴简介	(1)
二、古琴形制图	(4)
三、演奏方法	(5)
(一) 演奏姿势	(5)
(二) 所用古琴	(6)
(三) 左手指法与演奏符号	(7)
(四) 右手指法与演奏符号	(11)
(五) 其他指法	(19)
四、古琴音位图	(20)
(一) F (正) 调按音音位图	(20)
(二) F (正) 调泛音音位图	(21)
(三) $\flat B$ (紧五弦) 调按音音位图	(22)
(四) $\flat B$ (紧五弦) 调泛音音位图	(23)
五、古琴练习曲二十二首	(24)
(一) 音域练习曲	(24)
(二) 调弦练习曲	(24)
1. F (正) 调散、按音调弦练习	(24)
2. F (正) 调泛音调弦练习	(25)
3. $\flat B$ (紧五弦) 调散、按音调弦练习	(25)
4. $\flat B$ (紧五弦) 调泛音调弦练习	(25)
(三) 右手练习曲	(26)
1. 散挑、勾练习	(26)
2. 散连挑、勾练习 (1)	(26)
3. 散连挑、勾练习 (2)	(26)
4. 散连挑、勾练习 (3)	(27)
5. 散连挑、勾练习 (4)	(27)
6. 散托、擘、勾、剔练习	(27)

7. 散抹、挑、打、摘练习	(27)
8. 散托、勾、挑、撮练习	(28)
(四) 左手练习曲	(28)
1. 七弦音阶练习 (五声音阶)	(28)
2. 六弦音阶练习 (五声音阶)	(28)
3. 五弦音阶练习 (五声音阶)	(29)
4. 四弦音阶练习 (五声音阶)	(29)
5. 三弦音阶练习 (五声音阶)	(29)
6. 二弦音阶练习 (五声音阶)	(30)
7. 一弦音阶练习 (五声音阶)	(30)
(五) 琴曲十三首 (附乐曲说明)	(30)
1. 沧海一声笑 (电视连续剧《笑傲江湖》插曲)	(31)
2. 仙翁操	(32)
3. 秋风词 (又名《秋风辞》)	(33)
4. 湘江怨 (又名《湘妃怨》)	(34)
5. 酒 狂	(36)
6. 阳关三叠	(38)
7. 关山月	(40)
8. 平沙落雁	(41)
9. 长门怨	(44)
10. 梅花三弄	(47)
(以下为 DVD 视听学习曲目, 不附乐谱)	
11. 欸 乃	(53)
12. 流 水	(53)
13. 大胡笳	(53)
14. 潇湘水云	(53)
15. 广陵散	(53)
后 记	(54)

一、古 琴 简 介

古琴的历史非常悠久，早在距今三千多年前的西周时代就有所记载，它和瑟都是我国弹拨乐器的始祖。在数千年的历史长河中，古琴融合了人们智慧的结晶，表现着华夏儿女对美好事物的赞颂与追求，并逐渐发展、完善至今，其魅力自然与众不同。

古琴长三尺六寸五分，象征一年三百六十五天；宽六寸，象征六合。琴面上有标示音位的十三个徽，象征一年中的十二个月与四年一次的闰月。传说古琴本有五根弦，按着宫、商、角、徵、羽定弦，分别代表着金、木、水、火、土五位元素，后来周文王加一弦，周武王加一弦，故得七弦。还有一种说法：即七弦效法七星，分别象征摇光、开阳、玉衡、天权、天机、天璇和天枢（古代星象学中七星的名称）或贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲和破军（道教中七星的名称）的北斗七星。其琴面拱圆，底板平坦，与古时天圆地方之说相应和。架弦的岳山、龙龈，支琴的雁足，发音的龙池与凤沼等形象与神奇的比喻，蕴涵了古时人们对青山绿水的喜爱与对华夏文明的执着。

作为一件乐器，它音色优美、深邃，拥有三种不同音色：泛音幽雅、飘逸、空灵，仿若天籁之音，故称天声；散音深远、雄浑、厚重，有如钟磬之声，故称地声；按音细腻、柔润而略带忧伤，极似人的吟唱，故称人声。天、地、人三者相互补充、相互辉映、相得益彰，架构了古琴丰富的音乐艺术表现平台。《广陵散》、《潇湘水云》、《大胡笳》、《高山》、《流水》、《梅花三弄》、《平沙落雁》、《阳关三叠》、《酒狂》、《关山月》等三千余首深邃、悠远、动听的古曲和大量关于琴家、琴论、琴制、琴艺的文献，更为后人留下了不可多得的文化遗产。

古琴在古时还象征着地位、才学与修养，许多历史名人都擅长鼓琴——神农、伏羲、舜、钟仪、师曹、师襄、师旷、师涓、成连、伯牙、雍门周、孔子、司马相如、赵飞燕、蔡邕、蔡文姬、嵇康、阮籍、白居易、赵耶利、董庭兰、薛易简、欧阳修、苏东坡、李清照、郭楚望、耶律楚材、赵佶、万松老人、严天池、冷谦、朱权、徐猷等，就连清朝的几位皇帝康熙、雍正、乾隆也都喜爱并擅长弹琴，乾隆皇帝还收集了许多好琴并记载在册。

自南宋末年以来，由于演奏风格、师承渊源、所据传谱的不同，形成了众多的琴

派——浙派、虞山派、广陵派、川派等，近代有浦城派、泛川派、九嶷派、诸城派、岭南派等。

我国最早的诗歌总集《诗经》里曾多次提到古琴——“我有嘉宾，鼓瑟鼓琴”。“椅桐梓漆，爰伐琴瑟”。“琴瑟在御，莫不静好”。《吕氏春秋·本味篇》里，记述了春秋时楚国著名琴家伯牙鼓琴——高山、流水，而钟子期听后感慨道：“巍巍乎志在高山，洋洋乎志在流水。”从此二人成为知音。春秋末年的孔子既是思想家、教育家，又是一位音乐家，他不但会弹古琴，而且技艺娴熟。他曾向师襄学弹《文王操》，能把乐曲内容完美地表现出来，并有着惊人的鉴赏能力。他教授的“六艺”之中的“乐”，就有弹琴诵诗的内容。他还作有《龟山操》、《将归操》、《获麟操》、《猗兰操》等琴曲。西汉的大文学家司马相如曾为卓文君弹唱《凤求凰》，因此而成就了一段美满姻缘，被后世传为佳话。东汉的蔡邕既是弹琴圣手，又是作曲名家，也是制琴大师。据《后汉书·蔡邕传》中记载：蔡邕在吴地时，有一次邻家烧柴做饭，他听到柴木在火中发出清脆的爆裂声，知是良材，立刻向邻人索要出来，制成琴后果然音色优美，因琴尾还带有焦痕，故被人们称为“焦尾琴”。这张琴同齐桓公的“号钟”、楚庄公的“绕梁”、司马相如的“绿绮”共同被誉为中国古代四大名琴。魏晋时期的琴家嵇康，位居“竹林七贤”之首。他博学多才，崇尚老子、庄子，音乐上颇有造诣，政治上鄙视腐败政权。他后来被司马氏杀害，临刑前还从容弹奏《广陵散》，以表述愤恨不平之情，成为千古传诵的佳话，因此也就有了“《广陵散》从此绝矣”之说。可以说，有关古琴的传说、史实和文学作品不胜枚举。概括中华民族的传统文化、古代文人必备的四艺“琴、棋、书、画”中的琴，指的就是古琴。

除此之外，古琴又是一件工艺品——在上好木料（面板一般用梧桐木、杉木，底板一般用杉木或梓木）制成的琴身上髹（即上漆）上乌黑镜亮的漆胎层，漆胎里还会掺上鹿角灰、八宝灰（金粉和孔雀石、玛瑙、翡翠等珍贵玉石碾碎混合）。十三颗徽有螺钿、玉石、金、银等多种质地。调弦的琴轸也有木头、象牙、牛角、玉石等各种材质。丝织的穗更为古琴添上了几分秀美。装琴的琴囊用的是典雅华贵的绸缎，有的琴还用紫檀或黄花梨等珍贵木材做成的琴匣来盛装，琴匣内外还会有精美的雕刻。由于古琴制作精巧，且音色动听，琴的主人们往往以琴为宝，并根据其特点、音色等来为琴取名，连同对琴的赞美的诗句一并镌刻在琴的底板上。

现收藏于故宫博物院的唐代名琴“九霄环佩”的形状是伏羲式，底板上还刻有诗句、铭文——龙池上方刻篆书“九霄环佩”四个字，龙池下方刻篆书“包含”大印一方，再下是苏东坡的一首诗：“蔼蔼春风细，琅琅环佩音，垂帘新燕语，沧海老龙吟。苏轼记”二十三个字。龙池左方刻“超迹苍霄，逍遥太极。庭坚”十个字，右方刻“冷然希太古，诗梦斋珍藏”十个字及“诗梦斋印”一方。凤沼上方刻楷书“三唐琴榭”一椭圆小印，沼下方刻篆书“楚圆藏琴”印一方。琴腹内纳音左侧刻楷书“开元癸丑三年

斫”七个字,此琴传为唐时西蜀雷霄所制。

古琴有多种样式,南宋田芝翁所辑《太古遗音》(宋人摹本),是我国最早载有古琴样式的琴论专著,上面绘有三十八种琴式:神农、伏羲、灵机、响泉、凤式、连珠、仲尼、列子、伶官、师旷、亚额、落霞等琴式,最常见的为仲尼、伏羲、连珠、落霞、蕉叶等样式。琴式的取名多来自发明者的名号、神话传说、历史典故或自然界的物象,每种名称都有着自身的特定含义。

历代文人墨客专门为古琴所写的诗、词、歌、赋就有厚厚的一大本。唐代著名诗人李白就曾写过“为我一挥手、如听万壑松”的诗句。

琴中有天、有地、有人;有年、有月、有日;有山、有水;有龙、有凤;有北辰、五行等等,真如一个小宇宙。它历经沧桑仍朴实无华,充满神韵却毫不招摇。它以自身的魅力向世人诉说着中华民族悠久的历史,昭示了华夏儿女那颗深沉而质朴的心。

(杨青、杨南潇)