

大雅清音

古琴 · 古樂展專輯

大雅清音

古琴古樂展

大雅清音

目錄

序一

郭爲藩

序二

張春熙

序三

張子謙

古琴的聯想

楚戈

十

琴境圖說

張清治

二十

古琴古情

鄭正華

三二

泠泠七弦 風情千種

王維真

四七

古琴鑑定

基隆市立文化中心 五十

古琴介紹

基隆市立文化中心 五四

陽關三疊曲意說明

劉伊敏

八十

後記

劉伊敏

八六

序一

郭為藩

中華文化是世界上博大精深而源遠流長的文化體系之一，從固有的文化資產中，不難窺見我中華文化敦厚博雅的精神內涵。

古琴便是中華文化中音樂資產的一項實證。欣賞古琴，可同時從音樂美學、琴曲發展、造琴技藝、琴身構造、琴人生活方面入手。古琴文化更結合了考古學、音樂學、社會學、美學，正是中國文化精神之反映。

傳統文人以琴、棋、書、畫為修身養性必修的課業，而「琴」為之首，琴樂成為中國文人生活素養的代表。只可惜古琴在現代生活中漸被大眾所遺忘，因此這次舉辦「大雅清音——古琴古樂」系列活動，自有其承先啓後的意義。

本書輯錄此次古琴古樂大展的重要資料，一方面是文字圖像的保存，一方面也利於古琴古樂的推廣，特此對籌劃此次展覽的基隆市立文化中心表示衷誠的謝意。

——文化建設委員會主任委員

鄭正華教授古琴示範演奏

序二

張春熙

古琴是我國最具代表性的傳統樂器之一，在長久的歷史發展過程中，不論是形制、樂譜、演奏方式以及哲學理念，早已形成了一套完整的體系，將中華文化的特質，精深而細緻地呈現出來。

爲了培養藝術風氣，推廣音樂教育以充實國民精神生活，基隆市立文化中心，經過一年多的籌劃，舉辦了這項「大雅清音」——古琴古樂巡迴展的活動，期盼國人能藉此機會，重新認識中國音樂之內涵與人文精神及悠久的發展歷史。

此次展出古琴共計十三床，包括：鄭正華教授所收藏的宋琴三床、元琴二床、明琴四床、清以前的琴一床，以及孫毓芹教授與張清治教授的元琴各一床，魏德棟老師的明琴一床，其中年代最久的一床名爲「冠古」，乃宋元豐關律年所造（西元一〇八三年），至今已有九百零五年的歷史。

以上這些國寶級的古琴，能藉這次活動展現在國人面前，除了要感謝提供參展的以上諸位音樂名家之外，更要感謝行政院文化建設委員會，文化建設基金會，台灣省政府教育廳，以及承辦巡迴展的各單位，

和策劃活動的金陵藝術中心等機關團體的支持。

這次活動是文化建設基金會成立以來所通過補助的第一個計劃案，具有開創引導的時代意義。中華民族歷史悠久，如何將傳統與現代融合於生活之中是一大課題，由此次古琴古樂之巡迴展，相信可以帶給國人一個很好的啓示。爲了擴大展出效果，特別聘請專家學者執筆，將展出古琴作有系統的介紹，並編輯成冊，以廣流傳，是爲之序。

——
基隆市市長

古琴古樂展

大雅清音

大雅清音首展揭幕

文建會副主委劉萬航
基隆市市長張春熙

序三

張子謙

古琴、這一數千年流傳下來的唯一民族音樂，由秦朝以前創始，歷代相傳，逐代進展，至唐朝始完全齊備。直到明清兩朝更有顯著的進展，早期的古琴只有文字譜，即將樂曲內容、指法、絃數、徽位等記錄出來，刻印成書。但寫出彈法絃位等就非常繁瑣，現存最早的琴譜只有一首「碣石調幽蘭」，一聲音調常需數行字句，甚為不便，直至唐，曹柔始作簡譜，一字即包括絃數、徽位、指法、快慢等，簡明扼要。及至明代琴譜更趨完美，所編印的樂曲有三千餘種，除同名異曲，同曲異名及相同者亦有五百餘首之多，實為民族音樂的一大寶庫，也是我國音樂的鼻祖，世人稱之為國寶，實非虛語。

這次將在台灣各地展出「古琴、古樂」其意義重大，中國古琴即是世界古老演奏樂器之一，而鄭正華先生旅居海外，以其終生專業於古琴演奏的功夫，專心蒐集古琴卓然有成。即將展出宋、元、明各時期的古琴及樂曲，實在稀少，殊堪重視，可以使國人瞭解中華民族的優秀藝術及古琴傳統製造方法，增加這方面的知識，是很有裨益的。

我從十三歲即拜師學琴，至今七十餘年，交遊琴人不下百餘，但年老者大都凋謝，如今所存不多。新一代青年琴人紛紛愛好不斷求學。而專業音樂家亦深入探討，因它有內在的種種學問奧秘，非由文字可以表達出來，必須深入研究不可，時值當前大好時期，凡我琴人莫不歡欣稱頌，但願竿頭日進，擴大繼承，使古琴事業不斷發揮，不斷推廣，除了傳承，又有創造，則古琴事業將永垂不朽，預祝古琴展出成功。

——古琴名家，時年九十

古琴古樂展

大雅清音

古琴的聯想

楚公

在人類文化史上，若論早期的音樂成就，中國是領先世界其他文明的。晚近在湖北隨縣擂鼓墩發掘了一座戰國早期未受破壞的大墓，出土了大批樂器，其編鐘架勢之大，在同時代及其以前的古文明中可說從未之見。依器物的銘文知道這墓的主人是曾侯，名乙，故名「曾侯乙墓」。

依據中國古人用押韻的口語，對樂器的描述是「匏土革、木石金、與絲竹，乃八音」的說法，曾侯乙墓最少發現了六種不同的樂器。「匏」是管樂，即用瓠（胡瓜）瓜製成的樂器。

曾侯乙墓出土的匏笙，吹管特長，當然是事先在匏瓜頸部套上模管，使之長長而形成的，下面橢圓形瓜腹則任其自然長大，老乾後安裝列管。「土」是陶土製的樂器，

史前商周皆有陶埙，曾侯乙墓未見。

「革」

曾侯乙

是敲打樂器皮鼓，墓有三種不同的形

制。「木」是木製的樂器，字書都說即柷圉，是起樂用的敲打樂器，曾侯乙墓也沒有發現。「石」是石磬，起源於新石器時代，曾侯乙墓的編磬有二層四組。

曾侯乙墓中的古樂器——編鐘

「金」

是銅鐘，曾乙墓的編鐘規模之大，是古

的琴瑟，墓中出土有三類。「竹」是管樂

、篪」

墓中也有出土。

中缺少了「木

總般來

、土」

二類。

最令文化界讚歎的是大編鐘，由於規模太大，所以設計為曲尺（「」形，佔有墓室的西南壁和拐角。

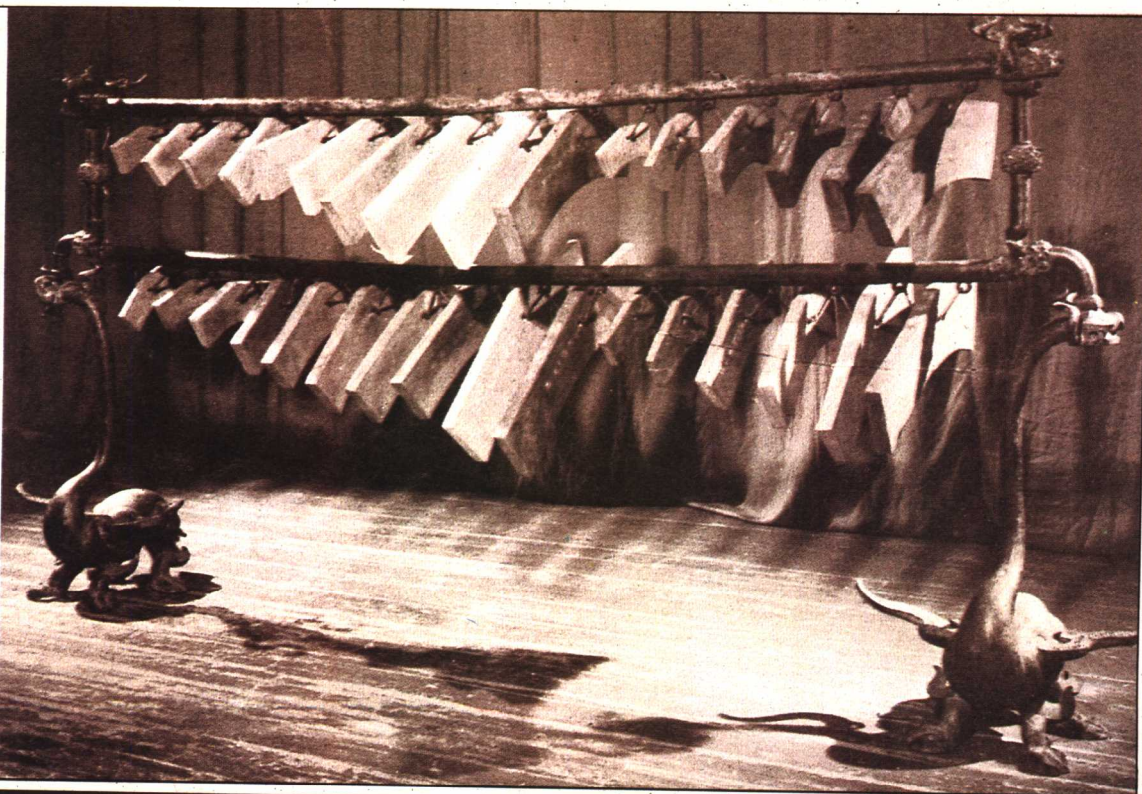
懸掛的鐘架（古稱筍簷）分三層，一二層平行，頂層較小分三段，互不相連。

銅木結構的曲尺鐘架，長七·四八米，寬三·三五米，高二·七三米，由於拐角的關係，下面二層為四根橫樑，最頂層三根，都是木製。橫樑的檔頭都有雕刻精緻的銅套保護，木製橫樑都有漆繪裝飾，既美觀又可保護木材，以防腐朽。大小編鐘六十五件，其中一件鈔（平鹿）是楚惠王熊章在其即位五十又六年時贈送的，銘文記載「唯王五十又六祀，反自西陽，楚王禽（熊）章，作曾侯乙宗彝」，熊章五十六年合西元前四三三年，墓葬年代當較楚王送鈔時稍晚，總在兩千四百年前左右。

這樣完整精美連架的大編鐘，在中國也是第一次

古琴古樂展

大雅清音

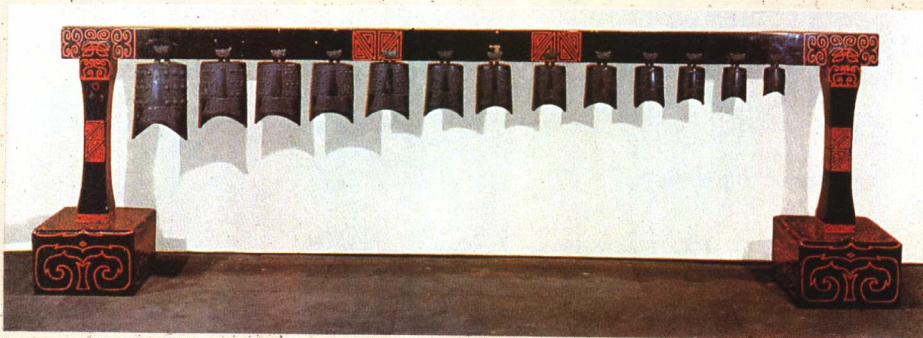
曾侯乙墓中的古樂器——編磬

發現。問題是曾侯並不是一個大國，他是楚王的附庸，受熊章的保護，然則，楚王的樂隊，最少也應比曾侯要更具規模。

依著主樂器大編鐘的擺設，對面的北壁則擺了一套編磬、二層、石磬四組三十二片。一件大建鼓立在墓室的南端緊靠在編鐘的東首。其中另出土了瑟七件、笙四、簫二、篪二、小鼓二，同一墓的東室還藏有琴二、瑟五、笙二、鼓一。另有排簫、竹笛、十弦琴和五弦琴。

在此值得特別介紹的是弦樂器。鄭正華先生藏有一件百衲琴，是用很多塊木材拼成的。曾侯乙墓十二件瑟中，其中一件也是用多塊木板拼製而成。但其中十件為整塊木頭掏挖而成。一件是掏挖後嵌進底板，和後世的古琴製法相近。拼製的瑟，是不是一種改良品，不得而知。

現在的古琴都是七弦，現存最長是長沙馬王堆西漢三號墓中發現的。侯乙墓的古琴則為十弦，多出了三弦。於七弦的五弦琴，但形制細長如木棒，的形制大不相同。可見十弦琴可能最早期的古琴。如何改為七弦省去了三弦不得而知。

商·周·戰國鐘鐸及編鐘

曾侯乙墓的瑟爲二十五弦和記載相合。但依唐李

商隱詩「錦瑟無端五十弦，一弦一柱思華年」而言，瑟

最早是五十弦，後來改爲廿五弦。（漢書、郊

祀記載）「秦帝使素女鼓五十弦、悲，帝禁

不止，破其瑟爲二十五弦」。秦帝（望）

是傳說人物。最少在春秋戰國，瑟已是二

十五弦的了。

我們反過來看看同時代的希臘樂器，只

有遊吟詩人的七弦琴、豎琴（傳入中國叫

做箏篴）、單管豎笛、雙管牧笛等數種，樂隊的規模

還沒有形成。在圖畫和考古資料中也未見過有曾侯乙

墓這種大型的樂隊和樂器，在世界文明史上，中國音

樂確實是曾經輝煌過一陣子的。

不可諱言的是漢已經失去了古制，我們的音樂大

概在唐宋以後就更沒落了，沒落的原因當然也很多，

戰爭和大部份的人不珍惜這種文化遺產也佔有很大的

要素，但記譜法沒有科學化是不是也是重要的原因之

一呢？不管如何，現在古琴保存了許多古譜，音樂界

的人應當很精確的把它翻成現代的樂譜，以供中外人

士研究和利用。據報載上海音樂院不斷在釋讀古譜，

這是一件令人興奮的好消息。

古琴古樂展

大雅清音

鐃盃

戰國敲擊樂器 鐘

在音樂沒落的情況下，古琴恐怕是少數被歷代文人雅士保存下來的古樂之一。文人雅士的香火不斷，古琴的香火也就沒有斷。

反過來看春秋戰國這種宮廷的雅樂之所以沒有被保存下來，其根本原因可能是由於中國自秦漢以後就沒有了春秋戰國時代那種方式的貴族制度。西方自文藝復興以後音樂才獲得大發展，也是由於歐洲有類似中國春秋戰國時代的封建貴族制度造成的，那時的貴族對文化有一定的水準，公子、士大夫、官僚，都接受一定的禮儀訓練，音樂素養，是貴族品質的一部份，也是禮儀的一部份。雖說在春秋時代，孔老夫子就慨歎「禮樂崩壞」、「文不在茲」，但看了戰國早期曾侯乙墓的樂隊之盛況，西周音樂的傳統，並沒真的壞到那裏去，但漢以後，似乎才壞得很徹底。因為漢以後，封建的貴族制度才真的蕩然無存。貴族制度有百害而仍有一利，那就是對文化的提升與保存。尤其是需要發展的音樂家，沒有懂音樂的貴族之支持提倡，是不可能發展的。

歐洲文化之有今天，是由於他們延續了很長的貴族制度，巴哈以後的大音樂家，差不多全是貴族提携出來的，繪畫、雕刻、建築……就更不用說了。近世

商銅鼓

革命以後，中產階級仍然繼承了古代貴族的生活方式，在小說、電影中，我們看到花高價購買劇場的入場券，穿正式的禮服入場……在意識上他們也自以為是古代貴族的化身，以滿足那失去了的虛榮的夢境。虛榮意識，若是投資在藝術風氣上，有時也是有其正面意義的。

反觀中國，漢以後就是流氓政治，劉邦是一個徹頭徹尾的地方混混，古代的貴族制度，好與壞都被他連根拔除。這一搞不打緊，如是這流氓政治的形式一直傳承到民初。每一代都以先鋒除上代的文化再說。民初的軍閥是典型的例子。這種現象的漫延，就是上層社會的庸俗化，庸俗化並不可怕，可怕的是庸俗化成了一個標準，還強迫別人去附從。

在流氓統治了中國兩千年，中國文化之所以不亡，乃因民間的積蓄深厚，一次一次的浩劫以後，總會一次一次的新生，不過像紅衛兵這種摧殘是經不起第二次的。

古琴，可說是民間保存的一朵歷劫的奇花。

古琴在今天是獨奏的樂器，由於它的清、微、淡、遠這種特質，和文人雅士的性格相契合。中國文化基本上有兩派，一派追求功名利祿多半是假借了文人

漢滇族銅鼓

的幌子，等於是披了羊皮的狼，一派則無論在朝在野，其骨子裏都是嚮往田園山林的自由派，凡是淡泊的自由派，他的血脈都是和民間的淳樸相聯的。而不能忍受庸俗的官僚氣息。

適合獨奏的古琴，在古時雖然不知道是不是正樂的一部份，但正樂中的磬都可以獨奏，則古琴也是不會例外的。〔論語，憲問〕、「〔孔子世家〕都說「孔子擊磬，有何黃而過門者」，曰：「有心哉擊磬乎，硜硜乎，莫己知也，夫而已矣！」可證。

而古琴之所以能維繫着中國的音樂香火，乃因古琴不僅是悅耳的，也是悅心的，乃人格修養之憑藉。

「孔子困於陳蔡之間，而弦歌不絕」，在〔莊子〕山木、讓王兩篇也有記載，正是人處在逆境之中時，用弦琴來調適情緒，表達心志的方式之一。弦樂在孔門似乎也可用之修訂詩歌。〔孔子世家〕說「〔詩〕三百五篇，孔子皆弦歌之」。為何要「皆」弦歌之呢？皆弦歌之便已經不單是樂者樂（洛）也」了，而是一種工作，才一篇不漏的「皆」要弦歌之了。漢代易學家京房，用「吹律」來定「姓」，可知音樂已經和文字之音韻融和在一起了，詩、姓氏這類高級的語音，似乎都記錄在樂音的「流程」之中，像電腦一般，可

西漢 管樂笙笛

