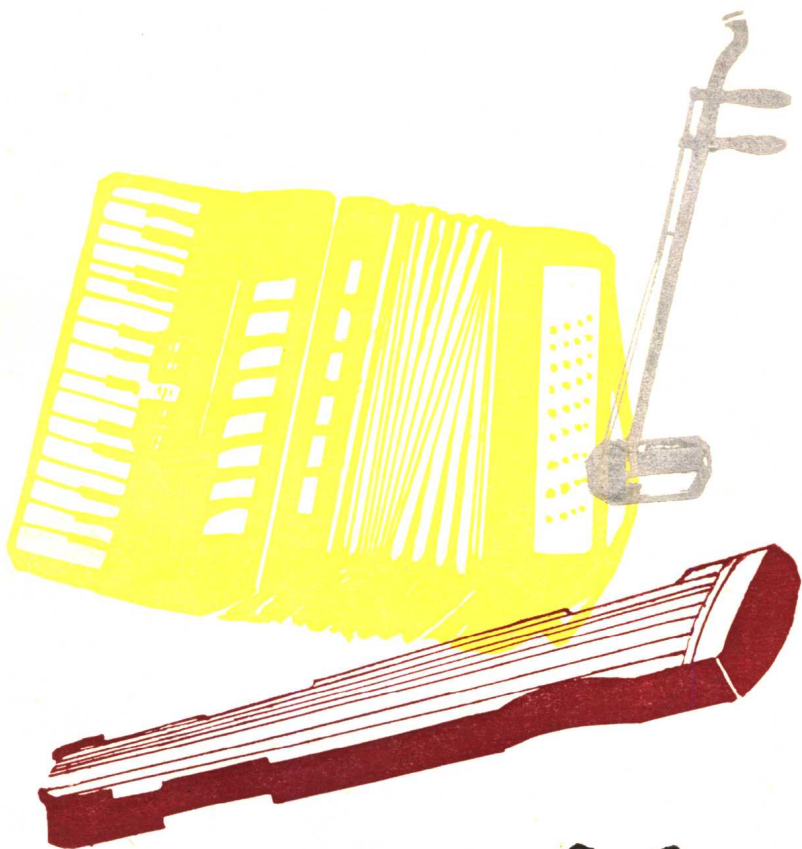

ZHONGXUESHENGKEWAIDUWU

琴

李 春 林

504223

李
春
林

琴

湖
南
教
育
出
版
社

琴

李 春 林

责任编辑：张盛良

*

湖南教育出版社出版(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湘潭市彩色印刷厂印刷

*

1984年9月第1版 1984年9月第1次印刷

字数：150,000₄印张：8 印数：1——11,000

[湘教(84)6—8]统一书号：7284·405 定价：0.72元

出 版 说 明

琴、棋、书、画，自古以来就在我国人民的文化生活中占有突出的地位。近年来，我国城乡、特别是青少年中，又广泛开展了集邮活动。这些高尚的、有益心身的活动，是我国人民精神生活和文化生活的一个重要方面。考虑到当前中学音、体、美教学所占比重很小，广大中学生又渴望获取琴、棋、书、画、邮方面的基本知识，因此，我们特编辑出版了这套《琴》、《棋》、《书》、《画》、《邮》，供中学生课外阅读之用。

这套书都不是单纯的专业性书籍，它是把知识性和趣味性结合在一起的普及读物，旨在帮助中学生扩大知识面，丰富生活情趣，提高审美能力。当然，尽管我们有这样的愿望，但由于经验不足，都可能存在不少缺欠，恳请方家和广大读者批评指正。

目 录

导言.....	(1)
从琴的知音谈起.....	(5)
古琴的创造与濮水上的琴声.....	(13)
聂政刺韩王和古琴的图像.....	(22)
焦尾琴与古琴的制作.....	(29)
金童头玉女腰仙人背.....	(35)
孔子学琴和琴乐的意境.....	(40)
孟尝君听琴和琴的艺术魅力.....	(45)
百里奚认妻与琴歌的流传.....	(49)
蔡邕的误会和听琴的本领.....	(53)
琴学的发展与古琴学家.....	(58)
古琴琴谱琐谈.....	(68)
附一：《秋风词》.....	(76)
附二：《关山月》.....	(77)
古琴名曲的故事传说.....	(78)
嵇康与《广陵散》.....	(79)
蔡文姬与《胡笳十八拍》.....	(87)

《凤求凰》	(101)
《昭君出塞》	(105)
《阳关三叠》及其它	(107)
瑟、箜篌与《锦瑟歌》	(113)
筑与《易水歌》	(117)
二子争父瑟与箏的由来	(122)
琵琶的故事和琵琶名手	(125)
扬琴	(138)
三弦和阮咸	(142)
古今三弦	(142)
阮咸的命名	(144)
其它弹弦乐器	(146)
伽椰琴	(146)
卡龙	(146)
月琴	(147)
柳琴	(147)
侗族琵琶	(148)
考姆兹	(148)
札木聂	(149)
独它尔	(149)
丹不尔	(149)
热瓦普	(150)
东不拉	(150)

拉弦乐器史话·····	(152)
刘天华与阿炳·····	(155)
几种主要拉弦乐器·····	(162)
二胡·····	(162)
板胡·····	(165)
京胡·····	(166)
高胡·····	(166)
中胡·····	(167)
革胡·····	(167)
大筒·····	(167)
坠子·····	(167)
马头琴·····	(168)
牛腿琴·····	(168)
椰琴·····	(169)
萨它尔·····	(169)
艾捷克·····	(169)
西洋乐器中的“琴”·····	(171)
钢琴与西洋钢琴家·····	(180)
小提琴的发明与收藏·····	(195)
中提琴的赞美诗句·····	(201)
几种主要的西洋乐器·····	(203)
大提琴·····	(203)

倍大提琴.....	(203)
六弦琴.....	(204)
曼陀林.....	(204)
羽管键琴.....	(205)
拨琴、古钢琴与袖珍古钢琴.....	(205)
手风琴.....	(206)
有关西洋乐器的国际音乐比赛.....	(208)
我国的西洋音乐及钢琴家.....	(212)
 名曲选录.....	 (217)
广陵散.....	(217)
梅花三弄.....	(224)
阳关三叠.....	(232)
十面埋伏.....	(233)
二泉映月.....	(239)
凤求凰.....	(242)
渴望春天.....	(243)
欢乐女神 纯洁美丽——第九交响乐终曲合唱《欢乐 颂》的片断.....	(245)
战士.....	(246)

导 言

本书谈的是琴。琴有两种意思，一是专指我国的一种弹弦乐器，亦称七弦琴，俗称古琴，也就是古人重视的“琴棋书画”中的“琴”；二是指多种乐器的通称，如胡琴，月琴，风琴，钢琴等。这两种意思的“琴”，我们在书里都将逐一介绍，当然，主要谈的还是我国民族乐器中具有悠久历史的古琴及其它弦乐器。

本书不是教读者怎样弹琴，也不是系统地考究古琴及其它琴的产生、历史演变和现状，更不是对有关琴乐知识的专门性探讨或研究。本书从琴的知音谈起，漫谈古琴及其它弦乐器的带有趣味性又不乏知识性的各种传说和故事。故事中会不同程度地涉及到琴的历史、演变和现状，也会或多或少，或深或浅地谈到琴的各种基本知识，甚至某些技术性问题。光读这本书不可能学会弹琴，但是，读过之后也许开卷得益。它可以丰富读者的有关琴方面的知识，它会引起读者对琴的多方面的兴趣，它会提高读者对琴乐的欣赏能力。

古琴是谁创造的？古琴的最早图像是怎样的？孔子是怎样学琴的？孟尝君是怎样听琴的？古琴在民间怎样流传，在上层又是如何演奏？本书将一一作出回答。同时，书中还有种种随

同古琴名曲而流传下来的爱国的，勤学的，珍惜友谊和爱情的故事。其中有古琴学家的故事，也有国王的故事，武士的故事，诗人的故事。也有普通劳动者的故事。这些故事都与琴联在一起，故事的主人公多半是历史上的真人，而故事尽管有些虚构，却不象小说中的情节完全是属于创作，这些故事一般都有历史史料根据。许多古琴学家都是史有明文记载的，他们弹琴给人以娱乐，又使人从中受到道德方面的教育。从这些故事中，可以看到我们的祖先是富有聪明才智的，是富有创造性，富有艰苦奋斗的精神的；也可以看到我们民族的文化是具有悠久的历史。古琴的产生甚至与人类的产生的传说连在一起，说明古琴产生在遥远的远古时代。千百年来，这具有悠久传统的古老艺术，这具有民族特色的古琴音乐。经历了无数沧桑，一代又一代的琴手努力追求新的琴艺，不断地谱出新的乐章，为我国整个民族的音乐和文化，为世界音乐和文化增添了色彩。当我们从书中看到古琴事业的发展和前途时，定会感到骄傲和自豪。

本书在讲故事的过程中，着重地介绍了古琴的创造、制作、结构和发展历史，古琴琴谱的知识和古琴名曲的欣赏，著名的古琴演奏家，如师旷、师涓、伯牙、雍门周、司马相如、蔡邕、蔡文姬、阮咸、阮籍、嵇康等；还有现代的琴学家管平湖，查阜西，吴景略等。

古琴是属于弹弦乐器，本书还介绍了除古琴之外的其它弹弦乐器和拉弦乐器的有关知识和趣闻。除古琴之外，弹弦乐器有瑟、箏、琵琶、三弦、柳琴、扬琴等。这些乐器象古琴一样历史悠久，渊源久长，并传下了大量优秀作品，积累了丰富的演

奏手法。这类乐器也泛称为“琴”。

最早出现的弹弦乐器是琴瑟一类，距今有三千多年的历史。公元前第三世纪的秦代，出现了箏；公元前二世纪已经流行箏、篪、筑；公元前一百一十年左右，出现了类似琵琶的弹弦乐器；公元第六世纪（隋代）出现了“秦琵琶”；公元第七世纪（唐代）已有了阮咸琵琶。琵琶成了当时手提式弹弦乐器的总称，包括三弦、阮等弹弦乐器；由阮咸琵琶又演变成了秦琴、月琴、双清等。隋唐时代（公元第六世纪到第七世纪）琵琶成了弹弦乐器中占重要地位的乐器。秦代出现的三弦（又名弦鼗）到元曲盛行时，流传较广。明代时，外来乐器扬琴流行我国，并被我国改进为具有我国民族特点的乐器。

除弹弦乐器外，弦乐器中还有拉弦乐器，或称弓擦弦乐器，民间也统称这种乐器为“琴”。我国的拉弦乐器主要是胡琴。胡琴包括二胡、高胡、中胡、大胡、低胡、板胡、京胡等。世界上所有的拉弦乐器应算中国出现最早。清代是我国历史上胡琴最盛行的时期。

本书还介绍了瑟、箏篪与箏的由来，琵琶的故事，古今三弦、扬琴、阮咸的命名，胡琴及胡琴演奏家刘天华和阿炳，等等。其中有许多乐器主要流行在我国少数民族地区。

西洋乐器中也有通称为“琴”的乐器，如提琴、钢琴等。这类西洋琴是指西洋乐器中的弦乐器。本书着重介绍了西洋乐器中的钢琴、钢琴音乐家巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、肖邦等。介绍了这些音乐家的成长故事，简介了小提琴、大提琴、倍大提琴、六弦琴、曼陀林、羽管键琴、拨琴、古钢

琴等。

同时，本书还谈到了我国钢琴音乐和一些钢琴音乐家，谈得比较粗浅。

本书选用了几首古今中外有名的曲子或片断，其中有古琴曲、琵琶曲、二胡曲和钢琴曲，供读者参阅。

这本小书里谈到的古今中外的琴的有关知识、故事和趣闻轶事，一些资料来源于古籍著作（如《史记》等），经过白话翻译，整理、加工编写而成；一些是参考了当代中外专家所著的有关琴的专著和有关琴的资料性图书。其中主要参考书有：

《中国古代音乐史稿》（杨荫浏著），《古琴初阶》（张子谦等编），《东亚乐器考》（〔日〕林谦三著），《西洋音乐史》（卡尔聂夫著），《西洋乐器图说》（〔日〕菅原明郎等著），《琴史初编》（许健编著），《中国古代音乐故事》（王廷珍编写），《外国音乐家的故事》（郎樱编），《中国传统名曲欣赏》（朱舟编著），《音乐欣赏手册》（上海文艺出版社编）；还有各种音乐教科书，以及报刊上发表的文章。恕不一一列举。特此说明，并向有关的编著者和出版者致以谢意。

从琴的知音谈起

古代春秋时期，楚国有一人叫俞伯牙，这个人是我国历史上著名的音乐家。他的音乐知识很丰富，尤其善于弹琴，是个优秀的琴手。他不但会弹奏别人创作的琴曲，自己也会作曲，用现在的话来讲，他又是一位作曲家。

俞伯牙的音乐才能在当时是首屈一指的。但是他的成就决不是天生成的，也不是轻而易举地学来的。他下了很大的功夫，经过千锤百炼，吃了许多苦，才慢慢走上成才之路。

俞伯牙的老师叫成连，这位老师在伯牙未成名时，就是全国有名的音乐家，擅长弹琴，掌握了高超的弹琴技法。当时有许多年青人拜他作老师，向他学习弹琴。俞伯牙便是他的学生之一。成连十分器重伯牙，因为伯牙学习时比其他的学生都要刻苦，伯牙常常能按老师的要求不折不扣地每天坚持练琴，从来也没有间断过。茶余饭后，他还经常去请教老师，并严格地要求自己。学习期间，很少贪玩。他的接受能力很强，对老师的指教，能很快心领神会。他的表现得到了成连的关注，成连看出了这位学生很有培养前途，决定把自己的知识毫无保留地传授给伯牙。

寒来暑往，春去秋来。俞伯牙跟着成连学习弹琴，不觉整

整三年了。他已熟练地掌握了老师教的弹琴的各种技法，也能够熟练地弹奏多种名曲。照道理可以毕业了。可是，伯牙弹过一曲之后，再听听成连老师弹同一曲，相比之下，音乐效果远远不如老师的感人。伯牙弹的乐曲每一个音都很准确，技法也可称得上熟能生巧了。但是听伯牙的弹奏知道是在听琴，而听老师弹奏时，却会使人忘记是在听音乐，琴声把人的心都抓住了。听琴的人会不知不觉地忘记时间的早晚，忘记周围的一切，仿佛跟着琴声进入了一个新的境界。会使人感动得自然而然地流下眼泪，或者高兴得雀跃起来。这是什么原因呢？这说明伯牙弹琴弹得平板乏味，没有感情；而成连老师的弹奏是充满了感情的。伯牙也学会了作曲，他的曲子能够描绘湖光山色，也能够刻划花鸟虫鱼，可是象弹琴一样，仍然乏味，没有感情。

伯牙因此常常感到苦恼，他苦心地创作了一曲，弹奏之后不满意，他把曲子烧掉，又重新创作一曲，一听，还是不满足，他又烧掉。这样翻来复去，他写了不少曲子，都感到不满意。后来，他创作了一个曲子是描写海上的风光的，自己很满意。他给老师成连看了，并弹奏给老师听。老师认为这个曲子有进步，可以及格，但还不算优秀，问题仍然是缺乏感情，没有气质。

这可怎么办呢？伯牙十分着急。成连说：“不用急，我教给你的弹琴作曲的基本功夫，你都掌握了。但是你的作品缺乏感情，这可不是我能教得会的。我可以带信去找一位老师。这位老师也是我的老师，比我高明得多。他有本领使你的琴技提高一步，我同你一道去找他。”

伯牙求知心切，听说能得到更高明的老师的指教，一夜也睡不着觉。他回想起三年时间过得很快，自己并未辜负大好时光，常常是彻夜习琴，闻鸡起舞。到了新的地方，见了新的老师，更要珍惜光阴，呕心沥血地学下去，把新的老师的本领全部学到手。想着想着，稍稍闭眼，天就亮了。晨曦从窗棂透进屋里，洒在他的身上，洒在他心爱的七弦琴上。他心里充满了新的希望。

伯牙穿好衣服，走出屋子，莫道君行早，更有早行人，成连老师已在院子里等他。

“老师，我们今日要到什么地方去呢？”

“不用急，背上琴囊和干粮，我们走吧，到了那里，你就知道了。”成连老师兴致勃勃，看起来象伯牙一样年青，甚至今日比伯牙更显得活泼一些。伯牙想到自己的琴技不能满足，心里总有一丝忧愁，不象老师那样心胸开朗。

翻了不知多少山，过了不知多少桥。成连带着伯牙步行了三天，来到了碧波荡漾的大海边。成连告诉他，很快就能见到新的老师了。伯牙心里有些激动。老师说，要拜望的老师就在大海近处的那个海岛上。

于是，伯牙又跟着成连，划着一只小船，踏着万顷碧波，心驰神往地向目的地飞去。

来到岛上，成连带着伯牙找到了一个小屋子。成连说：“我们要找的老师不在家，你就先住在这里，我到别处再找一找。你等着我，我可能一下子回不来。”

伯牙依依不舍地与成连告别，成连又登上那条小船，划破

波浪。向远处驰去。

这里有山有水，有花有树，有天有海，有云有风，真是一个美丽的海岛，如同仙境一样。伯牙很快就爱上了这个地方，心情豁然开朗起来，仅有的一丝忧愁也好像烟消云散了。

为了学琴，三年来，他几乎没有迈出故乡村子的大门，一心埋头在琴盘上。今日看到这烟波浩瀚的大海，无边无际，眼前松涛翻滚，脚下海涛飞腾，眼界开阔了，心胸敞亮了。他几乎陶醉在这海阔天高的小岛上。一天，两天，十天过去了，成连老师还未回来，新的老师也不见回岛。但是，这十天来海岛的良辰美景，海岛的雄伟气势，使伯牙心旷神怡，感情激荡。他时时面对大海操琴演奏，琴声悠扬，好象别有神助，一会儿如大海日出，一会儿如潮落潮涌，仿佛看到远帆孤影，顿时又是风平浪静……，十来天的所见所闻，自自然然地在他的七弦琴上流露。琴声与海涛融合一处，感情与大海翻滚在一起，气势磅礴，震天撼地……

十天之后，成连老师回到海岛，伯牙弹奏乐曲《水仙操》给老师听，老师听着笑着，十分高兴。听完之后，他拍着伯牙的肩膀说：“你把新的老师的本领全部学到了手，祝你成功。你的新老师就是这海岛的山山水水……”

伯牙经过海岛十几天的亲身生活，接触了大自然，陶冶了性情，终于使他的琴艺起了一个质的飞跃。他谱写的《高山》、《流水》等乐曲，弹奏起来，使人如临其境，情感溢出大海，盖过高山。后来伯牙懂得了，成连老师要他来这海岛上就是要他深入生活，亲身观察山水，这才是最好的老师。

不久，伯牙的琴艺，名扬天下。

有一次，伯牙因公事来到汉阳马鞍山山洼处，遇上了一场风雨。躲雨时，伯牙取出七弦琴来弹奏。有一个打柴的人听到琴声，立即知道这曲子是描写下雨，这个人叫钟子期。他能懂得伯牙的曲子，说明钟子期有音乐才能，伯牙十分高兴。

俞伯牙要钟子期再听他弹奏一个曲子，看他能否理解其中的意思。

钟子期说：“请弹吧！”

俞伯牙抚琴一弄，琴声激越高昂，气势不凡，钟子期听后，马上说：“弹得妙，弹得妙，你的琴声威武雄壮，这是在赞颂巍巍高山。”

俞伯牙确实是弹奏了一首《高山》，钟子期回答得很正确，使他分外惊喜。