

琴赏牡丹

主编 / 杨青 曹雅欣 姚昆宏

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

琴赏牡丹

主编 / 杨 青
曹雅欣
姚昆宏

音乐出版社 · 北京

琴乐欣赏

文学解说

购书直通

QIN SHANG MUDAN

图书在版编目 (CIP) 数据

琴赏牡丹 / 杨青, 曹雅欣, 姚昆宏主编. -- 北京: 人民音乐出版社, 2018.6
ISBN 978-7-103-05523-6

I. ①琴… II. ①杨… ②曹… ③姚… III. ①古琴 - 文化研究 - 中国②《牡丹亭》 - 文学研究 IV. ① J632.31 ② I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 095052 号

选题策划: 刘 滢
责任编辑: 刘 滢
责任校对: 张 琛
整体设计: 王 华

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京尚唐印刷有限公司印刷

787 × 1092 毫米 16 开 13.5 印张

2018 年 6 月北京第 1 版 2018 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1 — 3,500 册 附 CD 一张、MP3 一张 定价: 99.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

目录「赏文部分」

情到极致是什么体验？ 032

十六岁的她，却需要一场死亡 038

一个盗墓者的爱情 042

第三次的“初恋” 046

三生三世，只有你 050

杜丽娘是“慕色而亡”？ 054

杜宝为何不肯认女儿？ 060

杜宝为何更不肯认女婿？ 066

杜父与杜母为何截然不同？ 072

《牡丹亭》真是追求自由、反对礼教吗？ 078

目录「奏谱部分」

五代周文矩《宫中心》局部

步步娇	084
皂罗袍	096
山坡羊	108
山桃红	120
懒画眉	132
忒忒令	140
嘉庆子	150
玉交枝	158
好事近	166
黄莺儿	174
水仙子	180
双声子	188
尾声	192
附录1 写在出版之前	195
附录2 《牡丹亭》简析	203
后记	213

琴赏牡丹

主编 / 杨 青 曹雅欣 姚昆宏

人民音乐出版社 · 北京

琴乐欣赏

文学解说

购书直通

QIN SHANG MUDAN

图书在版编目 (CIP) 数据

琴赏牡丹 / 杨青, 曹雅欣, 姚昆宏主编. -- 北京: 人民音乐出版社, 2018.6
ISBN 978-7-103-05523-6

I. ①琴… II. ①杨… ②曹… ③姚… III. ①古琴-文化研究-中国②《牡丹亭》-文学研究 IV. ①J632.31 ②I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 095052 号

选题策划: 刘 滢
责任编辑: 刘 滢
责任校对: 张 琛
整体设计: 王 华

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京尚唐印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 16 开 13.5 印张

2018 年 6 月北京第 1 版 2018 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,500 册 附 CD 一张、MP3 一张 定价: 99.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

《琴赏牡丹》编委会名单

主 编：杨 青 曹雅欣 姚昆宏

副主编：吴雪盟

编 委：梁 雅 杨南潇 丁若琦 孙 宁

吴凤雏 陈伟铭

绘 画：于 水

录 音：林 烁 宁 俊

选自《牡丹亭还魂记》汤显祖
撰，怀德堂藏板，明末坊刊本。

前言

《琴赏牡丹》是杨青团队继《琴梦红楼》（2012）和《琴颂诗经》（2016）之后编写的又一本“弦歌艺术书籍”。2016年适逢我国明代著名文学家、戏曲家汤显祖（1550—1616）逝世400周年。汤显祖以戏曲闻名于世，他创作的以《牡丹亭》为代表的“临川四梦”享誉世界，蕴含着鲜明的民族性和鲜活的独创性，体现了对社会的深切关注、对人性的深刻思考。他的戏曲创作和与其同时代的英国文学巨匠威廉·莎士比亚（William Shakespeare, 1564—1616）的剧作，成为东西方两座文化的高峰，在中国乃至世界戏剧史上具有里程碑式的地位。除戏曲创作外，汤显祖还写了不少诗文，其中诗作即达2200余首。汤显祖的诗文和戏曲作品堪称举世共享的文化瑰宝。汤显祖与莎士比亚是同时代的人，巧合的是，他们两人于同一年离世。2016年是他们逝世400周年。联合国教科文组织（UNESCO）也于2016年在全球范围内组织了纪念汤显祖、莎士比亚、塞万提斯（西班牙文学世界里最伟大的作家，代表作之一《堂吉珂德》）三大世界文化名人逝世400周年的系列活动，这些活动必将在全世界范围内掀起对这三位大师的关注热潮。

汤显祖的“临川四梦”是中国戏曲史上最伟大的作品之一，而《牡丹亭》是中国戏

曲史上的巅峰之作，闻名于世。汤显祖是世界级的文化人物，《牡丹亭》是世界级的文学戏曲作品，昆曲与古琴是世界非物质文化遗产。古代文人为我们留下了宝贵的文化遗产，而且今天依然鲜活于千万人的心中，依然具有强大的文化生命力。将两项世界非物质文化遗产有机地结合起来，珠联璧合，一定会产生很大的艺术感染力。《琴赏牡丹》是古琴与昆曲两项世界非物质文化遗产在较广泛范围里与较深层次上的合照与共鸣。之前我们曾在小范围内进行过尝试：《古琴弹奏经典歌曲（二）》（人民音乐出版社）中曾收录了三首抚琴吟唱昆曲的曲谱与录音。这次经过向昆曲界前辈与学者请教，并与昆曲专家一起经过再三缜密的论证与认定，在《牡丹亭》全剧中精选了有代表性的十三段唱腔，用古琴、昆笛、琵琶与阮来演绎。这几种乐器相互的关系是“重奏”或“重唱”，需要每位演奏者都具有独当一面的功力。姚昆宏是作曲家，唱功好又弹得一手好琵琶，她懂昆曲、懂音乐，对昆曲的门派没有偏见，能客观地看待昆曲界存在的现象，所选曲目版本出自《新定九宫大成南北词宫谱译注》（王正来著）与“关德权据纳书楹版整理、译谱的昆曲《牡丹亭》全本（简谱版）”、《中国昆曲精选剧目曲谱大成》等类书，可以说这些曲牌与古琴的演奏是相得益彰的。曹雅欣是致力于传统文化当代传播

的青年学者，笔耕不辍，并能尝试将多种传播形式应用于网络，开创微信公众号“国学是活的”。《琴梦红楼》《琴颂诗经》书中的美文全部出自她的笔下，其立意之高，笔锋之锐，文风之美，思想之深令人感慨唏嘘，读之让人有“感时花溅泪，恨别鸟惊心”之感。吴雪盟（古琴演奏）是“音乐小才女”，由她打谱的《钦定〈四库全书〉诗经曲谱》获得了业内与古典音乐爱好者的一致好评。编委梁雅、杨南潇、丁若琦（昆笛演奏，中国戏曲学院昆曲作曲专业研究生）、孙宁、吴凤雏、陈伟铭，他们都为本书做出了不可或缺贡献。于水老师浪漫传神地精绘了牡丹亭的人物与场景，林烁与宁俊为本书录制了清雅秀丽的音频。尤其是我国戏曲界的学术权威、中国艺术研究院研究员、博导刘祯先生，以及著名历史学家、中国人民大学历史学院教授、博导毛佩琦先生写的序，为本书增添了专业色彩与学术光辉。

杨青

2016年11月

序一

——琴歌雅韵《牡丹亭》

昆曲与古琴，分别于2001年、2003年被列入世界“人类口述和非物质文化遗产代表作”名录，是最能代表传统艺术之精神的中国艺术。

古琴之道，正调品弦，中正平和，音意相合，得之弦外，心通造化；昆曲之韵，四声宫商，唇吻适会，闲雅整肃，清俊温润，感荡性情。二者既有自己独特的艺术品性，又在文化精神上彼此统一，被传统文人对应成一种“雅音”，闲以养性，正以修身。

声音之性，小可娱情，大可载道。中国传统文化，向来将“志于道，据于德，依于仁，游于艺”作为人的修养方式，以艺术的形式体贴生命，澡雪精神，发抒性情，达成“游于艺”的精神境界。中国艺术所追求的生命气韵，在超越名象的感性体验中，“养人之性情，而荡涤其邪秽，消融其渣滓”（朱熹《论语集注》），在以“器—乐—艺—境—道”为整体性结构的艺术活动中，敞开心性，获得超越。作为士阶层“大雅之音”的古琴，其音清静远古，淡泊逸雅，清风入弦，绝去炎嚣，最为性灵；虚徐其韵，至音真趣，任物来去，不将不迎，带着寂静的况味，将人领入虚空的光景，皈依自然而然的的世界，寻求精神彻底的安放。与其他乐器不同，古琴不过度追求“嘈嘈切切错杂弹”的技巧，也不过度表现“大珠小珠落玉盘”的声色，其以简淡而清雅的声音，于吟猱绰注

处寻求韵味，于虚音停顿处寻求无限。因此，“琴者，禁也”成为士人琴论最重要的命题，被后世理论不断诠释，一直影响了其后近两千年中国的琴论发展史。守住“琴者，禁也，所以禁止淫邪，正人心也”（《白虎通·礼乐》）的精神，也就守住了“琴乐”的本质特性。

琴乐是超越的，并不意味着死板枯寂，它包孕着活泼的生命动力与艺术张力。古琴最具韵味之处，在于吟猱之间的韵律，绰注之处的虚实，落指静远，入弦淡逸，便可宛转成韵，曲得其情。这种声音，最能与人音相协，最能与肉声相和。因此，“歌则必弦之，弦则必歌之”，琴歌成为古琴重要的一种表现方式。无论“舜弹五弦之琴，歌南国之诗，而天下治”（《尚书》），《诗》“三百五篇，孔子皆弦歌之”（《史记·孔子世家》）；抑或《诗经》中的“窈窕淑女，琴瑟友之”，司马相如“将琴代语兮，聊写衷肠”，琴与诗歌相伴，轻吟低唱，舒缓成韵，意趣天然，琴韵拨弄，歌声调谐，和于人声，臻于大雅。因此南宋姜夔，有《古怨》琴歌传谱，为琴唱之传世绝品；戏曲中有元代王实甫《西厢记》之“听琴”一折，明代高濂《玉簪记》之“寄弄”一曲，清人黄燮清《茂陵弦》之“琴媒”一篇，均以曲唱的方式，赋予琴歌以艺术表现力，彰显