

太音传习·古琴教程

陈成渤 编著

太音传习·古琴教程

陈成渤 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

太音传习·古琴教程 / 陈成渤编著. — 杭州: 西
泠印社出版社, 2019.4
ISBN 978-7-5508-2696-0

I. ①太… II. ①陈… III. ①古琴—奏法—教材
IV. ①J632.31

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第072984号

太音传习·古琴教程

陈成渤 编著

出品人 江 吟

责任编辑 朱晓莉 徐 炜

责任出版 李 兵

责任校对 徐 岫

出版发行 西泠印社出版社

社 址 杭州市西湖文化广场32号5楼

(邮政编码: 310014)

电 话 0571-87243279

经 销 全国新华书店

装帧设计 杭州林智广告有限公司

印 刷 杭州乐通印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 12.5

字 数 240千

印 数 0001-3000

版 次 2019年4月第1版

印 次 2019年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5508-2696-0

定 价 89.00元

学古琴 到太音

陈成渤，1987年开始习琴，先后师从于徐匡华先生和龚一先生。2000年开始在杭州教授古琴，后创办太音琴社。

陈成渤孜于琴学三十载，在教学上积累了丰富的经验。一直从事南宋浙派古琴遗产的资料整理和打谱研究，恢复了《梅花引》《乌夜啼》《猗兰》等浙派传统古琴曲，出版《浙派传习录·樵歌》《南宋浙派古琴传习录》，多次举办个人独奏音乐会，创立太音琴乐团。从2011年开始，在杭州举办了四届国际琴会、三届中国琴会打谱会、浙江古琴艺术节等大型活动。

现任中国传统文化促进会古琴文化艺术委员会副主任、浙江省非遗保护协会古琴专业委员会主任、太音琴社社长。

目 录

自 序 / 1

绪 言 / 4

第一章 右手弹奏基础 / 11

第二章 左手弹奏基础 / 19

第三章 常见复合指法 / 25

第四章 基础练习曲例 / 31

第五章 琴曲·独奏曲 / 53

《仙翁操》 / 55

《湘妃怨》 / 57

《酒狂》 / 60

《亚圣操》 / 63

- 《良宵引》 / 66
- 《神人畅》 / 69
- 《鸥鹭忘机》 / 74
- 《碧涧流泉》 / 78
- 《洞庭秋思》 / 82
- 《山居吟》 / 86
- 《白雪》 / 90
- 《平沙落雁》 / 96
- 《文王操》 / 101
- 《昭君引》 / 106
- 《普庵咒》 / 113
- 《忆故人》 / 119
- 《醉渔唱晚》 / 124

第六章 琴曲·弦歌部 / 131

《鬲溪梅令》 / 133

《秋风词》 / 135

《长相思》 / 137

《乐极吟》 / 139

《子夜吴歌》 / 141

《幽涧泉》 / 143

《阳关三叠》 / 146

《凤求凰》 / 150

《凤凰台上忆吹箫》 / 152

《关山月》 / 155

《归去来辞》 / 157

附录 古琴减字指法释义 / 163

《太古遗音·弹琴手势图》(宋·田芝翁) / 173

自序

陈成渤

小时候，受母亲影响，我喜欢戏曲，亦喜欢各种民族乐器，尤其是古琴的声音，一直让我难以忘怀。记得读小学一年级时，每家墙门院子里都安有公用广播，到了下午四点左右，“小喇叭开始广播啦！”的声音就会在院子里响起，有时还会听到古琴、二胡等演奏的民乐，依稀记得有管平湖、吴景略等老一辈琴家演奏的古琴曲，《渔樵问答》一曲的名字似乎还有印象。那时听古琴声，最让我难以忘怀的是那声上滑音（绰），悠悠若惊鸿翩起，竟能把我的心带飞起来，我想我的古琴情结应该是那个时候产生的吧。

心里留了那声音，自然就有了想法，于是关注，关注后就有消息。20世纪80年代一次很偶然的机会，我遇到了老琴家徐匡华先生，在徐老门下开指。

记得最初接触古琴，学完了《阳关三叠》，觉得琴声亦如此尔尔，小时候向往的“绰”也会弹了，心里有了满足感，于是习琴不再用功。直到有一天，在新华书店买到一盒龚一老师的古琴专辑盒带，里面有《潇湘水云》《忆故人》《长门怨》《平沙落雁》等传统琴曲。当听到那首古琴与小乐队版的《平沙落雁》时，整个人从床上蹦起来，我没想到，古琴缓缓悠悠的声音，竟有这样的表现力！

《庄子》记载了孔子周游列国被困于陈蔡的故事。孔子在陈蔡被困，依然抚琴歌唱，子路挖然执干而舞，子贡在旁说：“吾不知天之高也，地之下也！”当我听到龚老师盒带里那首《平沙落雁》时，我和子贡的心情是一样的。

跟着龚老师学琴，是少年时的我最大的愿望。徐老先生和龚老师私交甚

好，有一次龚老师来杭州，徐老先生便把我推荐给龚老师。龚老师听我弹了一曲《长门怨》后，也许是觉得孺子可教吧，便答应教我。龚老师的家在上海田林新村，我常在周六或周日坐四五个小时的火车去上海，从上海火车站下来，转几次公交车就到了。

后来，我和龚老师说起这事，我说：“龚老师，其实是您那盘盒带给了我古琴的生命。”

2000年，我跟着徐匡华老先生去大专院校演出。演出结束后，大学生们对着古琴问这问那，很多人还问：“这是古筝吗？”诸如此类情形多了，我便萌生了一个想法：何不开个古琴馆？也许学琴的人会渐渐多起来！于是，“太音古琴音乐工作室”就成立了。

北宋琴家成玉磬在《琴论》里说：“然俗耳有人全不可取，率意自任，号为天然，不识者亦从嗟美，尝窃笑之，是指风癫汉唤为道人，由来此病，卒难医也。”这些年，社会上学琴热方兴未艾，有关古琴的各种论点思潮也随之涌现，各种投机钻营于古琴的现象亦常出现，亦如成氏所言，随之而出现的“风癫汉”何其多！

徐青山在《溪山琴况》中说：“吾复求其所以和者三，曰弦与指合，指与音合，音与意合，而和至矣。”这里说明了古琴艺术学习的三个层次：“弦与指合”，是技术的层面；“指与音合，音与意合”，是艺术的层面；经过长期的学习与薰习，最后“和至矣”，则是道的层面。

琴学博大，琴道光大。人生时光有限，我辈之学如杯水车薪，穷几世的精力也难究琴道之竟，但对于古琴演奏技术的层面，还是能够通过正确的方法掌握的。

所以，对于刚走上古琴学习道路的同学来说，必须明白“古琴是乐器”，从基本技巧入手，扎扎实实练习基本功，从勾挑抹剔开始，从基本练习曲开始，由浅入深地把传统琴曲一首首学透，把古琴音乐的技术和艺术层面表达清楚，最后能否“和之至”，那就要看个人的造化了。

我常想，人应该是带着使命来到这世界的。有人已经找到了自己该做的事，或还在寻寻觅觅，我想我是幸运的，我不仅找到了自己想做、喜欢做的事情——弹琴，还可以将弹琴的经验和大家分享，一起学习、共同进步，这岂不是幸运中之幸运呢？

这本教材，是以我近廿载的古琴讲习经验为依据编纂而成的。对于古琴入门者来说，应循序渐进地学习，只要充分理解教材内容，假以持之以恒的练习，定会在古琴的演奏之路上打下一个扎实的基础。

2019年春于西湖樵斋

琴之为乐，可以观风教，
可以摄心魄，可以辨喜怒，
可以悦情思，可以静神虑，
可以壮胆勇，可以绝尘俗，
可以格鬼神，此琴之善者也。
鼓琴之士，志静气正，则听着易分，
心乱神浊，则听着难辨矣！

——唐·薛易简《琴诀》

绪 言

一、初识古琴

琴，中国最古老的弹拨乐器之一，别名“绿绮”“瑶琴”“丝桐”等，民国以降才始称“古琴”。

琴在中国有着悠久的历史。琴之始制，据古籍记载：“神农作琴”“舜作五弦之琴以歌南风”等。

先秦时代，琴已广泛流行于社会各阶层，作为教化民众和娱情乐志的手段。《尚书》记“戛击鸣球，搏拊琴瑟以咏”；《诗经》记“琴瑟在御，莫不静好”“窈窕淑女，琴瑟友之”等。汉代蔡邕《琴操》曰：“昔伏羲作琴，以御邪僻，防心淫，以修身理性，反其天真。”东汉桓谭《新论·琴道》曰：“昔神农氏继宓戏而王天下，上观法于天，下取法于地，近取诸身，远取诸物，于是始削桐为琴，绳丝为弦，以通神明之德，合天地之和焉。”湖南长沙出土的西汉马王堆古琴，其形状为传统古琴的前身。琴的形制至隋唐时基本定型，并传承至今。

“士无故不撤琴瑟。”几千年来，琴为文人的必修乐器，与文人士大夫的生活密切相关。伯牙鼓《高山流水》遇子期；孔子学琴于师襄子而弹《文王操》；蔡邕造焦尾琴，作《五弄》；司马相如抚琴遇文君；嵇康临刑奏《广陵散》；陶渊明抚无弦琴；等等。这些都是以琴为流传的典故佳话。琴之为声，“清而不厉，平而匪乖，温润醉雅，得天地中和之音。”琴远远超越了音乐本

身，与中国传统文化融为一体，成为中国文人理想人格的象征。

晚唐曹柔发明减字谱，它由汉字的部首和一些减笔字拼合而成，取代了以往繁琐的文字记谱方法。减字谱记录了左右手的按弹方法，但没有记录音符的时值。减字谱蕴含着深厚的历史文化，现代的五线谱等记谱方法不能完全取代它。用减字谱记录并传承至今的古琴谱有一百七十多种，保存了三千多首古代音乐作品，是我国巨大而珍贵的音乐宝库，是中国传统音乐的活化石。

至明代，传统印刷术繁荣发展，琴之几千年历史得以积淀，演奏风格、理论渐趋鲜明，琴学流派得到发展，较有代表的琴派有“浙派”“虞山派”“广陵派”“岭南派”等。在古琴美学方面，出现了代表性著作，如《溪山琴况》（明·徐上瀛）、《琴声十六法》（明·冷谦）等。《溪山琴况》和《琴声十六法》等著作，系统地总结了前代琴乐的审美经验，阐述古琴演奏风格审美准则，其历史意义已经超出古琴音乐本身，是中国儒道传统文化思想在琴乐上的体现。形而下者琴为器，形而上者琴为道，丝桐之学，精深博大，堪为中国传统音乐文化的代表。

琴至清后，发展式微。中华人民共和国成立后，琴学得以继承发扬，涌现了管平湖、查阜西、吴景略、张子谦等老一辈古琴演奏家，他们在古琴艺术的演奏、打谱以及理论上做出了巨大的贡献，对于现代古琴艺术影响深远。

20世纪80年代以来，中国经济的发展促进了思想意识形态的跟进，所谓“仓禀实而知礼节”，人们对于传统文化的需求和回归日益心切。作为中国传统文化典型符号的古琴，自然被社会所重视。

2003年11月7日，联合国教科文组织在巴黎总部宣布全世界第二批“人类口头和非物质文化遗产代表作”，中国的古琴艺术名列其中。这对于古琴艺术在当今社会的发展可谓锦上添花，对于古琴艺术在中国乃至世界范围的传播和影响有着更为深远的意义。

二、初识形制

琴，除了作为乐器的本身特性以外，在几千年的发展中，历代琴家和文人赋予了其丰富的传统文化内涵。琴的形制命名、斫琴规则充分显示了古人的智慧，合乎中国传统礼乐思想和天人相应的哲学思想。

就构造而言，琴的各部分结构十分合理。其大小合宜，既方正雅致，又便于携带。

琴一般长约三尺六寸五分（120~125厘米），象征一年三百六十五天（一说象征周天365度），宽约六寸（20厘米左右），厚约二寸（5~6厘米）。

琴前广后狭，宫、商、角、徵、羽五根弦，象征君、臣、民、事、物。后来增加的第六、七根弦称为文、武二弦，象征君臣之合恩。

琴最早是依凤身形而制成的，其全身与凤身相应（亦与人身相应），有额，有颈，有肩，有腰，有尾，有足。

“琴头”上方称为额，额下端镶有用以架弦的硬木，称为“岳山”，又称“临岳”，是琴的最高部分。琴背部有大小两个音槽，位于中部较大的称为“龙池”，位于尾部较小的称为“凤沼”，隐含上山下泽，又有龙有凤，象征天地万象。

岳山边靠额一侧镶有硬木条，称为“承露”，上有七个“弦眼”，用以穿系琴弦。其下有七个用以调弦的“琴轸”。琴头的侧端，又有“凤眼”和“护轸”。

自腰以下，称为“琴尾”，琴尾镶有硬木称为“龙龈”，用以架弦。龙龈两侧的边饰称为“冠角”，又称“焦尾”。

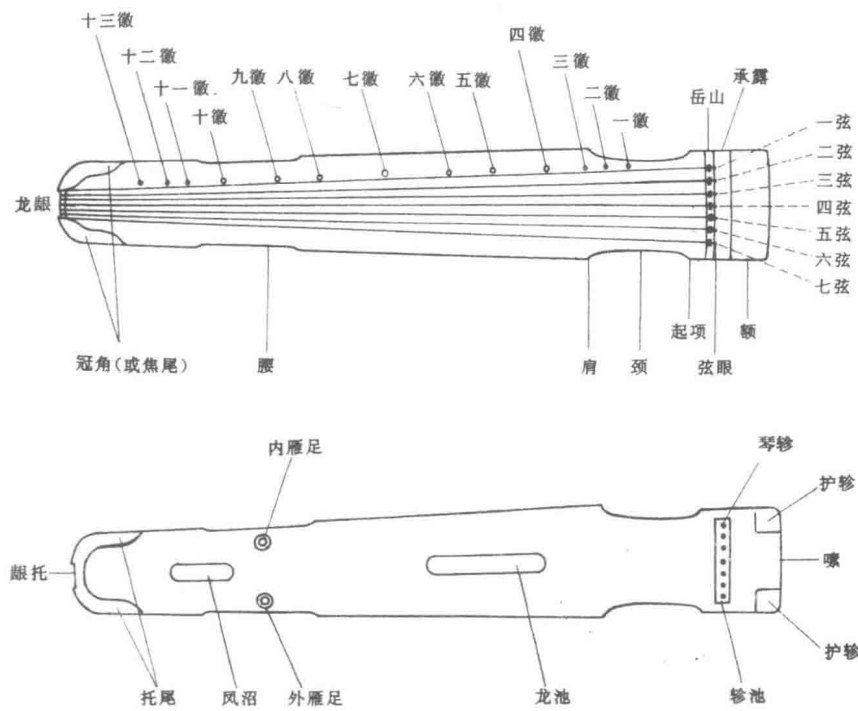
琴面上有十三个“琴徽”，通常用螺钿片制成，古代也有镶金片以显豪华。十三个琴徽象征一年十二个月和一个闰月。

七根琴弦上起承露部分，经琴面之岳山、龙龈，转向琴底，系在琴底的一

对“雁足”上。

古琴内部由木块掏空而成。斫琴工艺对琴影响最大的就是琴的内壁处理。所谓“良材良工”，不同的木质，斫琴师对之用不同的内腔处理，使琴发挥各自特点。

琴腹内，头部有两个暗槽，一名“舌穴”，一名“声池”。尾部一般也有一个暗槽，称为“韵沼”。与龙池、凤沼相对应处，往往各有一个“纳音”。龙池纳音靠头一侧有“天柱”，靠尾一侧有“地柱”，发声之时，“声欲出而隘，徘徊不去，乃有余韵”（苏轼《杂书琴事》）。琴没有“品”（柱）或“码子”，便于灵活弹奏，有其独特的走手音，又具有有效弦长特别长、琴弦震幅大、余音绵长不绝等特点。

三、古琴定弦

历代琴家对古琴调性调名的称呼皆有差异，如有以传统十二律吕之名称谓的，如“黄钟调”“大吕调”“蕤宾调”等；有以传统音名“宫、商、角、徵、羽”称谓的，如“宫调”“宫意”“商调”“商意”。从现代乐理角度来说，古琴的常用调有F调、C调和^bB调等。以下分别列出：

1. F调

以三弦为宫，意即三弦定为F调的1（Do）。七根弦的唱名依次为F调的5 6 1 2 3 5 6，古称“正宫调”或“正调”等。

弦 号：	一	二	三	四	五	六	七
唱 名：	So	La	Do	Re	Mi	So	La
固定音高：	C	D	F	G	A	C	D

2. C调

以一弦为宫，意即一弦定为C调的1（Do）。七根弦的唱名依次为C调的1 2 4 5 6 1 2，古称“角调”或“黄钟均”等。

弦 号：	一	二	三	四	五	六	七
唱 名：	Do	Re	Fa	So	La	Do	Re
固定音高：	C	D	F	G	A	C	D

有时为了方便传统五声音阶的乐曲演奏，把三弦散音降低一个小二度，调到Mi，其音阶关系则为：

弦 号：	一	二	三	四	五	六	七
唱 名：	Do	Re	Mi	So	La	Do	Re
固定音高：	C	D	E	G	A	C	D

3. $\flat$ B调

当一弦唱名定成2 (Re) 时, 七根弦的唱名依次为 $\flat$ B调的 $\dot{2} \dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{7} \dot{2} \dot{3}$ 。为了方便演奏, 一般将五弦升高一个小二度, 变为1 (Do), 古称“蕤宾调”或“金羽调”等。

弦 号:	一	二	三	四	五	六	七
唱 名:	Re	Mi	So	La	Do	Re	Mi
固定音高:	C	D	F	G	$\sharp A$	C	D

4. G调

当一弦唱名定成Fa时, 七根弦的唱名依次为G调的 $\dot{4} \dot{5} \dot{7} \dot{1} \dot{2} \dot{4} \dot{5}$ 。为了方便演奏, 有时会调整一、三、六弦, 将唱名定为 $\dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5}$, 古称“徵调”或“太簇调”等。

弦 号:	一	二	三	四	五	六	七
唱 名:	Mi	So	La	Do	Re	Mi	So
固定音高:	B	D	E	G	A	B	D

5. $\flat$ E调

当一弦唱名定成La时, 七根弦的唱名依次为G调的 $\dot{6} \dot{7} \dot{2} \dot{3} \dot{4} \dot{6} \dot{7}$ 。为了方便演奏, 有时会调整二、五、七弦, 将唱名定为 $\dot{6} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{1}$, 古称“无射调”或“姑洗调”等。

弦 号:	一	二	三	四	五	六	七
唱 名:	La	Do	Re	Mi	So	La	Do
固定音高:	C	$\flat E$	F	G	$\flat B$	C	$\flat E$

其他还有一些特殊定弦法, 如慢二弦、慢一紧五、紧二五弦等, 都是为了演奏的需要而定的调, 在此不一一赘述。