

王先宏
◎ 编著

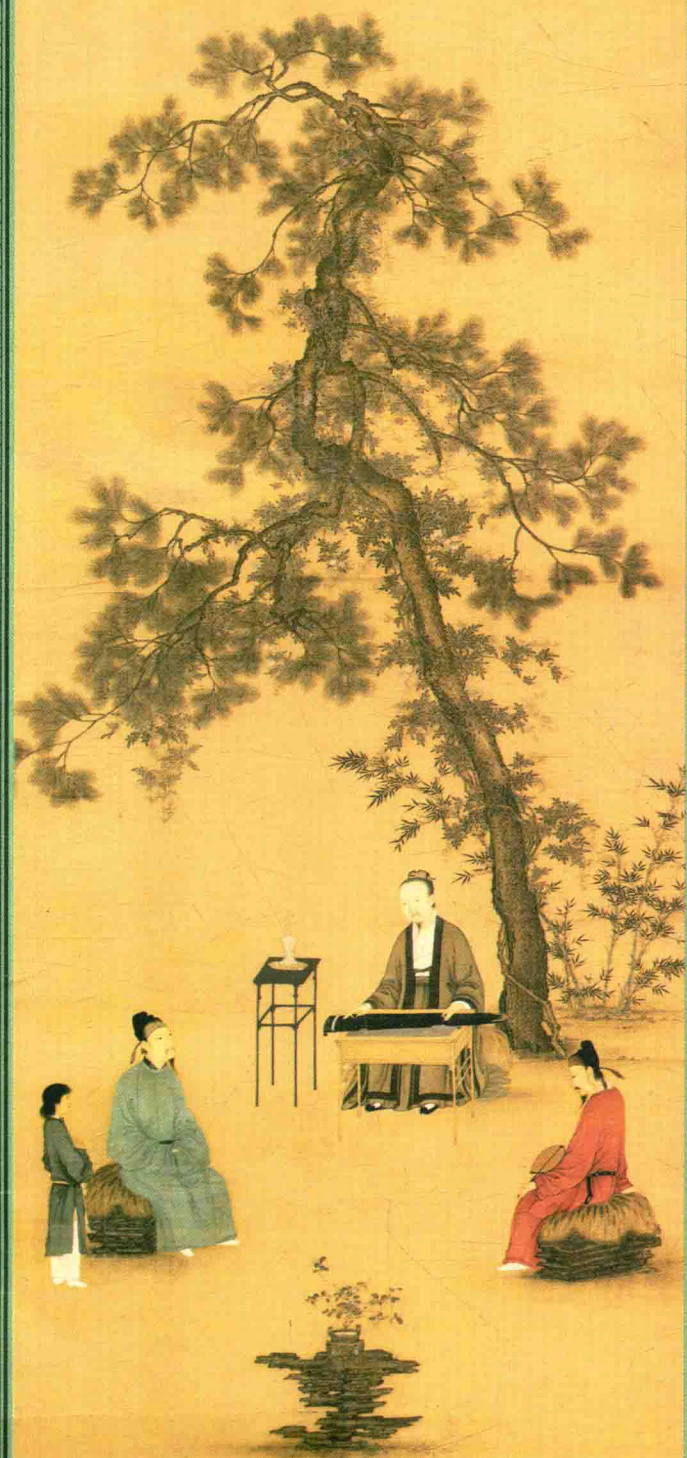

实用古 琴教程

李祥霆

专业性
实用性
规范性
趣味性

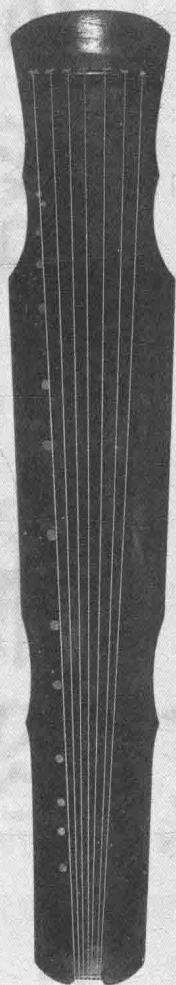
中国文联出版社

实用

古琴教程

王先宏 © 编著

李子祥 题

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用古琴教程 / 王先宏编著. — 北京 : 中国戏剧出版社, 2018.12
ISBN 978-7-104-04765-0

I. ①实… II. ①王… III. ①古琴—奏法—教材
IV. ①J632.31

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第296256号

实用古琴教程

责任编辑: 黄艳华

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-63381560 (发行部) 010-63385980 (总编室)

传 真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63387810

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座(100055)

印 刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/16

印 张: 14

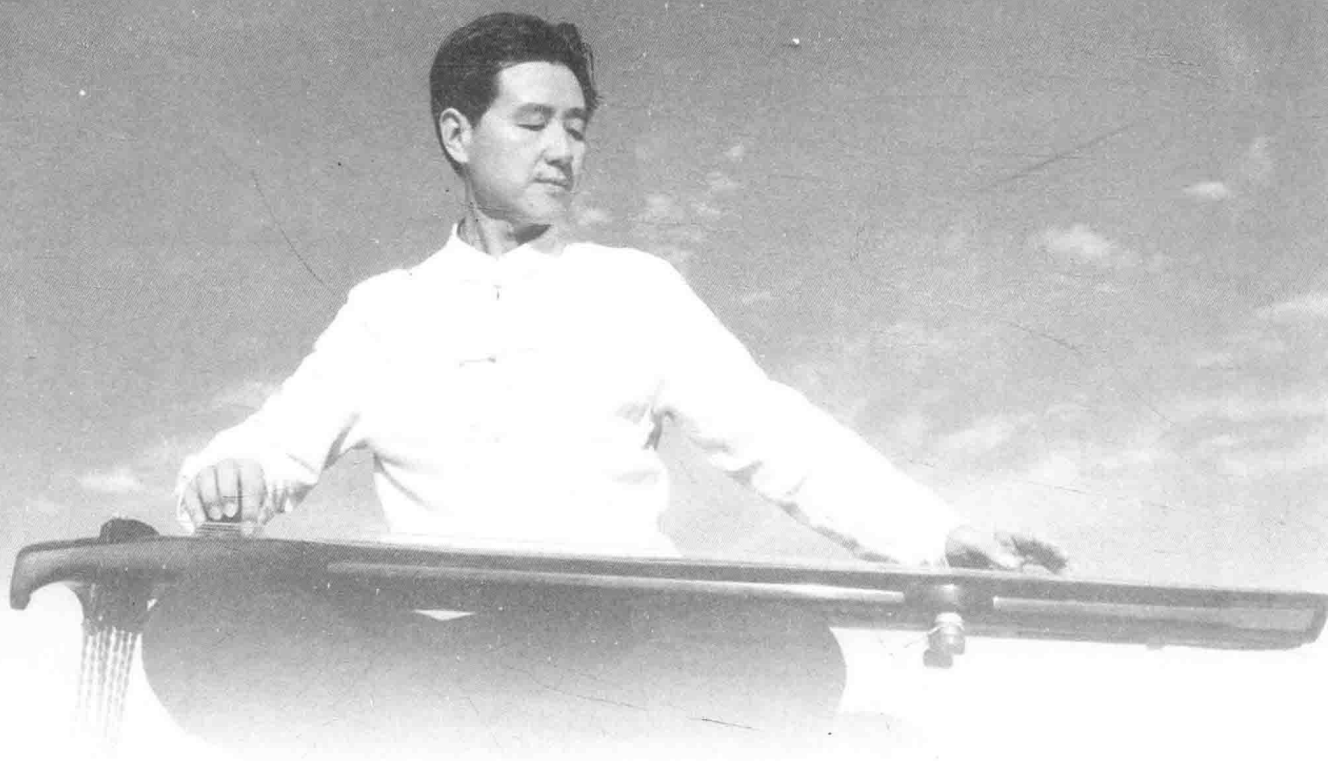
字 数: 210千

版 次: 2018年12月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04765-0

定 价: 68.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

作者简介

王先宏，安徽合肥人。八岁开始随父亲学习民族乐器，十八岁参军入伍，被特招为文艺兵。在部队文工团十几年高标准、严要求的专业训练下，精通多种乐器演奏，并尝试音乐创作，积累了丰富的舞台演奏经验。转业后回到琴筝之乡扬州，全心研究古琴艺术。转益多师，师从中央音乐学院教授李祥霆先生学艺。在扬州、北京等地创办琴社，同时应邀到一些城市开展王先宏古琴公益讲座，定期举办全国古琴研习班，传承和普及古琴艺术。他还钻研古琴制作工艺，以传世名琴为基础，总结出自己独到的古琴制作理念，创立了王先宏斫琴工作室，以古人所说“奇、古、透、润、静、圆、匀、清、芳”九德作为古琴音色的最高追求。

本书是作者根据多年音乐学习经验与教学实践，总结出来的一套化繁为简的古琴教学方法，比较实用，适宜从零起步的初学者参考使用。

前言

古琴的地位历来崇高，“琴、棋、书、画”，琴被列为中国传统文化艺术之首。这不仅由于古琴作为乐器本身的功能与价值，更出于其“弦外之音”——琴声中所蕴涵的文化基因，包括高深的琴学理论、独特的乐律美学以及与传统文艺乃至哲学、宗教之间的契合、相通。

近年来，随着全国范围内古琴热的不断升温，编者作为古琴艺术的传播者，便多了一分忙碌，也多了一分责任。那么，如何正确地传承好古琴艺术，是摆在相关教育机构和从业者面前首要的题目。当前古琴教学主要有两种模式，一是院校式。从基础乐理开始学习，系统训练指法和技巧。二是传统式。口传心授，直接学乐曲，手把手模仿。编者认为，古琴既然作为乐器的形制出现，就应该和所有乐器一样，最好从乐理基础开始入门，通过科学有序的指法训练，打好基本功，再吸取传统各派的特色技法和韵味，从而达到琴曲的完美演绎。

在这本教材编写过程中，编者一直以“专业性、实用性、规范性、趣味性”为指导原则，从古琴的历史、构造、古琴的保养和挑选开始，到演奏姿势和指甲的修剪与保养，再到古琴的定弦和调音，古琴减字谱的注释和解读。特别是第三章加入了基本乐理知识，讲解了音乐学习者必备的乐理知识，让古琴初学者对音准和节奏有个基本的认知。从右手的“勾、挑、抹、剔、打、摘、托、劈”八种指法开始练习，科学地编了十个右手指法练习曲，由浅入深，循序渐进。并配合一些耳熟能详的练习曲，这样做会大大增加学习者的兴趣。当右手能够灵活掌控七根琴弦，甚至达到右手盲弹，再开始进入左手技法的学习。这样的学习过程既不吃力，又牢固了基本功。

古琴曲版本较多，教材中的古曲都经过精心挑选，并且对一些传统古曲进行合理的调整，使之更加便于演奏和教学。同时，也对一些适合古琴演奏的现代曲目进行移植改编和编订指法，以拉近古琴与现代人的距离，让更多喜欢现代音乐的人听懂古琴，喜欢古琴，从而开始学习古琴，最终更好地普及与传承古琴艺术。

编者

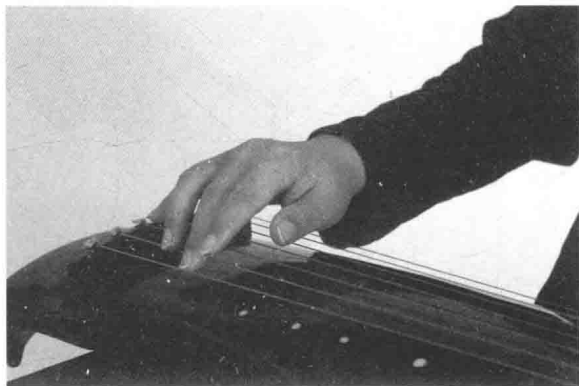
2018年12月

古琴右手八法图示

一弦勾前手型

一弦勾后手型

七弦挑前手型

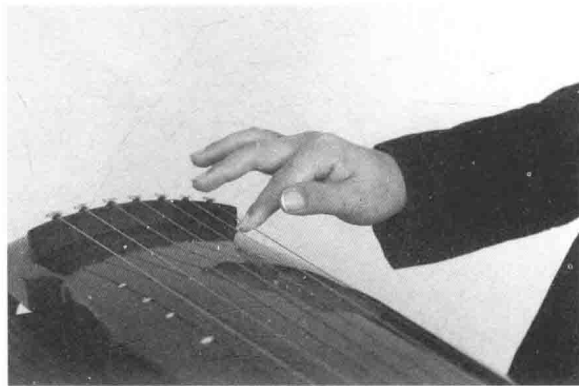
七弦挑后手型

六弦抹前手型

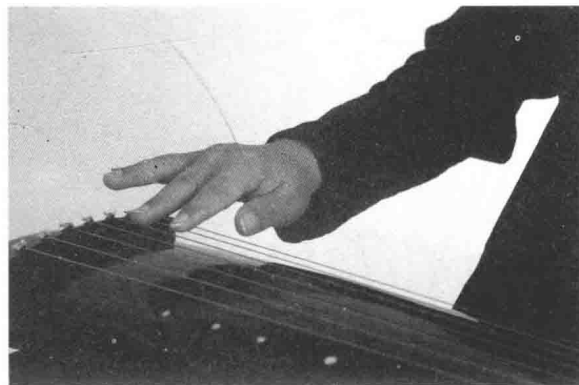
六弦抹后手型

四弦剔前手型

四弦剔后手型

古琴右手八法图示

七弦托前手型

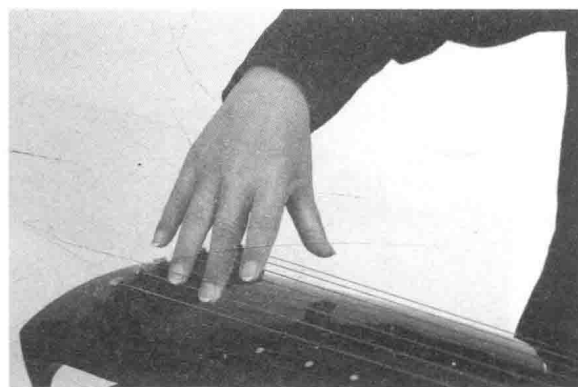
七弦托后手型

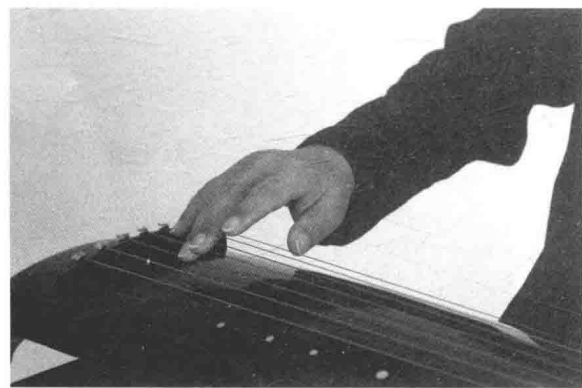
七弦劈前手型

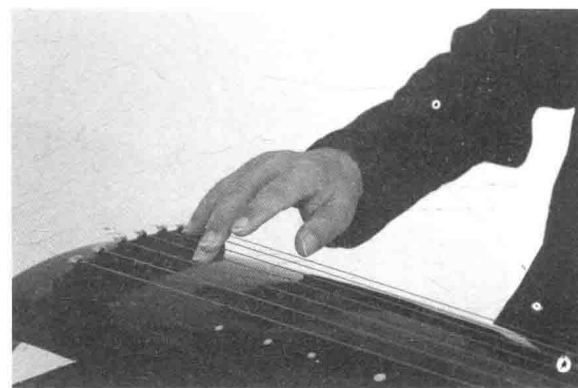
七弦劈后手型

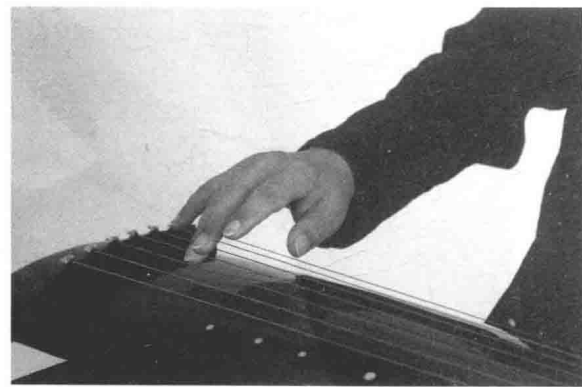
三弦打前手型

三弦打后手型

三弦摘前手型

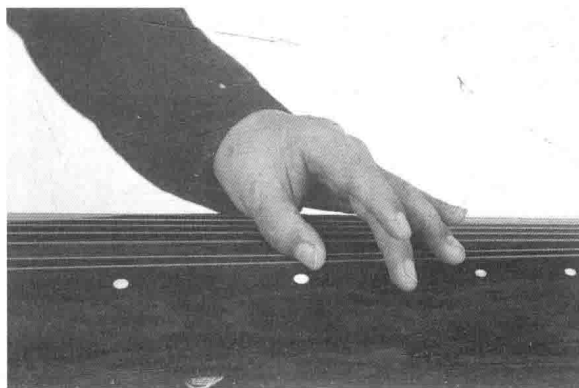

三弦摘后手型

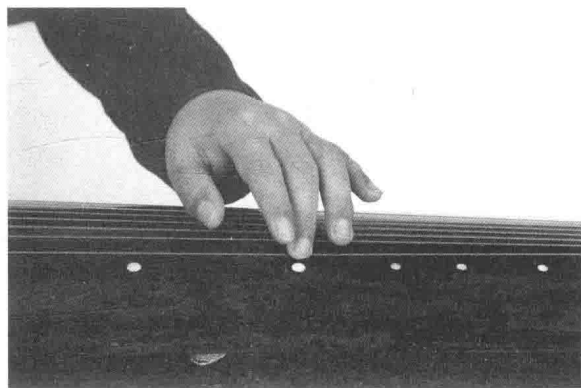

古琴按音、泛音图示

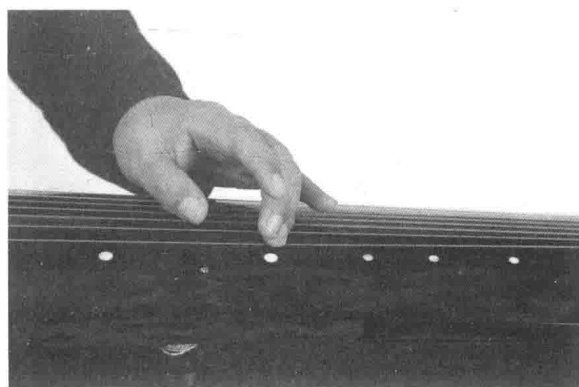
大指按一弦手型

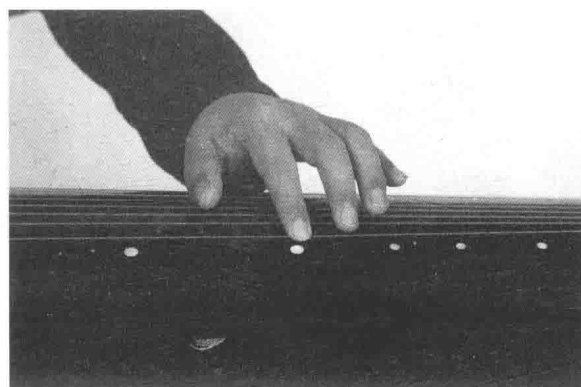
中指按一弦手型

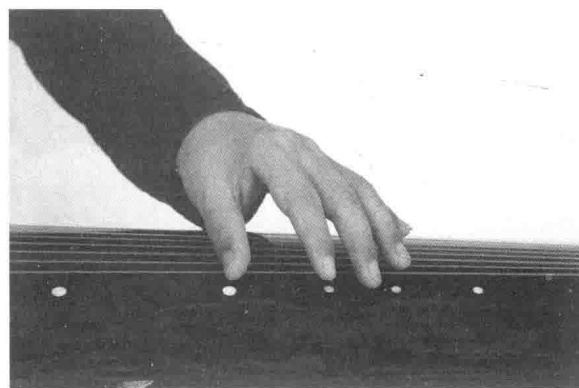
名指按一弦手型

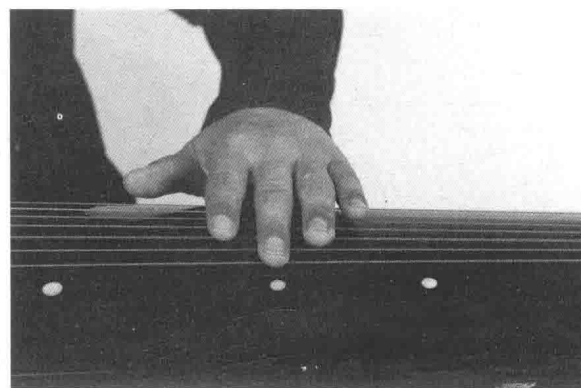
食指按一弦手型

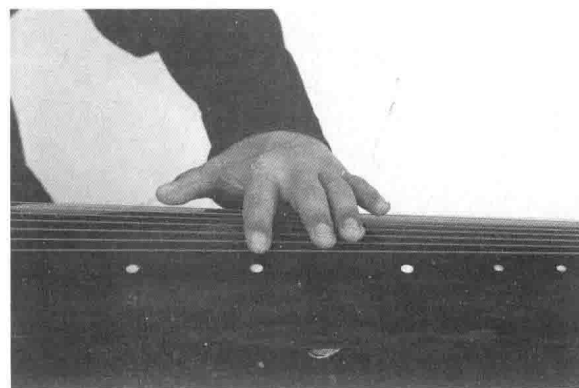
大指泛音手型

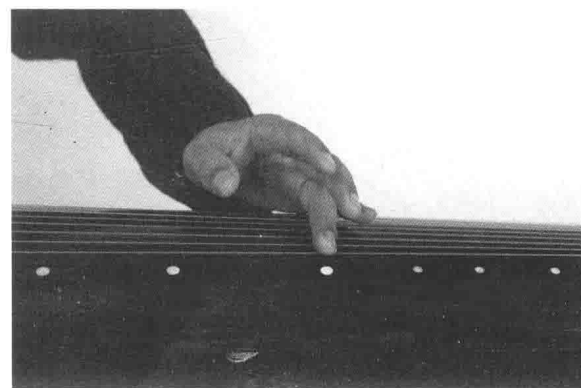
中指泛音手型

食指泛音手型

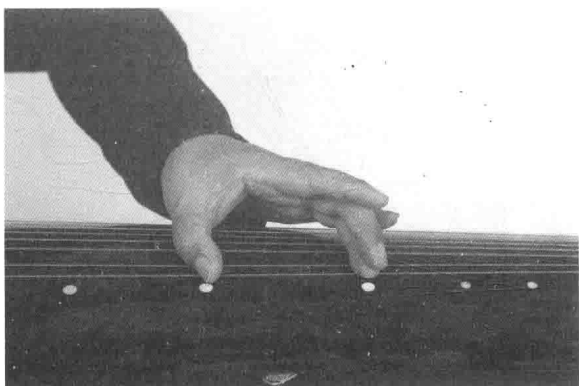

名指泛音手型

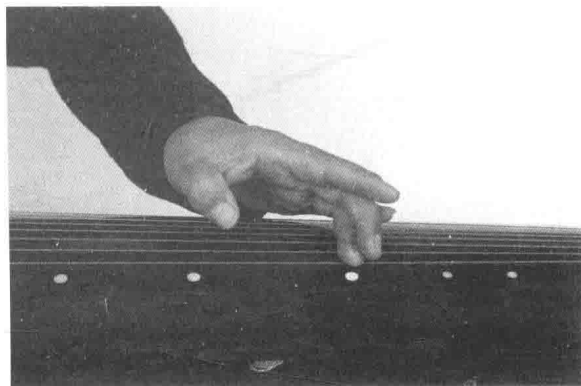

古琴技法图示

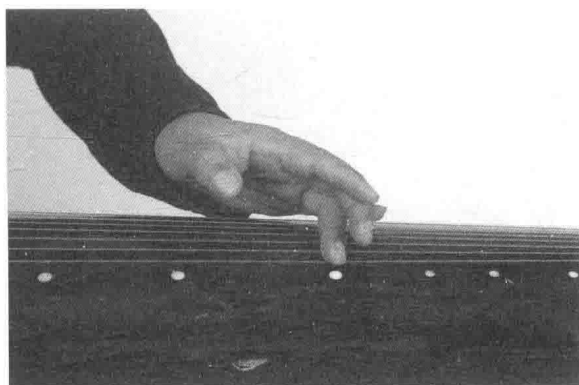
左手掐起前手型

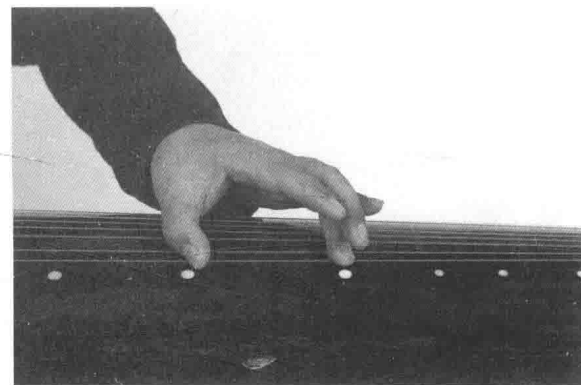
左手掐起后手型

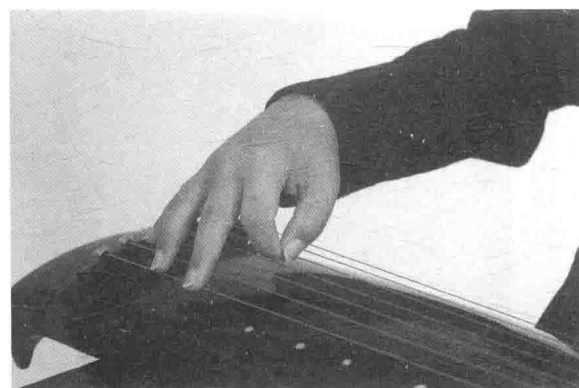
左手掩前手型

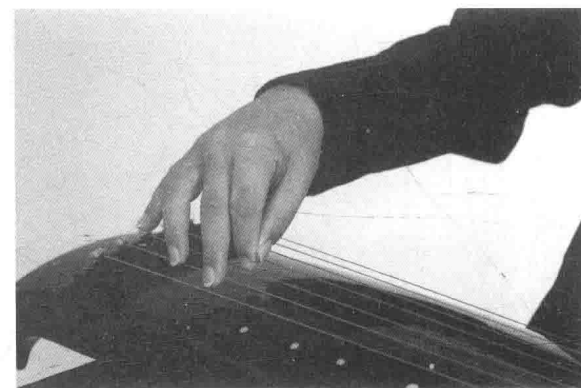
左手掩后手型

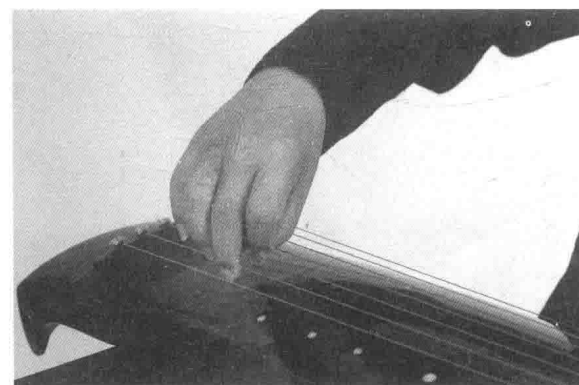
一四弦小撮前手型

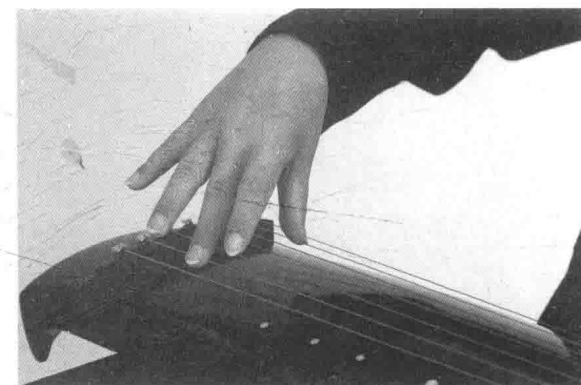
一四弦小撮后手型

一四弦反撮前手型

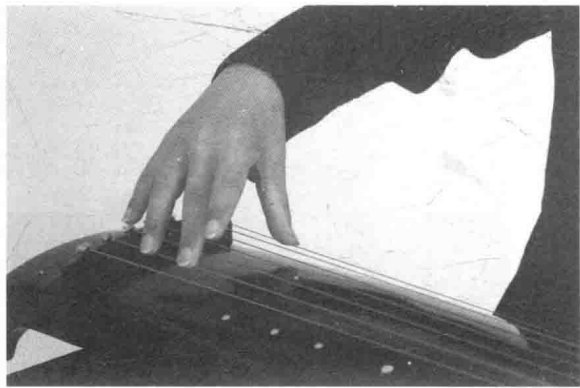

一四弦反撮后手型

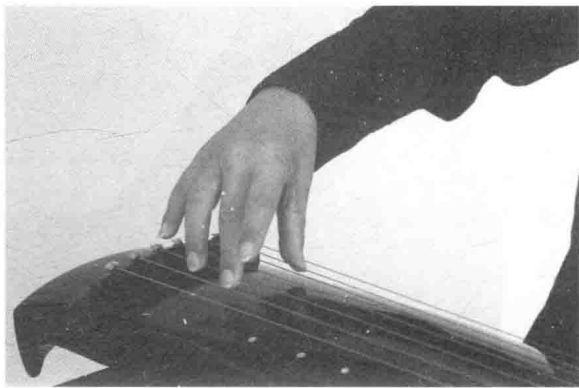

古琴技法图示

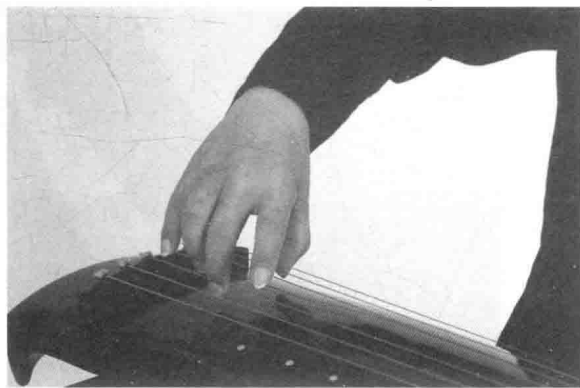
二七弦大撮前手型

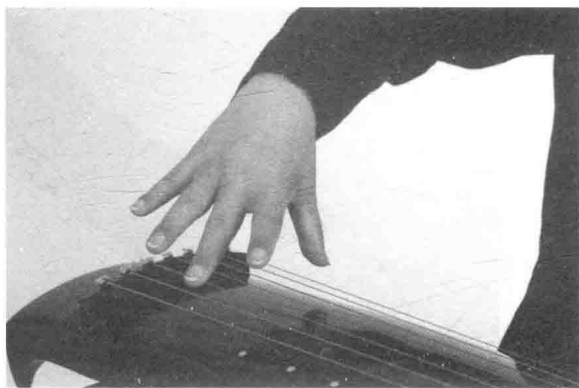
二七弦大撮后手型

二七弦反撮前手型

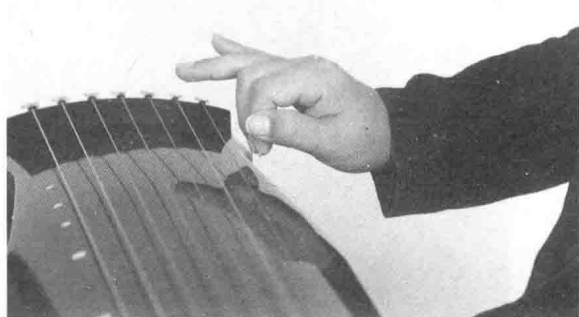
二七弦反撮后手型

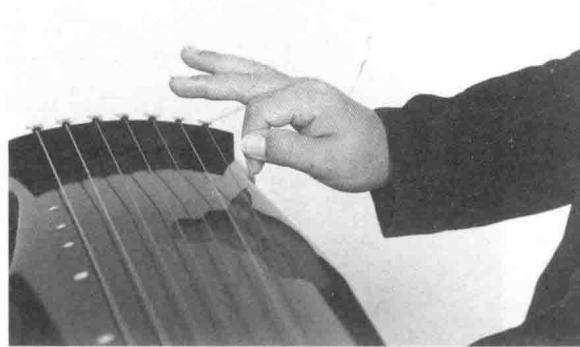
轮指前手型

轮名指后手型

轮中指后手型

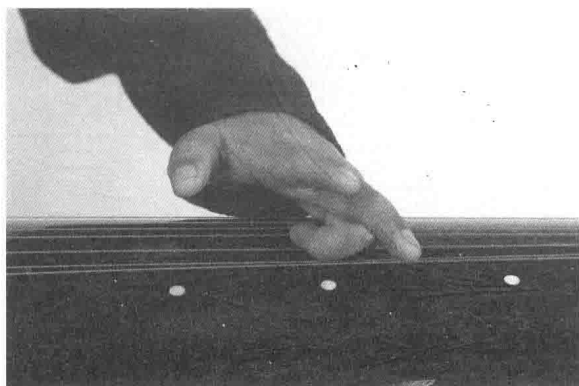

轮食指后手型

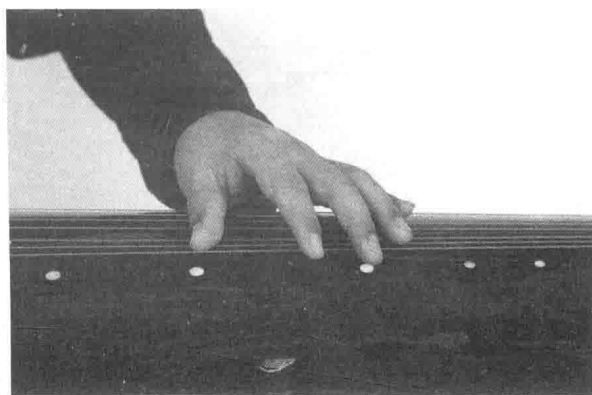

古琴技法图示

左手二弦跪指手型

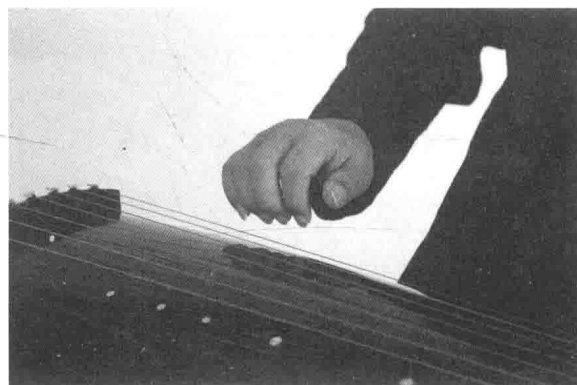
左手二三弦一指双弦手型

右手拨前手型

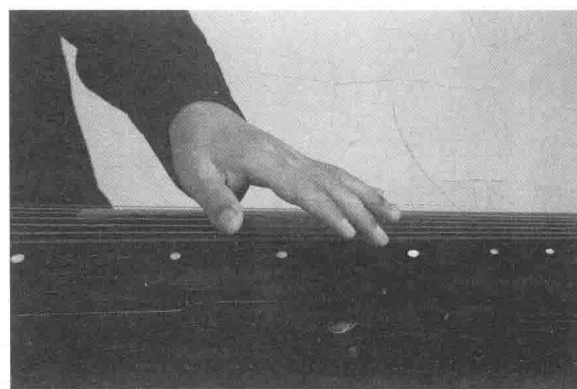
右手拨后手型

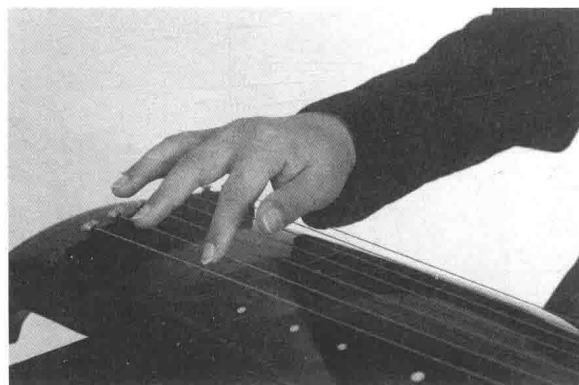
左手推出一弦前手型

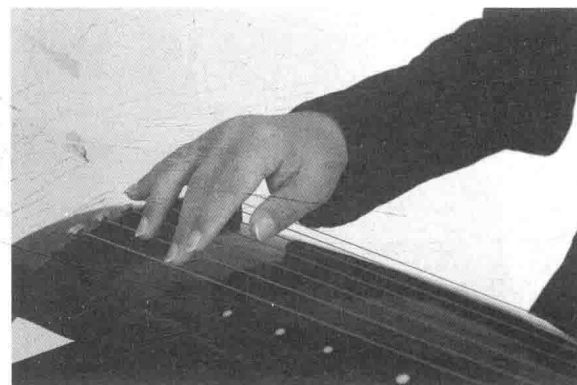
左手推出一弦后手型

叠蠲一弦食指后手型

叠蠲一弦中指后手型

目 录

前言	(1)
----------	-----

古琴指法图示	(3)
--------------	-----

第一章 古琴概述

一、古琴的历史	(1)
---------------	-----

二、古琴的构造	(1)
---------------	-----

三、古琴的定弦方式	(2)
-----------------	-----

四、古琴的调弦	(3)
---------------	-----

五、古琴的音位	(4)
---------------	-----

六、减字谱的诠释	(6)
----------------	-----

七、弹琴的姿势	(6)
---------------	-----

八、古琴的选择	(7)
---------------	-----

第二章 古琴的传统指法

一、右手指法	(8)
--------------	-----

二、左手指法	(10)
--------------	------

三、减字符号诠释	(12)
----------------	------

四、减字谱的读法	(13)
----------------	------

第三章 基本乐理知识

一、认识简谱	(14)
--------------	------

二、节奏、节拍与拍号	(15)
------------------	------

三、常用记号和符号	(16)
-----------------	------

第四章 散音练习

一、勾挑练习一	(18)
---------------	------

二、勾挑练习二	(18)
三、勾挑剔练习	(19)
四、乐曲《我和你》.....	(19)
五、“抹、挑、勾、剔”练习	(20)
六、乐曲《康定情歌》.....	(20)
七、空弦勾挑练习	(21)
八、空弦弦距关系练习	(21)
九、同弦“抹、挑、勾、剔”练习	(22)
十、右手八种指法练习	(22)

第五章 古琴指法练习

一、泛音练习	(23)
二、历(连挑)练习	(23)
三、撮的练习	(24)
四、打圆练习	(24)
五、轮指练习(一)	(25)
六、轮指练习(二)	(25)
七、锁的练习	(26)
八、滚、拂练习	(27)
九、叠蠲与全扶练习	(27)
十、上滑音练习	(28)
十一、撞的练习	(28)
十二、推出带(抓)起练习	(29)
十三、掩、掐练习	(29)
十四、进、退复练习	(30)

第六章 初级练习曲目

仙翁操	古曲 (31)
鹤冲霄	东皋琴谱, 李祥霆 编指法 (32)

秋风词	据《梅庵琴谱》	(33)
湘妃怨	吴宗汉 传谱	(34)
凤求凰	据《梅庵琴谱》李祥霆 编指法	(36)
良宵引	据《自远堂琴谱》龚 一 打谱	(37)
春晓吟	据《自远堂琴谱》龚 一 打谱	(39)
阳关三叠	据《琴学入门》	(42)
秋江夜泊	据《梅庵琴谱》程午加 演奏谱	(45)
知音	王 酩 曲, 王先宏 编指法	(48)
沧海一声笑	黄 霏 曲, 王先宏 编指法	(50)
卧龙吟	谷建芬 曲, 王先宏 演奏谱	(51)
女儿情	许镜清 曲, 王先宏 编指法	(52)
寒山僧踪	陈大伟 曲, 王先宏 编指法	(53)
别亦难	何占豪 曲, 王先宏 编指法	(54)
明月千里寄相思	金 流 曲, 王先宏 编指法	(56)
鸿雁	内蒙民歌, 王先宏 编指法	(57)
夕阳红	张丕基 曲, 王先宏 编指法	(58)
太极	邓伟标 曲, 王先宏 编指法	(59)
道情	白玉蟾 曲, 王先宏 编指法	(61)
雪绒花	理查德·罗杰斯 曲, 金润一 编指法	(63)
斯卡布罗集市	英国民歌, 李 蕾 编指法	(64)
千年风雅	坂本昌之 曲, 王先宏 编指法	(65)
月满西楼	苏 越 曲, 王先宏 编指法	(67)

第七章 中级练习曲目

关山月	据《梅庵琴谱》, 查阜西 演奏谱	(68)
酒狂	据《神奇秘谱》姚丙炎 打谱	(69)
神人畅	据《西麓堂琴统》(1549) 龚 一 打谱	(71)
平沙落雁	据《蕉庵琴谱》张子谦 演奏谱	(75)

平沙落雁·····	据《琴学丛书》溥雪斋 演奏谱(80)
普庵咒·····	据《北京琴会谱》溥雪斋 演奏谱(85)
鸥鹭忘机·····	据《自远堂琴谱》(92)
洞庭秋思·····	查阜西 合参谱(96)
南风畅·····	据《西麓堂琴统》王先宏 打谱(98)
醉渔唱晚·····	卫仲乐 传谱(102)
渔樵问答·····	据《琴学入门》吴景略 打谱(106)
长门怨·····	据《梅庵琴谱》徐立孙 演奏谱(113)
忆故人·····	据《今虞琴刊》(117)
葬花吟·····	王立平 曲,王先宏 编指法(121)
云水禅心·····	邹建平,王森地 曲,王先宏 编指法(124)
长相思·····	朱昌耀 曲,王先宏 编指法(127)
琵琶语·····	林 海 曲,王先宏 编指法(130)
檐下雨意·····	李汉颖 曲,王先宏 编指法(132)

第八章 高级练习曲目

梅花三弄·····	据《琴谱谐声》吴景略 演奏谱,李祥霆 整理(134)
捣衣·····	据《梅庵琴谱》徐立孙 演奏谱(141)
离骚·····	据《神奇秘谱》管平湖 打谱,李祥霆 演奏谱(150)
欸乃·····	据《天闻阁琴谱》管平湖 打谱,李祥霆 演奏谱(155)
流水·····	管平湖 打谱,李祥霆 演奏谱(160)
潇湘水云·····	郭楚望 曲,查阜西 传谱,龚 一 整理(168)
广陵散·····	据《神奇秘谱》(1425年)管平湖 打谱(177)
三峡船歌·····	李祥霆 曲(195)
附:练习曲目介绍·····	(201)

第一章 古琴概述

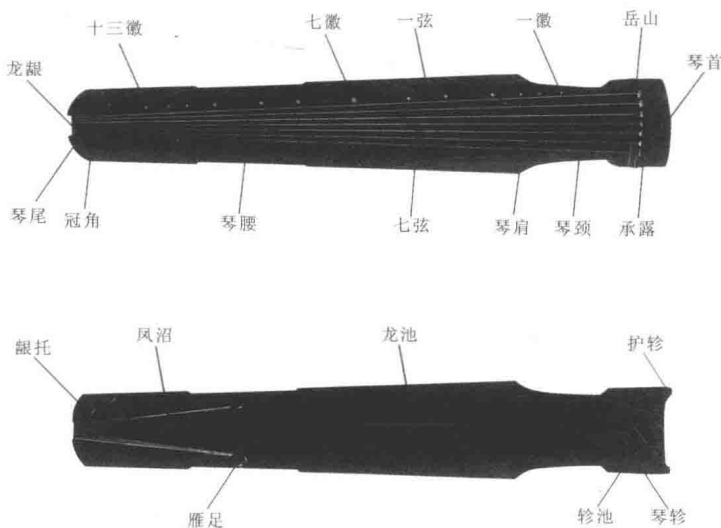
一、古琴的历史

古琴古时称“琴”“瑶琴”“七弦琴”。“泠泠七弦上，静听松风寒。”“七弦”指的就是古琴；“泠泠”指的是古琴圆润清静的音色。古琴是中国古代文化地位最崇高的乐器，是中国传统文化四艺“琴、棋、书、画”之首。历来被文人视为高雅的象征，也是文人必备的知识和必修的课目。

古琴历史久远，关于它的起源有伏羲制琴、神农造琴、黄帝造琴之说。甲骨文及金文中的“乐”字是“上丝下木”，丝张于木上的象形，被甲骨文学者视为琴瑟一类张弦乐器的早期象形。根据史料记载，古琴的创制不晚于尧舜时期，距今已有至少四千年的历史。

《诗经》中记述“琴”的诗句很多：“椅桐梓漆，爰伐琴瑟。”（《定之方中》）“琴瑟在御，莫不静好。”（《鸡鸣》）“我有嘉宾，鼓瑟鼓琴。”（《鹿鸣》）等。《乐记》里也记有：“撞巨钟，击鸣鼓、弹琴瑟、吹竽笙……”。这些记述除了说明“琴”的存在有着悠久的历史之外，还说明了它在当时社会中已有相当大的影响和应用。

二、古琴的构造

古琴长123厘米左右，肩宽20厘米左右，尾宽16厘米左右，也有尺寸稍有不同的古琴形制。古琴是由面板和底板胶合而成，再施以中国传统大漆。面板刨成自然的圆弧状，内腔挖制成槽腹，与底板形成共鸣箱。底板一般略成仰瓦式，留有龙池、凤沼、出音孔。

三、古琴的定弦方式

常用定弦方式

1. 正调定弦(官调、黄钟调、仲吕均)

弦名: 一弦 二弦 三弦 四弦 五弦 六弦 七弦

首调唱名: $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$

调弦方法: 从一弦至七弦音名分别为C、D、F、G、A、C、D,

曲目:《平沙落雁》《关山月》《流水》《葬花吟》《神人畅》等。

也有“借调”演奏,有些琴曲在正调的基础上以“一、六”弦为宫音。

如《醉渔唱晚》《忆故人》《秋风词》。

弦名: 一弦 二弦 三弦 四弦 五弦 六弦 七弦

首调唱名: $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$

2. 紧五弦定弦(金羽调、蕤宾调)

弦名: 一弦 二弦 三弦 四弦 五弦 六弦 七弦

首调唱名: $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$

调弦方法: 在正调基础上,把五弦升高一个小二度。

泛音调弦: $三^4$ —— $五^5$ 。

曲目:《阳关三叠》《长相思》等。

3. 慢三弦定弦(慢角调、林钟调、黄钟宫调)

弦名: 一弦 二弦 三弦 四弦 五弦 六弦 七弦

首调唱名: $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$

调弦方法: 在正调基础上,把三弦降低一个小二度。

泛音调弦: $五^5$ —— $三^4$ 。

曲目:《风雷引》《凤求凰》等。

4. 紧二五七弦定弦(清商调、夹钟调、小碧玉调、姑洗调)

弦名: 一弦 二弦 三弦 四弦 五弦 六弦 七弦

首调唱名: $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$

调弦方法: 在正调基础上,把二、五、七弦三根弦各升高一个小二度。

泛音调弦: $三^4$ —— $五^5$; $五^4$ —— $七^5$; $五^7$ —— $二^5$ 。

曲目:《捣衣》《秋鸿》等。