

陈建一 主编
杭州市文化广电新闻出版局 编

浙派古琴艺术

文化杭州丛书

徐君跃 徐晓英 著 上海文艺出版社

陈建一 主编

杭州市文化广电新闻出版局 编

浙派古琴艺术

文化杭州丛书

徐君跃 徐晓英 著 上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

浙派古琴艺术/陈建一主编. 杭州市文化广电新闻出版局编. - 上海:
上海文艺出版社, 2006. 6

ISBN 7-5321-3030-4

I. 浙… II. ①陈…②杭… III. 古琴-文化-浙江省 IV. J632.31
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 063197 号

责任编辑: 张安庆

封面设计: 王志伟

浙派古琴艺术

陈建一 主编

杭州市文化广电新闻出版局 编

上海文艺出版社出版、发行

地址: 上海绍兴路 74 号

电子信箱: cslem@publicl. sta. net. cn

网址: www. slcm. com

新华书店 经销 上海华成印刷装帧有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 9.75 插页 2 字数 166,000

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-5321-3030-4/J·224 定价: 27.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-62662100

序

周和平

非物质文化遗产,是相对于物质文化遗产而言的,又称无形文化遗产。非物质文化遗产主要包括口头文学及其语言载体、传统表演艺术、民俗礼仪与节庆、有关自然界与宇宙的民间知识与实践、传统手工艺技能及其相应的活动场所等。非物质文化遗产通过世代相传,不断为所在地区和群体增强文化认同感和凝聚力,促进当地的社会进步与发展。

中国是四大文明古国之一。在长期的生产生活实践中,各族人民创造出了灿烂多彩的文化遗产。这些文化遗产是中华民族智慧与文明的结晶,是中华文化的根基,是连接民族情感的纽带和维系国家统一的基础。保护非物质文化遗产,对于培育民族精神、建设先进文化、促进社会的可持续发展和构建社会主义和谐社会乃至全面推动人类文明对话,意义十分重大。

随着全球化进程的加快和社会的变迁,我国的文化生态发生了巨大变化,非物质文化遗产受到不断冲击,一些通过口头和行为传授的文化遗产正在不断消失,不少传统技艺濒临消亡,大量珍贵实物与资料遭到破坏或流失。为抢救和保护具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产,守护中华民族

的精神家园,必须加强对我国非物质文化遗产的保护。

党和政府历来十分重视对非物质文化遗产的保护,并为此做了大量卓有成效的工作。20世纪中叶,我国政府就组织文化工作者对部分传统文化遗产进行调查和研究。1979年由文化部、国家民委和中国文联共同发起的被海内外誉为当代文化建设的“万里长城”工程——“十部中国民族民间文艺集成志书”,截止到2004年298部省卷已全部完稿,并已出版224卷近4亿字,保存了大量的珍贵民间艺术资源。1997年国务院发布了《传统工艺美术保护条例》,通过建立国家评定机构,命名了一批“工艺美术大师”,有效地保护了一大批传统工艺美术品种。国家还成立了“振兴京剧指导委员会”、“振兴昆曲指导委员会”,并设立专项资金,实施国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程。命名了一批具有悠久传统、民族风格和地方特色的“民间艺术之乡”、“特色艺术之乡”。从2002年起,文化部、财政部联合国家民委启动了“中国民族民间文化保护工程”,并采取了一系列切实可行的保护措施,对具有重要价值且濒危的项目进行抢救性保护。

为在新时期加强对非物质文化遗产的保护,党的十六大提出“扶持对重要文化遗产和优秀民间艺术的保护”。2003年8月,经全国人大常委会批准,我国加入了联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》。作为该公约的缔约国,为积极参与国际非物质文化遗产保护工作,自2001年起,我国政府开展了向联合国教科文组织申报“人类口头和非物质遗产

代表作”工作。经过努力,截至目前,在联合国教科文组织公布的第三批“人类口头和非物质遗产代表作”中,我国的昆曲艺术、古琴艺术、新疆维吾尔木卡姆和蒙古族长调成功入选,成为每批均有项目入选的少数国家之一。

为加强非物质文化遗产保护工作,国务院办公厅于2005年3月专门印发了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,确立了非物质文化遗产保护工作目标、指导方针和工作原则。同时,要求建立名录体系,逐步形成非物质文化遗产保护制度,建立协调有效的工作机制。《意见》出台后,各级政府非常重视,相继采取了一系列保护措施,促进了非物质文化遗产保护工作。开展了第一批国家非物质文化遗产名录的申报和评审工作。在各地和有关部门申报名录的基础上,经过专家评审和征求有关部门的意见,其中501个项目作为第一批国家非物质文化遗产名录推荐项目已向社会进行公示。

为进一步加强我国文化遗产保护,继承和弘扬中华民族优秀传统文化,推动社会主义先进文化建设,2005年12月23日,国务院颁发了《关于加强文化遗产保护的通知》,确立了我国文化遗产保护的指导思想、基本方针和总体目标。这是新时期指导我国文化遗产保护的纲领性文件。《通知》并决定从2006年起,每年6月的第二个星期六定为我国的“文化遗产日”。今年6月10日将迎来我国的第一个文化遗产日。

浙江是一个文化大省,非物质文化遗产资源十分丰富。

近几年,在浙江省委、省政府的高度重视和支持下,经过文化部门及有关方面的不懈努力,浙江省的非物质文化遗产保护工作取得显著成果,2005年5月,浙江省公布了第一批非物质文化遗产代表作名录共64个项目,分为民间表演艺术、民间造型艺术、民间风情三类,其中包括稀有剧种杭剧和稀有曲种小热昏和在古琴艺术发展史上占有重要地位的浙派古琴艺术。

杭州市委、市政府一贯重视对重要文化遗产和优秀民间艺术的保护工作,近年来,制定了“建经济强市、创文化名城”的目标,全面带动了杭州市非物质文化遗产保护工作。为推动杭州市非物质文化遗产保护工作,本着保护民间文化遗产、传承民族文化的目的,杭州市文化广电新闻出版局组织有关学者、专家编撰了集中展示本地区非物质文化遗产资源和成果的《杭剧研究》、《杭州小热昏》、《浙派古琴艺术》,并作为“非物质文化遗产专辑”,纳入《文化杭州丛书》正式出版。

我相信,《文化杭州丛书·非物质文化遗产专辑》的出版,对促进当地非物质文化遗产项目的发掘、研究,将起到积极的作用。同时,必将推动杭州市非物质文化遗产资源的科学有效保护和传承发展。

2006年2月16日

主 编 寄 语

陈建一

“江南忆,最忆是杭州。”杭州是我国七大古都之一,自秦置县至今,已有 2200 余年历史。五代吴越、南宋王朝的 14 位帝王曾先后定都于此,历 237 年。于长达八千年的文明演进和发展中,在杭州这片土地上形成了极具地域特色的跨湖桥文化、良渚文化、吴越文化、南宋文化、明清文化,从而构成了完整的文化发展系列。作为国家级历史文化名城,杭州的文脉悠长,积淀深厚。

唐宋时期,杭州经济的发展带来文艺特别是诗词艺术的蓬勃发展。唐宋诗词大家白居易、苏轼曾先后任职杭州,并留下了大量咏哦西湖山水的名篇佳构。吴越国纳土归宋,为杭州社会、经济及文化的发展创造了条件。其时的造像艺术上袭李唐,下启赵宋,具有鲜明的江南特点,取得了卓越的艺术成就。至宋室南渡,汴梁等地艺人云集杭州,大大促进了南北文化艺术的交流与融合。绘画艺术空前发展。成立于绍兴年间的南宋画院,集北宋南渡画家和江南绘画高手于一堂,成就了李唐、刘松年、马远、夏珪等“南宋四大家”,画风亦由雄浑厚重而转为空灵俊秀。同一时期形成于杭州的浙派,是我国历史上第一个成体系的古琴流派,并对后世的古琴艺术产生

了深远的影响。此外,当时杭州的刻书业也以刻印精美而冠绝海内,被公认为全国的刻书和出版业中心。

尤值一提的是,杭州的舞台艺术在中国戏曲发展史上留下了不可磨灭的印记。历数宋元南戏、元代杂剧、明清传奇、清代地方戏及近现代戏曲等我国戏曲的几个重要发展阶段,无不与杭州有着密切的联系。宋元间,构成中国戏曲两大体系的北曲和南曲先后在杭州得到发展,杂剧、院本、唱赚、诸宫调、傀儡、影戏等都曾在杭州粉墨登场,可谓百戏杂陈。杭州是南戏的重要发祥地之一。据史载,南宋时期在杭州上演的官本剧目曾多达280种,专业性演出场所——瓦舍,更是遍布全城,为全国之最,足证当时杭州戏剧演出之盛。元代,杭州与大都(今北京)同为全国杂剧中心。其间至明初,杭州涌现了一大批杂剧作家和优秀演员。被誉为元曲大家的郑光祖、关汉卿,都曾与杭州的书会才人广泛接触,并留下不朽剧作,这进一步推动了南戏的发展。明清时期,由宋元南戏发展而成的传奇剧盛行,杭州人洪昇所作《长生殿》与《牡丹亭》、《桃花扇》齐名。清末民初,随着杭州城市人口的增多和小市民阶层的崛起,杭州地方戏逐渐形成并得到发展。当时,杭州凭借古运河的交通之利,成为戏曲流布、会集的中心。汪桂芳、谭鑫培、周信芳、盖叫天等京剧名伶均曾来杭演出。各剧种的交流、融汇,使杭州本土戏曲,如杭剧、小热昏,得以博采众长,迅速形成并发展起来。越剧由“落地唱书”调发展而为现在意义的越剧,亦发生于彼时的杭州。概言之,在我国戏曲艺术

发展史中,杭州一直以创新的形态和开放的胸襟独领风骚。

明代杭州在宋代话本基础上发展起来的通俗小说,同样为中国小说史留下了浓重的一笔。杭州的藏书业至清代亦达于鼎盛。坐拥小山堂的赵氏“二林”(兄谷林、弟意林)、瓶花斋主吴焯、八千卷楼主丁丙等,皆为名重一时的大藏书家,代表了清朝私家藏书的较高水准。文澜阁更因系清乾隆朝为珍藏《四库全书》而分建全国的七大藏书楼之一而闻名天下。至于诸如对中国绘画史作出重要贡献的“浙派”和“武林版画”,以及坐落于湖山最胜处、在国际印学界享有尊荣的“天下第一名社”西泠印社等足以彰显杭州文化底蕴的艺术流派、文艺大家,更是在在在在,不胜枚举。

纵观历史,形胜东南的杭州,其文化向来是多元的、开放的。“不出城郭获山水之趣,身局闹市有林泉之致”的优越自然条件,使杭州文化在具备了自然自在的艺术情趣和秀雅精致的美学特质的同时,更兼具开合得宜、恬淡大气的品质。不论是被誉为“人类文明曙光”的良渚玉文化的精致与内敛,还是京杭大运河与万里长城遥相呼应的大气与和谐,总让我们为之动容与自豪。

改革开放以来,特别是近年来,杭州的经济社会快速协调发展,综合实力显著提高,文化体制改革深入推进,文化事业和文化产业健康发展,文化名城的各项建设取得显著成就。杭州的文化艺术正日益焕发出盎然的生机与活力。全市艺术创作和精品生产不断加强,社会文化事业扎实推进,城乡文化

设施建设步伐加快,非物质文化遗产保护得到进一步加强,对外文化交流不断扩大与丰富,广播影视和新闻出版事业快速发展,初步构建起了保障广大群众基本文化权益的公共文化服务体系。然而,面对宏富的文化遗产,面对不断增强文化的创造力、凝聚力和感召力,提升城市文化竞争力,加快建设“文化名城”的目标和任务,我们仍不免惴惴,并深感任重而道远。

文化是一个城市的灵魂。今天的杭州,已从“淡妆浓抹总相宜”的西湖时代迈入了“吞山挟海势雄豪”的钱塘江时代,但那些贯穿时空的优秀文化品质还是应该得到秉承与发扬,那些散落其间的宝贵的文化财富更不应该在今天遗落。在记取历史和弘扬优秀传统文化的同时,我们同样更应该密切关注发生在这个城市、反映这个时代精神的当代优秀文艺作品,以及广大文艺工作者关于文化建设、艺术创作的理性思考和研究。因为我们相信,理论是实践的先导。因为如果不能选择有效的传播载体,文化终会成为发黄的历史和散淡的记忆。

文脉是一个城市的生命。关心、研究这个城市的文化的人越多,我们城市的特色就愈加鲜明,我们的城市也就因此更具希望。因此,我们由衷地希望《文化杭州丛书》的出版能引来人们对杭州的历史与未来的更多关注,并以更多的研究成果贡献于这座古老而年轻城市的发展与进步。

目 录

序	周和平(1)
主编寄语	陈建一(1)
引言	(1)
第一章 古琴与古琴艺术	(4)
第一节 古琴的起源与定型	(4)
第二节 古琴的形制与斫琴工艺	(19)
第三节 古琴艺术的沿革与流派概述	(37)
第二章 浙派古琴的兴起	(52)
第一节 浙派古琴兴起的时代背景	(53)
第二节 南宋后期词典雅化对浙派古琴兴起的 影响	(61)
第三节 浙派的形成及其取代江派	(67)
第三章 历代浙派琴家	(82)
第一节 宋代浙派琴家	(82)
第二节 元代浙派琴家	(91)
第三节 明代浙派琴家	(92)
第四节 清代浙派琴家	(95)

第四章 徐元白与现代浙派古琴	(103)
第一节 徐元白其人其事	(103)
第二节 湖上名流与西湖月会	(117)
第三节 继往开来的现代浙派古琴艺术	(126)
第五章 浙派古琴的艺术特点	(145)
第一节 演奏风格与技艺	(145)
第二节 曲式特点	(148)
第三节 指法特点	(169)
第六章 浙派古琴琴谱	(173)
第一节 浙谱巡礼	(173)
第二节 梧冈琴谱	(179)
第三节 杏庄太音补遗 杏庄太音续谱	(182)
第四节 琴谱正传	(192)
第五节 文会堂琴谱	(199)
第六节 天风琴谱	(213)
第七章 浙派古琴名曲	(220)
第一节 雉朝飞	(220)
第二节 乌夜啼	(225)
第三节 潇湘水云	(229)
第四节 泛沧浪	(233)
第五节 秋鸿	(235)
第六节 忘机	(244)
第七节 泽畔吟	(247)

第八节 渔歌	(249)
第九节 樵歌	(254)
第十节 禹会涂山	(258)
第十一节 庄周梦蝶	(262)
第十二节 佩兰	(265)
第十三节 列子御风	(266)
第十四节 泣颜回	(269)
附录 西湖琴社六十年大事记	(272)
后记	《文化杭州丛书》编辑委员会(291)

引 言

有人说建筑是凝固的音乐,音乐是流动的建筑。优秀的建筑蕴含着音乐的韵律美,而音乐虽具有如建筑那样的结构美,但她却在流动,稍纵即逝。

音乐艺术作为非物质、口头的文化遗存,保护的形势非常严峻。为解决口头和非物质遗产即将消亡的危机,联合国教科文组织于1997年11月通过了23号决议,并于2000年4月正式启动了该组织发起的“人类口头和非物质遗产代表作”项目。2003年11月7日,联合国教科文组织在巴黎总部宣布了世界第二批“人类口头和非物质遗产代表作”,中国的古琴艺术名列其中。

古琴是我国最早的弹弦乐器。我国自古以来,琴、棋、书、画并称,琴据首位。古琴以其历史久远、内涵丰富和影响深远而为世人所珍视,并被称为中华民族文化之瑰宝。古琴艺术在其长期流传的历史中形成的艺术流派,是古琴艺术成熟的标志。

中国疆域辽阔,不同地域的不同环境和习俗造成了民间音乐文化的不同特色,古琴艺术在很早也就形成了各具特色的流派。

浙江地处东南沿海,因其气候风物、语言环境的影响,音乐文化具有明显的地方特色。在浙江形成的浙派古琴艺术也有不同于其他琴派的特色:“京师过于刚劲,江西失于轻浮,惟两浙质而不野、文而不史。”^①这是北宋时代琴人的看法,可见当时浙派古琴的特色已十分明显,而这种特色的形成,决非是一朝一夕之事,其上限因缺乏文字记录遗存,尚无法推断。

我们今天所称的浙派古琴,一般是指南宋在浙江地区形成的以郭楚望为鼻祖的古琴流派,其传谱称为“浙谱”,以区别于此前的“江西谱”。浙派古琴在宋、元、明三代一直独领风骚,是中国古琴史上第一个产生深远影响古琴艺术流派。

浙派古琴的诞生,是中国古琴艺术成熟的标志。它之所以在南宋这一个时期“异军苍头突起”,有其特定的历史成因。

形成于南宋、并在宋、元、明三代产生巨大影响的“浙派”,其在琴界独领风骚的地位,在清代却被另外新起的琴派所替代。这除了有荣必有衰、有起必有落的辩证规律外,还有其他多方面的原因。

上述这种变化,使我们想起了古希腊哲学家赫拉克利特提出的那个古老的命题:一切都有在变动中,好比人涉足流水一样,没有人可能在同一河流中涉足两次。从历史的角度看,艺术的发展,也如一条一直流动的河流。

^① 《琴曲集成》第五册,中华书局版,第204页。

在浙江地域音乐文化的河床里产生的浙派古琴艺术,风生水起,生生不息,有前波,亦有后浪,如前所述,浙派古琴的特色在北宋时已见之于史籍,其上限未定;而浙派古琴的下限,也并非止于明末。这是因为艺术流派的传承不能简单等同于师承关系。当一个流派不居领袖地位,或出现衰象,不能说明它不存在抑或“断流”了,中国戏曲史上声腔的更替也是如此。如明末清初,昆腔表面上景气,但已属强弩之末,衰象呈现。“花部”兴起,昆腔未能改变走向衰败的总趋向,不过一批受人欢迎的、有质量的剧目以及表演艺术上成熟的折子戏,仍然把昆曲的兴盛期支撑了一百多年,其中还出现过“家家收拾起,户户不提防”的盛况^①。

如何确认、界定一个艺术流派兴衰流变,不能完全根据当时人自己的宣言,或根据后人的想当然的指称,而应根据客观存在的历史事实,进行深入地考证和研讨,急于武断地下结论并不利于史实的廓清。

我们在此介绍的浙派古琴艺术,本着建立和谐社会、弘扬民族传统文化、传承浙派古琴艺术的初衷,对不同的观点、说法,采用“存疑”的方法,在本书中不展开讨论,见仁见智待于来日。

^① “家家收拾起,户户不提防”是中国戏曲史上的一个典故:“收拾起”指的是清代剧作家李玉《千钟禄》一剧中的一句唱词:“收拾起大地山河一担装”;“不提防”指的是清代剧作家洪昇《长生殿》一剧中的一句唱词:“不提防余年值乱离”。当时,这两本用昆曲演唱的传奇经常演出,一般观众耳熟能详。北京流传两句谚语:“家家收拾起,户户不提防”,家喻户晓,风行一时。