

21 世纪中国音乐学文库

YANGZONGJILIQIQINXUE CONGSHU YANJIU

杨宗稷及其《琴学丛书》研究

吴 叶 / 著

人民音乐出版社
People's Music Publishing House

杨宗稷及其《琴学丛书》研究

YANGZONGJI JIQI QINXUE CONGSHU YANJIU

吴 叶 / 著

人民音乐出版社·北京

YANGZONGJI JIQI 《QINXUE CONGSHU》YANJIU

图书在版编目(CIP)数据

杨宗稷及其《琴学丛书》研究 / 吴叶著. — 北京: 人民音乐出版社, 2015.3

ISBN 978-7-103-04888-7

I. ①杨… II. ①吴… III. ①古琴—器乐曲—研究—中国 ②《琴学丛书》—研究 IV. ①J632.31

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第253771号

责任编辑: 刘 滢

责任校对: 袁 蓓

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

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092毫米 特16开 4插页 24.75印张

2015年3月北京第1版 2015年3月北京第1次印刷

印数: 1—1,000 (附CD 1张) 定价: 90.00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

序 言

19 世纪下半叶以来，西学渐兴而国学的空间受到了压缩并式微起来，音乐方面亦然。古籍被束之高阁，古琴也少有弹奏。这是由于当时的主流思潮对于不同音乐文化价值的相对性及其中国传统文化的能源内涵认识还不深入的缘故。不过这只是一个文化转型期间的初始过程，其中并不缺少对传统音乐文化的执着者，虽然这种执着不免有些迷茫，他们却当仁不让地担当起了历史赋予的阐释、弘扬和传承的重任。今天，中国音乐文化的功能和价值有了多元、全面的发挥，中国音乐文化的地位也在世界文化之林中有空前的提高，在这样的情势下，我们记忆起这些前辈的执着者，并把他们所做的工作和业绩加以系统整理、总结和研究，并给与历史的评估，其继往开来的深远意义是毋庸置疑的。

吴叶所书《杨宗稷及其〈琴学丛书〉研究》是迄今为止，学术界第一部系统、全面地研究 20 世纪初叶著名古琴演奏家杨宗稷先生琴学贡献的论著。杨宗稷的代表论著《琴学丛书》，涵盖内容丰富，门类众多宽广。对其进行学习，同时进行全面梳理与系统研究，并不是一件容易的事情，工作量非常大，学术上要求很高。该论文主要学术价值在于：首先，通过考察论证，清晰地呈现出杨氏琴学渊源和传承发展的脉络，澄清了历史上遗留的某些存疑；其次，对《琴学丛书·琴学问答》中涉及的 28 个问题进行了科学的学术类归，并就归纳的这八类问题的文化属性、历史沿革、文化价值与社会意义进行了学术评述，

深刻地阐述了杨氏的音乐思想；第三，对杨氏《琴学丛书·琴镜》中所载数十首琴曲进行了精细地、忠实地评论与分析研究，对杨氏独特的琴学记谱体系、节奏观、琴调命名体系等学术问题进行了归纳与论述。勾画出了一位清末民初著名琴家的执着精神与学术风范。杨宗稷先生是 20 世纪中国琴学系统整理研究的第一人，是以理性思维为主导进行科学打谱的著名琴家，对 20 世纪中国琴学的集成与发展有着重要贡献。该论文的研究，无疑是中国 21 世纪琴学论坛上一件引人注目的成果，是具有相当学术价值与社会现实意义的。论文展现的务实精神与实事求是的学风对人深有启迪。

伊鸿书

2014 年 9 月 2 日

本书简介

杨宗稷所著《琴学丛书》是 20 世纪初最具代表性的古琴音乐文化学术著作。由于它内容丰富，门类众多，涵盖宽广，学术艰深的缘故，除作为经典引用外，迄今鲜有研究者。用现代学术眼光来审视，它的内容主要在于文化和音乐这两个互为联系的方面。因此，笔者就以此为重点，对此书及杨氏的生平展开了纵向与横向的立体研究。

在杨氏生平方面，百年以来众说纷纭、莫衷一是。笔者经过补充考据，明确解答了杨氏生平和学术生涯中的一些疑问。

在师承方面，笔者通过对其师黄勉之及弟子杨葆元、管平湖的考据分析，清晰呈现出杨氏的琴学渊源和传承发展的脉络。

在古琴文化方面，笔者将包含了杨宗稷古琴音乐思想和理论的《琴学丛书·琴学问答》里面所涉及的二十八个琴学问题归类为琴派、琴谱、琴制、声歌、合奏、功能、拍板、传说等八类，并就这些问题的文化属性、历史沿革、文化价值、杨氏的音乐思想以及对当代社会的意义等方面进行了分门别类的研究，勾画出了清末民初那个时代杨氏作为琴人及中国传统音乐的传承人，身处西学渐进、古琴发展式微等社会现状之中，仍能够保持思维清晰、信念坚定、笔耕不辍，面临质疑积极回应，执着专心于古琴事业的琴家形象。

在音乐方面，笔者通过对《琴学丛书·琴镜》系列杨氏用他的五行谱所记录的数十首琴曲作为架构，以杨氏本人所附序、跋、注、评、议为对象，对杨氏的琴乐体系进行了系统的分析，其主要方面有：杨

氏的琴乐记谱体系、节奏观、琴调命名体系、古琴演奏指法和吟猱理论以及对杨氏的琴曲填词和编创等诸多方面进行了归纳与总结，并发表了己见。

此外，笔者在本文中不仅澄清了杨宗稷生平和艺术生涯中的一些问题，梳理了以杨氏为代表的 20 世纪上半叶古琴音乐思想和理论成就，深入探讨了杨氏的演奏和打谱观，而且还首次用简谱全套翻译了杨氏《琴镜》系列中用五行谱所记的曲库，为今人了解并学习杨氏古琴演奏及其流派风格提供了可能与便捷。

在 20 世纪以来的琴学论坛上，笔者首次全面地、系统地，并且深入地分析研究了杨宗稷在古琴发展历史上的贡献，承认他开创九嶷派的琴坛地位，同时亦指出了他的不足之处和历史局限性。

关键词：《琴学丛书》、杨宗稷、打谱、吟猱

ABSTRACT

〈Qin Xue Cong Shu 琴学丛书〉, Series of the Qin Study, by Yang Zongji 杨宗稷 is the most representative learned book related to the Qin music culture in the first half of the 20th Century. Except cited as a classic document, it has not often been studied by scholars and Qin musicians academically, because of the difficulties and profundity lay under the richness of its contents and fields. The book covers two integrated aspects: the culture and music. It is therefore, the dissertation keeps this ethnomusicological view point as a core idea to open and develop the research and discussion.

As opinions vary, some of the Yang Zongji's life and career path are debatable and unclear. Accordingly, through thoroughly investigation and study, the author resolved and clarified them as far as possible.

Through a research of Huang Mianzhi 黄勉之, who is the Qin master and predecessor of Yang Zhongji, and of Guan Pinghu 管平湖, who is Yang Zongji's successor and Student, including the examples of musical analyses, the author further presented the lineage of Yang's Qin music tradition and transmission.

In the domain of Qin culture, the author classified Yang's Twenty Eight Questions and Answers on Qin Music, titled 〈Qin Xue Wen Da 琴学问答〉, included in 〈Qin Xue Cong Shu〉, into eight categories, that is Qin Pai 琴派, Qin Music School; Qin Pu 琴谱, Qin Music Score; Qin Zhi 琴制, The Organological System of the Qin; Sheng Ge 声歌, The Qin Music with Words; He Zou 合奏, Ensemble Music of the Qin; Gong Neng 功能, functions;

Pai Ban 拍板, Beats and Rhythm and Chuan Shuo 传说, Sayings. According to these categories, the discussion of the article dipped into topics of the nature of Qin music, the course of change and development, Cultural values, the musical ideas and thoughts of Yang Zongji and its meaning to the contemporary society, etc. The result is that the feature of Yang as a traditional Qin musician and scholar in a social context of Western music's dissemination and the Qin music's decline is conspicuously depicted.

Concerning the aspect of music, by following the structure of 〈Qin Jing 琴镜〉, a main part of 〈Qin Xue Cong Shu〉, in which about thirty Qin music works are notated in Yang's Wu Hang 五行 system, and in accordance with Yang's own introductions, postscripts, annotations, and commentaries in sequence, the author, through a verity of detailed analyses concerning Yang's Qin music notation, the conception about Qin rhythm, the naming system of Qin tuning and its modality, the fingerings especially the vibrato-glissando of Qin performance practice, the creativity of filling original poetic words for Qin music and making new Qin music, expressed her own opinion annotation and critics.

Although, limited by the structure and size of the book, it's arranged in the appendix of the dissertation, the author still thought her translation of Yang's whole Qin music repertoire notated in Wu Hang notation into modern Sol-Fa system is a main contribution for catering today's learners who willing to know and research Yang's Qin music and the performing style of Jiu Yi school.

The author is, so far, the first explorer of taking comprehensive and systematic study approaching to the historical contribution of Yang Zongji in the Qin music culture. Yang's initiation of Jiu Yi Qin music school is fully acknowledged and, at the same time, owing to the limitation of the times, his academic inadequacy is also critically pointed in the writings of the thesis.

Key words:

Yang Zongji 杨宗稷

〈Qin Xue Cong Shu 琴学丛书〉, Series of the Qin Study, by Yang Zongji.

The Re-creation of Qin Music in accordance with the Tablature 打谱

Vibrato of Qin Music 吟猱

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 杨宗稷及《琴学丛书》概述	(1)
第二节 杨宗稷《琴学丛书》研究的意义与现状	(3)
第三节 杨宗稷《琴学丛书》研究方法	(6)
一、采访与调查	(6)
二、打谱学和音乐形态学的分析方法	(7)
三、古谱学	(8)
四、语言学和文献研究	(8)
第二章 杨宗稷生平及其师承关系考	(9)
第一节 杨宗稷生平	(9)
一、杨宗稷的原名和祖籍	(9)
二、杨宗稷的生卒年	(10)
三、杨宗稷的亲属	(16)
四、杨宗稷主要琴学事迹	(17)
第二节 杨宗稷的师承关系	(24)
一、杨宗稷的老师——“异人”黄勉之	(24)
二、杨宗稷的承继者	(61)

第三章 《琴学问答》及杨宗稷琴论研究	(75)
第一节 琴 派	(75)
一、辨 派	(75)
二、琴派代表人物	(86)
三、琴派及代表琴谱	(92)
四、琴派琴学主张	(94)
五、琴派优劣	(95)
六、琴派盛衰	(96)
第二节 琴 谱	(98)
一、琴谱雅俗问题之论	(98)
第三节 琴制问题	(110)
一、琴 式	(110)
二、琴 饰	(120)
三、弦 制	(123)
四、徽 制	(125)
五、琴 调	(127)
第四节 声歌问题	(128)
一、唱 弦	(129)
二、弦歌、弦字	(138)
第五节 古琴与其他乐器的关系以及合奏问题	(139)
一、琴瑟合奏	(139)
二、古琴在乐队中的情况	(142)
第六节 古琴的功能问题	(147)
一、琴的有益功能	(147)
二、古琴与其他技艺之间的比较	(148)
三、载道之器	(152)
第七节 拍板问题	(161)
一、以足拍板的合理性	(161)
二、琴谱无板的问题	(165)
三、俗乐用板与琴乐用板的差异	(172)
四、以足拍板和心板的优劣	(173)

第八节	传说故事	(175)
	一、文姬听音知弦	(175)
	二、弹琴诗之优劣	(176)
第四章	《琴镜》系列译注考评	(178)
第一节	琴曲序跋析评	(178)
	一、《琴镜》	(178)
	二、《琴镜补》	(206)
	三、《琴镜续》	(221)
第二节	琴调体系	(233)
	一、古琴音乐的宫调命名和定弦系统	(233)
	二、杨氏音名命调体系	(237)
第三节	杨宗稷的吟猱观	(245)
	一、杨氏《碣石调·幽兰》指法考评	(245)
	二、杨氏《广陵散》指法考评	(258)
第五章	结 论	(274)
第一节	杨宗稷的琴学成就	(274)
	一、谱 学	(274)
	二、开创九嶷派	(288)
	三、教学与鉴藏	(298)
第二节	杨宗稷及其《琴学丛书》对当今琴乐发展的影响	(302)
	一、古琴音乐文化的性质问题	(303)
	二、如何对待古琴音乐流派的教学与传承	(304)
	三、古琴音乐的发展与创新问题	(305)
附 录		(306)
后 记		(382)

第一章 绪 论

第一节 杨宗稷及《琴学丛书》概述

杨宗稷
(1864—1931)

杨宗稷(1864—1931),字时百,自号“九疑山人”,湖南永州宁远人,清末贡生,近代著名古琴家,著有《琴学丛书》一书。他师从黄勉之(1853—1919)^①学习古琴三年,后自成一家。约在1911年—1920年前后,他组织发起了北京岳云别业雅集的古琴活动,后又以九疑琴社继之,名噪京师,并且对当时全国其它地区陆续兴起的琴社活动起到了积极的推动作用。1922年2月,他曾受聘到北京大学教授古琴,与北大师生交流琴艺,在社会上引起了一定的反响。此外,他教授的弟子很多,比较著名的有杨葆元、管平湖、彭祉卿、虞和钦等。杨宗稷不但乐于教学,而且他还勤于著书立说。其心血之作《琴学丛书》,一共43卷,文字约达70余万,是前后费时20年(1911—1931)才得以全部出版的一部民国巨著。

《琴学丛书》所包含的内容如下:《琴粹》四卷,辛亥八月(1911年9月)刊印,包括“琐言”、“琴操”、“《幽兰》文字谱”、“古琴考”;《琴话》四卷,癸丑腊月(1913年12月)刊印,实为“古琴考”之续,包括杨氏对琴律、琴谱等问题的思考;《琴谱》三卷,甲寅八月(1914年9月)刊印,收录了对《幽兰》、《流水》二曲的研究成果;《琴学随笔》二卷,己未七月(1919年8月)刊印,皆为杂谈;《琴余漫录》二卷,己未六月(1919年7月)刊印,前部为论明清琴学盛衰之原因,后部为《琴话》例;《琴镜》九卷,戊午冬月(1918年12月)刊印,自创五行谱新式乐谱,收录22首琴曲;《琴镜补》三卷,壬戌冬月(1922年12月)刊印,收录三首琴曲;《琴瑟合谱》三卷,癸亥六月(1923年7月)刊印,将琴谱和瑟谱合二为一;《琴学问答》一卷,癸亥腊月(1924年1月)刊印,提出当时琴学发展中所遇到的若干问题并予以解答;《藏琴录》一卷,乙丑六月(1925年7月)刊印,记录了杨氏所收藏或制作的53张古琴的情况;《琴瑟新谱》四卷,己巳腊月(1929年12月)刊印,实为《琴瑟合谱》续篇;《琴镜续》四卷,庚午腊月(1931年1月)刊印,收录四首琴曲;《琴镜释疑》一卷,辛未三月(1931年4月)刊印,虞和钦著,详解《琴镜》要诀;《幽兰和声》一卷,辛未三月(1931

^①黄勉之(1853—1919),江苏江宁人,曾受业于萧山陶梦兰、金陵枯木禅师,清末在北京成立“金陵琴社”,广收弟子,据传曾辑有琴谱但今已佚失。参见中国艺术研究院音乐研究所图书馆藏《琴师黄勉之墓志铭》拓片。

年4月)刊印,收录李济所撰《幽兰和声》一文,专门探讨此曲和声的问题;《声律通考详节》一卷,辛未三月(1931年4月)刊印,收录陈澧撰文一篇。综上所述,《琴学丛书》这部著作中既有记录杨氏习谱、打谱的乐谱和演奏方面的规范指导,又有琴学理论的阐述以及他对古琴命运的种种思考,是研究清末民初时期古琴音乐艺术发展的宝库。

第二节 杨宗稷《琴学丛书》研究的意义与现状

现据《琴史初编》^①记载,在清中期以前,明代优秀的琴乐传统并没有因为政权更迭而中断,清初琴乐活动也比较兴盛,琴人的成就也达到了很高的水平。比如在虞山派的影响下,广陵派逐渐成为那时琴坛上具有重要地位的琴派,刊印了《五知斋琴谱》、《自远堂琴谱》等知名著作,涌现出了徐常遇、徐祺、吴烜、汪明辰、秦维瀚等琴家。除了广陵派的琴家,另外还有宛平韩崑、扬州庄臻凤、休宁程雄、嘉兴金陶、文昌云志高、武进韩桂、金华蒋兴俦等名家。与此不同的是,清中期乾嘉之后,琴乐的发展逐渐放慢了脚步。清晚期鸦片战争之后,中国社会进入到了一个风雨飘摇的时代,大多数琴人忙于生计、荒于理琴。民国成立后,随着西学渐进,新文化运动的兴起,传统文化几乎变为落后的代名词,此时的琴坛已经辉煌不再,古琴的生存情势越来越严峻。

从清咸丰^②至民国初年这段时期,在北方比较著名的琴家主要有以京师为活动中心的黄勉之、杨宗稷师徒等人,及山东诸城的“琅琊三王”中的王露^③。王露与杨宗稷年龄更是相近,他们二人对当时

①许健:《琴史初编》,人民音乐出版社,2001年3月北京第3次印刷,第175页。

②清咸丰在位:1850—1861年,同治在位:1861—1874年,光绪在位:1875—1908年,宣统在位:1909—1911年;民国成立:1911年。

③王露(1877—1921)是山东诸城琴派的代表人物之一,学琴于“诸城二王”之王冷泉(1807—1877年)。他曾赴日本学西洋音乐六年,1915年在济南大明湖成立“德音琴社”。1918年蔡元培聘请他在北京大学教授古琴,并组织了国乐研究社。其著作有《玉鹤轩琴学摘要》,辑录28曲。时人将其与“诸城二王”并称为“琅琊三王”,谥“静穆先生”。参见《清代琴谱注见琴人名录·下册》,中国音乐学院中国音乐研究所、北京古琴研究会编,油印本,1965年8月印刷,第155页。

北方琴界的影响也是最广的。此外,在南方影响力比较大的有浦城祝桐君,川派张孔山、顾玉成父子,以及江苏孙绍陶、周庆云等琴家。正因为杨宗稷是民国琴家中的重要代表人物,他所著的《琴学丛书》是清末民初时期一部集琴论与乐谱于一体的巨著,在中国内地还未有学者对杨氏及其著作进行系统地研究,所以笔者将在此书中为读者介绍这位琴坛前辈,以及《琴学丛书》当中杨氏所阐述的一些琴学主张。

杨宗稷及其著作《琴学丛书》的历史地位在琴界和学术界早有定论,已故著名琴学专家查阜西(1895—1978)曾经评价道:“三十年来,时百琴艺曾独步燕都,又复集成巨著,琴弟子满天下,琴坛已许为一代宗师。”^①所谓“宗师”二字,应非过誉。

前文已经介绍,《琴学丛书》不仅有转载前人的琴论,阐述杨氏琴学观点,而且还记录了他毕生习谱、打谱的成果,可谓博大精深,对现当代的古琴音乐发展有着非常深远的影响。在今人眼里,这部著作无论从字数的数量、内容涉猎的丰富程度、资料的可信程度、乐谱的独特程度,以及保存信息的珍贵程度等方面来看,在清末民初那个时期都是卓然超群的。

值得一提的是,杨宗稷是第一位将流传于日本的古琴曲《碣石调·幽兰》(或简称《幽兰》)文字谱转译为当时琴界所流行谱式减字谱及打谱成功的人,这对后世演奏和进一步研究古曲《碣石调·幽兰》起到了极为重要的作用。查阜西提及《碣石调·幽兰》一曲打谱时曾说:“日人未尝能鼓此曲,还中土后,京师琴工辈出,亦不敢谱出《幽兰》。杨时百托称数请当时名师黄勉之从事研习,黄未之应……杨时百卒倔强为之。”^②在《琴学丛书》中就保留了杨氏《碣石调·幽兰》转译的减字谱琴谱,以及他对《碣石调·幽兰》进行打谱时的考量原则与成果,因此对它进行仔细地研究应该是不无必要的。

自《琴学丛书》问世以来,琴家和音乐学者对其的研究探索可以说还只是挖掘了冰山当中的一角。琴家往往是对其中收录的琴曲谱有

^①查阜西:《〈幽兰〉古调之初探》,收录于《查阜西琴学文萃》,黄旭东、伊鸿书、程源敏、查克承编,中国美术学院出版社,1995年版,第57页。

^②同上。

兴趣，容易忽视对杨氏古琴音乐、打谱弹奏规范等细则，以及它们与杨氏音乐思想之间内在联系的深入研究。更加遗憾的是，清末民初时期的古琴音乐演奏风格和审美情趣对今人来说已经渐行渐远，现在的琴家已鲜有在公开场合以杨氏打谱及弹奏方法演奏《琴学丛书》中所收录的琴曲了。因此想要了解和研究杨氏琴乐特征和琴论，揭开清末民初琴人琴风的面纱，杨氏音乐的再还原工程也是非常有意义的一件事情。

到目前为止，系统研究杨宗稷及其著作《琴学丛书》的学术论文只有台湾华梵大学东方人文思想研究所马俊国先生硕士论文一篇，题为《杨时百先生与近代琴学》。^①此论文一共四万八千余字，分为七章：第一章为绪论，说明杨时百琴学之所得及杨氏与近代琴学之关系；第二章为介绍杨氏生平及岳云别业雅集；第三章专述《琴学丛书》的刊本、内容与版本；第四章为杨氏所创之谱；第五章为杨氏与近代几位重要琴家之间的关系；第六章为杨氏对于近代琴学之意义；第七章为杨氏藏琴与斲琴。马俊国先生为其论文亲自到中国大陆收集资料，从论文里可以看出他的资料收集还是比较全面的，而且他对于杨氏生平的一些考证也是颇费了一番功夫。不过由于硕士论文字数的限制，以及着眼点的不同，他对《琴学丛书》的研究只是在第三、四、七章，而且文中多是各卷的内容提要，缺少关于音乐方面的研究，可见他对这一部分内容的研究并非其论文之重点，其亮点在于对杨氏生平的考证，对杨氏传承关系的梳理，以及对其藏琴、斲琴的介绍。

另外，还有一些音乐工具书中的词条和音乐史类书籍，以及古琴打谱方面的论文和文章也部分涉及到了杨宗稷。史类的音乐书籍中，都是在近现代琴家部分提到杨宗稷，并简略介绍了他的生平、师承关系、善弹曲目和所写著作。在其他一些学术性文章里面，较早提及杨宗稷的是民国二十六年（1937）五月编印的《今虞——研究古琴之专刊》，记录了北京琴人岳云别业雅集的古琴活动，以及他本人的照片。而收藏在《查阜西琴学文萃》里的诸篇文章也涉及到杨宗稷，有的内

^①马俊国：《杨时百先生与近代琴学》，台湾华梵大学东方人文思想研究所，2000年硕士论文。