

古集製仁公

陶运成 著

图书在版编目 (CIP) 数据

古琴制作法 / 陶运成著. -- 北京 : 中华书局, 2013.12

ISBN 978-7-101-09821-1

I. ①古… II. ①陶… III. ①古琴—制作 IV. ① TS953.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 266116 号

书 名:	古琴制作法
著 者:	陶运成
摄 像:	董建国
制 图:	张晓鹏
扉页题签:	纪普恩
责任编辑:	李肇翔
装帧设计:	许丽娟
出版发行:	中华书局
	(北京市丰台区太平桥西里38号 100073)
	http://www.zhbc.com.cn
	E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
印 刷:	北京雅昌彩色印刷有限公司
版 次:	2014年6月北京第1版
	2014年6月北京第1次印刷
规 格:	开本/635×965毫米 1/8
印 张:	30
国际书号:	ISBN 978-7-101-09821-1
定 价:	268.00元

陶运成 青年古琴演奏家、斫琴家。祖籍山西洪洞，现居郑州。1998 年起师从著名古琴演奏家、教育家张子盛先生学习古琴至今。主攻九嶷，兼学虞山。现任中国民族器乐学会理事、中国古琴学会办公室副主任、河南省民族管弦乐学会古琴专业委员会常务副会长、张子盛古琴艺术中心郑州分馆馆长。曾参与编辑《中国古琴民间典藏》一书，任编委会副主任。

所获部分荣誉

荣获首届香港古琴国际邀请赛（古琴演奏组）一等奖

作品“落霞式”古琴，荣获 2012 中国民族乐器制作大奖赛古琴制作组金奖

作品“混沌式”古琴，被选为第四届“幽兰·阳春”古琴大奖赛金奖奖品

作品“混沌式”古琴，被中华人民共和国外交部外交官交流中心永久收藏

作品“纯钧式”古琴，为张子盛先生 2012 年“赫兮纯钧”全国巡回音乐会演奏用琴

□ 序一

许健 琴史专家

原中国艺术研究院民间音乐研究室 主任

2003年11月7日，古琴成为“人类口头和非物质文化遗产”。古琴艺术是继昆曲之后被列入“人类口头和非物质文化遗产”的第二个中国文化艺术门类。

中国艺术研究院的同志们，在2002年底开始准备古琴的申遗工作，并为申遗写了5万多字的报告。这份报告从琴的典故、历史、音乐、记谱、制作等多个方面阐述了琴是“具有成为人类创作天才代表作的突出价值”这个申遗的主题。

时光荏苒，转眼已经十年过去了，申遗成功以来的十年里，古琴艺术取得了长足的发展，得到了应有的重视，古琴艺术进入了高速发展期。遗憾的是，在历代浩如烟海的琴学文献中，系统阐述古琴制作的文献不多，使得古琴艺术这一“人类口头和非物质文化遗产”的重要组成部分——古琴的制作，披上了神秘的面纱，以致传承困难，几至断绝。时至近现代，经过几代琴人的摸索与实践，斫琴工艺渐趋成熟，但系统总结古琴制作方法的著作尚付阙如。

今年是古琴艺术成功申报“人类口头和非物质文化遗产”十周年，适逢运成先生的《古琴制作法》一书即将由中华书局出版。此书在继承传统斫琴法的基础上又提出了新的论点，明确提出了古琴制作的系统思路，做到了“虽不泥于古方，而又尽出于古方”。内容从宏观到微观，包罗了传统斫琴理论，乃至具体到附件的安装、使用工具等，理论和实践高度结合。从传统美学的视角总结了古琴的审美特征，并以此为立足点，提出了古琴音色审美和具体制作之间的相对关系，使读者对斫琴艺术形成全面系统的认识，并通过阅读本书使实践制作

成为可能。

斫琴理论作为琴学理论的重要组成部分，值得我们深入地讨论和研究。《古琴制作法》的出版，对斫琴理论的研究，必将起到重大的推动作用。

2013年11月于北京

□ 序二

毕可炜 中国民族器乐学会 常务副会长

今年十月，运成小友来京参加《中国古琴民间典藏》一书的编辑工作，并将他所作的《古琴制作法》一书书稿示余，且嘱为序。

多年来由于工作的缘故，接触了不少古琴的制作者，深刻地了解到制作古琴是一件非常吃力但不一定能讨好的事情，这其中需要的经验和技巧固然要在长年的实践中积累，而制作过程本身就是一项相当辛苦的工作。繁重的劳作对体力的耗损，大漆对皮肤的刺激，让很多人望而却步，或半途而废。无论制作何种乐器，既要有智慧，更要踏实钻研，坚持不懈，制作古琴尤其如此。但是在商业思维主导的今天，聪明人很多，但肯下苦功夫的人少，甚而把聪明用到别处去，实在可惜。运成是个能吃苦的小伙子，尤为难得的是，他不但能够吃得了这份苦，而且能够在这辛苦里真正体会到一种乐趣。不但能独享其乐，而且能通过文字把这种快乐的经验与他人分享。如果不是发自内心喜欢古琴的话是做不到这一点的。

关于古琴制作的资料历来很少，这是由于制作者大多不具备相关的理论修养和写作的能力，而理论家又缺乏真正意义上的实践，这种情况本不限于古琴，其他乐器也存在这种状况。运成这部书在古琴制作方面算是填补了一个空白，并且他能够把古代的斫琴传统和当今的斫琴实践结合起来，从这个角度讲，这本书和他所斫的琴一样具有价值。

民族乐器的制作和民族音乐一样，是我们宝贵文化的一部分，民族乐器的

传承和发展，离不开默默耕耘的独立制作人。值运成小友此书付梓之际，聊作数语，以表喜悦之情，不足为序。

2013年10月于北京

□ 序三

张子盛 中国古琴学会秘书长

自古以来斫琴就是一项复杂、艰辛的工作。从选材到设计形制，从髹漆到附件制作，直至最后古琴成型，每一个环节都浸透了斫琴师的心血与汗水。

斫琴也是一项考验智慧和心灵的工作。良工而能成良琴。如成良琴，首先要有良材。古蜀地雷氏斫琴，“遇大风雪中，独往峨嵋酣饮，着蓑笠，入深松中，听其声连延悠扬者伐之”，这是选材的智慧。又因不同的琴式具有不同的美感，每一块琴材也都是独特的。得良材，顺纹理，辨阴阳，再选择一个合适的琴式施工，只有这样才可能斫出一张好琴。古琴成型以后，上灰胎，髹之以大漆，生漆是很珍贵的漆料。施加灰胎成功与否是不断的实验才能得出的，这一过程并无定法，完全依靠斫琴师对木材音色的把握和判断。毫厘之差，千里之谬，这个过程非心灵手巧不能为之。

生漆是具有刺激性的，长期将皮肤暴露在生漆的环境中，伤害之大，可想而知。琴人得以抚弦而歌，风花雪月，没有斫琴师的辛苦付出是不能实现的。

运成1998年开始跟我学琴，不管是《秋鸿》《广陵散》等传统大操，还是《春风》《山水情》，乃至《三峡船歌》等新曲，没过几年，便已有小成，其钻研和勤奋，令人赞赏，常自念若干年后，必成大器。

运成学琴不久，即表现出对斫琴的兴趣，常问我一些制作方面的问题。若干年前，我也曾尝试制琴，但碍于教学等琐事繁忙，理论的探索多于实际的制作。我告诉运成，斫琴不但要有对传统审美的正确把握，再有对音色的深刻理解，乃

至掌握高超的演奏技巧，再加上极强的实际动手能力，才可以斫制出真正传统意义上的好琴。而大多数斫琴师不怎么弹琴，弹琴的人又吃不了这份苦，正所谓“秀才扛大个儿”。当然，这里面“秀才”的成分明显要大于“苦力”，没有扎实的理论作为依据，仅靠动手能力是没有结果的，只有扎实的理论依据准确地体现到实际的制作中，才可以事半功倍。

此后运成在学琴的过程中，收集了历代关于斫琴的文章和只言片语，积累了丰富的理论基础，经常和我探讨关于古琴制作的问题，并有开始动手制作的准备。这是一个大胆而又有挑战性的想法。彼时，我深知他的理论积累已经不成问题了，但又怕他吃不了斫琴的苦，且对于琴人来说，斫琴伤手是不争的事实，对以后的演奏影响会很大。我将我的想法告诉运成，然而他只是憨然一笑，我以为他或会半途而废，不想他从此竟抛开一切，真的全身心投入到斫琴里了。

第一次看到运成斫制的琴是在2008年，在琴院举办全国古琴师资培训班的时候，运成带来了他斫制的第一张琴。我印象十分深刻，那是一张伏羲琴，当那张古朴浑厚的伏羲琴放在我面前的时候，我竟愣住半天，不敢相信。抚弹几曲，那圆润、松透的音色缓缓沁入心中，良久方回神，不由击案赞叹，更被他那股子朝气蓬勃的灵气所感动。在此前关于斫制理论的探讨中，我已大概想到运成的琴不会差，但他这第一张琴，还是大大超出我所料。虽然运成实际动手的时间不长，但能在这么短的时期内，达到现在的高度，与他这些年对斫制理论的研究和积累

是密不可分的，这绝非偶然。随后，我把我对这张琴的意见告诉他，运成一一记录，回去潜心钻研。再有新作出来时，已渐入佳境。

此后不久，我去了郑州，一是有个演出和学术交流，再一个就是去看看运成的工作室。几个房间面积虽不是很大，但工序分明，一应工具排列齐整，很有层次，材料则是各安其位，无一丝杂乱，这确实是运成的风格。他一边介绍一边演示，各个环节非常清晰，直如庖丁解牛，痛快淋漓，原来斫琴可以是这么简单明了的。

就在我为他的成绩高兴的时候，运成告诉我，他想写一本斫琴方面的书，这再次出乎我的意料！斫琴已是很困难的事情，斫琴虽已有几千年的历史，但从古至今都是琴人所著琴学理论多，而关于斫琴的文献却少之又少，其难度可想而知，在此之外，从繁重的制作中抽出时间来做学问，本身就需要很大的毅力和勇气。

2013年常熟打谱会，运成来我的房间，悄悄把一沓厚厚的书稿递给我，封面上赫然写着“古琴制作法”几字，出乎意料却又在意料之中。看着这厚厚的书稿，丰富的图片，详细的说明，我心潮澎湃，运成今年受邀参与编撰《中国古琴民间典藏》一书，时间本来就很紧张，真不知他是如何做到的。再看到他因斫琴而肿胀的手指，想到每天仅两三个小时的睡眠……所谓“呕心沥血”，实不虚此言。

这本书收集了历代关于斫琴的论述，经过甄别、整理，结合运成的斫制心得，以传统斫制理论和传统斫制方法为基础，第一次完整地提出了系统的斫制思路，以及斫制的顺序和各工序的穿插关系，这十分之了不起，实为难得。历代知

名斫琴师，都有自己关于斫制的心得，但大多斫琴师对于此都是秘而不宣的。运成总结了前人对斫制的思考，加上自己制作中的体会，并把这些公之于众，这本身就是一件功德。我为他无私的执着和取得的成绩喝彩。

从2003年古琴申报“人类口头和非物质文化遗产”成功，至今已有十年了。古琴的发展也取得了可喜的局面。在这十年里，我琴院诸君孜孜以求，默默耕耘，无论是教学方法的精研、新作品的创作，还是全国古琴师资培训和全国打谱学术活动，都取得了一些令人欣慰的成绩。而今天运成的“陶琴”与斫琴教材的出版，更是对我院学术体系的完善。耕耘是艰辛的，但一定有收获。琴道至远，愿你我同为舟楫，因为这是你的使命！

写在运成《古琴制作法》即将付梓之际。

癸巳秋子盛于天津七弦琴院

前言

陶运成

世界文明源远流长，不同时代、不同地区、不同民族所创造的文明千姿百态，百花齐放。但在世界范围内，五千年从未中断的中华灿烂文明，充分显示了其价值和生命力，直到今天，仍然是我们民族自信心与自豪感的源泉。

2003年11月7日，联合国教科文组织在巴黎总部宣布了第二批“人类口头和非物质遗产代表作”，中国的古琴名列其中。2006年5月20日，古琴艺术经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

在我们振臂高呼复兴中华文明，振兴传统文化的今天，古琴申遗的成功，对于喜爱古琴和关心古琴的朋友来讲，是非常振奋人心的。

琴是我们先民最伟大的创造之一，也是传统音乐艺术的活化石。无论是音色上带给我们的内心感受，还是视觉上所呈现的各个角度点线面的造型艺术，琴都处在传统艺术审美追求的至高点，贯穿东方哲学体系对宇宙自然的思考，堪称完美典范，无愧于艺术中的哲学，哲学中的艺术。

相信许多喜爱古琴的朋友，抚琴之余，都会萌发亲手制作一张古琴的冲动。但苦于制作古琴的资料很难找到，加之这个行业相对传统的特点，我在这些年弹奏和制作古琴的过程中，虽然得到很多老师和朋友无私的帮助，依然走了很多弯路，浪费了很多时间和精力。当然，也有一些思考，积累了一些经验，我想把这些经验和一些不成熟的想法与大家分享，如果对一些想动手斫琴的朋友有所裨益，那便是我的快乐了。

斫琴是一个没有绝对规律的过程，我们需要的是耳朵和内心的感受。一张有追求的琴，是尊重琴材的本来特性，加之以对传统斫制方法的思考，因材施教的一个制作过程。其最终可达到的高度，取决于斫琴师对东方哲学体系的思考，对人与自然和谐共存的感悟，对传统艺术一贯审美的把握。

斫琴艺术的审美和取舍说到底植根于阴阳思想，阴阳道法自然，自然本身就蕴含变化的规律。大道至简，一些专业的词汇，晦涩难懂的句子，只会影响斫琴的继承。本书力求用简单的文字，明白的图示，让朋友们可以开始制作一张属于自己的琴。

民族的才是世界的。和其他传统艺术一样，古人在斫琴上也取得了不俗的成就，值得我们深入研究，认真继承。没有继承的创新是没有意义的。古琴不单单是一个乐器，如果脱离了东方哲学体系里的一贯审美，否认古琴所承载的文化属性，就会对古琴的继承和发展造成伤害。古琴的语言，是她特有的感悟性的表现方式，是只有古琴才可以带给我们的语言，古琴是我们心灵的归宿。

怀着对斫琴的喜爱和执着，以及许多前辈、老师和琴友鼓励，我在斫琴之余，写下了这本书，难免有诸多纰漏与不足之处，还望各位前辈、老师和琴友不吝赐教，批评指正。

王长
子平仁二樂家

目录

序一 / 002

序二 / 004

序三 / 006

前言 / 010

第一章 斫琴述略 / 001

一、历史上的古琴 / 002

二、古琴的构造和历代琴式 / 032

三、古琴的审美和艺术价值 / 052

第二章 斫琴前的准备 / 061

一、工作场地的划分 / 062

二、荫房的建造 / 065

三、工具的选择 / 067

四、木材的干燥和存放 / 072

第三章 选材、音色 / 075

一、琴材的选择 / 076

二、音色的选择 / 093

三、临摹的重要性 / 098