

古琴爱好者速成
最佳教材

轻松自学，快速掌握
古琴弹奏技巧

The Guqin

弹奏自学速成

丝桐合为琴，中有太古声。
七弦为益友，两耳是知音。

最佳教学方案

面对面跟古琴名家学古琴

全程精解教学，难点细致辅导

高清收录，超长容量

邓凯 编著

成都时代出版社

减字谱解析+指法训练+专项突破+名曲精练

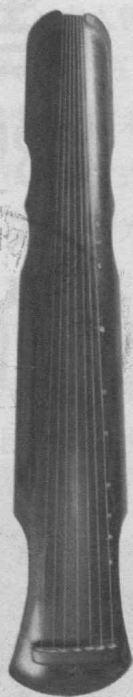
J63
133

The Guqin

古琴

弹奏自学速成

丝桐合为琴，中有太古声。
七弦为益友，两耳是知音。

邓 凯 编著
成都时代出版社

图书在版编目(CIP)数据

古琴 / 邓凯编著. --成都: 成都时代出版社,

2012.5

ISBN 978-7-5464-0631-2

I. ①古… II. ①邓… III. ①古琴—奏法 IV.

①J632.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 066480 号

古琴

GUQIN

邓凯 编著

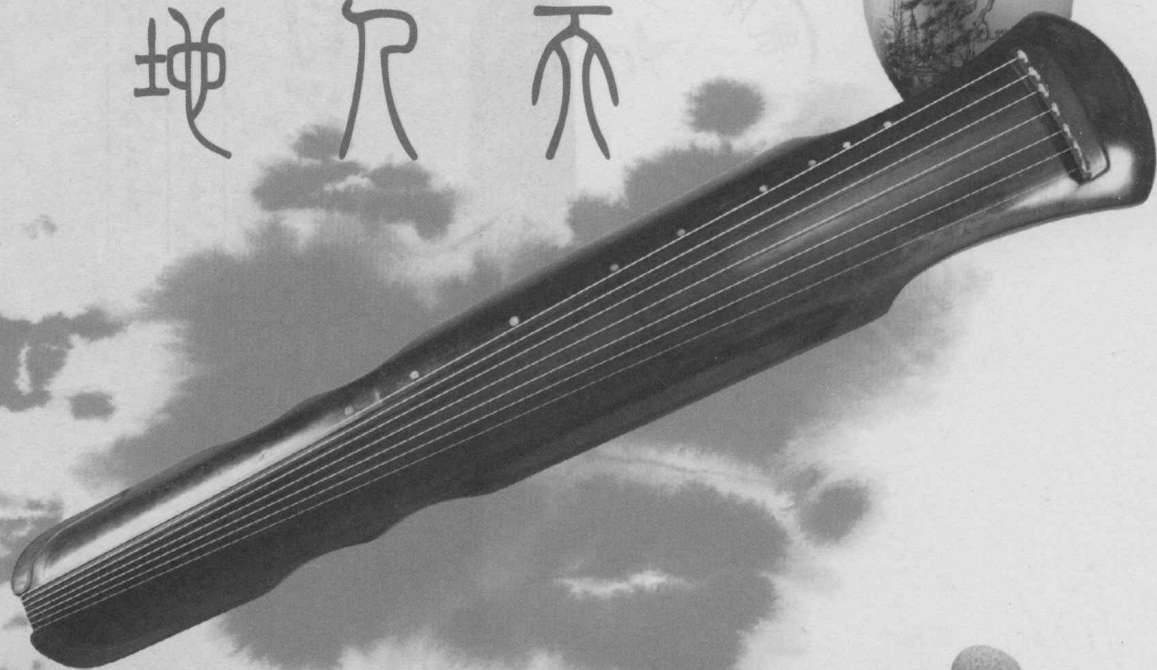
出品人 段后雷 罗 晓
责任编辑 周 慧
责任校对 傅代彬
装帧设计 ●中映良品 (0755) 26740502
责任印制 干燕飞

出版发行 成都传媒集团·成都时代出版社
电 话 (028) 86621237 (编辑部)
(028) 86615250 (发行部)
网 址 www.chengdusd.com
印刷 深圳市华信图文印务有限公司
规格 787mm×1092mm 1/16
印 张 8
字 数 160千
版 次 2012年5月第1版
印 次 2012年5月第1次印刷
印 数 1-15000
书 号 ISBN 978-7-5464-0631-2
定 价 28.00元

著作权所有·违者必究。举报电话: (028)86697083
本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系。电话: (0755)29550097

序言
Prologue

琴音如天
笙音如尺
瑟音如地

泛音如天，按音如人，散音如地

古琴是一种历史悠久的乐器，古时被誉为“八音之首，众乐之长”。流传千古的高山流水觅知音，伯牙子期的美好情谊，就是以古琴为载体。在几千年的时光流转中，古琴还为侠骨大义和儿女情长奏鸣记录，留下无数佳话和传奇，从《诗经》到四大名著，无不留有它的身影和清音雅韵。2003年，古琴被联合国教科文组织列入了世界第二批“人类口头和非物质文化遗产”，2006年被列入“中国国家级非物质文化遗产名录”。

古琴琴音恬静淡远、余味深长，泛音清脆高远，散音深沉浑厚，按音婉转细腻，令人悦耳怡神，回味久远。古人曾感叹“泛音如天、按音如人、散音如地”，调丝弄弦间“余音绕梁，三日不绝”。

古琴特有的减字记谱法，沿用至今千年而未被取代。减字谱以最简洁的方式记写指位、左右手演奏技法和弹拨方式，是对汉字部件表意性与古琴指法特性的高度结合和智慧运用，被赞为“字简而义尽，文约而音赅”。

为便于广大读者学习古琴演奏，我们推出这套古琴演奏入门教程。本书针对古琴学习的特殊性，将古琴减字谱的学习与训练有机结合，把各类字谱的学习分散穿插到具体的片段或乐曲中，通过专项练习来认识并加深理解。除了左、右手基本的“四指八法”和按弦法，还详尽介绍了各类衍生指法和综合指法，并采用“方法+要领+练习+提示”的模式，循序渐进又各有侧重。此外，为使演奏者更易于理解乐曲的内涵、酝酿演奏情绪、更生动地表现乐曲，本书收录的《关山月》、《阳关三叠》、《高山》、《流水》、《梅花三弄》等经典古琴曲均附有详细题解和要点提示。

本书作者邓凯先生为金陵邓氏古琴嫡系传人，操琴四十余年，曾客座于东南大学、南京大学等知名学府讲授传习。本书可说是集其多年习琴授艺的经验和心得而成。

相信通过本书精巧的编排、通俗的教学语言和作者的悉心提示，广大初学者一定能快速地掌握古琴演奏基本技法，体会到古琴优美雅致的乐音之美，享受演奏的自由和快乐。

目录

Contents

第一章 古琴纵览 1

Overview of Guqin

一、古琴概述	2
1. 古琴简介 2. 多彩琴式 3. 传世名琴	
二、古琴构造	5
1. 正面图解 2. 背面图解	
三、演奏规范	6
1. 琴位安置 2. 坐弹姿势	
四、古琴调试	8
1. 上弦 2. 定弦 3. 调弦	
五、清音雅韵	14
1. 天、地、人之音 2. 纳音与音韵	
六、古代音律	15
1. 五音 2. 十二律 3. 九宫调 4. 八音	

古琴演奏入门 17

Introduction of Guqin Playing

一、曲谱18

1. 减字谱 2. 古琴打谱 3. 音位与节奏谱字

二、基本指法22

1. 右手基本指法 2. 左手基本指法 3. 左右手配合动作指法
4. 指法综合练习

古琴乐曲练习 45

Etude Practice

仙翁操	秋风词	精忠词	酒狂	阳关三叠
关山月	高山（节选）	平沙落雁	忆故人	流水
梅花三弄	欸乃	凤求凰		

附录 106

APPENDIX

一、古琴选购与养护107

二、古琴打谱方法110

三、古琴鉴赏收藏112

四、古琴名派名曲114

五、本书简字谱索引120

第一章

古琴

纵览

Chapter One Overview of Guqin

一、古琴概述

Introduction

1. 古琴简介

琴，中国最古老的弹拨乐器之一，上世纪初为了区别于西方的“琴”，乃改称“古琴”。据传琴的创制者为伏羲、神农，《琴当序》载：“伏羲作琴，一弦，长七尺二寸。”又《新论》载：“神农之琴，以纯丝做弦，刻桐木为琴。”虽然这是一种传说，但由此也可看出琴的悠久历史。

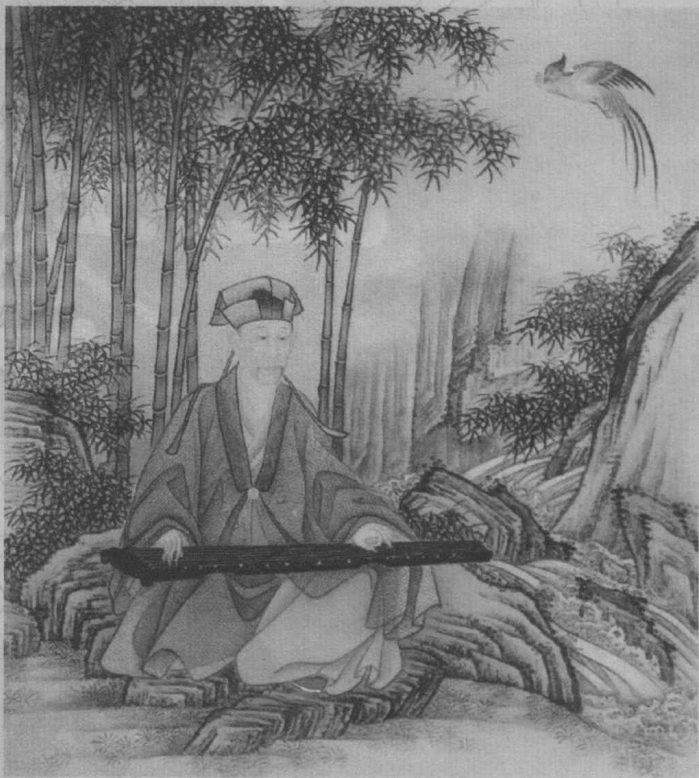
有关古琴的记载最早见于《诗经》、《尚书》等文献。《尚书》载：“舜弹五弦之琴，歌南国之诗，而天下治。”可知琴最初为五弦，其后周文武二王改为七弦。东汉应劭《风俗通》：“七弦者，法七星也，大弦为君，小弦为臣，文王、武王加二弦，以合君臣之恩。”三国时期，古琴七弦、十三徽的形制已基本稳定，一直流传沿续到现在。

在先秦时代，琴已很流行，无论是从《书经》的“搏拊琴瑟以咏”，还是《诗经》里“琴瑟在御，莫不静好”，人们对琴所带来的美好感觉都予以由衷的赞美。

据现有的图像及文献资料考证，琴最迟已在汉末时大致定型为后世通用的形制。唐代制造的琴传存至今，与宋元明清时造的琴，仅有造型艺术风格和音色追求的区别。

数千年来，琴与文人的生活密切相关，孔子、蔡邕、嵇康、苏轼等都以弹琴著称。琴音高洁雅致，坦荡超然，古人多以此来寄情抒怀，排遣苦闷，这也使得琴超越了本身的音乐意义，而成为中国文化和理想人格的象征。“琴之为德，可以导养神气，宣和情志。古之明王君子，故咸亲近焉”。伯牙摔琴，高山流水觅知音；嵇康临刑，广陵一曲于今绝。

古琴的弹奏法、记谱法、琴史、琴律、美学等方面早已形成独立完整的体系，被称作

“琴学”。其内容精深博大，是中国传统音乐的代表，也是反映中国哲学、历史、文学的镜子。在体现中国传统文化气息的能力上，没有一件乐器可以与古琴相比拟。

2. 多彩琴式

在几千年的历史传承中，古琴产生了多种各具特色的形制。明代万历年间的《青莲舫琴雅》中即有51种琴式的记录。以下择取几式，简要介绍：

伏羲式：据说是伏羲看见凤凰集聚在梧桐的样子，产生灵感而制。

神农式：神农所创，形制比伏羲式要短。

伶官式：周文王时，即郎官虞随所创。

师襄式：师襄所创，肩头直而深。

仲尼式：孔子所创，是流传最广的一种琴式。

月琴式：春秋时晋国的师旷所创，中间呈圆月形。

响泉式：汉代张道所创，两腰有重月形。

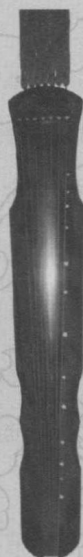
霹雳式：唐代大文豪柳子厚，也就是柳宗元所创。

百衲式：用胶缀合十二方寸的紫檀薄片而成，因而得名。

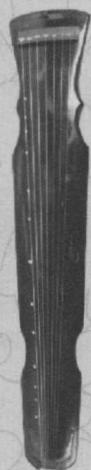
灵机式：又称“万壑松”式，得名于李白咏琴名句“为我一挥手，如听万壑松”。

连珠式：隋逸士李疑所制，项腰各作三个连续半月形弯入。

此外还有子期式、凤唳式、双月式等多种风格各异的琴式。

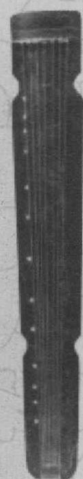
神农式

伏羲式

仲尼式

伶官式

3. 传世名琴

清角：相传为黄帝之琴。

绕梁：楚庄王之琴，话说“绕梁三日”，可知其琴韵深长。

焦尾：蔡邕所制，这里有个著名的典故。传说他路过一户人家，正好那家人用梧桐烧火

做饭，蔡邕听其火烈之声，知道是制琴良材，急忙踩熄火，要来制琴。其声优美异常，因末端烧焦，故称“焦尾”。

绿绮：司马相如之琴。这里也有个千古流传的爱情故事，打动卓文君的琴声，即是来源于此琴。

凤凰：赵飞燕之琴。与这个古代艳后有关，这琴自然也是非同小可。

春雷：唐人所斫。此琴在宋时藏于宣和殿，当时号称天下第一。后被金章宗所得，为明昌御府第一。金章宗爱如珍宝，死后殉葬。不料十八年后，忽然重出人世，并无一丝损坏，又成为诸琴之冠，音色无与伦比。

冰清：有两架。一是唐代郭亮所制；另一架为唐雷氏所斫。都极富盛名。

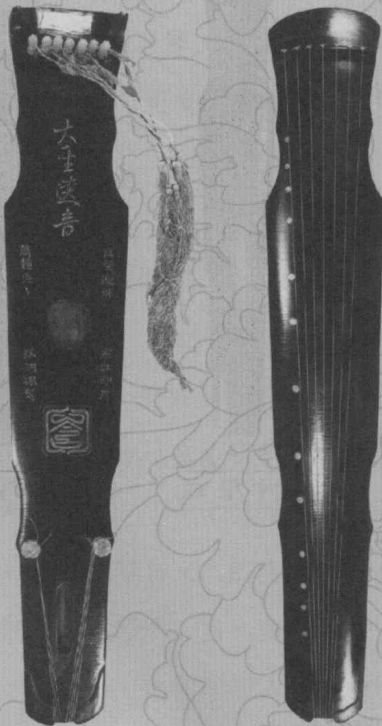
玉振、黄鹄、秋啸：三琴都是唐代雷氏所斫，俱是焦尾，本藏于宋代宫廷内府。

琼响：唐代道士衡中正奉圣命所制，后藏于宋内宫。

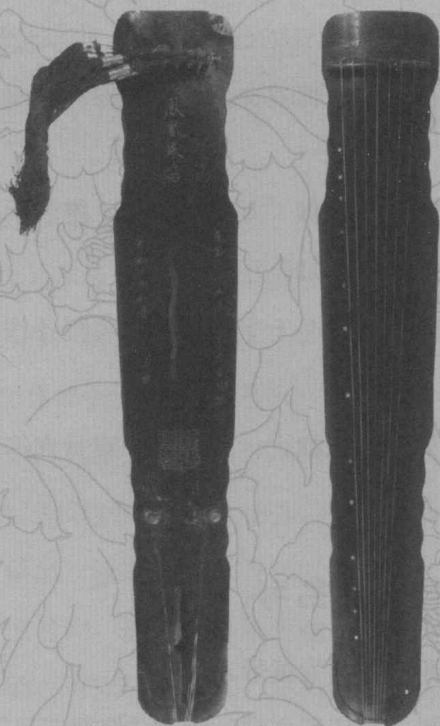
秋籁：唐代三慧大师制。鲜于伯机一生至宝最爱。

大圣遗音：中唐始作的第一批宫琴，如今是故宫博物院最珍贵的古琴。

此外，怀古、南熏、大雅、松雪、浮磬、响泉、洗凡、清绝等都在历史上享有盛名。

大圣遗音琴（灵机式）

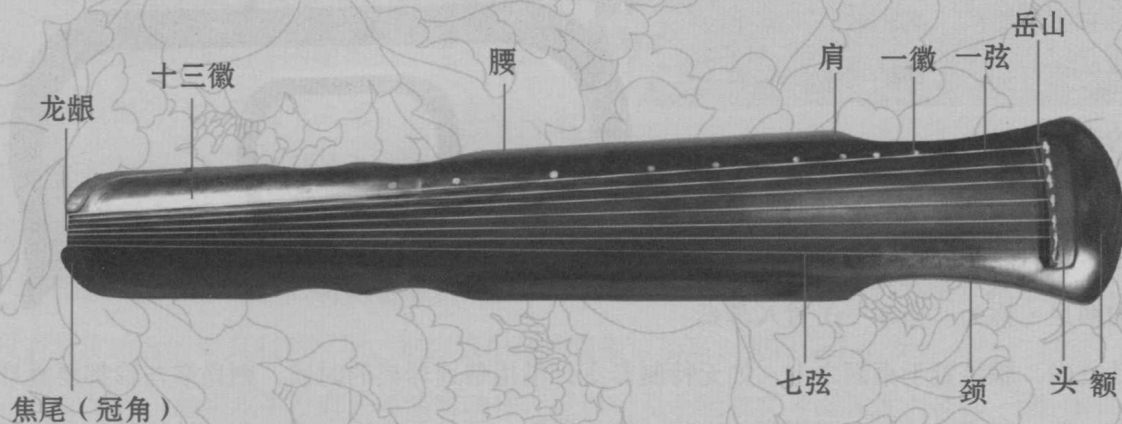
凤凰来鸣琴（连珠式变体）

二、古琴构造

Structure of Guqin

古琴多以梧桐木和楸梓木相合而制，每个部位都有它的特定称谓。

1. 正面图解

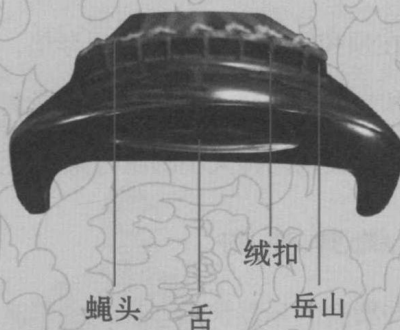
岳山：琴的最高部位，有如山形，故得此名。

龙龈：琴尾处刻有浅槽的硬木。

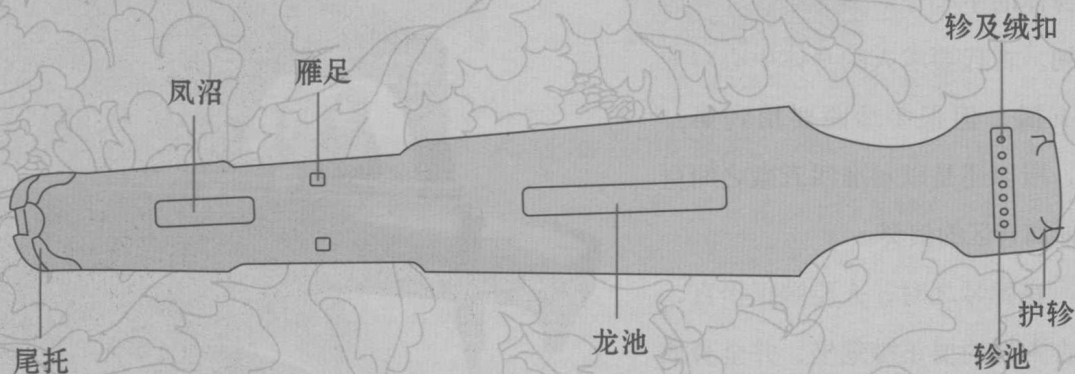
冠角：龙龈两侧的边饰，也称“焦尾”。

舌：琴首边际弧圆，形如覆舟，中间有偃月形之穴，穴中凸出处称为舌。

龙池、凤沼：琴底部的大小两个音槽，中部较大者为龙池，尾部较小者为凤沼。

2. 背面图解

三、演奏规范

Playing Rules

1. 琴位安置

古琴不像琵琶那样可抱在怀中演奏，它体长面广，必须放在桌案上，才能按弹自如。古琴的置放，有着一一定的讲究。

在置放方向上，琴首在右，琴尾在左，如有专用的特制琴桌，则将琴首的两足（称为“凫掌”）置入琴桌

开孔之内，雁足置于桌面之上。如无特制琴桌，借用普通琴桌的时候，则凫掌与轸都要垂悬桌案一侧，离桌沿约留三四指宽的空间，便于转轸。琴身要靠近桌面一些，这样就与人的身体接近，便于下指弹奏。

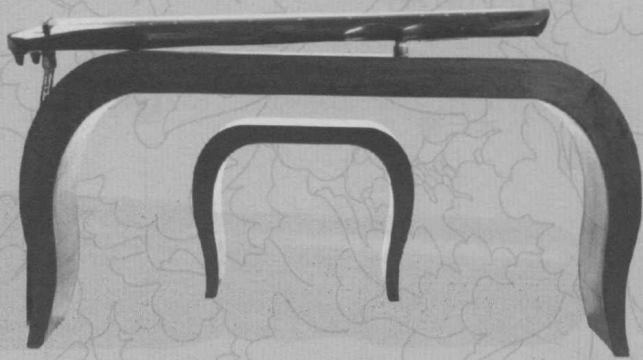
在颈和雁足两处，可使用琴垫，以保证琴身的平稳，在按弹着力时，琴身就不至于发生挪移和推动。琴垫一般用绸或布缝制，长五六寸，宽约二寸，将粗砂装入，然后紧密封口。琴垫也可使用同样大小的质薄柔软型泡沫塑料条替代。

2. 坐弹姿势

与所有的乐器演奏一样，古琴演奏所取的姿势也是在最方便、自然有利于两手和手指轻松、灵活进行演奏的状态之中。

弹琴时人应坐在琴桌前，使自己身体的中心正对琴的第四、五徽之间。古代要求人的身体中心对准第五徽，但很多琴曲要用到第一徽，所以还是以对准四五徽之间更方便高音区的演奏。

在弹琴之时，人要端正坐直，即古人说的要正襟危坐，并全身放

松。与此同时要注意到两腿放松，两脚自然平放，略微分开，或略做一前一后的错开。如果用到琴尾音位，人可能会临时略倾斜向左，伸臂到十徽以下，但用过后再回到坐正坐直状态。

因为每个人的手臂长短不同、身高不同，所以坐的位置与琴的距离当然也会有差异，可根据自己的情况来决定。一般来说，当坐在琴前时，双手自然放在琴面上，两手中指指尖放在第一弦上，此时两个大臂呈垂直状态，这就是一个很适宜演奏的状态。

座位的高低及琴桌的高低也很重要。如果两手扶在琴上，小臂呈自然持平状态为宜。在没有高度适合的琴桌的情况下，则应该用硬物将座位垫高，使得便于演奏。

弹琴时，如果左手没有任何演奏动作，可以将左手腕放在琴面靠近人身的一侧，同时五个指头自然伸开（不必伸直）。稍微离开琴弦即可，不需抬得太高。

在演奏的过程中，除初学练习弹散音（即空弦音）时，头略向右转，注视右手拨奏方法正确与否，所弹的弦是否有误。当右手方法已能正确掌握、正确运用之后，就不要再看右手，而是应该注视左手。但也不要过多地扭向左面，以自然从容为准。

初练时可注视右手

演奏时应多注视左手

TIPS 古代琴人对左手的要求

古人非常强调奏琴的姿势美感，当不用左手时，要以左手中指支撑在十徽上。这种姿势很好看，但初学者会感到左手不易放松，所以只需要自然放松地把手放于近身一侧，指掌呈自然状态即可，不必刻意伸直或收拢。

四、古琴调试

Turning

1. 上弦

古琴的传统上弦法中，先将琴弦右端用绕在琴轸上的绒剞拴住，向左拉过岳山、面板直至绕过龙龈缠在琴底的两个雁足上。通过旋转琴轸即可调节绒剞长度，以此可控制弦的张力，从而实现音高的调节。

绒剞其实是一种用来扣住弦的绒线或丝线。古琴传统上弦法要经过搓绒扣、穿轸、结蝇头等步骤。对于初学古琴的人来说，这是一项较难的技术。可以在音乐器材行或专卖店，由专业技师代为操作。

(1) 上弦顺序

传统的上弦顺序，是先上五弦，依次六弦七弦，这三条弦逐一都拴在右边一个雁足上。拴法是将弦从两雁足的中间穿过，由内向外缠绕住雁足。再上一、二、三、四弦，逐一拴在左边一个雁足上（相应于靠徽一侧），拴法也和五、六、七弦一样。

TIPS 四七弦为什么拴在最外面

在古琴演奏中，四、七弦的使用频率较高，弦容易断，所以将它们各拴在雁足的最外，便于更换。

(2) 试音

与上弦紧接的程序就是试音，也就是测定其音高。在传统古琴调试中，有专门的定弦之法来调试，后文会详细介绍。在此主要介绍在上弦之时的基本调试方法。

五弦最先上，就需先定它的音高。五弦所奏出的音，应相当于西乐定音管A管的音（也可采用有明确音高的乐器，如箫或音叉等，还可借助于调音器来确定），旋转琴轸，使它处于不松不紧的程度。因为如果太松则发不出好的声音，甚至不能发声；而如果太紧，高于其音高的弦就可能拴得更紧，从而易断。

然后上六弦，调节它的松紧程度，以左手无名指按五弦十二徽，拇指拨六弦散音与五弦

按音，听其是否两弦同声。如果其音高高于五弦十二徽，则表明六弦此时太紧宜松，反之则太松宜紧，调至与五弦十二徽的音高相同即可。

上七弦之后，按六弦十三徽来调试七弦，试法同六弦。

在五、六、七这三条弦上好之后，上一弦，以按一弦十三徽与七弦散音的音相同为准。

如果七弦散音的音高高于一弦十三徽，则要把一弦旋紧。

二弦，按一弦十三徽与二弦散音相同。

三弦，按二弦十二徽与三弦散音相同。

最后是四弦，按三弦十三徽与四弦散音相同。

TIPS 上弦小窍门

新弦初上，其性未定，最易退松，上时宜于稍紧，等它退松下来，自然合度。可先用物器将弦绷紧几天，使它定性，然后再上，效果会更好。

2. 定弦

定弦就是把弦音调到一定的音的高度，其实也就是按照所需音高确定琴弦的松紧程度。传统的古琴定弦，并不强调它的定弦有绝对音高，只要求七条弦之间的音高关系的确定。随着古琴艺术的社会化程度和专业化程度的提高，它需要与其他乐器合作演奏，这就产生了明确而固定的音高的需要。

古琴定弦主要有两种方式：正调定弦、外调定弦。

(1) 正调定弦

正调也称为宫调、正宫调、黄钟调、仲吕调等。其第一弦至第七弦的音高分别为Sol、La、Do、Re、Mi、Sol、La（5 6 1 2 3 5 6）。大部分琴曲都是正调琴曲，如《平沙落雁》、《梅花三弄》都是其中最具代表性的。

因为传统古琴定弦往往只调整相对音高，所以往往采取两弦对应调整的方式。运用散音、按音、泛音都可以定弦。

① 散音定弦

左手不按弦，仅以右手弹出的空弦音即为散音。

以耳听的方式直接定弦。从一弦至七弦音高为Sol、La、Do、Re、Mi、Sol、La。