

在人间
永不朽

廣陵古

主编 管世俊 樊继健

 广陵书社

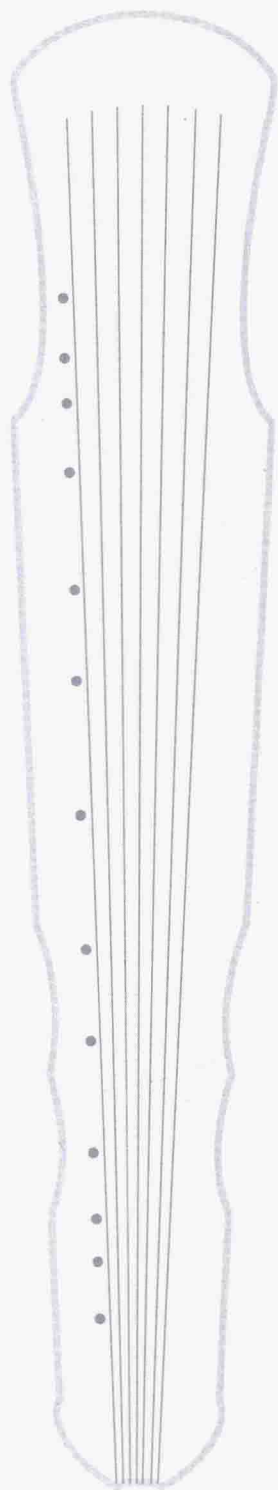

美在人间永不朽

广陵古琴

主编 管世俊 樊继健

 广陵书社

图书在版编目 (C I P) 数据

美在人间永不朽 : 广陵古琴 / 管世俊, 樊继健主编
— 扬州 : 广陵书社, 2015.9
ISBN 978-7-5554-0382-1

I. ①美… II. ①管… ②樊… III. ①古琴—音乐史—扬州市 IV. ①J632.319

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第202089号

ISBN 978-7-5554-0382-1

书 名 美在人间永不朽: 广陵古琴

主 编 管世俊 樊继健

出 品 人 徐军洪

责任编辑 邱数文

装帧设计 葛玉峰

图文排版 吴加琴

出版发行 广陵书社

扬州市维扬路 349 号

邮编 225009

<http://www.yzglpub.com>

E-mail: yzglss@163.com

印 刷 无锡市极光印务有限公司

装 订 无锡市西新印刷有限公司

开 本 889 毫米 × 1192 毫米 1/12

印 张 18.75

版 次 2016 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5554-0382-1

定 价 280.00 元

(广陵书社版图书凡印装错误均可与承印厂联系调换)

《美在人间永不朽——广陵古琴》编辑委员会

艺术顾问：马维衡

主 编：管世俊 樊继健

副 主 编：王玉鹏

编 委：马维衡 单卫林 周建波 王玉鹏

撰 稿 人：管世俊 马维衡 樊继健 朱红梅

黄金涛 张 为 刘春风

出 品 人：徐军洪

序

冯锦文

君子之雅，琴棋书画。在中华文化发展的历史长河中，古琴艺术一直占据着重要地位，自古以来被视为“华夏正声”，与诗文、书画等一道，成为中华文明和民族精神的艺术载体，“历世才士，并为之赋颂；其体制风流，莫不相袭”。古琴作为修身养性之器，注重于道德修养和艺术境界的双重追求，强调借抚琴操缦获得超越现实之上的精神解脱和逍遥境界，其文化内蕴、美学特质及其所体现的哲学思想，都为中国其它艺术形式难以比拟，享有十分尊崇的地位。正是由于她对中国音乐史、美学史、社会文化史、思想史等诸多方面有着广泛影响，早在2003年就被联合国教科文组织列入第二批“人类非物质文化遗产代表作名录”。

古琴艺术贻范古今，九大流派各领风骚。流布于江苏常熟、扬州、南京、南通、镇江等地的虞山琴派、广陵琴派、金陵琴派、梅庵琴派便是其中的杰出代表，无论是琴谱的撰修、琴学理论的阐发，还是琴家的数量与名望，自明清以至今天，都有非常突出的成果积累和广泛的社会

影响，是江苏最为精华的非物质文化遗产。其中，广陵琴派的演奏以“轻松脆滑、高洁清虚、出奇古淡、中和疾徐”为美学标准，在崇尚“清微淡远”的同时，追求“洒脱”“畅扬”的情趣，“音随意走，意与妙和”，最终趋向于“跌宕多姿、刚柔相济”的总体艺术风格。广陵琴派一代大师张子谦曾说过：“我演奏时，呼吸会随着音乐自然的活动”，旋律在他心中，感情自然流露，达到了“心手俱忘”的超脱境界，这便是广陵琴派出神入化的表现。并且，历来的广陵琴家都重视乐谱文献的撰辑，为后人留下了诸多精彩的琴谱。今天的广陵琴派，琴社林立、琴事不辍，琴家辈出，而且比以往更注重兼融诸派意趣、博采众家之长，呈现出良好的传承发展态势。

值得人们关注的是，自上世纪80年代以来，随着扬州琴筝文化的普及和产业的快速发展，学习琴筝的人数逐年递增，有“遍地弹筝人”“学琴逾千人”之说，琴筝培训机构也应运而生；专业制作琴筝的企业达到100多家，每年生产和销售的琴筝，占据了国内市场的半壁江山。

其中,涌现出一批以马维衡先生为代表的斫琴师。马维衡既善弹琴也善斫琴,所斫之琴松圆透润、端庄古朴、音色绝佳、品位高雅,代表了当代南方斫琴的高超水准,有“北王南马”之喻。

当前,包括古琴艺术在内的非物质文化遗产保护工作正向纵深发展,江苏省已全面启动非物质文化遗产记忆工程,通过建设数字化保护载体、编辑出版文献著述,将那些过去只能依靠口传心授方法传承的项目,用文字、图片、音像记录保存并整理出版,拓展保存、传承和传播的渠道和方法,达成全面保护的的目标。目前,

省内各地这方面的工作已经展开,扬州市已集结出版的《美在人间永不朽》非物质文化遗产系列丛书之《扬州剪纸》《扬州毛笔》等,集资料性、专业性、知识性于一体,可藏、可读、可普及,广受业界关注,并被江苏省新闻出版局、江苏省出版工作者协会评为“2013年度苏版好书”。近期《广陵古琴》一书又将出版,应邀为此书作序,乃职事使然,勉力为之,或有不足之处,敬请方家教正。

是为序。

(作者系江苏省文化厅非物质文化遗产处处长)

目录

MULU

序

冯锦文 001

第一章 源远流长

001

第一节 古琴史话

003

第二节 流派纷呈

007

第三节 广陵琴派

011

第二章 天籁之音

017

第一节 琴人

019

第二节 琴谱

031

第三节 琴韵

041

第四节 琴社

045

第五节 琴诗

049

第六节 琴蕴

061

第七节 雅集

064

第三章 乐器之首

071

第一节 斫琴概论

073

第二节 古琴形制

078

第三节	斫琴技艺	087
第四节	古琴审美	099
第五节	名琴鉴赏	123
第四章 万古流芳		129
第一节	古琴博物馆	131
第二节	当代广陵琴派传承人	133
第三节	当代扬州斫琴	141
第四节	琴事	173
第五节	琴论	203
第六节	保护规则	207
参考书目		210
跋	戈弘	211
编后语	管世俊	215

第一章 源远流长

- ◎ 第一节 古琴史话
- ◎ 第二节 流派纷呈
- ◎ 第三节 广陵琴派

古琴,又称瑶琴、玉琴、丝桐和七弦琴,是中国最古老的拨弦乐器。

中国古琴艺术历史久远,持续不断,延绵至今。于音乐史、美学史、社会文化史、思想史等诸多方面均有着广泛地影响,是中国古代精致文化的载体,集中体现了儒家“中正平和”、道家“天人合一”和释家“本心顿悟”等哲学思想,具有极高的美学特质与深厚文化底蕴,享有中国其他艺术形式难以比肩之崇高地位。

2003年11月7日,古琴艺术被联合国教科文组织列入世界第二批人类非物质文化遗产代表作名录。2006年5月20日,中华人民共和国国务院将古琴列入首批国家级非物质文化遗产名录,广陵琴派是其中重要的组成部分。

第一节 古琴史话

关于古琴的起源,琴界有多种说法。

一说有 7000 年的历史,源出东汉蔡邕所著《琴操》。蔡邕(133—192),字伯喈,陈留郡圉(今河南省开封市圉镇)人。东汉时期著名文学家、书法家、古琴家。精通音律,才华横溢,师事著名学

蔡邕像

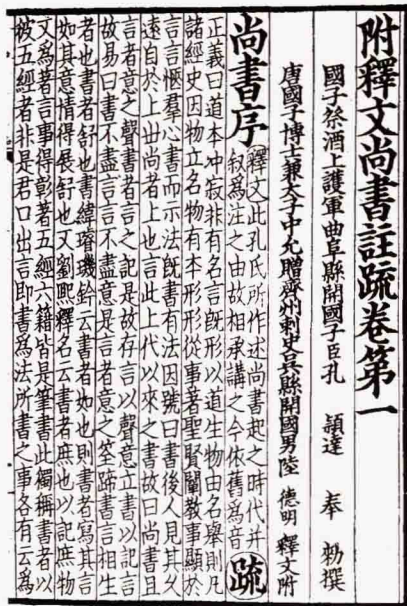
者胡广,著名才女蔡文姬之父。因官至左中郎将,后人称他为“蔡中郎”。蔡邕《琴操》云:“首昔伏羲氏作琴,所以御邪僻,防心淫,以修身理性,反其天真也。琴长三尺六寸六分,象三百六十日也;广六寸,象六合也。文上曰池,下曰岩。池,水也,言其平。下曰滨,滨,宾也,言其服也。前广后狭,象尊卑也。上圆下方,法天地也。五弦宫

也,象五行也。大弦者,君也,宽和而温。小弦者,臣也,清廉而不乱。文王武王加二弦,合君臣恩也。宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物。”蔡邕言之凿凿,如其所说琴的出现应有 7000 年历史。之后,又有神农造琴、唐尧造琴、黄帝造琴和虞舜造琴等传说,但均未得到考古发现的支撑,因而只能停留在传说的层面上。

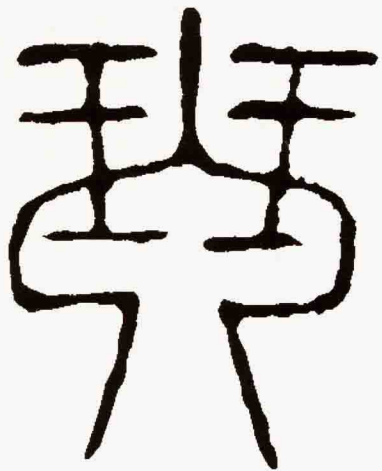
一说有近 5000 年的历史,这一说法得到相关的史籍佐证。从古代琴制的衍化中也可见古琴起源的端倪。古琴,亦称七弦琴。琴是它历代相延的原称。《尚书》载:“舜弹五弦之琴,歌南国之诗,而天下治。”可知琴最初为五弦。周代还有七弦,传说周文王为悼念儿子伯邑考,增加一弦;武王伐纣时,为鼓士气,再添一弦,于是形成后来通行至今的七弦。舜帝生年不详,但据史籍记载约卒于公元前 2037

年,他那时已弹“五弦之琴”,说明了琴的出现至迟在 4000 多年前,而后周文王增加为六弦、周武王增加到七弦,脉络渐渐清晰。

据考古家发现,古代甲骨文中有关于琴的记载,说明了在殷商时期就已经出现了琴。甲骨文,又称“契文”“甲骨卜辞”或“龟甲兽骨文”。甲骨文记录和反映了商朝的政治和经济情况,主要指中国商朝后期(前 17—前 11 世纪)王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字。殷商灭亡周朝兴起之后,甲骨文还延绵使用了一

《尚书》书影

段时期,是中国已知最早的成体系的文字形式。它上承原始刻绘符号,下启青铜铭文,是汉字发展的关键形态,被称为“最早的汉字”。这从另一方面印证了琴出现的年代。

一说琴出现于3000多年前的中国,这种说法获得琴学界的普遍认同。

中国艺术研究院认为,琴乐从一开始就与文人士大夫结下了不解之缘,《礼记·曲礼下》中即有“士无故不彻(撤)琴瑟”的规定。被中国人尊为“万世师表”的孔子,不仅是伟大的思想家、教育家,也是一位杰出的音乐家。他非常喜爱琴乐,曾将全部的《诗经》“弦歌之”,成天与他的学生们“弦歌鼓舞,习为声乐”,并希望由此而实现天下大治。千百年来,孔子的思想深刻地影响着中国人,他对琴乐的喜爱也就成为后世文人士大夫遵循

模仿的榜样,琴乐也发展成为中国传统音乐中独特的一类,即“文人音乐”。“文人音乐”指的是文人创造,由文人喜好并传承的一种音乐,其音乐风格追求典雅、清丽,是一种精致文化。现今仍留存的三千余首古代琴曲,它们的标题几乎都与文人的思想活动及生活相关,大多数都是他们对于自然、人生的咏唱,具有强烈的文人化倾向和丰厚的文化内涵。一部琴乐史,也可以说是中国古代文人的音乐文化史。

孔子对琴十分推崇,能弹琴唱《诗经》三百首,还曾向师襄学琴,成为后世士人典范。后人附会作有《孔子读易》和《泣颜回》两首琴曲。由此,可将古琴盛行时期推到2500年前。

关于琴的最早文字记载见于《诗经》,与琴相似的最古实物是曾侯乙墓中的“筑”和“十弦琴”。“筑”长度与现代琴相仿,而“十弦琴”长度是现代琴的一半,琴体较厚,琴面不平,无徽位。战国中期和西汉则有比现代琴短些的七弦琴出土。曾侯乙墓出土的十弦琴面板呈曲线,琴头微昂,腰部下凹,尾部上翘,下有一足,很像单足的夔,有礼器的象征。

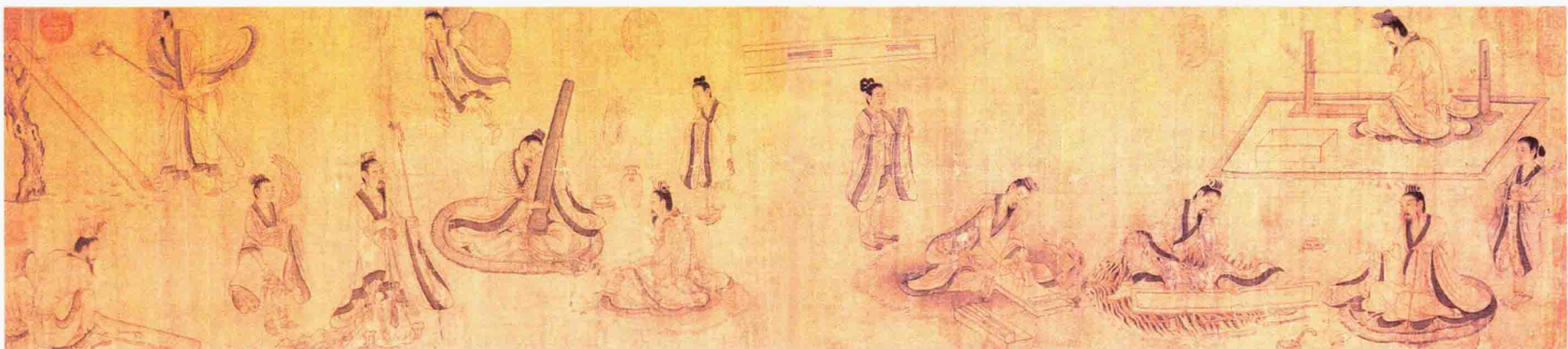
西周时的钟仪是现存记载中最早的一位专业琴人。据史料记载,春秋时诸侯宫廷中都有琴家,且大多以“师”为氏,如师旷、师文、师

孔子弹琴图

春秋时期著名乐师师旷塑像

东晋·顾恺之《斫琴图》

襄和师涓等,史载他们都有高超的琴艺。而琴在先秦时期被用于伴奏和演唱,被称为“弦歌”。在《诗经》等文学作品中也有大量关于琴的记载,可见当时琴已有较丰富的表现力。战国时期随着音乐的不断进步,琴乐也得到了很大地发展和普及,从而涌现出了大量的琴人,如伯牙与钟子期高山流水遇知音的经典故事千古传诵。而琴作为主要的乐器,被士人赋予礼制修心养性的功能和审美,所谓“君子之近琴瑟,以仪节也,非以慆心也”和“士无故不彻琴瑟”。

古琴初为五弦,汉代起定制为七弦,且有标志音律的十三个徽,亦为礼器和乐律法器,位列中国传统文化四艺“琴棋书画”之首;亦是文人视为高雅的代表,为文人吟唱时的伴奏乐器,自古以来一直是许多文人必备的知识修养和必修的科目。伯牙、钟子期以“高山流水”而成知音的故事流传至今;琴台被视为友谊的象征。古代的大量

诗词文赋中都有琴的身影,流传至今的现存琴曲就有 3360 多首,琴谱 130 多部,琴歌 300 首。琴文化的流传范围为汉文化圈国家和地区,如中国、朝鲜、日本和东南亚,近年来欧洲、美洲也有琴人组织的琴社。

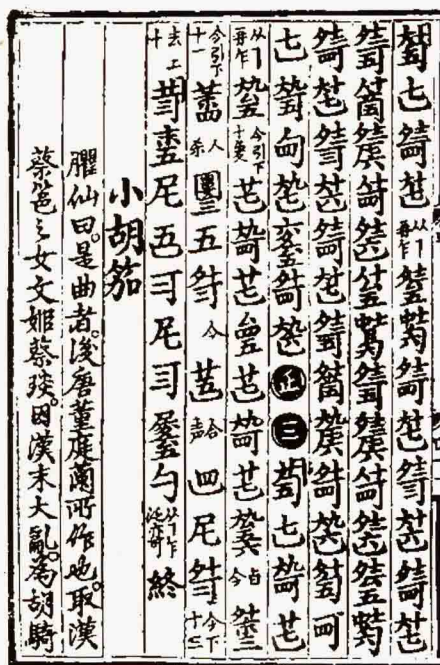
东汉至魏晋时期,琴艺在世人中非常流行。如“建安七子”和“竹林七贤”等,琴风盛行。他们不仅弹奏,而且创作大量琴曲。嵇康的《长清》《短清》《长侧》和《短侧》四首,合称“嵇氏四弄”,现存同名琴谱载于明代琴谱,可能并非原作;还著有《琴赋》《声无哀乐论》等。期间著名的琴人还有阮瑀、嵇康、阮籍、阮咸和阮瞻等。

嵇康画像

南北朝时期,帝王和士人都爱好音乐和文学,文人爱琴解音,风气极盛;由于士族门阀制度对文人的限制,使得很多文人愤世嫉俗以琴书自娱。期间出现了最早的文字谱,南朝隐士丘明有文字谱《碣石调·幽兰》。期间著名的琴人还有戴颀、宗炳和柳恽等。

隋唐时期流行燕乐歌舞,此时琴风稍落。生活在此时代的琴艺家董庭兰擅弹《胡笳》等曲,流传作品有《颐真》;期间新作琴曲有《风雷引》《昭君怨》《离骚》《阳关三叠》和《渔歌调》等。斫琴在唐代有了巨大的发展,如四川雷氏家族所斫的“九霄环佩”为传世名

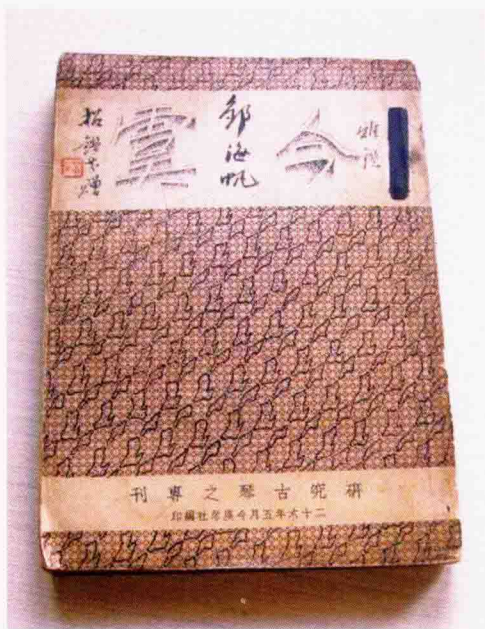

减字谱

南宋姜夔作琴歌《古怨》，是现存最早的琴歌之一。期间著名琴人有范仲淹、欧阳修、苏轼、夷中、知白、义海、则全、倪瓒、耶律楚材和苗秀实等。宋季金元时期，琴已在契丹族、女真族、蒙古贵族的文人间广为流传。

明清时期，流派纷呈，大量刊印琴谱，现存的第一部减字谱《神奇秘谱》保存了众多古曲。清朝后期，琴艺术相对衰落。期间著名的琴人有汪芝、蒋克谦、杨抡、严澄、徐常遇等等。

有资料记载，清末至上世纪五十年代，全国能琴者约 100 余人。1920 年代在苏州、上海一带成立的今虞琴社以及编印的《今虞琴刊》是当时的一件盛事。

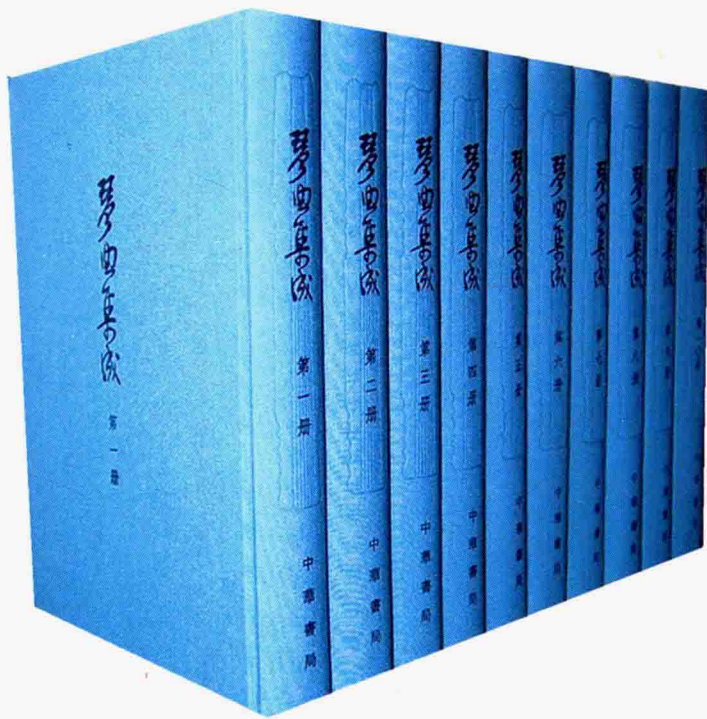
《今虞琴刊》书影

琴，唐琴在历代都被视为稀世之宝。唐代减字谱逐渐成熟，成为记录琴音乐的主要谱式。初唐时琴及琴艺也传到了朝鲜和日本。期间著名琴人还有李白、白居易、韩愈、赵耶利、薛易简、陈康士和陈拙等。

宋元时期，由于宋代行使抑武扬文的政策，自宋太宗起，两宋期间自帝王至朝野上下都十分好琴，无不以能琴为荣，达到历代好琴的顶峰。此时琴艺开始出现明确的流派传承。南宋晚期出现的浙派堪称古琴流派之翘楚，代表琴家有郭沔等。

1950 年代至 1960 年代间，查阜西先生带领调查小组在中国琴人聚集的地区进行了普查，造访多位琴人，收集文字及录音资料，整理出版《存见古琴曲谱辑览》《琴曲集成》等书，为古琴艺术的复兴奠定了基础。唐健垣先生编有《琴府》一书，其中一册记录了二十世纪七十年代港澳台的琴人的状态。上世纪七十年代后古琴逐渐纳入音乐专业教育体系，管平湖、查阜西、吴景略、顾梅羹、张子谦、卫仲乐等先生在北京、上海等地研究、传授琴艺。琴家们除了恢复古曲之外，也尝试创作新曲。

民国期间琴随文人出洋而流传到东南亚和欧美等地区，尤其是在二十世纪八十年代后大量具有一定琴艺的文化人相继到海外学习工作的情况下，现在马来西亚、新加坡、美国、加拿大、德国、英国、荷兰和瑞典等都有琴师和琴社。

《琴曲集成》书影

第二节 流派纷呈

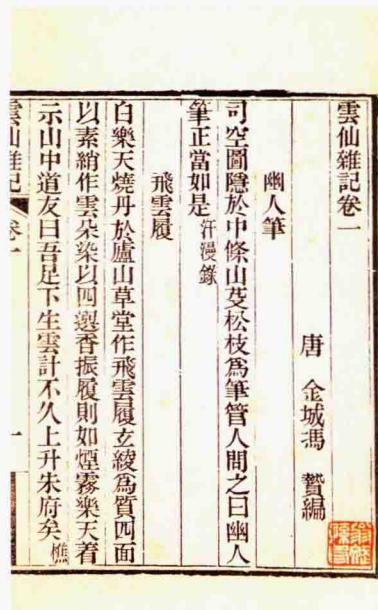
中国的历朝历代,都是琴家辈出的时代。琴学其实就是一种“心学”,不同的琴人对古琴的理解也不尽相同,不同的文化素养和艺术造诣,所表现出的琴艺则显现出不同的风格,当个人的风格在琴界取得广泛认同和效仿,于是便形成了流派。

琴派的形成,往往受地域、师承、传谱的影响。同一地域的琴家,因便于相互间寻师访友,相互切磋琴艺,加之民风相近,个人性格亦往往相近,如此相互影响,较易形成琴人间的默契,形成相同或相近的理解和风格。卓越的琴学家,因其造诣深厚,独树一帜,得到大家的仰慕,所以琴人相继随之学习,以至对琴道的理解和演奏的风格相同或相近。随着琴谱的普及,不同琴家,依照不同的琴谱钻研琴学。学习同一琴谱的琴家,则更易形成相同或相近的理解和风格,最终形成琴派。

有学者认为,琴界无流派,这种说法也有一定道理。早在宋以前,琴人多为独立,传承关系并不清晰,但地域特征和个人风格已隐约可见。唐朝诗人李颀有“请奏鸣琴广陵客”的诗句,又见《云仙杂记》中载“李龟年至岐王宅,闻琴声,断弹楚声者为扬州薛满”,可见一斑。据琴学界称,中国最古老的琴派之一是蜀山派(川派),距今至少有2000年的历史。汉代蜀山琴派名家有司马相如、扬雄、诸葛亮、姜维等。近代川派的知名琴家有张孔山、杨紫东、李子昭、吴浸阳、龙琴舫等人。《天闻阁琴谱》和《沙堰琴编》收有川派作品,其中以《流水》和《醉渔唱晚》等曲最为流行。自宋以降,以代表性琴家为核心、以特定区域文化为特征的古琴流派的形式就逐步显现出来了。

当代,随着交通发达,社会进步,信息流通畅达,古琴流派之间的交流更为密切,跨流派、跨区域的传承以及琴人之间的交叉传承已不鲜见,因而流派特征被逐渐淡化与同化。但是,从保存历史文化记忆的角度出发,继续保存和发扬流派特征仍然是非遗保护中的一项重要内容,有利于彰显文化的多样性。

《云仙杂记》书影

浙派

关于古琴流派,在琴界有一种说法,称浙派为我国最古老的一个古琴流派。浙派,也称“浙谱”“浙操”,相传形成于南宋末年,创始人为南宋时期著名琴家郭沔。郭沔祖籍浙江永嘉,他有高超的艺术造诣,用对琴乐的独特体会和对国家危亡的热切关注,创作了《潇湘水云》《泛沧浪》《秋鸿》等传世金曲,也为浙派琴艺的形成奠定了基石。浙派操琴风格属于吴越系统,指法圆润,节奏紧凑,流畅清和。其代表性人物有郭楚望、毛敏仲、徐天民、徐秋山、徐梦吉、徐仲和等;代表琴曲有《潇湘水云》《渔歌》《樵歌》《胡笳十八拍》等;重要琴著有《琴操谱》(郭楚望)、《琴述》(袁桶)、《霞外琴谱》(金汝励)、《琴学名言》(徐梦吉)、《梅雪窝删润琴谱》(徐仲和)、《梧岗琴谱》(黄猷)、《杏庄太音续谱》(萧鸾)等。

郭沔弹琴图

虞山派

虞山派,明代著名琴派。因虞山地处江苏常熟,当地有河流名琴川,所以又称“琴川派”。“浙操徐门”中的第三代徐晓山,曾在常熟传琴,致使当地名手辈出,陈爱桐即其中之一。传至严徵,结“琴川琴社”,传谱辑为《松弦馆琴谱》。陈爱桐的另一再传弟子徐上瀛在严氏的基础上加以丰富,添加了快速版的《潇湘水云》等曲目,辑有《大还阁琴谱》,并著《溪山琴况》。虞山派的主要风格为清微淡远,中正广和;代表人物有严天池、徐上瀛、吴景略等;代表琴曲有

《秋江夜泊》《良宵引》《潇湘水云》等;重要琴著有《松弦馆琴谱》(严天池)、《大还阁琴谱》(徐上瀛)等。

虞山派古琴艺术馆

广陵派

广陵派,清代著名琴派。因扬州古称广陵,故以此地为中心形成的琴派称为“广陵派”。最初由徐常遇在虞山派的基础上发展而成。主要风格为中正、跌宕、自由、悠远;代表人物有徐常遇、徐祜、徐祺、吴烜、秦维翰、释空尘、孙绍陶、张子谦、刘少椿等。代表琴曲有《龙翔操》《梅花三弄》《平沙落雁》《潇湘水云》等;重要琴著有《澄鉴堂琴谱》(徐常遇)、《五知斋琴谱》(徐祺)、《自远堂琴谱》(吴烜)、《蕉庵琴谱》(秦维翰)、《枯木禅琴谱》(释空尘)等。

广陵琴社旧址

浦城派

浦城派,为闽派代表流派,是清代后期兴起于福建浦城的一个古琴流派。主要风格为指法细腻,潇洒脱俗,疾缓有度,以恬逸幽静见长;代表人物有祝凤喈、许渔樵、张鹤等;代表琴曲有《渔樵问答》《平沙落雁》《阳关三叠》《石上流泉》等;重要琴著有《春草堂琴谱》(苏璟)、《与古斋琴谱》(祝凤喈)、《琴学入门》(张鹤)等。

张鹤著《琴学入门》书影

泛川派

泛川派,创建于清代,继承了古代蜀派遣风,为近代古琴九大流派之一。主要风格为峻急奔放,气势宏伟;代表人物有张孔山、顾玉成、顾隽、顾梅羹、夏一峰、查阜西、喻绍泽、丁承运等;其代表作为

《天闻阁琴谱》书影

《天闻阁琴谱》。张合修(孔山)、唐彝铭与叶介福于光绪年间一同修编《天闻阁琴谱》。代表琴曲:《凤求凰》《雉朝飞》《梁父吟》《当归》《流水》《醉渔唱晚》《孔子读易》《普庵咒》等;重要琴著有《天闻阁琴谱》(唐松仙)、《百瓶斋琴谱》(顾隽)等。

九嶷派

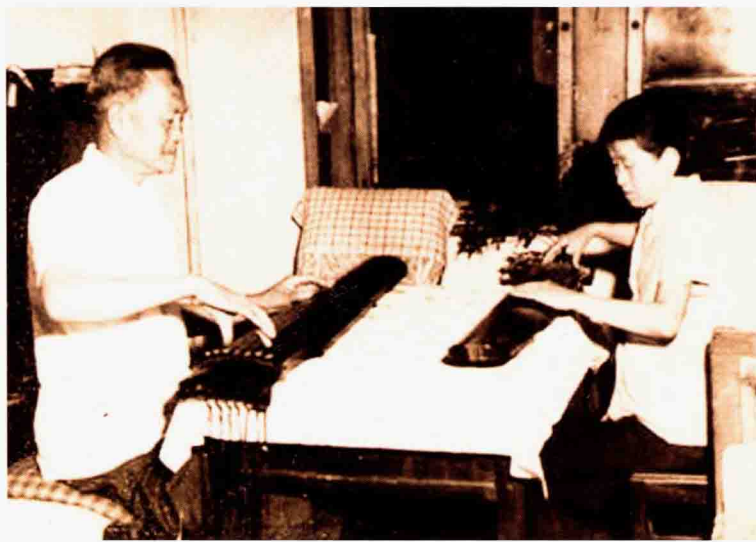
杨宗稷,字时百,号九嶷山人,湖南宁远人。清代时,建立九嶷琴社,立一家宗风,形成九嶷琴派。主要风格为苍劲坚实,讲究吟猱节奏;代表人物有杨宗稷、管平湖等;代表琴曲有《流水》《广陵散》《胡笳十八拍》《幽兰》等;重要琴著有《琴学丛书》(杨宗稷)等。

杨宗稷像

诸诚派

诸诚派,为近代著名琴派。山东诸诚王溥长、王作桢、王露,祖孙三代以虞山派为基础,另有王雱门和他的学生王宾鲁以金陵派为基础,两者汇流,又结合当地民间音乐风格,形成具有山东地方风格的诸诚派。主要风格为清和淡远、绮丽缠绵;代表人物有王溥长、王雱门、王作桢、王宾鲁、王露等;代表琴曲有《长门怨》《阳关三叠》《关山月》等;重要琴著有《桐荫山馆琴谱》(王溥长)、《琴谱正律》(王雱门)等。

诸诚派史料照片