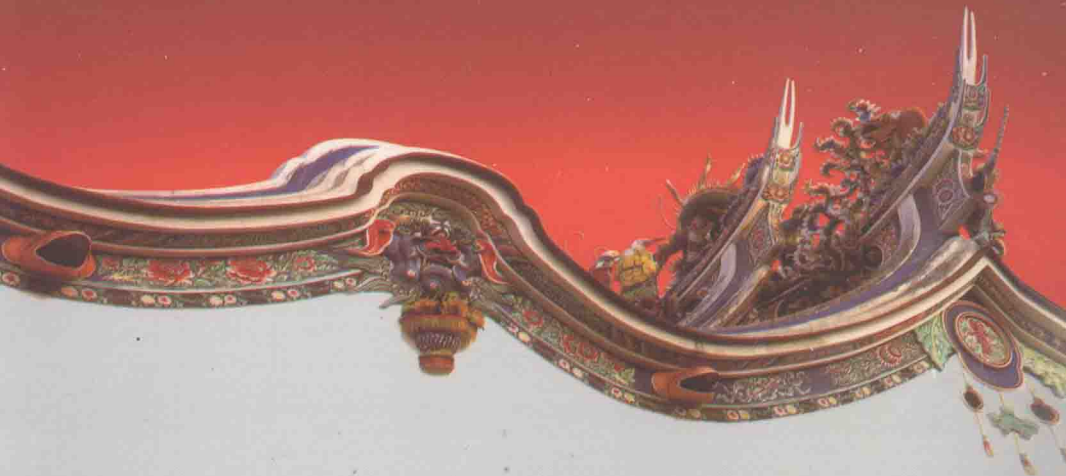

| 中 | 国 | 文 | 化 | 知 | 识 | 读 | 本 |

中国十大古曲

主编 金开诚 编著 陈楠楠

吉林出版集团 / 吉林文史出版社

中国十大 古曲

◎ 主编 金开诚
◎ 编著 陈楠楠

吉林出版集团
吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国十大古曲 / 金开诚著. — 长春: 吉林文史出版社, 2011.11

(中国文化知识读本)

ISBN 978-7-5472-0919-6

I. ①中… II. ①金… III. ①古代戏曲—介绍—中国

IV. ①J809.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第226540号

中国十大古曲

ZHONGGUOSHIDAGUQU

主编/ 金开诚 编著/陈楠楠

项目负责/崔博华 责任编辑/崔博华 王文亮

责任校对/王文亮 装帧设计/李岩冰 董晓丽

出版发行/吉林出版集团 吉林文史出版社

地址/长春市人民大街4646号 邮编/130021

电话/0431-86037503 传真/0431-86037589

印刷/长春市利源彩印有限公司

版次/2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

开本/640mm×920mm 1/16

印张/9 字数/30千

书号/ISBN 978-7-5472-0919-6

定价/14.80元

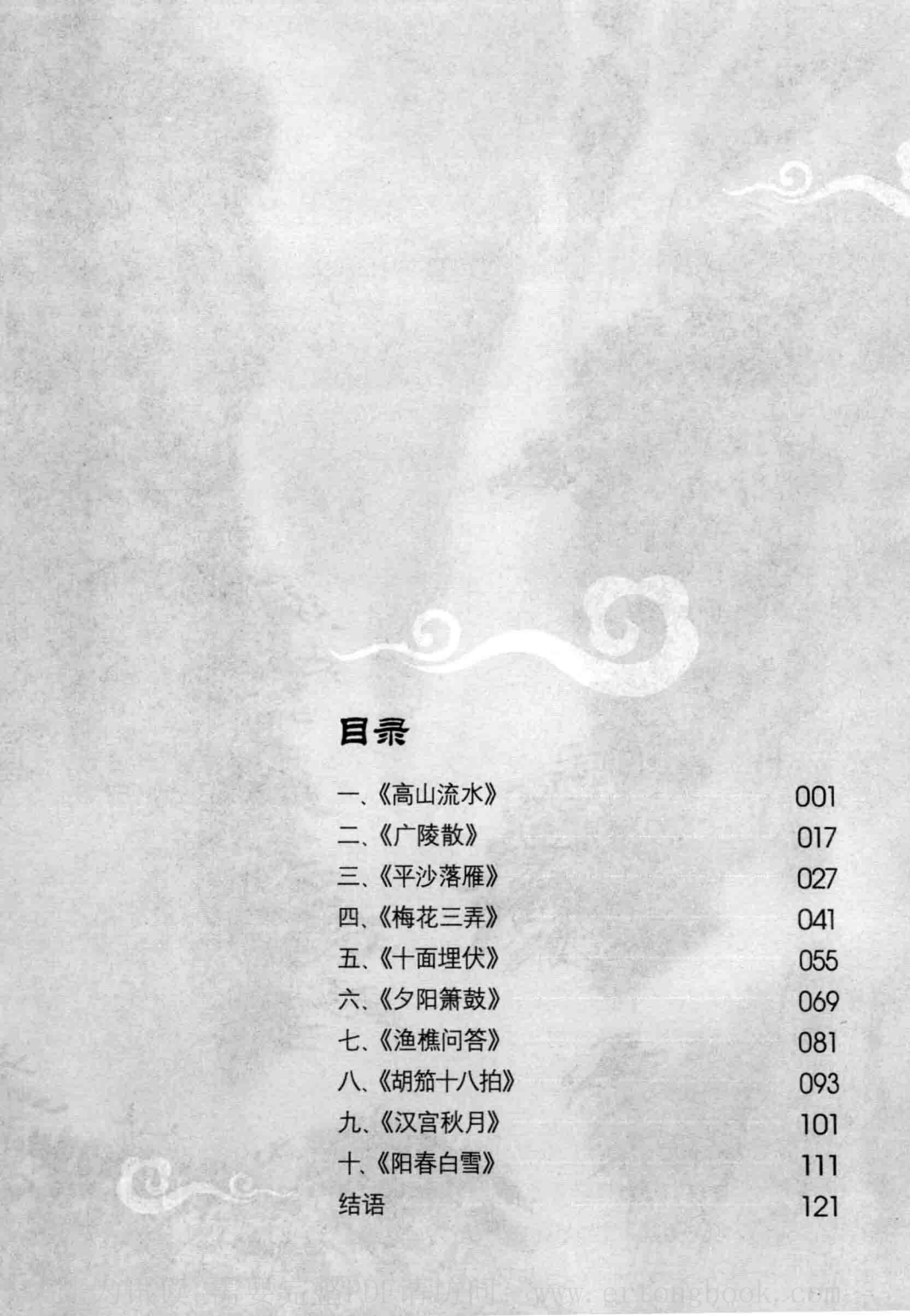
前言

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

本套丛书是由吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

目录

一、《高山流水》	001
二、《广陵散》	017
三、《平沙落雁》	027
四、《梅花三弄》	041
五、《十面埋伏》	055
六、《夕阳箫鼓》	069
七、《渔樵问答》	081
八、《胡笳十八拍》	093
九、《汉宫秋月》	101
十、《阳春白雪》	111
结语	121

一、《高山流水》

中国传统音乐源远流长，博大精深。

在数千年的发展演进过程中，她始终绽放着自己的精神之花，迸发着真切的呐喊，并以她博大的胸襟，真切的情感，筑起了灿烂辉煌的中华乐章。五千年文明史留给后世无数首耳熟能详的古典名曲，其中又尤以如下十大古曲流传最为广泛：千古传诵的友谊之曲——《高山流水》；刺客之高义，名士的绝响——《广

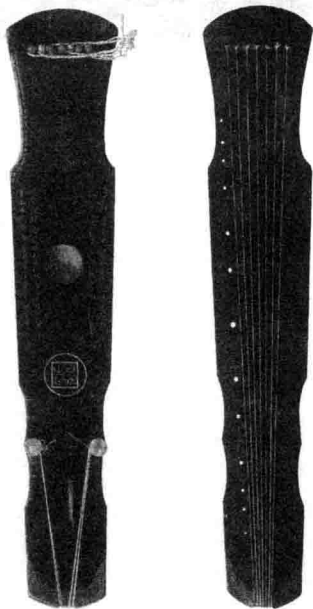
陵散》；逸士胸怀鸿鹄之志——《平沙落雁》；桓伊横笛做三弄——《梅花三弄》；力拔山兮，虞姬奈何兮——《十面埋伏》；江月何年初照人——《夕阳箫鼓》；古今多少事，都付笑谈中——《渔樵问答》；胡笳本自出胡中，响有余兮思无穷——《胡笳十八拍》；故国三千里，深宫二十年——《汉宫秋月》；其曲弥高，其和弥寡——《阳春白雪》。这些古曲经历了由春秋战国时期到清朝末年，经历了历史的考验，历久弥新。《高山流水》取材于“伯牙鼓琴遇知音”，有多种谱本。有琴曲和筝曲两种，两者同名异曲，风格完全不同。古代琴曲，战国时已有关于《高山流水》的琴曲故事流传，故亦传《高山流水》系伯牙所作。乐谱最早见于明代神奇秘谱（朱权成书于1425年），此谱之《高山》、《流水》解题有：

“《高山》、《流水》二曲，本只一曲。初志在乎高山，言仁者乐山之意。后志在乎

流水，言智者乐水之意。至唐分为两曲，不分段数。至宋分高山为四段，流水为八段。”两千多年来，《高山》、《流水》这两首著名的古琴曲与伯牙鼓琴遇知音的故事一起，在人民中间广泛流传。

（一）名曲溯源

春秋战国时代，音乐文化呈现一片繁荣，涌现了大量杰出的音乐家，如“声震林木，响遏行云”的声乐教师秦青，“余音绕梁，三日不绝”的女歌手韩娥，“悲歌击筑”的高渐离，还有创作古琴曲《高山流水》的古琴大家伯牙。伯牙是春秋战国时期楚国郢都（今湖北荆州）人，是流传千古的著名琴家。荀况在《劝学》篇里也曾提到他：“昔者瓠巴鼓瑟，而沉鱼出听；伯牙鼓琴，而六马仰秣。”虽然语近夸张，但大音乐家伯牙的琴技之高是毫无疑问的。古籍《列子·汤问》记载：“伯

牙善弹琴，钟子期善听琴。”这句话向我们娓娓道来了一个千古传诵的故事，也道出了《高山流水》一曲的由来。

一日，伯牙奉命出使楚国。途中因遇大风，只好在汉阳的入江口停留。待风浪平息之后，一轮明月便从浮云中漫步而出。

伯牙站立船头，仰视明月，俯视江面水波，突然琴兴大发，便抚琴而弹。一曲即终，忽从草丛中

跳出一个樵夫来，对伯牙的琴艺赞叹不已。伯牙大惊，便问道：“你会听琴，能识琴之优劣吗？”

樵夫接琴观之，答道：“此琴叫瑶琴，是伏羲氏所造，取树中良材梧桐的中段做成。其树必高三丈三尺，截为三段，上段声音太清，下段声音太浊，只有中段，清浊相济，轻重相兼。后把此木漫在水中七十二天，择吉日良时，凿成乐

器。最初，此琴有五条弦，外按金、木、水、火、土，内按宫、商、角、徵、羽。后来，周文王添弦一根，称为文弦，周武王又添弦一根，称为武弦。因此，这琴又称文武七弦琴。”

伯牙听罢，心悦诚服，便又调弦抚琴，时而弹奏雄壮、高亢，时而弹奏舒畅、流利。

樵夫随之而曰：“善哉，峨峨乎若泰山。”时而曰：“善哉！洋洋乎若江河。”

伯牙大喜，推琴而起，使礼而问道：

“天下贤士，请教高名雅姓？”樵夫还礼，说：“在下姓钟，贱字子期。”伯牙叹曰：

“相识满天下，知心能几人。”即命童子焚香，燃烛，与子期结为兄弟。并相约来年中秋再在此地相会。

第二年中秋时节，伯牙如期而至，谁料想此时已是与好友阴阳相隔，子期已离他而去。伯牙在子期的坟前，抚琴而哭，弹了一曲《高山流水》，曲终，以刀断弦。并仰天而叹：“知己不在，我鼓琴为谁？”说毕，琴击祭台，琴破弦绝。后人感其事，就在汉阳龟山尾部，月湖侧畔筑一琴台，以资纪念。

大约成书于公元前3世纪的《吕氏春秋》，在《本味篇》中也作了类似的记载。

《吕氏春秋》虽非信史，但有《列子》记述在前，其内容也并非毫无根据。于是伯牙不复鼓琴一说被当做佳话流传下来。伯牙抚琴“高山流水遇知音”的故事流传千古，“知音”一词因此传诵。现在我们常用“高山流水”或“流水高山”这个成语来比喻知己或知音，含有象征深厚友谊的意思。

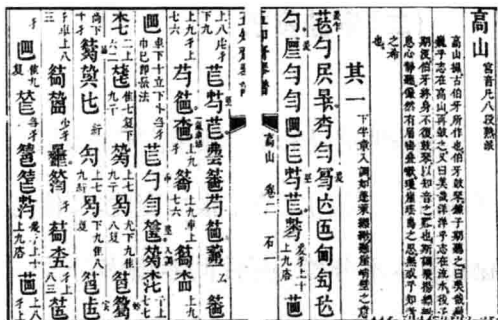

(二) 乐曲赏析

随着明清以来琴的演奏艺术的发展，《高山》、《流水》有了很大变化。《传奇秘谱》本不分段，而后世琴谱多分段。明清以来多种琴谱中以清代唐彝铭所编《天闻阁琴谱》(1876年)中所收川派琴家张孔山改编的《流水》尤有特色，增加了以“滚、拂、绰、注”手法作流水声的第六段，又称“七十二滚拂流水”，以其形象鲜明、情景交融而广为流传。据琴家考证，在《天闻阁琴谱》问世以前，所有琴谱中的《流水》都没有张孔山演奏的第六段，全曲只八段，与《神奇秘谱》解题所说相符，但张孔山的传谱已增为九段，后琴家多据此谱演奏。另有箏曲《高山流水》，音乐与琴曲迥异，同样取材于“伯牙鼓琴遇知音”。

第一段：引子部分。旋律在宽广音域内不断跳跃和变换音区，虚微的移指换

第一段 唐河般者波羅塞多心經 觀 自	荀勾木匠尼勾达尼匠 普應行 深般 若波 羅塞 尼今上勾当箇有箇上七山 多時照見五蘊 皆空皮一切 苦尼 勾達箇箇箇箇大空虛空空空空空	第二段 舍利子 色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識 亦復如是
--	--	---

音与实音相间，旋律时隐时现。犹见高山之巔，云雾缭绕，飘忽无定。

第二、三段：清澈的泛音，活泼的节奏，犹如“淙淙铮铮，幽间之寒流；清清冷冷，松根之细流”。息心静听，愉悦之情油然而生。第三段是二段的移高八度重复，它省略了二段的尾部。

第四、五段：如歌的旋律，“其韵扬扬悠悠，俨若行云流水”。

第六段：先是跌宕起伏的旋律，大幅度的上、下滑音。接着连续的“猛滚、慢拂”作流水声，并在其上方又奏出一个递升递降的音调，两者巧妙的结合，真似“极腾沸澎湃之观，具蛟龙怒吼之象。”

息心静听，宛然坐危舟过巫峡，目眩神移，惊心动魄，几疑此身已在群山奔赴，万壑争流之际矣”。

第七段：在高音区连珠式的泛音群，先降后升，音势大减，恰如“轻舟已过，势就倘佯，时而余波激石，时而旋湍微沓”。

第八段：变化再现了前面如歌的旋律，并加入了新音乐材料。稍快而有力的琴声，音乐充满着热情。段末流水之声复起，令人回味。

第九段：颂歌般的旋律由低向上引发，富于激情。段末再次出现第四段中的种子材料，最后结束在宫音上。八、九两段属古琴曲结构中的“复起”部分。尾声情越的泛音，使人们沉浸于“洋洋乎，诚古调之希声者乎”之思绪中。

（三）后世流行的谱本

《高山流水》现有多种流派谱本。

而流传最广、影响最大的则是浙江武林派的传谱，旋律典雅，韵味隽永，颇具

“高山之巍巍，流水之洋洋”貌。

山东派的《高山流水》是《琴韵》、《风摆翠竹》、《夜静玺铃》、《书韵》四个小曲的联奏，也称《四段曲》、《四段锦》。河南派的《高山流水》则是取自于民间《老六板》板头曲，节奏清新明快，民间艺人常在初次见面时演奏，以示尊敬结交之意。这三者及古琴曲《高山流水》之间毫无共同之处，都是同名异曲。

1. “武林逸韵”的浙江筝派

在音乐形象的表现上，浙江筝曲的《高山流水》由“高山”、“流水”两部分构成。“高山”部分运用双八度大抓套同度按弦、低音区打弦等手法，绘声绘色描摹高山之巍峨雄伟壮丽。“流水”部分在连续使用上下行刮奏等技法的同时，着