

的 中国人 风雅

二十四节气
听古琴

拜月 - 著 巫郢 - 奏 净如 - 绘

中国人的风雅

二十四节气听古琴
霁月 | 著 巫娜 | 奏 净如 | 绘

化学工业出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国人的风雅：二十四节气听古琴 / 霁月著；巫
娜奏；净如绘. — 北京：化学工业出版社，2019.5
ISBN 978-7-122-34006-1

I. ①中… II. ①霁… ②巫… ③净… III. ①古琴-
器乐曲-音乐欣赏-中国 IV. ①J632.31

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第038176号

责任编辑：刘 晓 龚风光
责任校对：王素芹

装帧设计：今亮后声 HOPESOUND
pankoyug@163.com

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011）
印 装：天津图文方嘉印刷有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张 18¹/₂ 字数 206千字 2019年5月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：168.00元

版权所有 违者必究

琴是什么？

琴就是一块木头上面系上弦

人去拨动，在拨动的过程中，知了天地

也知悉自己，一切都通了……

——巫娜

你的琴声在说话

1988年，我离开家乡重庆，来到北京学琴，当时的我只有9岁。和很多9岁的孩子一样，我不知道我的未来是一条怎样的音乐之路，冥冥之中只觉得往这里走就对了。

很多音乐学院的孩子从小苦练乐器，我也是一样，鲜有玩泥巴、随意和小朋友疯玩的时光。每天固定时间、固定地点坐在一张古琴前，在弦声中感受它的安静美好，这是我全部的童年。

幼年时弹《阳关》，不懂得离家之苦，寄京十余载，当我从中央音乐学院毕业，成为国内第一位古琴演奏硕士时，再弹《阳关》，桑梓之地已是咫尺天涯，再难回首。从那时起，我将琴的传承和发展作为使命，如何在保留前人风骨的基础上激活琴的当代性，是我一直思考的问题。

我始终相信，当你想做一件事情时，无论怎样的挫折下，总会有一扇门为你打开。当年我在南长安街的琴馆“清风馆”，迎来了窦唯和他的“不一定”乐队。他喜欢我琴馆里那几株竹子，还特意选了几棵大叶绿植，给我这清风馆多添了一些灵动的东西。

有时候他坐在窗边，写点东西，有时候画画，有时候就发呆，起初是拨弄两下，后来干脆正经儿在我这里学了琴。那期间，我们合作了以《暮良文

王》为代表的多张专辑。在鼓点和琴弦的交汇中，窦唯对于一首曲子的处理方式，其间流动的自由，就如他的绿植清风一样，带给我新的认知，也是在和乐队的跨界巡演中，我的即兴演奏能力才算真正过了关。

2008年，经刘索拉老师引荐，我申请到了全世界最高级别的艺术家奖学金——洛克菲勒家族基金所设立的“亚洲文化协会”奖学金，到纽约做了为期半年的访问学者。看到来自全世界的艺术家对音乐的即兴阐释，我欣然若喜，也惶恐不安，从某个角度来说，我看到自己的局限性，那些不能做到，也无法达到的地方，对于一个有艺术企图心的音乐家，是一种致命的打击。

后来，我结束了自己的游学生涯，在京郊蛰伏了三四年，其间只做一些即兴跨界演出，我称之为“巫娜的选本”。这是我在人生的起承转合之后对古琴实验音乐的梳理，这过程很慢，却很养人。在这时候，才发现，真正理解“琴养人”，我竟然用了整整三十年的时间。

我时常会想，如果9岁那年没有学琴，我的生活将是怎样。如今，琴已是我的灵魂伴侣，面对它，处理它，放下它，慢慢享受我和琴的时光。

在这种慢下来的节奏中，觉察的能力就培养起来了，觉察弹琴时的呼吸，

觉察自己身体呼吸与琴弦触碰时每个当下的感受，觉察自己在弹琴的过程中，每个念头的起和落、生和灭。

我所理解弹琴的觉察分为两个部分，觉知和体察，我们首先需要全力以赴地收摄身心，去感受当下，然后再反馈到大脑中，获得感受到的内容和讯息。这便是觉察的全过程。比如春雨嫩芽、夏日菱荷、秋日落花、冬日雪霁，这是觉知，你知道外面发生了什么。还有体察的部分，你所忽略的身体信号，在提醒你当下的意义。

所以，我做了“缦学堂”，慢慢学古琴，慢慢过日子，寻一个机缘，让自己慢下来。当我们坐在琴的面前，弹一曲自然的和谐音声时，此时的我们弹奏出来的状态是无法经过修饰的。你会感受到自己，又能听到自然的音声是怎样和你呼应。

既然因为种种机缘和琴结缘，就应当珍惜在尘世的颇多无奈中，天地还有懂得自我的事物。唯有这份沉静和缓的禅意，是对于当下人们心灵最直接的滋养和慰藉，可谓是一剂良药。

为此，我们也组织一些中式生活方式雅集，比如古琴与茶、昆曲……这样的美学氛围有助于静心。生活怎么样，能弹出怎样的琴，泡出怎样的茶，都和自我的这份觉察之心有着千丝万缕的关联。当听得到茶的声音，看得见琴声的模样，我们便接近了真心。

古琴雅集的形式可以是多样的，就如我的跨界实验一样，这是我们日常生活的美好，帮助我们提高觉察能力的外部媒介。古琴不古，所有的古曲都

是鲜活的，并不是古老的。因为她们的生命是存在于刚刚演奏的时间中，而不是定格于历史。

就如这本书《中国人的风雅：二十四节气听古琴》，它提醒我们，古琴就是我们中国人日常风雅生活的一部分，它是很自然、鲜活地存在着，在弹每一个音的时候，我们其实弹的是自己的内心。

在每一个节气里，身体信号传达出我们有可能不自知的情绪，而弹琴，就是我们自然情感的流露，我们在琴声中和真正的自己靠近，也在与不同的生命靠近，与那个源头靠近。

巫娜

2019年4月
写于京郊绶学堂

与笔墨颜彩做伴的日子

说起来，我和画画之间的缘分挺神奇。有一次，我在晚上做了一个梦，梦里金色花瓣纷落，丰子恺先生画的小人在落花间跳跃……待我醒来，仿佛受到一种指引，于是乎，一夜之间，开始画这些小画，没有规矩也无谓章法。

很多朋友喜欢，也许是喜欢这份纯天然的“野生”画风吧。我也就这样画下来，到现在陆陆续续也有几百张了。与笔墨颜彩做伴的日子，好像脑海里、睡梦中那些前生今世曾经的故事都有了去处，成了笔端笨拙的线条，勾勒出似曾相识的影像。这些影像层层叠叠，便把心也勾留住了，让自己常停在此时、此处、此情、此景，不用忙着跑出去寻寻觅觅。

写这段文字时，是2018年冬至后二日，天冷得很。想想很神奇，有了这一夜的转圜，日光便一日长起一线。虽然天寒地冻，却温暖了人的念想。一夜之间，心也跟着阳光退却黑暗，在几乎察觉不到的暖意中开始苏醒。

折叠久了，我们都需要有这样的转圜。小坐，煮茶，翻开这本小书，琴侧纸端，等待心里的光亮慢慢生长，等待善意的恬淡慢慢舒展……

净如

2018年冬
写于菩提书院

有缘的人迟早都会遇见

2010年，那是在厦门大学读研究生的第一年，导师王玫先生指着她琴房墙上的两张琴（一张李明忠先生的琴，一张曾成伟先生的琴），说：“你挑一张去学琴吧。”就这样，从小五音不全的我开始了奇妙的习琴生涯。

从《仙翁操》到《离骚》，从情人谷到凌峰楼，琴声陪伴了我的读书生涯，在图书馆里做的古琴笔记陆陆续续也积累了好几本。后来毕业后忙于工作，渐渐淡忘了弹琴。

2015年，我在圣彼得堡研修欧洲艺术史，看见月光下的涅瓦河映衬着艾尔米塔什博物馆的华丽与壮美，一度不能自己而沉醉其中。但是回国后发现，玄对山水，琴书田园，这种风雅之美才是我内心最喜欢的，这也是中国艺术区别于西方艺术的迷人之处。

走了一圈世界，才发现我们总是美而不自知，传统文化艺术中有这么多耐人寻味的经典之美，即便在当下，这些原生的美的力量仍然生生不息。回到北京后，我便又开始弹琴。

我相信必然有一些人对传统文化艺术有着共同的兴趣和诉求，所以在茶室组织了几场中式风雅的聚会，取名为“听园雅集”。在雅集现场，听别人弹琴，一首琴曲，经由不同的人弹，会有不同的表达，这让我对琴曲有了更深

的理解，随手就记录下自己的感受，后来又整理成了文章。

在城市里工作、生活，在琴声中自愈，这几乎是我刚来北京时的全部生活。在古琴的雅集中，我认识了净如，她的画就像朋友圈的一股清流，一下子就吸引了我。每次看到她的画，就能看到画面背后那一颗虔诚的心，一路前行，无所畏惧。于是，我和净如商量，将她的画配上我的文章，发到我的公众号“古琴笔记”上。

想来，在当代语境中，对琴曲准确而优美的文字诠释也是大众了解古琴的重要媒介吧。冲着这种热望，加上日积月累的一些努力，我把自己对琴曲的理解，变成了一个个具体的文字，最终拾掇成了一本小书。净如又再次不厌其烦，专门为书配了画。

这本书的画画旅程随着净如的工作经历了天南海北，一年的时间里，她经历了四季的流转，带着她的画笔从厦门到苏州，从北欧到澳洲，从海南到北京，每一次的绘画都倾注了她个人当下的感受。只要用心，没有什么到达不了的彼岸。

一本传统音乐美学的书，当然离不开音乐本体。古人有言：“古琴带月音声正，山果经霜气味全。”如果，捧着这本书阅读的同时，还能听到四季的琴音，那岂不是可以在月光浸润下，悠然地做一个山河万里的音乐梦？

所以，我想起了古琴艺术家巫娜老师。巫娜的琴曲有意境，有哲理，有禅思。她是一位跨界艺术家，勇敢尝试多种音乐形式的融合，以及古琴的即兴演出。当我联系到巫娜老师时，她给我回微信说：“我看过你的文章，半年

前就想找你。”当时的我开心极了，觉得只要有一个关键词，无论距离多远，有缘的人迟早都会遇见。

如今，古琴对我而言，有一种不可抗拒的吸引力，仿佛靠近它，我就能跟古人进行温情的对话，就和历史产生了某种秘而不宣的联结。我陶冶其中，也感到自己的渺小。正如古琴大家龚一先生对我所说：“我弹琴六十年了，至今还觉得自己是个小学生。”

但这并不妨碍我将这样一本有趣味，能听琴曲、能阅读、能赏画的书置于大家眼前。若是大家能以此了解古琴、爱上古琴，那我便无甚欢喜。

回想起第一次和净如喝茶时，她的先生说：“这本书很有意思，你们三个在完全不相干的行业，就是三个斜杠跨界女青年，却因为共同的雅好聚在一起。古琴雅集成了你们的‘闺蜜 party’和‘social’方式，你们真是‘中国新闺蜜’！”

因缘所在，因为古琴而认识了净如、巫娜两位朋友，便有了这样一本带给你宁静与欢喜的书。

霁月

2019年4月
写于北京听园

目
录

第一卷·春

立春 人间草木，阳春白雪 - 003
《阳春》 市中山居，对琴酿春 - 009

雨水 小楼听雨，长门宫怨 - 015
《长门怨》 天街小雨，玉润新竹 - 021

惊蛰 桃之夭夭，鸾凤求凰 - 025
《凤求凰》 浮云旧事，桃花源边 - 030

春分 陌上花开，空谷幽兰 - 037
《幽兰》 落花无言，漆色斑斓 - 045

清明 春觥未央，阳关三叠 - 051
《阳关三叠》 桐花如锦，曲水流觞 - 055

谷雨 蒔花煎茶，渔樵问答 - 063
《渔樵问答》 桃花闲落，且吃茶去 - 067

第二卷·夏

立夏 山静日长，南风歌兮 - 075
《南风歌》 花事盛大，结夏安居 - 080

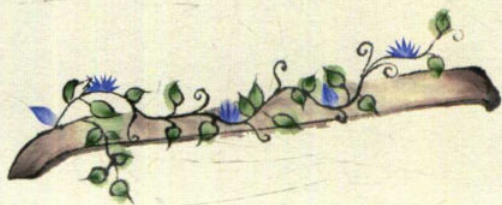
小满 一瓢清欢，追忆故人 - 087
《忆故人》 溪山行旅，携琴访友 - 092

芒种 泽草之处，长吟离骚 - 099
《离骚》 祭饯花神，青梅煮酒 - 104

夏至 草庐清风，舟子流水 - 109
《流水》 翠微山色，顽石风流 - 113

小暑 薰风入梦，良宵引月 - 119
《良宵引》 安禅逢暑，停云翠竹 - 124

大暑 生民之心，广陵散终 - 129
《广陵散》 荷风清响，雨霁虹霓 - 134

第三卷·秋

第四卷·冬

立秋	树色平远，梧叶舞风 - 141	立冬	枕流漱石，山居微吟 - 213
《梧叶舞秋风》	素秋剪水，罢琴空对 - 147	《山居吟》	水乡霜落，明窗微掩 - 217
处暑	云岚山畔，洞庭秋思 - 153	小雪	雪溪晚渡，且说酒狂 - 225
《洞庭秋思》	空山新雨，秋水伊人 - 158	《酒狂》	雪夜柴屋，温酒以待 - 229
白露	露华白藏，雁落平沙 - 165	大雪	流风回雪，雅奏白雪 - 235
《平沙落雁》	清秋寥落，掬露浮生 - 171	《白雪》	清角吹寒，湖心赏雪 - 240
秋分	凉风有信，归去来兮 - 177	冬至	琉璃世界，梅花三弄 - 245
《归去来辞》	秋暮夕月，花间点黛 - 182	《梅花三弄》	寒谷春生，吉云清穆 - 252
寒露	帘卷西风，捣衣声起 - 189	小寒	雪夜闻钟，普庵咒起 - 257
《捣衣》	落花无言，山家菊事 - 194	《普庵咒》	雁阵惊寒，梅梢雪意 - 261
霜降	红叶拾袖，潇湘水云 - 199	大寒	松轩醉雪，卧弹仙翁 - 267
《潇湘水云》	清夜来霜，深红浅黄 - 204	《仙翁操》	雪夜行旅，孤灯相映 - 272

卷一

第一卷·春

立春

一候，东风解冻，
二候，蛰虫始振，
三候，鱼陟负冰。

巫娜《韶华花间舞》

扫码听琴