

中华千古文人的养性怡情

琴

【图文版】

中国文史出版社

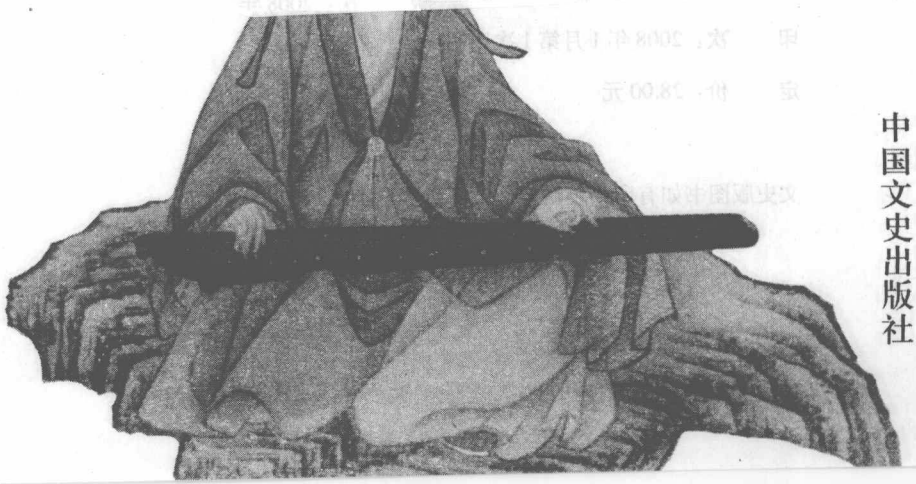
需要全本请访问 www.ertongbook.com

中华千古文人的养性怡情

殷伟 著

琴

中国文史出版社

图书在版编目（CIP）数据

琴：中华千古文人的养性怡情／殷伟著．—北京：中国文史出版社，2008．1

ISBN 978－7－5034－2048－1

Ⅰ．琴… Ⅱ．殷… Ⅲ．古琴－文化－中国

Ⅳ．J632．31

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第184339号

责任编辑：张蕊燕　　装帧设计：杨飞羊

出版发行：**中国文史出版社**

社　　址：北京市西城区太平桥大街23号　邮编：100811

印　　装：北京凯通印刷厂　邮编：100024

经　　销：新华书店北京发行所

开　　本：720 × 980mm　1/16

印　　张：16.5

版　　次：2008年1月北京第1版

印　　次：2008年1月第1次印刷

定　　价：28.00元

文史版图书如有印、装错误，工厂负责退换。

目录

第一章 琴——八音之首

琴，这一来自远古的弹拨乐器，以其“贯众乐之长，统大雅之尊”的独特魅力被历代文人所推崇。它贵为八音之首，却又早已超越了其乐器的内涵。它所渗透的儒家思想的内质，所代表的中华千古文人的养性怡情的生活方式，所表现出的中华文人自我人格完善的理想追求，以及所蕴涵的关爱自然、天人合一的中华人文精神，使其成为中华传统文化的杰出代表，成为中华民族独特的文化记忆。

2003年11月，古琴艺术成为中国首批列入世界非物质文化遗产的项目之一。

一个源自远古的谜 3

古琴——通身闪烁儒家文化灵气的乐器极品 9

古琴之型与韵 14

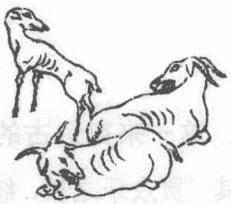
君子之座，左琴右书 20

与自然圆融的追求——“对牛弹琴”与对花草弹琴 32

千古名琴的逸闻 38

琴与美女 45

第二章　千年琴缘

古琴自产生之日起就受到文人士大夫的青睐。国人尊为“万世师表”的孔子，同时就是个善操古琴的音乐家。千百年来，受着儒家传统文化熏染的中华文人们，或“弦歌而治”，或“抱琴行吟”，操着“通神明之德，合天地之和”的神器——古琴，不倦地跳着他们“达则兼济天下，穷则独善其身”的精神舞蹈。

士与琴的不解之缘　53

古琴从市井走向士林　58

古琴——隐士的良伴　65

古琴与士人如影随形　73

赋诗弦歌——文人的挚爱　79

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第三章　古琴之美

古人学琴抚琴讲究颇多。学琴不只是学琴技，而更注重“悟”琴。他们多在琴室或携琴往高山溪流等清幽之处弹奏，抚琴前净手、静心、衣冠整齐、定神端坐，细品琴曲中韵味及意境。忌繁乱、躁动、激烈之音，崇尚清丽、圆润、闲淡、平和之曲，以达到世间万物和谐及修身养性的目的。

琴 道　89

琴 品　100

琴 境　106

琴 德　114

琴 韵　121

第四章　琴与名人逸闻

古代许多著名的文人学者，既学问高深，又精于琴道。琴棋书画兼通是儒者的象征，赋诗弦歌是文人的雅兴。孔子学琴得识圣人心，蔡邕听琴闻杀音，嵇康临终一曲《广陵散》……围绕着古琴所流传下来的一则则故事，彰显着中华千古文人的思想及个性追求。

孔子学琴识圣君　131

百里奚听琴认糟糠之妻　137

司马相如鼓琴凤求凰　141

琴家蔡邕听琴妙解琴意　147

桓谭弹琴惹祸上身　152

嵇康临刑慨弹《广陵散》　158

白居易吟诗赋歌琴酒为伴　164

欧阳修抚琴疗病养身　170

苏轼精深的琴学修养　174

耶律楚材与名琴“春雷”　180

皇子朱权痴迷著琴谱　186

高濂论琴写剧名传千古　191

张岱习琴著书结丝社　200

谭嗣同携琴佩剑北上变法　207

第五章　琴曲故事

《南风》、《高山流水》、《胡笳十八拍》、《梅花三弄》，随着古琴的源远流长，一首首动人的古琴曲也穿越千年的历史时空而流传下来。当这些优美的旋律在耳边萦绕时，相信我们所能感受到的是中华文化的博大精深。

1977年8月，古琴曲《流水》录音被美国“旅行者号”宇宙飞船携带上太空。哈佛大学的周文中教授说，古琴曲《流水》“足以代表中国”。

舜奏《南风》治天下　213

《高山流水》话知音　219

刺客与《广陵散》　225

蔡文姬一曲《胡笳》抒情怀　231

最销魂的《梅花三弄》　237

阮籍醉酒佯狂作《酒狂》　241

悠然自得的《渔樵问答》　247

《平沙落雁》的鸿鹄志　251

第一章 琴——八音之首

琴，这一来自远古的弹拨乐器，以其“贯众乐之长，统大雅之尊”的独特魅力被历代文人所推崇。它贵为八音之首，却又早已超越了其乐器的内涵。它所渗透的儒家思想的内质，所代表的中华千古文人的养性怡情的生活方式，所表现出的中华文人自我人格完善的理想追求，以及所蕴涵的关爱自然、天人合一的中华人文精神，使其成为中华传统文化的杰出代表，成为中华民族独特的文化记忆。

2003年11月，古琴艺术成为中国首批列入世界非物质文化遗产的项目之一。

一个源自远古的谜

琴是中华文明的象征，也是中国最古老、深邃、空灵、最具生命力的艺术形式。在中国传统乐坛上，琴被视为“八音之首”，“贯众乐之长，统大雅之尊”。千百年来，琴以其特立独行的艺术魅力、空灵苍远的哲学意境和丰富厚重的文史底蕴，诠释着中华民族传统文化的精髓，成为中国古典音乐文化中不可或缺的重要组成部分，也是中国历代文人雅士所崇尚的弹拨乐器之一。古琴，古代称琴、瑶琴，后来又称古琴、七弦琴，琴体由面板和底板胶合而成，形狭长，弦外侧的面板上嵌有13个圆点的

河南洛阳西汉卜千秋墓壁画中发现的伏羲画像

需要全本请访问 www.ertongbook.com

“徽”。我国古代所说的“琴”，即人们通常所说的文人四大雅好“琴、棋、书、画”中的“琴”。琴之所以被称作“古琴”，还是比较晚近的事情。因为琴的历史比较久远，随着音乐艺术和音乐交流的发展，乐器得到极大的丰富，即以“琴”命名的乐器来论就出现了一整串，大概以琴为名的乐器太多了，如月琴、秦琴、扬琴、胡琴乃至今天的钢琴、风琴、口琴，等等，为了表示区别，所以在传统的琴前加一“古”字，称之为古琴。从乐器发展史来看，在以“琴”为名的众多传统乐器中，古琴确实是最古老的了。古琴文化，不仅是中国的，也是世界的。2003年11月7日，古琴艺术被联合国教科文组织列

清代杨柳青年画《四艺雅聚》

人人类非物质和口述文化遗产名录。

琴的历史极其悠久，无人知晓其产生的确切年代，只知琴从远古走来，在中华民族形成之时，当即有之。世传神话传说中的圣人伏羲、神农、舜按天地、阴阳、五行之说削桐为琴，绳丝为弦。以通神明之德，合天地之和，修身理性，返其天真。正如明代朱权《神奇秘谱》所云："琴之为物，圣人制之，以正心术，导政事，和六气，调玉烛，实天地之灵气，太古之神物，乃中国圣人治世之音，君子修养之物。"从汉代开始就已经有大量的文献记载琴的创制者，以汉代著名学者蔡邕所著我国第一部琴学专著《琴操》为代表的典籍认为：伏羲氏造琴。《琴操》云："昔伏羲氏作琴，所以御邪僻，防心淫，以修身理性，反其天真也。"《太古遗音》也云："伏羲见凤集于桐，乃象其形削桐制以为琴。"以汉代桓谭《新论》、许慎《说文解字》、应劭《风俗通义》等经典称神农氏造琴，教化天下。《新论 · 琴道》云："昔神农氏继伏羲而王天下，上观法于天，下取法于地，近取诸身，远取诸物，于是削桐为琴，绳丝为弦，以通神明之德，合天地之和焉。"《淮南鸿烈 · 泰族训》也云："神农之初作琴也。"《尚书》、《礼记 · 乐记》、《史记 · 乐书》等则记载，帝舜制琴。《礼记 · 乐记》中则明确记载："昔者舜作五弦之琴，以歌南风，夔始制乐，以赏诸侯。"《新语 · 无为第四》也云："昔虞舜治天下，弹五弦之琴，歌南风之诗。"

古琴对中国社会生活的影响也是多方面的，《诗经》中记述"琴"的诗句很多，《关雎》云："窈窕淑女，琴瑟友之。"琴瑟象征青年男女对爱情谐和的追求；《常棣》云："妻子好和，如鼓琴瑟。"琴瑟象征家庭的亲密与幸福；《女曰鸡鸣》云："琴瑟在御，莫不静好。"象征着君子修身养性的平和境界；《甫田》云："琴瑟击鼓，以御田祖。"象征人们对神的崇敬和对祖先功绩的缅怀；《钟鼓》云："鼓瑟鼓琴，笙磬同音。"《鹿鸣》云："我有嘉宾，鼓瑟鼓琴。"琴

也象征朋友之间的真诚友善……

《乐记》里也记有："撞巨钟、击鸣鼓、弹琴瑟、吹竽笙、而扬干戚。""舜作五弦之琴。"《战国策》记载："临淄甚富而实，其民无不吹竽，鼓瑟，击筑，弹琴。"这些记载除了说明琴的存在有着悠久的历史之外，还说明了它在当时社会生活中已有了相当范围的影响和应用。公元前433年，战国曾侯乙墓的出土琴，其整体的结构形制，面板、底板、岳山、弦轸、雁足及缚弦的方法，这些基本结构都与今天还能见到的唐宋以来的传统古琴完全一样。所不同的是，琴身较短，仅有67厘米，缚琴弦十根，琴面上刻有方圆形线条浅槽。湖南长沙西汉马王堆墓出土的琴，缚弦七根，体长82.4厘米，除弦数外

清代杨柳青年画《琴棋书画》

形制与曾侯乙墓的出土琴一样，属同一种乐器，应是后世琴的前身。琴面虽仍有浅槽形痕，然从琴的内侧侧边，离琴尾三分之一处的磨损的痕迹分析，有可能增加了五度音的按音演奏。这两张出土琴与现存唐代以来的古琴，不论在结构形制还是演奏方法上，都是同出一源，一脉相承。它们作为古琴的前身，并发展成唐宋以来的古琴，是符合乐器发展从简到繁、从多形到定形的逻辑轨迹的。它们的出土，印证了文献所记载的先秦古琴的确凿史实，以当今的考古出土琴的实物资料和我国早期的文献资料《尚书》、《诗经》、《乐记》等琴的史料为依据，古琴迄今至少有3000多年的历史了。

东汉抚琴陶俑

古琴的创制经历了漫长的过程，并不是一蹴而就的，即使在传统的文献记载中也是这样认为的。《广雅·释乐》中这样记载："神农氏琴长三尺六寸六分，上有五弦，曰：宫、商、角、徵、羽。文王曾二弦，曰：少宫、少商。"这说明古琴在尧、舜的时候是五条弦，后来到了文王、武王的时候又加了两条弦，这件乐器就成了七条弦，后来的古琴都用七弦，所以古琴又叫七弦琴。唐人刘长卿《弹琴》有诗句云："泠泠七弦上，静听松风寒。"所谓"七弦"指的就是古琴，"泠泠"则指的是古琴的音色。

在东周时，各国乐官多精通琴艺，如楚国钟义、晋国师旷等。孔子琴艺娴熟，他教授的"六艺"中，即有弹琴诵诗的内容。汉魏以来的司马相如、蔡邕、嵇康、阮籍都以弹琴闻名。唐代李峤、李白、韩愈、白居易等诗人，为弹琴写下了不朽的诗句。宋徽宗赵佶热爱琴艺，曾广搜天下名琴藏于特设

的“万琴堂”。南宋末年以来，随着古琴演奏艺术的发展，演奏风格、师承渊源、所据传谱的不同，形成众多的琴派，各有卓越的琴家和琴曲。著名琴派有浙派、虞山派、广陵派。近代有浦城派、泛川派、九嶷派、诸城派、岭南派等。

古琴究竟最早产生于何时，现在还是一个谜。古代传说神农氏所创，或传说伏羲所作，还有传说是尧、舜所作的。远古传说虽难为信凭，但它说明琴的出现是在远古就有的了。

3000多年前的殷商甲骨文中有“乐”字，著名学者罗振玉认为它“从丝附木上，琴瑟之象也”。西周至春秋时代，琴瑟的运用已经很广泛。《诗经》中有大量的琴瑟描写，许多诗句都是人们熟知的，说明当时琴瑟不仅用于燕乐和男女之私，还用于祭祀等场合。琴瑟经常一起合奏，后世人们便以“琴瑟之好”来比喻夫妻间的情爱深笃。《定之方中》云：“椅桐梓漆，爰伐琴瑟。”还指出了当时制作琴的材料，与今天无大差别。《尚书·益稷》也云：“搏拊琴瑟以咏，祖考来格。”因此，琴瑟等弦乐器的出现不会晚于西周，很可能在商代已经出现。迄今考古发现的商代乐器只有石磬、铜镛、陶埙及双面铜鼓等，却没有发现琴、瑟、箫、篪等乐器，或许是它们材质不易保存的缘故。

在周代礼乐盛行，统治阶级用礼乐严格区分等级制度。《礼记·曲礼下》云：“士无故不彻（撤）琴瑟。”《左传·昭公元年》云：“君子之近琴瑟以仪节也，非以慆心也。”就都是为了这个目的。在当时精通音乐的是那些司掌各种乐器的乐工，其中包括专门弹琴的乐师，他们除弹琴奏乐供贵族们享乐之外，主要是在各种典礼仪式中演奏，借以显示贵族们的身份地位。《春秋左传》不仅记述了春秋时期著名琴师钟仪、师开、师乙、师文、师曹、师旷等人的事迹，也有当时人们选择美椶(楸)、榼等材料制作“颂琴”的记载。《左传·襄公二年》还记载，有的贵族死后，还要使用上好的木材造琴来陪葬。

古琴——通身闪烁儒家文化灵气的乐器极品

孔子是春秋时著名的教育家、音乐家，孔子和他所开创的儒家学派，非常重视音乐的社会作用和教化作用。孔子自己喜爱弹琴，曾学琴于师襄，他的认真和努力，使师襄大为感动。按照周代的礼制，儒家师徒作为喜爱琴瑟“弦歌不辍”的榜样，深为后世的文人士大夫所倾慕，使得琴乐的古老传统代代传习不断发扬光大。

春秋战国时代还产生了不少著名琴曲，如师旷所弹的《清角》、《清征》，孔子自己创作的《陬取》和学之于师襄的《文王操》，现存琴曲《龟山操》、《获麟操》、《猗兰操》相传也是孔子的作品，还有伯牙所弹的《高

东汉抚琴石俑

需要全本请访问 www.ertongbook.com