

海外华裔青少年传统文化系列读本

丛书总主编 贾益民

学古琴 赏古韵

主编 胡建刚 张锦冰
副主编 张斌

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

 海外华裔青少年传统文化系列读本

丛书总主编 贾益民

学古琴赏古韵

主 编 胡建刚 张锦冰

副主编 张 斌

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

学古琴,赏古韵 / 胡建刚,张锦冰主编;张斌副主编. —广州:
暨南大学出版社, 2019. 3
(海外华裔青少年传统文化系列读本/贾益民总主编)
ISBN 978 - 7 - 5668 - 2580 - 3

I. ①学… II. ①胡…②张…③张… III. ①古琴—艺术—
中国—青少年读物 IV. ①J632. 31 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 040717 号

学古琴,赏古韵

XUE GUQIN SHANG GUYUN

主 编: 胡建刚 张锦冰 副主编: 张 斌

.....

出 版 人: 徐义雄
策划编辑: 杜小陆
责任编辑: 傅 迪
责任校对: 曾小利
责任印制: 汤慧君 周一丹

出版发行: 暨南大学出版社 (510630)
电 话: 总编室 (8620) 85221601
营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)
传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)
网 址: <http://www.jnupress.com>
排 版: 广州尚文数码科技有限公司
印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司
开 本: 850mm × 1168mm 1/32
印 张: 5.125
字 数: 180 千
版 次: 2019 年 3 月第 1 版
印 次: 2019 年 3 月第 1 次
定 价: 30.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

《学古琴，赏古韵》编辑委员会

编写单位：龙人古琴研究院 华侨大学华文教育研究院

学术顾问：杨青 谢东笑 张俊波

主任：贾益民 谢建东

编委：贾益民 谢建东 修少维 黄金明 胡培安

胡建刚 张锦冰

主编：胡建刚 张锦冰

副主编：张斌

编写组人员：胡建刚 张锦冰 张斌 罗燕玲 黄志禄

林刘巍 郑伊

内容简介

古琴一直被视为中国高雅艺术的代表，位列“琴棋书画”四艺之首。为了让海外华裔青少年更好地了解这一中华文化瑰宝，海外华裔青少年传统文化系列读本之一的《学古琴，赏古韵》精选了12首琴曲。每首琴曲为一课，每课先进行琴曲欣赏，然后是听琴解义，以轻松活泼的对话形式解析琴曲的意境，再配以精粹点赏析、音乐故事、百宝箱及课外拓展，引领读者感受琴曲的意境，进而感悟其中的文化意涵。

本读本以古琴为载体，以语言文字为依托，以文化为主线；既可作为传统文化的读本，也可作为古琴课程的教材。

人物介绍

琴爷爷：古琴演奏家，是琴清和宫鸣的古琴老师。

琴清：华裔女中学生，跟随琴爷爷学习古琴弹奏。

宫鸣：华裔男中学生，跟随琴爷爷学习古琴弹奏。

总 序

中华优秀传统文化源远流长，博大精深。中华民族形成和发展过程中产生的各种思想文化，记载了中华民族在长期奋斗历程中开展的精神活动，进行的理性思维和创造的文化成果，反映了中华民族的共同精神追求，其中的核心内容已经成为中华民族最基本的文化基因。

中华优秀传统文化融汇孕育的哲学理念、道德思想、美学品格、人文精神等构成了不朽的文化思想经典，造就了中华民族特有的价值取向、思维方式和审美情趣。生活在世界近 200 个国家和地区的 6 000 余万华侨华人，身处不同国家、不同民族、不同地区文化差异和交融的多元文化环境之中，经历了持续的文化流变，深受多样态文化的碰撞，更面临着如何在融入当地社会的同时，又避免失去自身民族文化特质的挑战。近年来，随着中国综合国力的提升，国际影响力的扩大，尤其是伴随着“一带一路”倡议的实施和推进，世界上学习中文的人数逐年增加，“华文热”“汉语热”持续升温，其中华侨华人为此做出了巨大的贡献。一直以来，广大华侨华人在重视华裔

子弟民族语言传承的同时，其实更加重视中华优秀传统文化的学习与传承，因为中华优秀传统文化是他们的“根”之所在，是他们的“魂”之所在，也是他们的“梦”之所在。

“文化构建精神家园。”中华优秀传统文化是中华民族的血脉，更是中华民族共同的精神家园。中华优秀传统文化的传承和弘扬，要结合新的时代条件才能有效落实。为吸引海外华裔青少年有兴趣深入学习和了解中华文化，欣赏中华文化，我们将纸质版本与网络平台有机融合，将文字形式与实景影像同步呈现，组织编写了这套“海外华裔青少年传统文化系列读本”。每册读本紧密围绕中华优秀传统文化的一个主题进行聚焦式深度呈现，融知识性、故事性、趣味性与文化性为一体，可读性强；同时，科学控制文本字数、词汇难度和段落长度，以适应华裔子弟的华文阅读水平。希望“海外华裔青少年传统文化系列读本”的出版，能为海外华裔青少年学习、体验、感悟、欣赏中华优秀传统文化提供一条新的“文化通道”，并作为海外华文教育教学的参考读物，助力提高华文教学质量，提升海外华裔青少年的华文水平，为中华文化的国际传播做出应有的贡献。

是为序。

总主编：贾益民

2019年2月

前 言

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是中华民族最深厚的文化软实力。一方面，中华优秀传统文化作为全世界华人共同的精神家园应当得到传承；另一方面，中华优秀传统文化作为人类文明中的瑰宝应当向世界广泛传播。而华侨华人是中华优秀传统文化走向世界的重要桥梁。从历史上看，中华优秀传统文化很多时候都是伴随着中国人走向海外才得以实现国际传播的。各国人民通过与华侨华人的交流，逐步了解中华优秀传统文化，这种传播方式的效果是任何其他方式难以替代的。

广大华裔青少年虽久居海外，但仍具有学习中华优秀传统文化的内在需求，这种需求随着中国综合国力的提升和影响力的扩大而日益强烈。青少年代表着未来和希望，华裔青少年对中华优秀传统文化的认知、欣赏与传承，是中华文化根脉在海外华侨华人身上永续流传的重要保证。我们编写这套“海外华裔青少年传统文化系列读本”，是为了帮助海外华裔青少年了解中华优秀传统文化，促进中华优秀传统文化的传承与传播。

这本《学古琴，赏古韵》是“海外华裔青少年传统文化

系列读本”的第一册。以古琴艺术为主题开启这套丛书，主要基于以下考虑：首先，音乐是文化的重要组成部分。相传周公制礼作乐，后世把“礼乐”作为文化的象征，和其他文化形式相比，音乐具有潜移默化、润物无声的特点；其次，中国自古以来重视“乐教”，儒家将《乐》列为“六经”之一；最后更重要的是，在诸多中国传统乐器中，琴有着最为独特的文化地位，它在“琴棋书画”这四种中国传统技艺中居于首位。千百年的历史积淀留下了“琴瑟和谐、剑胆琴心、鸣琴而治”等和琴有关的成语，以及“仲尼学琴、嵇康抚琴、伯牙断琴”等脍炙人口的故事和传说。古琴及古琴音乐早已融入中国传统文化的血脉之中。

龙人古琴研究院是以传承和弘扬古琴文化为目标的国家级古琴专业研究机构，汇集了众多当代优秀琴家、学者，在古琴制作、琴学琴史研究、古琴课程开发和教学方面具有丰富经验。华侨大学华文教育研究院是从事华文教育研究、学术交流和政策服务的研究机构，秉承“为侨服务、传播中华文化”的宗旨，在海外华文教学、中华文化海外传播方面具有独特优势。双方发挥各自所长，通力合作，顺利完成了《学古琴，赏古韵》的编写工作。

《学古琴，赏古韵》是一本面向海外华裔青少年的中华传统文化读本。它将通过古琴艺术这一载体，让海外华裔青少年

感知、欣赏、传承中华优秀传统文化，进而推动中华文化更好地走向世界。为实现上述编写目的，该读本一方面普及古琴的基础知识和演奏技巧，引导读者领悟古琴的音乐之美；另一方面广泛发掘与古琴相关的诗歌、散文、历史人物和历史故事，并将它们和古琴艺术有机地结合起来，引导读者领悟中国文学之美、中华文化之美。

《学古琴，赏古韵》精选了 12 首兼具思想性和艺术性的琴曲，涉及内容广泛，时代跨越古今。既有亲情和友情，又有山水之情，家国之情；既有千年古曲，也有今人佳作。读本中，每首琴曲的学习设置为六个部分：

一、琴曲欣赏。该部分要求读者仔细聆听，在没有背景信息的情况下感受琴曲，最好能谈谈自己对琴曲的体会。

二、听琴解义。该部分以人物对话的形式对琴曲的意境和文化内涵进行阐释，帮助读者理解琴曲。

三、精粹点赏析。该部分选择琴曲中的精粹之处进行赏析，并讲解古琴指法和演奏技巧。

四、音乐故事。该部分展示与琴曲相关的音乐故事，通过故事呈现中国传统文化的重要元素和思想观念。

五、百宝箱。该部分讲解与古琴相关的知识，如古琴的主要流派、著名琴谱的流传过程、古琴艺术的当代传播等，增加读者对古琴的了解。

六、课外拓展。该部分为拓展内容，选择与本课主要曲目相关的琴曲，让读者独立感悟，扩大读者的视野。

考虑到本书的读者主要是海外华裔青少年，我们在编写时做了以下两点特殊安排：第一，“听琴解义”这部分出现的人物是两位正在学习古琴的少年和一位精通琴艺的老人，这样的人物设置更贴近读者的实际情况，缩小了读者和读本之间的心理距离。同时，以对话形式呈现也更有利于读者理解。第二，“听琴解义”“音乐故事”“百宝箱”等部分的文本严格控制字数，而且一般选择相对简单、易于理解的词汇，个别难点词和生僻字还配有注音和解释。

本书既可以作为古琴课、中华文化课程的教材或配套读本，又可供有兴趣的读者自行阅读。无论是教学还是自学，仔细品味琴曲都是学习的基础。建议读者在不查找相关资料的情况下，先聆听琴曲一至两遍，感受琴曲的意境，然后再阅读“听琴解义”等内容。音乐是人类共同的语言。无论是否熟悉中华传统文化，读者只要能进行发散性思考，探求个性化的体会，相信一定能从这些琴曲中找到共鸣。我们真诚地希望本书能够为海外华裔青少年打开一扇了解古琴及古琴音乐、欣赏中华传统文化的窗户。

编写组
2019年2月

目 录

总 序	1
前 言	1
第一课 沧海一声笑	1
第二课 猗兰	10
第三课 流水	19
第四课 仙翁操	26
第五课 酒狂	36
第六课 关山月	43
第七课 鹿鸣	54
第八课 击鼓	63
第九课 关雎	71
第十课 阳关三叠	81
第十一课 离骚	89
第十二课 枉凝眉	96
附录 主课文曲谱	104

第一课

沧海一声笑

南宋·赵芾 (fú) 《长江万里图卷》(局部)

一、琴曲欣赏：沧海一声笑

宋·马远《长江万顷图》

二、听琴解义

琴爷爷 宫鸣、琴清，我们今天来学琴曲《沧海一声笑》。

琴清 听名字就知道很好听。

宫鸣 你怎么知道？

琴清 我们都见过大海，真的是一望无际啊，再大的船和大海比起来都显得渺小。如果刮起风来，大浪拍在岸边的礁石上，那可真是壮观。

宫鸣 在如此壮观的海边传来一阵笑声，爷爷，是谁在笑呢？

琴清 一定是个心胸开阔的人。

琴爷爷 你说得对，确实是，不过不止一个人。《沧海一声笑》是电影《笑傲江湖》的主题曲。在电影里，曲洋和刘正风两个人在船上共同演奏了这首曲子。没有江湖的打打杀杀，也抛弃了个人的恩恩怨怨，这时候的他们是最快乐的。

宫鸣 他们真是潇洒。

琴爷爷 不仅人潇洒，这首《沧海一声笑》更潇洒，“江山笑，烟雨遥，涛浪淘尽红尘俗事知多少”。世事纷繁复杂，成功与失败并不是完全由人控制的，既然如此，我们还要把成与败、得与失看得那么重吗？

注释：

礁(jiāo)石：江、河、海洋中离水面很近的岩石。

江湖：远离朝廷与统治阶层的民间。在武侠小说中，江湖是侠客与英雄活动的范围。

红尘俗事：指纷繁的世俗生活。

三、精粹点赏析

1. 琴谱

沧海一声笑

正调定弦

5 6 1 2 3 5 6

指法编配 郑伊

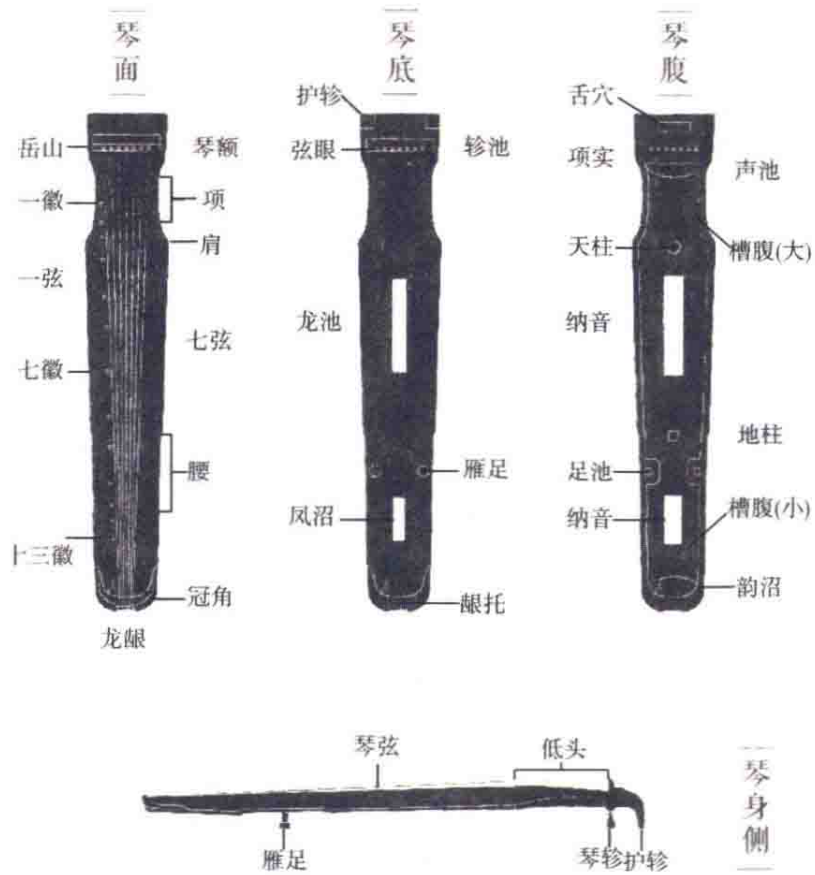
6. 5 3 2 1 - | 3. 2 1 6 5 - |
七 六 五 四 匀 五 四 三 二 匀

5. 6 5 6 1. 2 3 5 | 6. 5 3 2 1 2 - |
芍 巳 匀 二 三 四 五 六 七 六 五 四 匀 四

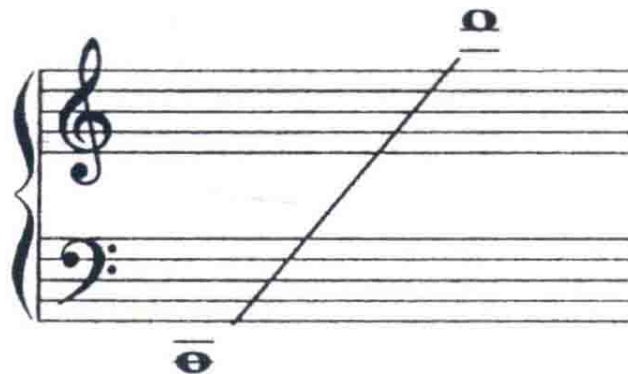
6. 5 3 2 1 - | 3. 2 1 6 5 - |
七 六 五 四 匀 五 四 三 二 匀

5. 6 5 6 1. 2 3 5 | 6. 5 3 2 1 1 - ||
芍 巳 匀 二 三 四 五 六 七 六 五 四 匀 零

2. 古琴的构造

3. 古琴的音域为 C - d₃

4. 古琴的式样

伏羲式 (传统)

蕉叶式 (传统)

净瓶式 (龙人新创)

落霞式 (传统)

神农式 (传统)

仲尼式 (传统)