

# 略谈古琴与《五知斋琴谱》

王燕平

(江苏省文化艺术研究院 江苏南京 210005)

In ancient times Qin (a kind of musical instrument) was a symbol of high individual breeding. Ancient Qin was an important part of literator's spiritual life. Through the introduction of ancient Qin and "Musical Text of Wuzhizai", we know that a good text can show its very soul even without tutor.

**内容提要** 在古代,琴是用来完善个人修养的,鼓琴是文人精神生活的重要组成部分。通过对古琴和清代初刻本《五知斋琴谱》的介绍,可知一部好琴谱,即便无师指导也能将琴曲的神韵打谱成功。

**关键词** 古琴 鼓琴 五知斋琴谱

**中图分类号** J617.16

**文献标识码** A

说起古琴,你自然会想到俞伯牙“高山流水,知音难觅”,宓子贱“身不下堂,琴理单父”;司马相如“求凰一曲,文君夜奔”;嵇康“刑场鼓琴,广陵绝响”等流传千古的历史名典,这些由琴而生的典故,庶乎成为世人交友、工作、做人、修养的人生座右铭。几千年来,古琴一直作为中国文人修身养性的工具和塑造完美人格的象征。弹琴也成为传统文化中衡量文人的重要标准。

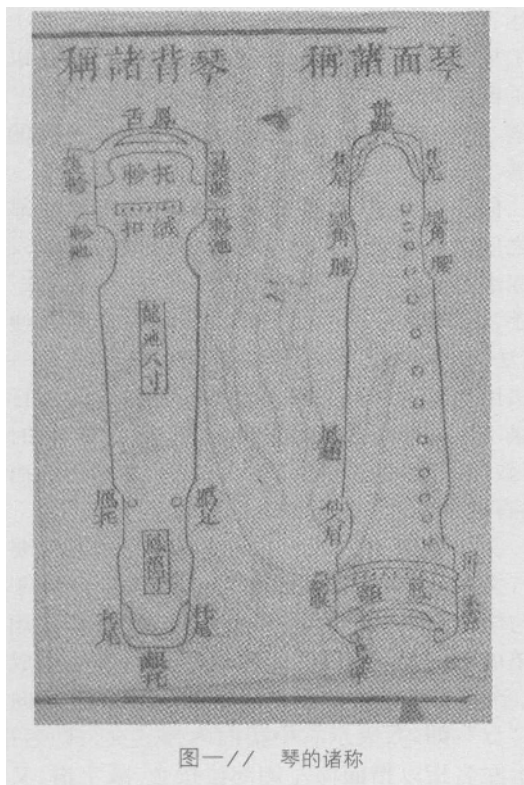
古琴最早出于《尚书》中“搏拊琴瑟以咏”的记载,出土时代最早的琴有湖北曾侯乙墓周代十弦琴和荆门郭店楚墓的七弦琴。先秦时期,古琴除用于郊庙祭祀、朝会、典礼等雅乐外,主要在士以上的阶层中流行,秦以后盛兴于民间。由于古琴倍受推崇,流传的古琴文献也浩如烟海,现存于南北朝至清代的大量关于琴家、琴曲、琴派、琴谱、琴论、琴艺等文献之丰,堪为中国乐器之最。

—

古琴,又称为琴、瑶琴、七弦琴。最初为5弦,周代时发展为7弦。三国时期,古琴7弦、13徽的形制基本稳定,一直流传沿续到现在(图一)。古琴的7根琴弦是不平行的,一端大,一端小。它虽时

常与瑟和鸣,但与瑟不同的是,瑟的琴弦基本是平行的,且弦数也不像古琴固定,在7~25弦之间。除此,古琴在弹奏之前也特别的讲究,琴人在物质与心理上都要作一定的准备,如沐浴更衣,点上香柱,使自己身心宽松,自然洒脱,以求清和自在的心境。有此心境,方能与琴道相和。然后双腿盘坐,把琴放在腿上或桌上鼓琴。鼓琴时,用左手拨弹琴弦,右手按弦取音,音准要求十分严格。琴是自己弹给自己听的,听琴,重视的是与琴心的沟通,以悦己,瑟就不同了,瑟的娱乐性较强,是弹给别人听的,以悦人。所以青楼女子一般是奏瑟,而不可鼓琴。自古琴家就有遵循“五不弹”的原则,即“疾风甚雨不弹、于尘市不弹、对俗子不弹、不坐不弹、不衣冠不弹”。由此可见,古琴是养性怡情的文化,清静洒脱是操琴者起码的心理要求,浮躁粗厉之气不除,则平和淡静之性不得,能得清淡平和之性,方能悟得琴中之趣。

琴是用来完善个人修养的,鼓琴是格调高雅之人的精神生活的重要组成部分。所以,一般只有文人可以鼓琴。文人不但弹琴,还以琴赋诗,唐代诗人刘长卿的“泠泠七弦上,静听松风寒”。泠泠,即古琴的清越之音。诗仙李白《月夜听卢子顺弹



琴》云“闲坐夜明月，幽人弹素琴。忽闻 慙风”调，宛若 寒松”吟”。素琴，即未髹漆的琴。白居易则是赋琴诗最多的诗人，他酷爱音乐，擅长弹琴，与嵇康、陶潜一样终身与琴为伴，他在《琴茶》中自言与琴“穷通行止长相伴”。在《醉吟先生传》中，他说自己好琴入迷，只要见人家有美酒，抚弦弹琴，总是欣然前往，饮酒咏诗，弹琴寄情，尽醉尽欢。他的《琴酒》诗曰“耳根得听琴初畅，心地忘机酒半酣。若使启期兼解醉，应言四乐不言三。”《听幽兰》诗曰“琴中古曲是幽兰，为我殷勤更弄看。欲得身心俱静好，自弹不及听人弹。”诗中体现他追求精神享受、与琴为友、物我两忘的情境，是个典型的文人琴家。古代文人大多“达则兼济天下，穷则独善其身”，又大多得意时主张“礼乐治国”，失意时则“以琴养生”。在这方面，白居易与别人不同，在“达”的时候仍然能“独善”，在“穷”的时候，亦能想着“兼济”。这种比一般文人更沉稳、平和、豁达的心态，就是他从琴乐中获得的境界。

传世的早期名琴并不多,唐代名琴主要有:北京故宫博物院的“大圣遗音”,台北故宫博物院的“春雷”(原张大千藏),山东博物馆的“宝裘”,旅顺博物馆的“春雷”等。宋代名琴有:中国历史博物馆的“混沌材”、“玉壶冰”、“海月清晖”,北京艺术研究院的“鸣凤”,安徽博物馆的“飞龙”,山东省博物

馆的“南风”等。这些传世古琴已成为各地博物馆的精品文物。

在古人看来,琴是通心之物,历代琴家对琴珍惜如命。琴家在琴的美观和保护上都会花一定的精力来装饰,所以就有了琴穗(琴头垂下的丝线饰品)、琴套(琴衣)、琴箱(琴匣)等物品。这些物品除具有对琴的保护作用以外,本身也是非常精致的装饰品。

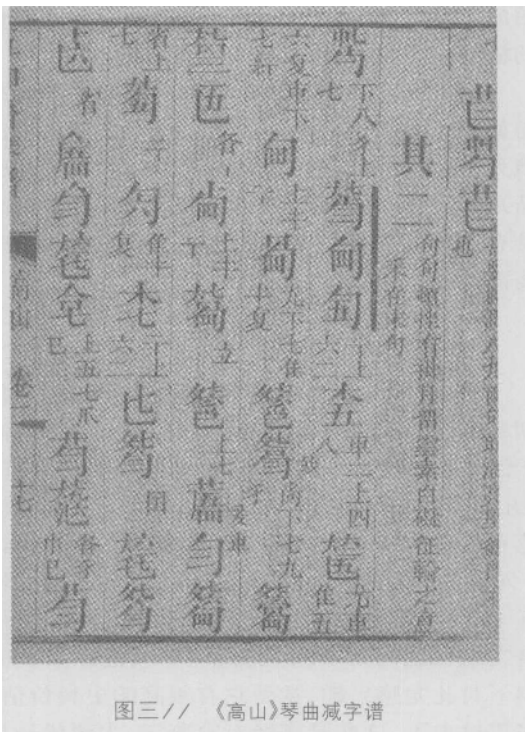
---

明清时期,由于印刷术的发展,大量琴谱得到刊刻流传,见于记载的明清琴谱就有 140 多种。藏于江苏省文化艺术研究所的清代雍正二年刊印的《伍知斋琴谱》就是其中之一。20 世纪 80 年代初,笔者为研究院资料室购书,从南京旧书店仅花了 7 元钱购得《伍知斋琴谱》,一同购下的还有乾隆五十七年刊印的《纳书楹正集曲谱》<sup>22</sup> 卷。这批琴谱文献在当时并不为人所重,本人是在家父的影响下对此尤感兴趣,觉得它有很高的史料价值。20 多年过去了,这些琴谱经专家鉴定,为清代最初刻本,现已成为本院的镇院之宝。

琴谱,也称琴曲谱。我国现存最早的琴谱是唐代的《碣石调幽兰》,手抄的卷子,原件在日本。内







图三//《高山》琴曲减字谱

容应该是用碣石调表现《幽兰》,记谱的方式仍保持早期的文字谱。宋代姜夔撰的《白石道人歌曲》,为词曲专集,是现存最早的减字琴谱。明代琴谱有了很大发展,嘉靖十八年朱厚爝辑录的《风宣玄品》琴谱,共10卷。不仅收曲101首,首卷还有指法、调式等文字62则,手势图154幅。清康熙六十一年周鲁封根据徐祺传谱编印的《五知斋琴谱》,为近代流传最广、影响最大的琴谱,计6册8卷,收有古琴知识、弹奏手势技法(图二),及古典琴曲《高山》、《流水》、《平沙落雁》、《洞天春晓》、《胡笳十八拍》、《汉宫秋月》、《渔歌》等33首名曲。编者徐祺,字大生,号古琅老人,为广陵琴派代表徐常遇之后,扬州著名琴家。为编辑此琴谱,他遍访各地知音人士,积30余年而成,所收33首琴曲以虞山派为主,兼收金陵、吴、蜀各派。曲谱中除琴论、解题、后记之外,还有许多旁注。这些文字记叙了对乐曲的理解和分析,琴曲详细注明出处及自己所加工之处,由于加工发展得比较成功,记谱又精密细致,深得琴家的欢迎,并在琴坛产生了巨大影响。《五知斋琴谱》编成后,未能及时出版,而是过了54年后,徐祺之子徐俊在周鲁封的帮助下于康熙六十一年(1722年)首次刊印。

《五知斋琴谱》仍为一种减字谱。古今中外的乐谱种类很多,粗略可以归纳为两大类:一类是以

表达音阶高低节奏快慢为主的“音阶谱”,如中国的工尺谱,西洋的间谱、五线谱等;另一类是以表达乐器的演奏技巧为主的“手法谱”,如中国的“文字谱、减字谱”。《五知斋琴谱》就属于后一类的简字谱。

何为减字谱?在琴谱未出现时,学琴都是靠师徒之间口传身授,由于指法随着古琴的技法发展而逐渐复杂,汉代始有弹琴“手法”的名称记载,这些手法又称“指法”。为了方便记忆,弹琴人便将“指法”用文字记下来,其后又把整首琴曲每一个指法用在哪一条弦的哪一个徽位的弹琴方法详细记录下来,还记下琴曲的调名,这便是琴谱,时称“琴叙谱”,也就是今天我们所说的“文字谱”。唐代《碣石调幽兰》就是现存唯一的文字谱。

文字谱由于记叙冗长,一句琴曲动辄就要二三行文字,记录一首琴曲花上很多篇幅,不便于记录与学习。历代弹琴人又作进一步改良,尝试用更简单的符号表示指法,即将汉字笔画省略而成的“减字谱”(图三)。如“乚”:即挑,表示右食指向外弹。“ㄣ”:即勾,表示右中指指向内弹。“夕”:即名指,表示左名指以指面偏左侧部位按弦。减字谱,又叫“指法谱”或“手势谱”。工尺谱,是中国特有的一种音阶谱,即以“上、尺、工、凡、六、五、乙”7个字表示当今简谱的1、2、3、4、5、6、7;再用带立人偏旁的和带勾的工尺等字表示高低八度。也有用减字谱和工尺谱同时记谱的,如清同治三年(1864年)张鹤《琴学入门》二卷谱中,有10曲在指法减字谱旁边注有工尺谱字。

《五知斋琴谱·指法》云:“琴之为道,在乎音韵之入妙。而音韵之入妙,全赖乎指法之细微。兹谱于左右应用之指法,纤悉毕备,不特操缦之所必有者,详注以示适从。”从这段文字所知,该琴谱的最大特色是字谱记录极其详细,因此将打谱者(无师指导,依谱弹曲)随意发挥的可能性降到了最低。减字谱虽都无节奏,但《五知斋琴谱》相对于其他琴谱来说,通过谱字的详细提示,不难揣摩其蕴涵的节奏,并能准确地弹奏出来。如“忒”:即少息,略作停顿。“沓”:即大息,停顿较长。“夕、夕”:急,急弹。因此说,该谱成为近300年来流传最广的谱集之一,并不是偶然的。

#### 参考书目

1. 清雍正二年刊印《五知斋琴谱》。
2. 《古琴谱式的历史沿革》(<http://musicology.cn/bbs/disppbs.asp?boardid=7&id=1014>)。