

教育局課程發展處中國語文教育組、學海書樓合辦

藝文共韻（二）—— 古琴與中華文化

梁基永

2024年4月25日

古琴與中國士大夫文化

- 古琴被稱為「中國樂器之王」，是當之無愧的眾樂之首，而且被聯合國教科文組織列為第二批的國際非物質文化遺產。
- 1977年，美國太空總署計劃發射「旅行者」號宇宙探測飛船，向外太空可能存在的文明傳遞地球文化，它所攜帶的一隻唱片上，收錄了當時由專家挑選的全球經典音樂，其中最長的一首，就是管平湖先生彈奏的古琴《流水》，這首曲比貝多芬的《命運》第一樂章還長。由華裔音樂家周文中教授推薦，作為人類音樂文化的代表，可見古琴在世界音樂界的地位。

什麼是「琴」，她的前世今生是怎樣的

- 首先要知道的是，什麼是「琴」。在古代，這是一個專屬名詞，所謂「古琴」這個稱呼是清末才產生的。
- 在上古時期，樂器分為八類，即金、石、絲、竹、木、匏、革、土，古琴屬於絲類樂器，與箏、琵琶、箜篌為同一類。在晉之前，她是五絃的樂器，後來才變成今天的樣子。

「琴棋書畫」之首

- 明代有一部古書當今頗為注目，就是文徵明孫子所寫的《長物志》，其中提到古琴，第一句就說：「琴為古樂，雖不能操，亦須壁懸一床」，可知在明代，古琴已經成為士大夫必不可少的書齋伴侶，即使不能彈奏。
- 迄今能夠見到的古代琴圖像，是宋代人摹晉代顧愷之（348-405）的《斫琴圖》。

中國古代的士大夫音樂文化

- 說到有「能歌善舞」的傳統，我們幾乎都會想到那是「外族」的專利。其實，中國古代士大夫在宋代之前，多數都是音樂高手，例如唐玄宗就是擊鼓高手，在《韓熙載夜宴圖》等圖像中，可以見到古代士大夫喜愛各種樂器的圖像。只是到了宋代理學興起之後，士大夫才變得無趣，只有古琴幸存在書齋之中。

古代文學中的「琴」

- 「琴」在文學作品之中出現得非常早，在《詩經》時代，我們耳熟能詳的《國風·周南·關雎》

關關雎鳩，在河之洲。

窈窕淑女，君子好逑。

.....

參差荇菜，左右采之。

窈窕淑女，琴瑟友之。

從陶淵明到阮籍

- 陶淵明曾經特別提到自己家中有一張「無絃」的琴，還有一句名言「但識琴中趣，何勞絃上聲」（《晉書·陶淵明傳》），但是在《與子儼等疏》一文中，他自己說「少學琴書」，說明他是會彈琴的。
- 「竹林七賢」中的阮籍，更是能演奏多種樂器，他的《詠懷》詩中名句說：「夜中不能寐，起坐彈鳴琴。薄帷鑒明月，清風吹我襟。」

唐代文學中的古琴

- 唐代是古琴發展的一個重要時代，現存有唐代保留至今的古琴大概有十幾張，其中甚至有確切流傳記錄的唐時代琴，也有歷經多年仍然保存至今的唐代古琴譜，這些實物與唐代輝煌的文學互相印證。例如著名的王維《竹里館》：「獨坐幽篁裏，彈琴復長嘯，深林人不知，明月來相照。」

李白筆下的僧人琴家與古琴

- 李白的名篇《聽蜀僧濬彈琴》是傳世有關古琴的名作，其中提到的僧人彈琴傳統，可見在唐朝中期，出家人群體之中，已經普遍出現了古琴家，這也影響了後世古琴的審美，以佛家的清寂，安寧為主。

蜀僧抱綠綺，西下峨眉峯。
爲我一揮手，如聽萬壑松。
客心洗流水，餘響入霜鐘。
不覺碧山暮，秋雲暗幾重。

白居易琴詩中的古琴審美

- 從現存唐代的古曲中，可以發現，唐代人的琴曲審美，其實與今日頗為不同，唐代的琴曲起伏較小，旋律線不容易掌握，真正是清微淡遠一路的。

白居易《清夜琴興》(節錄)

月出烏棲盡，寂然坐空林。
是時心境閒，可以彈素琴。
清泠由木性，恬澹隨人心。
心積和平氣，木應正始音。

宋代詞人與琴

- 宋代的文學以「詞」最著名，而宋代的大詞人中，都寫過與琴有關的作品，例如蘇東坡，他就多次寫過古琴。

《醉翁操》

琅然，清圓，誰彈，響空山。無言，
惟翁醉中知其天。月明風露娟娟，人
未眠。荷蕢過山前，曰有心也哉此賢。

醉翁嘯詠，聲和流泉。醉翁去後，空
有朝吟夜怨。山有時而童巔，水有時
而回川。思翁無歲年，翁今爲飛仙。
此意在人間，試聽徽外三兩弦。

歐陽修的山水琴詩

- 歐陽修是蘇軾的前輩詩人，他的《贈無為軍李道士》則是宋代的山水琴詩代表作。反映了古琴演奏時與流水相呼應的景象，寫出琴聲與「心聲」的玄妙關係。

無為道士三尺琴，中有萬古無窮音。
音如石上瀉流水，瀉之不竭由源深。
彈雖在指聲在意，聽不以耳而以心。
心意既得形骸忘，不覺天地白日愁雲陰。

壯士琴心與岳飛

- 岳飛的名作《滿江紅》雖然千古傳誦，但是真實性存疑，他的真正可信作品是另一首《小重山》，其中就有彈琴的情景。

昨夜寒蛩不住鳴。驚回千里夢，已三更。
起來獨自繞階行。人悄悄，簾外月籠明。

白首爲功名。舊山松竹老，阻歸程。欲將
心事付瑤琴。知音少，絃斷有誰聽。

「銅琶鐵板」的辛棄疾原來也是琴家

- 傳說中的辛棄疾是「彈銅琵琶」的豪壯詞人，其實他更能彈奏古琴，曾經有朋友送他一張琴，他沒有收，原因是他怕彈琴時傷感。

《鷓鴣天·徐衡仲惠琴不受》

千丈陰崖百丈溪，孤桐枝上鳳偏宜。玉音落落雖難合，橫理
庚庚定自奇。

人散後，月明時。試彈《幽憤》淚空垂。不如卻付騷人手，
留和《南風》解慍詩。

其中《幽憤》和《南風》都是古代琴曲的名稱。

明清兩代由帝王倡導的古琴文化

- 明代皇帝多數喜歡彈琴，尤其是明代中後期，從皇帝到藩王，都喜歡琴樂。成化皇帝就有御用古琴存世，甚至到了明代後期，孱弱的崇禎皇帝都是古琴好手，當時的藩王監製精美的古琴進貢，供他賞賜大臣。

認識古琴：形制、比例、名稱

- 古琴從晉代到唐代定型之後，一直到今天，但是其外形上又分為很多種類，古書上記載有三十多種，今日又產生了不同的新形製，當然比較常見的式樣不超過十種。

古琴各部位名稱和含義

- 桐木、杉木屬陽，用來製作琴面；梓木屬陰，用來製作琴底，取其陰陽調和之意。
- 琴面圓形，象徵天；琴底方形，象徵地。琴寬六寸，象徵六合；長三尺六寸，象徵三百六十日周天，琴徽十三個，以對應律呂天象中的十二個月，剩下一個象徵閏月。
- 傳統琴學中以泛音代表天，散音代表地，按音代表人，象徵「天地人和」。

古琴獨特的記譜方法：減字譜

- 唐代之前，採用的是描述式的記譜方法，頗為繁瑣，而且不容易理解。唐代後期，發明了減字的記譜方法。
- 古琴的減字譜沿襲了文字譜的思維模式，將文字譜所記敘的內容，歸納為弦數、徽位、左右指法幾個主要部分，並將其組合成一個方塊字。
- 這種減字記譜法，也有古代記述是由曹植發明的。

古琴曲示範

《酒狂》

- 傳說之中，這是由「竹林七賢」之中的阮籍所作，反映的是他「道之不行，與時不合」的一種寄託於酒，但是氣氛活潑，富有情趣，所謂有托而逃，發洩內心的不羈與鬱悶。
- 值得一提的是，今日中樂團的「阮」傳說中也是阮籍所發明的，古人有「停琴聽阮」的傳說和繪畫。

《關山月》

- 這是清末出現的琴曲，配以李白的詩，反映了邊塞送行的心緒，其中有模仿琵琶的指法。

明月出天山，蒼茫雲海間。
長風幾萬里，吹度玉門關。
漢下白登道，胡窺青海灣。
由來征戰地，不見有人還。
戍客望邊邑，思歸多苦顏。
高樓當此夜，歎息未應閒。

《陽關三疊》

- 這是源自於明代的古曲，用了唐代王維的《送元二使安西》原句，表現送別的情緒。這首古曲所用調性與常見古琴曲不同。

渭城朝雨裊輕塵，客舍青青柳色新。
勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。

謝謝聆聽！