

古 琴 吟

琴學入門

陳堯廷（1903~1968）西安人，一署堯亭，號琴痴、齋號十二古琴人家。陝西當代著名篆刻家，1934 年同他人共同發起成立了“西京金石書畫學會”，該會是陝西地區成立較早，影響深遠的書畫社團。先生治印注重傳統，師法秦漢，廣有涉獵，自成面目，故他的篆刻作品不拘一格，手法多變，漢印的平整，古璽的靈動他都能心領神會地在創作中體現出來。先生多才多藝，興趣廣泛，除在篆刻方面成就卓著外，又工書畫，善古琴，印外功夫極深，因家藏 12 張古琴又自號“十二古琴人家”。

古琴吟英文曲名：*Melody of Mutual Love*

目 录

操縵指法歌	3
琴思	4
典故	5
曲解	6
詩詞	7
曲詞	8
定弦&曲譜.....	9
技錄	11
類似意涵古琴曲賞析	12

古
琴
吟

操縵指法歌

【現】張子謙^[1]

調息運氣無他念，以氣運臂力貫指。
眼看音位勿看手，剛柔協和始相濟。
聲前聲後皆有韻，有效韻值敢發揮。
運指速度貴在潤，輕重徐疾在心頭。
名段分明要連氣，旋律跌宕少俗句。
手隨意轉心志連，出音自然莫強求。
妙在乾淨要分明，潦草從教音不清。
彈欲斷弦嫌軟弱，按令入木怕鬆輕。
綽則上兮下則注，猱為大動細為吟。
飛猱兩上還兩下，撞飛一上二下均。
拍殺猶如鞭索響，推吟一似蚓蟻行。
若遇喚聲須急撞，但逢少息要停音。
會心有法亦無法，操縵求韻慢中生。
韻中自有情趣生，情中有我浩然氣。

琴思

辭賦近俚，義有可採，今掇其大概著焉，曰：“琴之為樂，可以觀風教，可以攝心魄，可以辨喜怒，可以悅情思，可以靜神慮，可以壯膽勇，可以絕塵俗，可以格鬼神，此琴之善者也。鼓琴之士，志靜氣正，則聽者易分，心亂神潤，則聽者難辨矣。常人但見用指輕利、取聲溫潤、音韻不絕、句度流美，但賞為能。殊不知志士彈之，聲韻皆有所主也。夫正直勇毅者聽之，則壯氣益增；孝行節操者聽之則中情傷感；貧乏孤苦者聽之則流涕縱橫；便佞浮囂者聽之則斂容莊謹。是以動人心，感神明者，無以加於琴。蓋其聲正而不亂，足以禁邪止淫也。今人多以雜音悅樂為貴，而琴見輕矣。夫琴士不易得，而知音亦難也。

——（宋）朱長文《琴史》卷第四《樂圃琴史校》

又曰：彈琴之法，必須簡靜。非謂人靜，乃手靜也。手指鼓動謂之喧，簡要輕穩謂之靜。又須乎兩手相附，若雙鸞對舞，兩鳳同翔，往來之勢，附弦取聲，不需聲外搖指，正聲和暢，方為善矣。故古之君子，皆因事而製，或怡情以自適，或諷諫以寫心，或幽憤以傳志，故能專精注神，感動鬼神，或只能一兩弄而極精妙者。今之學者，惟為多能。故曰：多則不精，精則不多。知音君子，詳而察焉。

——（明）蔣克謙《琴書大全》卷十

每曲必有古人所製之文用以達情暢志今悉載入使撫弦如見古人。

用指取音貴乎蒼老恬靜不宜油媚作勢徒悅人耳目至運動安閒雅韻自出又在得心應手天然中節惟熟能之可以意會而不可以言傳矣。

初學不宜自恃聰明，貪圖多學，多則易忘，必使此曲未得，而彼曲已茫然矣。豈不徒費工夫？終難入妙餘為初學者，當少上多彈，慢對勤學。

撫琴先須識題目之來意一曲有一曲之宮商節奏初奏未即入調或數句後或一段半段方有入調之韻且琴中亦有腔調板眼必須頓挫疾徐貫串連絡以至入慢收音復起結尾始終不懈方為盡善矧古人制琴，曲曲俱有精微之妙，後人漫焉小察，甫聽弦聲，輒謂此曲工、彼曲拙，實非琴有工拙之分，而彈之者有工拙之別也。皆因習學未熟，不能得共自孤之逸響，未免音韻不得圓和。若能潛心默會，講習年深，自無一曲之不讚美矣。

——（清）徐祺《五知齋琴譜》卷一

典故

《古琴吟》是古琴一級入門曲目，最早出現在 1864 年張鶴^[2]的《琴學入門》中。

昔蘇子攜妓抱琴，常遊瓊州紅拂寺。而後妓忽染疾亡，即以琴殉，葬之寺後粉牆西。後州守夜宿茲寺，忽聞女子哽咽悲歌，便次不去。曉，乃究僧隱淫之罪，眾莫知其由。老僧稟曰：“聞前朝蘇學士攜葬一妓於寺後，想此妓之魂歟？”遂命發棺，見女抱琴，誌詞一闕，名曰【相思曲】，與夜歌相同。寺僧方釋。其曲雖小，寓意亦妙而微也。

另一個說法，蘇軾有一天晚上夜宿在杭州靈隱寺的山房裡，半夜裡聽到外面傳來一名女子的歌聲，淒淒慘慘，哀哀戚戚。他覺得好奇，起身出屋，模模糊糊只看見一位女子窈窕的身影。他沿著牆根一路追著姑娘，到牆角的時候人卻消失了。第二天他找人將牆角女子消失地方的泥土挖開，發現了一張古琴。於是他根據夜半的記憶記下了這支小曲。

所以在彈奏過程中，要注意這首曲子的基調是冷冷清清，淒淒慘慘的。曲子雖短，但是一縷情思連綿不絕。夜半無餘事，唯有道相思。

The commentaries attached to the qin melodies of this title, as well to the later title, Gu Qin Yin, all tell a story involving Su Dongpo (1037 - 1101) and a female ghost⁵ who was formerly a "Skilled Woman", i.e., a skilled female entertainer. Prefaces to the earliest known versions tell of Su Dongpo meeting a Skilled Woman during his exile in Hainan island (1097 - 1100), here called by an older name, Qiongzhou. She dies of an illness, then her ghost appears during the following dynasty.

In later versions, however, the ghost appears in front of Su Dongpo himself by Hangzhou's West Lake. One evening he hears a woman playing outside his window, singing the lyrics of the present song. After relating the lyrics, the story ends with, "Opening the window to trace the sound, Su Shi saw a slender young woman, who vanished under the wall. The next day he dug there, and found an old qin."

Qin; they buried her behind the temple, west of a whitewashed wall. (Generations) later a provincial governor staying the night at this temple suddenly heard a woman choking with sobs and singing miserably; she continued for several hours. In the morning he tried to find out whether monks had been engaging in secret licentious behavior, but no one knew where this came from. (Then) an old monk responded to the command (for answers) by saying, "I heard that during a previous dynasty Master Su buried a Skilled Woman behind the temple: perhaps this could be the spirit of that woman. (The governor) having then ordered her coffin opened, he saw the woman embracing her qin, with the record of ci song lyrics; they were called Xiang Si Qu, and were the same as the song he had heard the previous evening. The temple monks then recited appropriate sutras. Although the melody was short, its message has a subtle beauty.

曲解

開篇幾句泛音要彈的空靈，想像夜深人靜時山中古寺傳來的飄渺歌聲的感覺。所以在每個音要表現出曲調音韻的變化，即彈擊弦的力度上要有輕重緩急之分。第一句，“音音音”，三個音可以分別由輕到重再到輕；“爾負心”，漸漸從輕到重。第二句，“爾負心”，過渡；“真負心”，也是從輕到重；“辜負我於今”，從重到輕，速度漸漸慢下來，最後輕輕的泛音勾弦結束第一句。

第二句裡有一個大指抹挑七弦七徽分開，即先抹七弦七徽，上七四，再下滑音回來挑七弦七徽。很多譜子裡都會遇到分開這個指法，沒有具體寫明要上到哪一個音位。一般都是上滑一個音階。

繼續往下，“淺淺斟”這一句，有一個大指抹七六徽七弦上七徽吟，這裡的吟一定要緩慢，勾勒出低吟淺唱的感覺。接下來“一曲值千金”，大指挑四弦九徽撞，這裡的撞是上七九徽，與簡單的上下不一樣，撞要富有彈性，體現出音律的節奏。“如今拋下我”，大指勾二弦九徽退，退到十徽的位置。“今拋我古牆陰”，有一個減字譜“拙”，推出，可以將左手中指向左傾斜，再輕輕推出，有寂靜之感。

“秋風荒草白雲深”，開頭抹勾五弦兩個散音，要一個輕一個重，富有變化。大指勾九徽五弦退復，退到十徽。大指勾完六弦九徽，左手按弦不要提起來，使聲音留有餘韻，方便食指操作勾三弦九徽的泛音，泛音要空靈，表達出白雲漸深，飄渺無蹟的感覺。

“斷橋流水無故人”，這句話有一個難點是大指四弦九徽勾剔連彈分開，分開上七九徽，再接勾三弦九徽退復，退到十徽的位置，最後用小撮一弦空弦和大指泛音三弦九徽。

結尾“淒淒切切，冷冷清清。淒淒切切，冷冷清清。”重申了曲子的基調。泛音控制力道由輕到重，減慢處理，最後一個音小撮大指三弦九徽和中指一弦十徽，要特別輕，營造出消逝之感。

詩詞

相思曲

【唐】戴叔倫

高樓重重閉明月，腸斷仙郎隔年別。
紫簫橫笛寂無聲，獨向瑤窗坐愁絕。
魚沉雁杳天涯路，始信人間別離苦。
恨滿牙床翡翠衾，怨折金釵鳳凰股。
井深轆轤嗟綆短，衣帶相思日應緩。
將刀斫水水復連，揮刃割情情不斷。
落紅亂逐東流水，一點芳心為君死。
妾身願作巫山雲，飛入仙郎夢魂裡。

古相思曲・其一

【兩漢】佚名

君似明月我似霧，霧隨月隱空留露。
君善撫琴我善舞，曲終人離心若堵。
只緣感君一回顧，使我思君朝與暮。
魂隨君去終不悔，綿綿相思為君苦。
相思苦，憑誰訴？遙遙不知君何處。
扶門切思君之囑，登高望斷天涯路。

古
琴
吟

曲詞

(泛起)

音音音，恁負心，真負心。

真負心，恁負心。

辜負俺，辜負俺，

到如今。

(泛止)

記得當初，低低唱，

淺淺斟，一曲值千金。

如今撇我在古牆陰。

秋風衰草白雲深，

流水高山何處尋？

(泛起)

悲悲切切，

冷冷清清，

叫人怎禁。

(泛止)

(Harmonics begin)

Sounds, sounds, sounds, so heartless, truly heartless.

truly heartless ,so heartless.

Ungrateful to me, ungrateful to me,

even until today.

(Harmonics end)

Remember how in the beginning I would quietly sing,

Pour small cups, each song of mine worth thousands in gold.

But now you have discarded me under the shade of an old wall.

Autumn winds in the rushes, white clouds far off,

Flowing streams, high mountains, where can I find (you)?

(Harmonics begin)

All is miserable,

onely and comfortless:

tell (teach) me how to endure it.

(Harmonics end)

定弦&曲譜

正調定弦（宮調、黃鐘調、仲呂均）

弦名： 一弦 二弦 三弦 四弦 五弦 六弦 七弦

首調唱名： 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 6̣

調弦方法：從一弦至七弦音名分別為C、D、F、G、A、C、D。

也有“借調”演奏，有些琴曲在正調的基礎上以“一、六”弦為宮音。

弦名： 一弦 二弦 三弦 四弦 五弦 六弦 七弦

首調唱名： 1̣ 2̣ 4̣ 5̣ 6̣ 1̣ 2̣

主(F)調：先將五弦(A)與校音器校準(若無與其他樂器合奏需要，可不必要調到指定高度)，後以五弦調七弦，七弦調四弦等等，依次如下：

- 1、五弦——七弦： 獨 = 瑟
- 2、七弦——四弦： 瑟 = 獨
- 3、四弦——六弦： 獨 = 瑟
- 4、六弦——三弦： 瑟 = 獨
- 5、五弦——二弦： 瑟 = 獨
- 6、四弦——一弦： 瑟 = 獨

古 琴 吟

(相 思 曲)

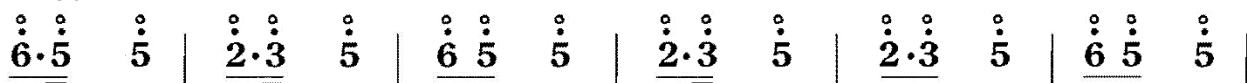
1 = C

正调定弦: 1 2 4 5 6 1 2

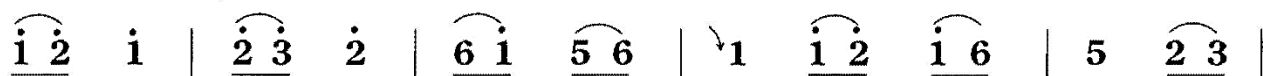
据《琴学入门》(1864年)

陈 尧 廷演奏谱
许 健记谱

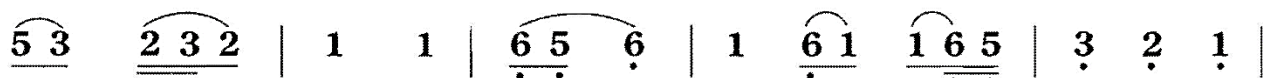
♩ = 60

音音 音, 尔负 心, 尔负 心, 真负 心, 辜负 我 到于 今。

记 得 当 年 低 低 唱, 浅 浅 斟, 一

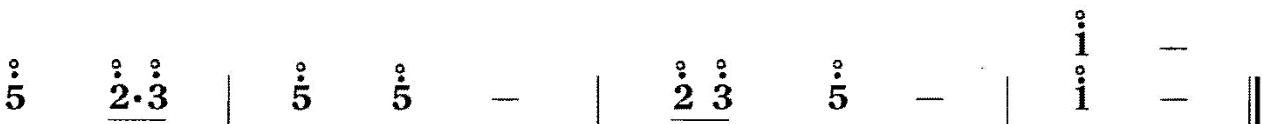
曲 值 千 金。 如 今 抛 我 古 墙 阴,

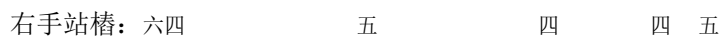
秋 风 荒 草 白 云 深, 断 桥 流 水

无 故 人。 凄 凄 切 切, 冷 冷 清

清。 凄 凄 切 切, 冷 冷 清。 正

- 【解】計兩按彈聲，一走上聲，共得三聲，運指與“進復”同，也就是將“進復”退歸本位的“走音“，改彈一聲”實音”。

- ❖ **立**：撞。按弹得音后，手指向上（半音或一音无定规）急撞后再回到原位，过程很快。

【解】“撞”历代琴学解释得较为统一，少有分歧。即得音后左手迅速向上一动，后急归本位，旨在触即下，其速如电，切勿迟缓，如缓上缓下则成“进复”，旧谱喻之“钟杵之撞”，宜实上虚下。

類似意涵古琴曲賞析

移植曲《梨花頌》

唐玄宗李隆基，也就是梨園始祖唐明皇，和他的妃子楊玉環（楊貴妃）之間的愛情故事。楊貴妃天生麗質，能歌善舞；唐明皇文治武功，還能演戲司鼓。楊玉環天生麗質，被玄宗冊封為貴妃，統領後宮。楊玉環初見唐玄宗時，衣道士服，號太真。遂納入後宮，冊封貴妃。楊貴妃色藝傾國，深受寵愛，楊家兄弟姐妹亦因其蔭，受封賜爵。因楊貴妃愛吃荔枝，玄宗敕各省貢荔枝，“一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。”（杜牧《過華清宮絕句》）

楊玉環得玄宗賜浴，到長生殿乞巧盟誓，共誓君妃情篤、永世和諧。玄宗終日沈湎酒色，“從此君王不早朝”（白居易《長恨歌》）。貴妃誕辰，歡宴驪宮，翠盤豔舞，贏得君王搥鼓助興。可是，在安史之亂的背景下，這一對美好的姻緣被迫拆散。

為了挽救大唐皇帝的命運，楊貴妃挺身而出，馬嵬坡上毅然就死，做了安史之亂的替罪羊。後戰亂既平，移師迴鑾，池苑依舊，物是人非，玄宗晝夜思念，廣求方士搜尋玉環魂魄，果得玉環於海上仙山與玉環夢中相會。楊貴妃的一生如此短暫，哪怕曾經絢爛無比，到頭來還是難逃厄運。她一生只為三郎，可嘆三郎也是癡情之人。這天生麗質的人兒，如今留下的是長恨一曲千古迷 長恨一曲千古思..《梨花頌》是新編歷史京劇《大唐貴妃》的主題曲，楊乃林作曲，翁思再作詞，梅葆玖演唱，屬於京歌。

附歌詞

梨花開，春帶雨	長恨一曲千古思	切莫道雲海迢迢星河遠
梨花落，春入泥	只為你霓裳羽衣窈窕影	我盼相逢
此生只為一人去	只為你綵衣織就紅羅裙	金風玉露繞祥雲
道他君王情也痴	只為你	啊……
情也痴	只為你輕舞飛揚飄天際	我那天長地久的至愛
天生麗質難自棄	我這裏款款一曲訴深情	我那無法傾訴的知音
天生麗質難自棄	切莫道佳期如夢難覓尋	我那天長地久的至愛
長恨一曲千古迷	我分明見你飄飄欲仙展彩屏	我那無法傾訴的戀人

附版本【推薦】

1. 蔡珊版
2. 王先宏版

梨花頌

大型交響京劇《大唐貴妃》主題選段

緊五弦定弦 1=bB

作曲 楊乃林
移植 蔡琰
制譜 魏薇
出品 自得琴社

𪛗 𪛗^{上六四} 𪛗^{大七} 𪛗^今 𪛗 𪛗^{下七六} 𪛗^{大七} 𪛗^{上六四} 𪛗^{大七} 𪛗^{下七九}
梨 花 開 春 帶 雨

𪛗 𪛗^{上七九} 𪛗^{大七} 𪛗^今 𪛗^九 𪛗^{艮十} 𪛗^{亥九} 𪛗 𪛗^{大七} 𪛗^{大七} 𪛗^{上七六} 𪛗^{二上七} 𪛗^{下七九} 𪛗^今
梨 花 落 春 入 泥

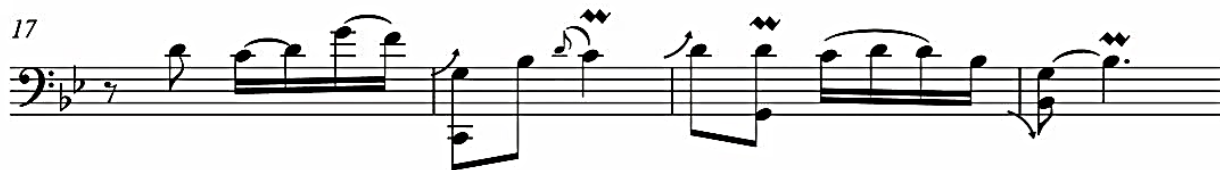

𪛗 𪛗^{上六四} 𪛗^{大七} 𪛗^今 𪛗^{大七} 𪛗^早 𪛗^{下七六} 𪛗^{大七} 𪛗^{上六四} 𪛗^{大七} 𪛗^{下七九}
此 生 只 爲 一 人 去

𪛗^{大七} 𪛗^{大七} 𪛗^{大七} 𪛗^{二下九} 𪛗^九 𪛗^四 𪛗^五 𪛗^六 𪛗^三 𪛗^四 𪛗^六 𪛗^{大七} 𪛗^早
道 他 君 王 情

17

也 癡 情 也 癡

21

天生麗質難自棄

25

天生麗質難自棄

29

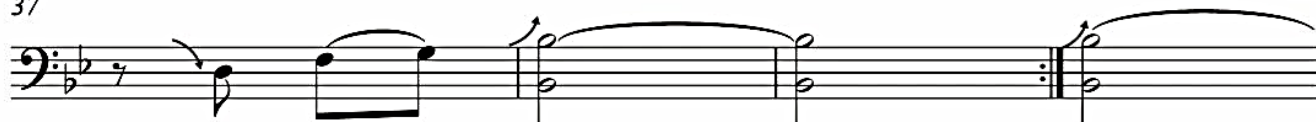
棄長恨一曲千古

33

謎長恨一曲千古

37

中九 夕九 上七九 大_{廿五}島_{女二}
思

41

繼 勻 比 匹 勻

45

早_{四二} 比 勻 比 勻 四 勻 三_三 比 勻 勻 四 五

49

漸慢

比 勻 二 勻 四 五 仁_{四六} 三_五 止

曲終

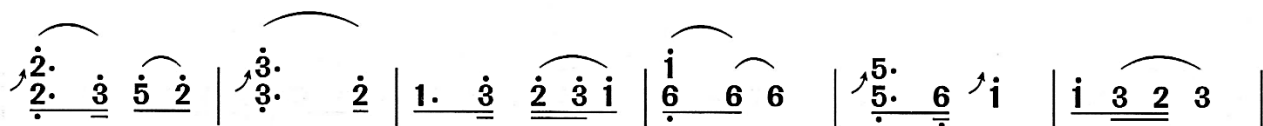
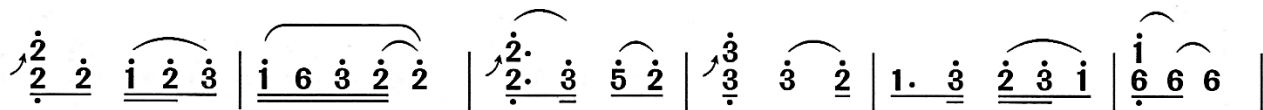
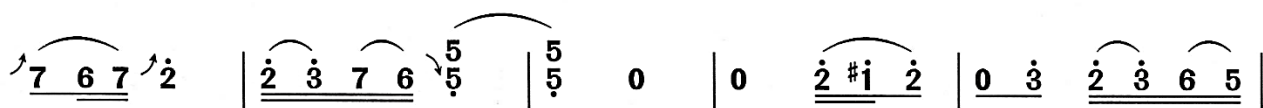
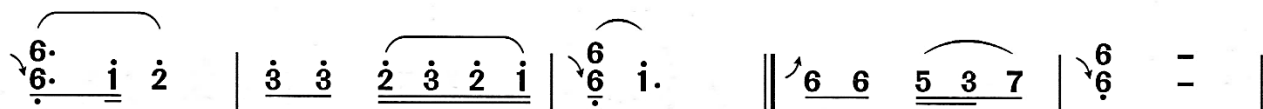
梨花颂

$$1 = {}^bB \frac{2}{4}$$

紧五弦定弦: 2 3 5 6 1 2 3

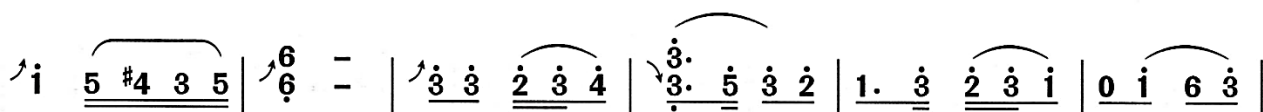
杨乃林 曲

王先宏编指法

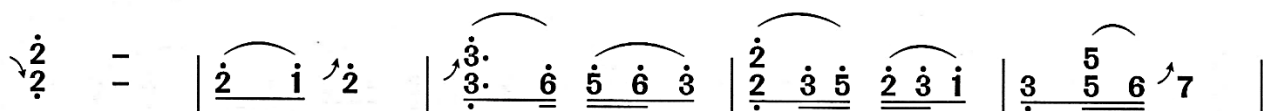
[illegible][illegible][illegible]

Fine

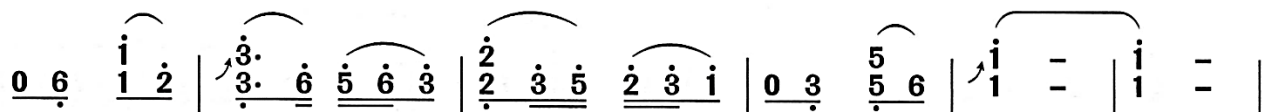
早廿四
初六 上七 上六 大七 下六 自 佳 早廿四
初六 上七 上六 大七 下六 旬 下八 上七 大七 下六 廿四女二

大^{廿四}_{下九} 兌^{上六}_{下八} 乾^{上九}_{下七} 兌^{上六}_{下五} 兌^{上六}_{下四} 兌^{上六}_{下三} 兌^{上六}_{下二} 兌^{上六}_{下一}

早上十一
下六
 大七上六
 立下六
 大七上六
 占下七
 早上十二
下七
 大八上六
 占下七
 早上十一
下六
 大七上六
 占下六
 占上九
 早上十三
下三
 大九上六
 占下六

[illegible]

D.C.