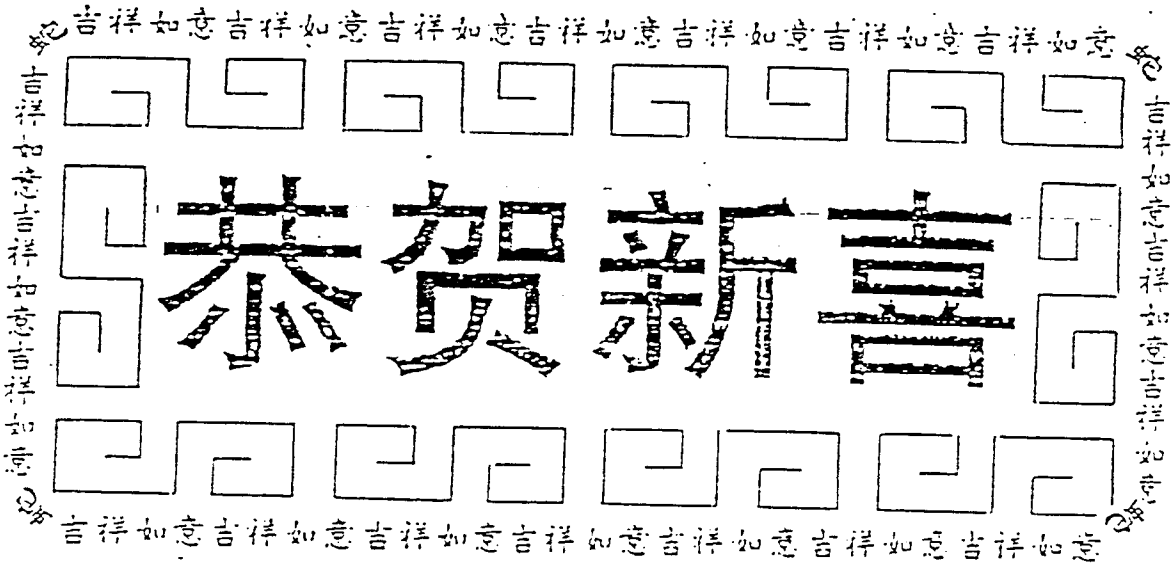

北京琴讯

2001年1月 第1期总第69期 北京古琴研究会刊行

何为琴学？

许健

琴曲艺术的理论和有关著述统称琴学。理论包括：琴的功能、艺术分析、审美原则、演奏规范、对琴派和填词的评价，以及创作方法等。对功能的认识有一个过程。初期偏重于外在用途，如：“士大夫无故不撤琴瑟”。（《礼记·曲礼》）“君子之近琴瑟以礼节也，非以谄心也。”（《左传·昭公元年》）仅仅把琴看作社交礼仪中的工具。以后虽然注意到音乐作用，却局限于道德的需要，如：“琴者，禁也。所以禁止淫邪，正人心也。”（《白虎通》）又如：“凡鼓琴，有七例：一曰明德……”（刘向：《琴说》）甚至连弹琴家桓谭，也认为：“琴足以通万物，而考治乱也”。（《新论·琴道》）这些论点都是和孔子的“移风易俗，莫善于乐”息息相通的。

对上述学说提出异议的是嵇康，他认为客观上音声虽有优劣之分，却无关乎主观上的感情。所谓：“声音自当以善恶为主，则无关于哀乐，哀乐自当以感情而后发，则无系于声音。”（《声无哀乐论》）为证实自己这种观点，嵇康在《琴赋》中详细地描述了琴曲艺术的形式美与和谐美。不过作者者在《琴赋》中也承认：“导养神气，宣和情志，处穷独而不闷者，莫近于音声也”。

从理论上对琴曲音乐作用充分进行评价的是唐代薛易简。他指出：“琴之为乐，可以观风格，可以慑魂魄，可以辨喜怒，可以悦情思，可以静神虑，可以壮胆勇，可以绝尘俗，可以格鬼神。”“故古之君子，皆因事而制：或怡情以自适，或讽刺以写心，或幽愤以传志，故能专注精神，感动鬼神。”（《琴诀》）他突破了长期禁锢人们的“琴者禁也”的说教，真正接触到音乐与抒情达志的密切关系。

注意到艺术功能后，也就逐步开展了对琴曲中各个艺术条件的分析，包括：音色、风格、节奏、体裁等。分析音色，有“散声虚歇，如风去荡漾”。“泛声委美轻清，若仙歌之九咏。”“实按如雷隐隐，或如钟鼓巍巍，或如山崖磊落。”（《新刊太音大全集》）分析风格，有“利”的“吴声轻婉，若长江广流，绵延徐逝，有国土之风。蜀声躁急，若激浪奔雷，亦一时之俊快。”（朱长文《琴史》）分析节奏，如僧义海的“急若繁星不乱，缓若流水不绝”，“若浮云之在太虚，因风舒卷，万态千秋，不失自然之趣。”（《琴苑要录》）分析体裁特点，如成玉磬说：“操弄如飘风骤雨，一发则中，使人神魂飞动”。弹调子“贵淡而有味，如食橄榄”。“操弄贵飘扬，而失于无度；调子贵淡静，而多陷于僻涩。”（《琴书大全》）这些分析都是来自艺术实践的，因而切合实际，语言生动，富于想象。对于指导创作、演奏和欣赏，都是有启迪作用的。

由于注意到艺术功能，并开展了音乐分析，自然会导致对审美的探讨。宋代崔遵度所说：“清厉而静，和润而远”。颇具代表性。范仲淹就此加以发挥：“清厉而弗静，其失也躁；和润而弗远，其失也佞。不躁，不佞，其中和之道欤？”强调声音美（清厉、和润）与意境美（静、远）的统一。片面追求声音美，则会导致炫耀技巧，华而不实，有违于中和之道。中和之道本是儒家从道德方面提出的要求，这里将它运用于审美，得到琴家的赞同。明代琴家将“中和”两字刻于琴背，印于琴谱，时时处处，以它作为处世准则和弹奏标准。

根据这个标准，元代吴澄拟定了《琴言十则》，明初冷谦提出《琴声十六法》，明末徐青山进而发展为《二十四况》即《溪山琴况》。《二十四况》包括三个方面：首先审美方面，既要有和、静、远、雅的思想境界，又要有古、淡、恬、逸的艺术情趣。这八条中“其首重者‘和’也”，用‘和’来统率其它一切。第二方面是弹奏技巧，取音需具备：清、丽、亮、采的优美音质；运指需做到：洁、润、圆、坚的旋律变化。这八条中“清为声音之主宰”。第三方面是节奏，包括：宏、细；轻、重；迟、速。这三对矛盾相互映衬，相互制约，不可偏废。

上述这些要求划分二十四项，虽然深入细致，却未免失于繁琐，实际运用起来并不方便。因此后人据此概括为四个字，即：清、微、淡、远。“清”即取音准确，节奏清晰。“微”即一丝不苟，细致入微。“淡”即含蓄蕴藉，留有余地。“远”即意境深远，内涵丰富。清与微属于技艺手法，淡与远属于审美修养。技艺与审美相辅相成，以求达到中和之道。清、微、淡、远作为虞山琴派的旗帜，成为琴家的审美标准。

有了审美标准，对演奏风格特点就可以分辨其优劣得失。清代王坦对当时琴派有这样的评述：“中州派高古端严，宽宏苍老。然用意过刚，殊失优柔乐意。浙派清和善俗矣，惜其填词合曲，好作靡曼新声。八闽僻在边隅，唐宋后始预声名文物，其派多弃古调，务为不经之词，岂无乖于正始？金陵派之参序有节，悠扬有纪，可谓得古韵之遗，第取促节繁声，犹未免六代淫佚之失。”即使“一时知音”奉为“楷模”的虞山派，也有“喜工纤巧，好为繁冗”之失。如此坦率而全面的议论，应是琴学繁荣的结果，同时也推动着琴学的发展。

对浙派的意见中将“填词合曲”作为一项弊端，是因为明代继《浙音释字琴谱》之后，陆续出版了一系列类似的填词琴谱，其文词的浅陋，质量之低劣，深为琴家所诟病。虞山派的严天池首先发难，他指出：“吾独怪近世一二俗工，取古文辞用一字当一声，而谓能声；又取古曲随一声当一字，属成俚语，而谓能文。噫！古乐然乎哉？盖一字也，曼声而歌之，则五声殆几乎遍。故古乐声一字而鼓不知其凡几。而欲声字相当，有是理乎？适为知音者捧腹耳！”“盖声音之道，微妙因通，本于文而不尽于文。声固精于文也。”（《琴川汇谱序》）。言辞尖锐，将文和声的关系分析得如情入理。王坦也认为：“声音之道感人至微，以情会之自得其趣，原不系乎词也。”（《琴旨》）庄臻凤强调：“音出自然，妙自入神，不喜以文拘之。”（《琴学心声》）他们都指出音乐自有其独特的表现力，勉强配以不伦不类的文词，徒然损害了原有的艺术。经过这些批评，填词之风从此收敛，“琴道为之大振”。

理论方面的新进展是对创作方法的探讨与总结。祝桐君提出：“用调、收音、起接三者为纲领，一而兼乎清浊、轻重、疾徐之相成。”（《与古斋琴谱》）陈世骥说：“题神之法，大体有三：“一曰会意”，“二曰象形”，“三曰谐声”（《制曲要篇》）。这些意见在杨宗稷的《琴学丛书》中作了进一步的发挥。

除上述琴论之外，琴学领域还应包括：琴史、琴曲、琴律和制琴。简介如下：

琴史方面有宋朱长文的《琴史》，记载历代琴人事迹共一百五十六人。元袁桷的《琴述》中论琴谱的变迁。近代周庆云的《琴史补》、《琴史续》共收集琴人六百多名。这些都为当代编写《历代琴人传》、《琴史初编》提供了丰富的资料。

琴曲方面有历代传谱百余种，包括曲目六百多，琴谱三千多首。在此基础上周庆云编有《琴操存目》、《琴书存目》，当代查阜西更编为《琴曲集成》。其中不少古代名曲如《广陵散》、《幽兰》、《大胡笳》等，经过打谱再现了昔日的光彩，为了解琴学传统提供了宝贵的实例。

琴律方面历代著作有：贻的《琴声律图》、崔遵度的《琴笈》、朱熹的《紫阳琴书》、徐理的《奥音玉谱》、陈敏子的《声律发微》等。

制琴方面有《碧落子斫琴法》、《斫琴秘诀》、《琴书·制造》等。有关琴律和制琴的文字多散见于现存琴谱、琴书。

北京古琴研究会 2000 年度财务报告

徐圭玲 2000.12.31

一、具体收入

- a. 1月—7月份接受捐款:
1. 美金现钞 100元 (刘正宏收兑人民币828元)
 2. 台 币 2,500元
 3. 港 币 800元 (其中500元为许健收兑人民币520元)
 4. 人民币 2,100元

另外, 田双琨借给琴会人民币400元。

细目如下:

单位: 元

地址	姓名	币种	金额	期刊	地址	姓名	币种	金额	期刊
台湾	陈绍箕	美金现钞	100	60	杭州	李铁民	人民币	100	57
台湾	王海燕	台 币	1,000	60	杭州	闫 强	人民币	100	58
台湾	于惠兰	台 币	1,000	60	杭州	李熙钰	人民币	100	60
台湾	石明月	台 币	500	60	天津	高仲钧	人民币	100	59
香港	李春元	港 币	500	59	昆明	周京国	人民币	100	63
香港	李春元	港 币	300	61	郑州	韩廷瑶	人民币	100	63
日本	荒井雄三	人民币	100	57	北京	奚莘元	人民币	100	62
日本	橘田勋	人民币	100	57	北京	张 牧	人民币	100	63
沈阳	陵瑞兰	人民币	100	58	北京	杨 青	人民币	1,000	(捐款)

注: (1) 以上是继99年财务报告后即自总第57期至总第63期琴讯所登(除杨青琴款)

(2) 琴会因故不能及时给徐圭玲拨款, 田双琨暂贷人民币400元, 以免现金帐出现赤字。

- b. 7月—12月份收入邮费:
1. 英 磅 50元 (李祥霆收兑人民币564.57元)
 2. 台 币 500元
 3. 港 币 1,500元
 4. 人民币 2,420元

细目如下:

单位: 元

地址	姓名	币种	金额	期刊	地址	姓名	币种	金额	期刊
英国	钟思第	英 磅	50	64	杭州	徐匡华	人民币	100	65
台湾	李 枫	台 币	500	64	广州	谢导秀	人民币	100	65
香港	李春元	港 币	500	68	广州	饶宁新	人民币	200	65
香港	谢俊仁	港 币	500	68	广州	高百坚	人民币	200	66
香港	苏思棣	港 币	500	68	福建	李禹贤	人民币	200	65
香港	姜抗生	人民币	100	64	北京	梁华山	人民币	20	64
上海	施 远	人民币	50	68	北京	谢纠纷	人民币	50	68
南京	孙梓仙	人民币	100	68	北京	张铜霞	人民币	100	64
四川	代 如	人民币	100	68	北京	韩 杰	人民币	100	64
天津	李允中	人民币	100	64	北京	陈长林	人民币	100	64
南通	王永昌	人民币	100	64	北京	秦树田	人民币	100	64
西安	高自成	人民币	100	65	北京	郑琨中	人民币	200	64
常熟	翁瘦苍	人民币	100	65	北京	吴 钊	人民币	200	63

注: 以上是自总第63期至总第68期琴讯所登。

二、具体支出 7,673.10 元，细目如下：

单位：元

月份	排印费	邮资	其他	合计
一	300	400.30	104.50	804.80
二	300	286.20	73.00	659.20
三	300	344.00	12.00	656.00
四	300	325.10	92.00	717.10
五	300	321.40	0.00	621.40
六	300	325.60	91.00	716.60
七	340	291.60	27.20	658.80
八	340	0.00	0.00	340.00
九	340	335.90	49.80	725.70
十	340	0.00	0.00	340.00
十一	340	305.70	44.00	689.70
十二	340	325.80	78.00	743.80
累计	3,840.00	3,261.60	571.50	7,673.10

三、2000 年 12 月 31 日琴会款分别存于：

1. 吴 钊——人民币 610.00 元；美金支票 210 元；台币 3,000 元；港币 1,800 元
2. 言研新一——人民币 6,000.00 元；
3. 徐莹玲——人民币 17.62 元。

北京古琴研究会 1995 年—2000 年财务总况 徐莹玲 2000.12.31

一、接受捐款及收入邮费：

1. 英镑 50 元（钟思第）
 2. 美金
 - a 支票 210 元（梁在平 60；杨志云 50；吴 宁 100）
 - b 现钞 300 元（肖东全 100；李 枫 100；陈绍箕 100）
 3. 台币 3,000 元（王海燕 1,000；于惠兰 1,000；石明月 500；李 枫 500）
 4. 港币 4,300 元（梁丽云 500；谢俊仁 1,000、500；李祥霆处 500；李春元 500、300、500；苏思棣 500）
 5. 人民币 56,996 元
- 另外田双琨贷款人民币 400 元。

其间：1. 英镑：	李祥霆经手以	50 元兑换人民币	564.57 元
2. 美金：	(1) 徐圭玲经手以现钞	100 元兑换人民币	808.45 元
	(2) 徐圭玲经手以现钞	100 元兑换人民币	807.15 元
	(3) 刘正宏经手以现钞	100 元兑换人民币	828.00 元
4. 港币：	(1) 徐圭玲经手以	1,500 元兑换人民币	1,557.90 元
	(2) 许 健经手以	500 元兑换人民币	520.00 元
	(3) 李祥霆经手以	500 元兑换人民币	500.00 元
	(4) 李祥霆交利息		人民币 27.04 元。

二、琴会费用：56,381.49 元

三、2000 年 12 月 31 日琴会款项结存：

1. 美金支票 210.00 元；
2. 台 币 3,000.00 元；
3. 港 币 1,800.00 元；
4. 人 民 币 6,627.62 元

——莅会者——

陈阅聪	杨景涵	姜抗生
橘田勋	田双琨	刘政宏
杜 欣	荒井雄三	索丰起
栾 静	周春龙	常 亮
韩 玮	张 杰	柴京娟

邮费收入

台湾 王梦兰 人民币 500 元

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

——琴艺交流——

· 曲目 ·	· 演奏者 ·
《关 山 月》	陈阅聪
《平 沙》	陈阅聪
《渔 歌 调》	杨景涵
《阳关三叠》	杨景涵
《梅花三弄》	姜抗生
《慨 古 吟》	姜抗生
《醉渔唱晚》	姜抗生
《楚 歌》	荒井雄三
《泽 畔 吟》	荒井雄三