

古琴 清音悠远的“国乐之魂”

晚唐的飞泉琴、南宋的海月清辉琴、刻有“半榻琴书”字样的清乾隆帝的玛瑙印……在暑期热门景点故宫里，游客不仅能看到庄严的皇家建筑，还能在“大圣遗音——古琴文化展”上观赏到古琴珍品和相关的文物藏品，感受中华民族古老乐器的文化内涵。

2700年前奏响雅乐

古琴，是人类最古老的乐器之一，又称“瑶琴”“玉琴”“七弦琴”。它以深沉、悠扬的音色和独特的演奏方式，被誉为“国乐之魂”，其余音“绕梁三日不绝”。

传说琴产生于上古时期。东汉蔡邕所著的《琴操》载“伏羲作琴”，民间又有神农作琴、黄帝造琴、尧舜造琴之说。据史书记载，最早的古琴仅有五弦，以象征金、木、水、火、土五行。《礼记》载“舜作五弦之琴”，后来，周文王、周武王各增一弦，始成七弦，“七弦琴”也因此得名。

西周时期，古琴成为雅乐的重要组成部分。《诗经》中，有关“琴”的记载反复出现于字里行间，实乃最早的琴歌总集。在《诗经·周南·关雎》中，我们读到：“窈窕淑女，琴瑟友之”；《诗经·小雅·鼓钟》则有：“鼓钟钦钦，鼓瑟鼓琴”；《诗经·小雅·甫田》中提到：“琴瑟击鼓，以御田祖”等，反映了古琴在日常生活中各场景的普及和人们对它的深厚情感。2016年，考古学家在湖北枣阳郭家庙发现了距今约2700年的周朝曾侯古钢琴，这是迄今为止发现的最早的“琴”类乐器实物。

春秋时期，古琴已发展为可用于独奏的乐器。在当时各诸侯国的宫廷中，精通琴艺的乐官比比皆是，如楚国的钟仪、晋国的师旷等。战国时期，音乐文化进一步繁荣，呈现一派“其民无不吹竽鼓瑟、弹琴击筑”的热闹景象，涌现出伯牙、雍门周等杰出琴家。琴在当时已是人们往来联系、日常娱乐、崇礼祭祀的关键要物，并可配合鼓等乐器一同使用。湖北随县曾侯乙墓出土的十弦琴，也可证明古琴在公元前五世纪战国时期便已拥有较为复杂的结构。

孔子等先哲对琴艺推崇备至，将琴艺与文化教育紧密相连，使其成为了传承智慧与美德的重要载体。孔子曾向师襄学习琴艺，即使晚年周游列国、面临困境时，他仍然保持“讲诵弦歌不衰”。

汉代琴乐瑰宝《广陵散》

秦汉时期，古琴艺术进一步发展。在汉代，古琴的形制已基本定型。在汉代枚乘的《七发》中，曾提及用龙门之桐制琴，用野蚕之丝制弦。湖南省长沙市马王堆3号汉墓也出土过一张汉初七弦琴。在河

图片来源于网络

南省南阳市草店一座大型西汉墓中，还出土了3方乐舞画像石，其右门楣石上便刻有鼓琴的场面，十分盛大。

汉代的琴学文献极为丰富，如蔡邕所著的《琴操》则为现存介绍早期琴曲最为丰富而详尽的专著。蔡邕不仅在琴学理论上有所建树，还创作了五首琴曲，合称为“蔡氏五弄”，流传至今。他还曾用灶余焦木制成名琴“焦尾琴”。著名琴曲《广陵散》也是在这一时期开始流传，其旋律激昂悲壮，拥有深邃的艺术魅力，成为了古琴音乐中的瑰宝，影响深远。

到了魏晋南北朝，古琴迎来了发展的鼎盛时期。士族阶层孕育出一批不依附于宫廷的文人音乐家，如“建安七子”中的阮瑀和“竹林七贤”中的嵇康、阮籍、阮咸等，均以善琴著称。嵇康是其中的佼佼者，他认为琴乐“可以导养神气，宣和情志，处穷独而不闷者，莫近于音声也”。

嵇康尤其善弹《广陵散》，后因遭谗而被害，于临刑时索琴弹之，并宣告：“《广陵散》于今绝矣！”幸运的是，这首琴曲并未失传。现存的《广陵散》曲谱，最早见于明代朱权编印的《神奇秘谱》。在新中国成立后，我国著名古琴演奏家管平湖先生依据该谱，对《广陵散》进行了细致的整理与复原工作，使这首绝世佳作得以在世再次响起。

隋唐时期，燕乐歌舞盛行，古琴之风稍显黯淡。尽管如此，古琴在文人士大夫阶层仍存在“知音”。唐代著名琴师董庭兰以其精湛的琴艺，弹奏《胡笳》等曲目，其作品《颐真》亦流传至今。在这一时期，众多新颖的琴曲如《风雷引》《昭君怨》《离骚》《阳关三叠》和《渔歌调》等相继问世，为古琴艺术注入了新的活力。

初唐时期，古琴艺术跨越国界，传至朝鲜和日本，成为东亚文化交流的重要纽带。唐朝制琴工艺达到了新的高度，尤其是四川雷氏家族制作的“九霄环佩”，以其卓越的音质和工艺，成为传世的名琴。

在故宫博物院，就收藏着一张唐代雷氏家族制作的古琴。此琴经多年辗转，藏于宫中。清逊帝溥仪出宫，故宫收归国有后，清室善后委员会进行点查时，在养心殿南库房墙角发现此琴，其似已被遗弃很久。1947年，经文物收藏家王世襄鉴定为唐琴。又经古琴家管平湖精心修理，恢复了漆色、断纹与金徽的原貌。

关于古琴的一个重大变革——由文字谱到减字谱，则是由中唐时期琴家曹柔完成的。减字谱的出现，凭借其简洁明了的特点，为琴曲的传承和发展提供了重要的技术支持。

宋代设立“官琴”机构

宋朝时期，从宋太宗赵匡义开始，自帝王至朝野上下都十分好琴，无不以能琴为荣。宋太宗在至道元年，增作九弦琴，另造新谱三十七卷。这一时期，古琴的繁荣达到了前所未有的高度。古琴不仅在当时的文人士大夫中非常盛行，以琴见长的僧人也有很多，如知白、义海等。

在宋元交替的时期，古琴开始出现明确的流派传承。在南宋末期，第一个古琴流派——“浙派”应运而生，他们的传谱称为“浙谱”，一直影响到元、明各代。其中，以郭沔为代表的琴家们，以其卓越的琴艺引领风骚。同时，宋代在制琴工艺上也取得了显著的成就。官方甚至专门设立机构制琴，即所谓“官琴”，而民间古琴造作则被称为“野斫”。

在南宋时期，古琴的制作艺术经历了显著的变革。除了对古代琴式的精心仿制，琴体的轮廓逐渐向扁平 and 狭窄演化。古琴的造型优美，根据外形的不同，分为伏羲式、仲尼式、连珠式、落霞式等种类。南宋时期的仲尼式古琴，造型高耸而狭长，成为当时制琴工艺的典型代表和主流风格。故宫古琴文化展上的“海月清辉”就是南宋名琴。

明清时期，私人集资刊印琴谱蔚然成风，其中包括明洪熙年间的

《神奇秘谱》，这是现存年代最早的重要琴曲谱集，声望最高。从15世纪初到19世纪末，先后刊印的琴曲谱集达数百种之多。

到了清代康熙时期，古琴的音乐中心从北方逐步转向了淮扬地区。各地文人墨客云集广陵，一个新的琴派——“广陵派”得以形成。清代中期以后，出现了琴派纷呈的局面。其中，广负盛名的有诸城派、闽派、川派、岭南派等，各琴派均衍生出自己不同的传谱，为后世留下宝贵的音乐财富。

古琴曲“飞”上太空

清末，受到社会环境的影响，古琴艺术一度濒临失传。在清末至民国期间，全国精通古琴者仅有百余位。上世纪40年代，大量传世名琴、著名琴谱毁于战火，但仍有琴家弹琴不辍。1947年，张伯驹、管平湖、汪孟舒等北京的琴艺大家发起成立了“北平琴学社”。这个组织后来发展成为北京古琴研究会，至今仍然活跃在琴艺界。

新中国成立后，古琴艺术得到了政府的高度重视与积极保护。1950年至1960年间，查阜西先生带领调查小组深入各地，对古琴艺术家进行了探访与交流，收集了丰富的文字和录音资料。他们的工作成果《存见古琴曲谱辑览》和《琴曲集成》等重要著作的问世，为古琴艺术的传承和发展打下了坚实的基础。

鉴于古琴独特的艺术价值，1977年，美国宇航局向太空发射的“旅行者号”探测器，携带的能运行一亿年的金唱片中，就有代表中国音乐的古琴曲《流水》。

1979年后，南京、成都、沈阳、广州等地陆续成立了古琴研究会和古琴琴社。随着时间的推移，古琴逐渐融入音乐专业教育体系，管平湖、查阜西等一代宗师，在北京、上海、杭州等文化重镇，致力于古琴艺术的研究与传授，使之焕发出新的生命力。

2003年，古琴艺术继昆曲后入选联合国教科文组织第二批“人类口头和非物质文化遗产代表作”，成为中华文化在世界舞台上的又一“绚丽瑰宝”。2008年，北京奥运会开幕式上，全世界都听到了中国古琴的声音。全国很多大学也都相继建立起了古琴社。马来西亚、新加坡、美国、加拿大、德国、英国、荷兰和瑞典等多个国家都有琴师和琴社的存在。

近年来，古琴作为一张耀眼的中国“名片”，在国际文化交流的舞台上展现独特魅力。2020年11月1日，第九届琴台音乐节古琴活动拉开帷幕。这是古琴雅集活动首次以线上形式走出国门，与新加坡、马来西亚古琴爱好者云端相聚，共觅知音，展现了古琴艺术跨越国界、沟通心灵的独特魅力。

来源：北京日报