

七弦琴，俗称古琴，它的智慧在历史的深处缓缓流淌。古琴有山的关注、水的领悟、哲学的断想、思想的放飞、文脉的律动、文化品质与气象的生成……

古琴琴制智慧博大精深

古琴的琴制文化博大精深，其睿智令人称奇。琴体集智慧于一身，广涉宇宙天地、天文历数、清浊虚实、阴阳万物、五宫四调、音韵律吕……可谓一床古琴博大精深，七根琴弦变幻无穷。琴的身长以天文历数为比拟，琴体长三尺六寸半，象征一年三百六十五天；琴头部宽八寸，比喻一年中有八个主要节气；琴尾部宽四寸，则寓意一年有四季；琴弦定音为五声音阶，是暗合五行“水、土、木、金、火”。琴体上圆下方以法天圆地方。古琴扁平、狭长的共鸣体为音箱，它与世界上绝大多数弦乐器共同具有的“梨形”共鸣箱截然不同，象征中国古琴属于中华文明的独立源流体系。当然，关于琴制文化的表述见仁见智，琴制文化的情趣恐怕正在于不断的探索。

古琴维系十二律。一般来说，十二律就是十二个标准音高。十二律可分为阴阳两美。奇数为阳律，称为“律”；偶数为阴律，称为“吕”，故十二律又可称为“律吕”。在古琴的选材上，往往推崇“阳桐阴梓”，所谓桐木属阳，宜为琴面；梓木属阴，斫为琴底。二者合天地之道，有刚柔之义，实为阴阳相济。宋朝以来出现了“纯阳琴”，即琴的面和底皆为桐木所斫，在哲学智慧上，则是放在更大的时空中去进行“阴阳平衡”。

散音、泛音、按音三种音色是古琴的“地声、天声、人声”三声合一的智慧。散音，为地声，是左手不按而仅右手弹空弦的元音。泛音，为天声，即右手弹弦而左手同时轻点琴弦所发之声，如蜻蜓点水、飞鸟掠波、粉蝶浮花，实为“天籁之声”。按音，为人声，为右手弹弦左手同时按弦之音。散音、泛音、按音又有虚实之妙、清浊之分和“点线面”的智慧。

古琴重在演奏，古琴演奏中的智慧贵在动静相宜、神清气和，双手指法协调、音韵悠远秀润，节奏抑扬、缓急自如。指法连接“手势”。手势不仅是视觉造型，更直接影响演奏综合质量。明代《溪山琴况》详解“左右手二十势图”，以图释义，生动明了。右手十势为凤惊鹤舞、宾雁衔芦、孤鹭惊秋、螳螂捕蝉、商羊鼓舞、飞龙拿云、游鱼摆尾、蟹行郭索、寒鸟啄雪、鹰隼捷击，左手十势为秋鹑凌风、彩凤衔书、苍龙入海、鸚鵡起舞、文豹抱吻、鸣鹤唤雨、蜻蜓点水、蝶翅浮花、鸣蛩过枝、幽禽栖木，过目不忘，不言自明。

节奏的掌握在古琴演奏中至关重要。弹奏古琴，需多指配合，两手协调，或作或止，声韵相依，“拍前取气，拍后相接”。古琴演奏之趣还在于“高以下应，轻以重应，长以短应，迟以速应”“密处疏，疏处密”“七弦信手一时拂，金石错落齐铿锵”“十指生秋水，数声弹夕阳”“弹虽在指声在意，听不以耳而以心”“音律之外求七情，万变悉从心上起”“声出五音表，弹超十指外”“莫道无弦有真趣，须于弦上悟无弦”……演奏时需调遣指法，巧用声韵，呼应高下，唤醒轻重，比较长短短，表达迟速，疏密有致，指心相连，情生万变，须于弦上悟无弦。

▲斫琴师在制琴过程中。
新华社记者 李安摄

古琴文化肖像丰富深刻

古琴的肖像是历史的，又是文化的。古琴的文化肖像离不开琴学乐论中的美学哲学形象的描绘与塑造。琴学乐论是三千年琴史的理性思考、文化积淀和学识养成。琴学乐论的美学探索和中国思想史、美学史上关于美的本质、特征是相辅相成的。孔子把“中和”之美看作最高审美理想，认为美取决于“仁”与“礼”，主张“文质彬彬”“尽善”“尽美”，内容美与形式美相统一，美与善相结合。孔子的美学观在琴学乐论建立之初就产生了深刻的影响。老子提出“道法自然”“美恶相生”；庄子以为“天地有大美”“美者自美”，认为美有客观性和相对性；孟子有“充实之谓美”的观点，真善美相统一的思想开始萌芽；荀子的“全粹为美”“美善相乐”的思考，都对琴学乐论的美学建树进行思想支持。中国许多思想家、哲学家、文艺学家对于美的认识和诠释也得益于操琴弄曲。古琴音乐建立起自己一套完整的美学、乐律、记谱法、弹奏法、指法等琴学乐论，常常使先贤古圣、思想大家“洞幽独微，豁然开悟”。细细梳理琴学乐论中的美学形象，不难发现“美学八象”：一是简约典雅，含蓄移情；二是清澹和恬，缓缓宽疏；三是雄坚速亮，丽奇宏切；四是气韵

▲王振朋《伯牙鼓琴图卷》，画的是伯牙鼓琴时路遇知音钟子期的故事。
故宫博物院藏

▲唐代伏羲式“九霄环佩”琴。
故宫博物院藏

▲晚唐连珠式“枯木龙吟”琴。
中国艺术研究院艺术与文献馆藏
▲近代琴学大师杨宗稷旧藏宋代松风琴。

古琴的智慧与万象

陈燮君

生动，意境深远；五是无声之声，知白守黑；六是枕水眠云，崇尚自然；七是琴以载道，彰显生命；八是品格高古，游神气化。

琴学乐论中不仅有美学形象，而且有哲学形象。中国哲学史上的经典命题与古琴的哲学形象及其智慧息息相关。古琴自身的哲学形象亦是丰富、生动和深沉的。她简约得彻底，古拙得完全，又温柔得纯净，坚挺得铮铮。她善于隐居，长于含蓄，又为遇到知音而激奋，凝聚琴德而弘扬。她的力量不在于声音和动静，而在于文化与精神。她是内在地属于幽静与恬静，又为深邃的美学思想提供生存和发展的博大空间。她显得亲和与友善，又总与中国文人的凌风傲骨、超凡脱俗紧密相连。

琴微自有哲理。琴微有有徽和有徽、明徽和暗徽、“徽法”和“准法”之别，掌握琴微哲学，鼓琴增趣无限。北宋著名琴家则全和尚提出：“急若繁星不乱，缓如流水不绝”的演奏理论，还辩证论及“高以下应，轻以重应，长以短应，迟以速应”的操琴手法。在琴学乐理中，充满着阴阳、形神、刚柔、动静、疏密、奇正、物我、主客、虚实等辩证法。以虚实来说，虚实相生，声韵相随，借曲抒情，刚柔相济，境生象外，意在弦外。曲调行于声韵、虚实之间，声断而意连，情脉实不断。

古籍经典中有古琴文化肖像。《尚书》是我国今存

最古的史书。“拊拊琴瑟”，已见于《尚书》。《左传》在《昭公二十年》说到先王使五味相辅相成，使五声和谐动听，用来平和心性，成就政事。君子听了这样的音乐，可以平和心性。心性平和，德行就和谐。《吕氏春秋》谈到“伯牙鼓琴为知音”，钟子期死，伯牙破琴绝弦，终身不复鼓琴。《史记》的《乐书第二》提及舜有孝行，以五弦之琴歌《南风》诗，以教理天下之孝。可见琴与乐在古籍经典中占有重要地位。

琴曲和琴声是连接历史的缆索

悠悠琴曲意象盎然，三千年的文化积淀使琴曲的绵延总体生机勃勃，琴上七弦的艺术能量使琴曲的谱写周旋空间广袤，琴史的人文岁月使琴曲的传承带有非物质文化遗产的艺术特征，文人雅士的意象溢智使琴曲的积累在清和中显雄奇，在宁静中见辉煌。

中国是古琴的故乡，琴曲的摇篮。在古琴的故乡有民族魂魄的讴歌、精神家园的守望、人文情趣的凝聚、江南水乡的定格。在琴曲的摇篮里有大弦作宫音，小弦作商音；有水云相依之声的荡漾，中国意象文化比兴手法的巧用；有琴剑熔铸之音的崛起……

《关山月》原为汉乐府“横吹曲”曲目。古木兰诗吟唱：“万里赴戎机，关山度若飞；朔气传金柝，寒光照铁衣。”杨荫浏先生试配以李白同名诗，使琴曲广为流传。“明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关。”琴家左指双弦按弦、过弦、双弦勾起，情深意长。

对离别、怀念、隐逸等生活情绪的音乐表达，是琴曲的独特情怀。《阳关三叠》属于琴歌类，又名《阳关曲》或《渭城曲》，根据王维的《送元二使安西》一诗配曲而成。“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”采用此诗作歌的琴曲，初见于《浙音释字琴谱》，目前流行的琴曲《阳光三叠》是将原诗重复发展为三段而得名，表达了依依不舍的惜别之情，音乐和畅，情感真切。

《醉渔唱晚》传为晚唐诗人陆龟蒙和皮日休泛舟松江，见渔夫醉歌而作。琴曲描写傍晚时分，渔夫在劳作之余，摇橹荡桨，醉态蹒跚，以按音滑奏方式表现醉后狂歌，豪放不羁，以变节奏的散、按奏法反映鼓棹而进的水上意境，用切分节奏的重复，以散音、按音交替对比，惟妙惟肖地描绘醉态奇音妙趣，“如闻其声，如见其人”。

对山水花鸟情趣的音乐倾吐，是琴曲的擅长。《梅花三弄》相传为东晋桓伊所作笛曲，后经唐代颜师古改编。曲中泛音曲调在不同徽位上重复三次，故称“三弄”，寓意梅花的含苞、盛开和怒放。琴曲以清丽的泛音和雄浑隽秀的按音，表现线条韵味的变化，形象地描绘梅花凌霜傲雪的倔强性格，讴歌正直文人的高尚品格，“以最清之音之琴，来描写最清之花的梅花”。

▲古琴名家吴钊在“良辰美景·恭王府非遗演出”上弹奏《梅花三弄》。
主办方供图

《流水》和《高山》原为一曲，伯牙、子期以《高山流水》结为知音的故事成为天下美谈。唐代分为两曲，宋代又分《高山》为四段，《流水》为八段，此后继续演化。近代川派琴师张孔山的《流水》充分运用“滚、拂、绰、注”等指法，凸显奔流，强化水势。仁者乐山，智者乐水。人的一生就像一条河流，巍峨的高山上冰雪融化之水流入弯弯曲曲的小溪，汇入奔腾汹涌的江河，最后平静归大海。乐曲形象地描绘了水的纯美和壮丽，表达了中华民族丰富、细腻、乐观、通达、睿智的生命情怀。

《广陵散》表现了聂政对残暴的韩王进行艰苦卓绝的反抗斗争。据《琴操》记载，战国聂政的父亲为韩王铸剑，因延误日期而惨遭杀害。聂政入山学琴十年，身怀绝技，终在韩王召他进宫演奏后，实现了刺杀韩王的报仇夙愿。《广陵散》最早见于汉末，是我国现存保留汉唐遗音的重要琴曲，魏晋名士嵇康临刑前弹奏《广陵散》以宣泄满腔愤慨之情，更令此曲名扬天下。其气势恢宏，悲怆动人，堪称曲之典范、武曲精品。

《潇湘水云》为南宋琴家郭沔所作，寄托了对家国残破的感慨和祖国大好河山的热爱。现存琴谱最早载于明代的《神奇秘谱》，共分洞庭烟雨、江汉舒晴、天光云影、水接天隅、浪卷云飞、风起水涌、水天一碧、寒江月冷、万里澄波和影涵万象十段。清代此曲发展为十八段。经过许多琴家不断加工，艺术更臻成熟，数百年来广为流传。

一个民族能对琴曲和琴声产生企盼，是因为懂得琴曲和琴声是连接历史的无形缆索，是精神凝聚的文化要素，是结集文明方阵的艺术情愫，是在漂泊中走向永恒的精神动力。我们要以历史唯物主义的观念对琴曲留存，辩证地对待琴曲的时代意义和时代局限性、艺术精华和思想糟粕。逐渐演进的琴曲文化即便有其不足和瑕疵，依然不肯艺术发展的自身规律。“一声一韵是冬春，一实一虚沁关情”。悠悠琴曲凝于思绪又升腾思绪，出于人心又沁入之心，融汇人文又整合人文，声有曲终又曲情不尽。

2023北京中轴线文化遗产传承与创新大赛颁奖

本报电（记者郑娜）1月7日，“北京银行杯”2023北京中轴线文化遗产传承与创新大赛颁奖典礼在首都博物馆举行，国内外获奖选手用中轴歌曲演唱、鼓乐演奏、舞台短剧、主题演讲等精彩表演，点燃了观众热爱中轴文化的激情。活动现场还发布了首批北京中轴线文化遗产保护监督员及北京中轴线基金会公益形象代言人名单。

2023北京中轴线文化遗产传承与创新大赛设置魅力中轴、艺术中轴、达人中轴、创意中轴、数字中轴五大赛道，历时7个多月，辐射人群数量接近30万人次，是2022年的近3倍。覆盖10多个国家的全球年龄段选手积极参与，征集作品及人员总量达到80357件（人），最终获奖数量为302件（人）。大赛平台以前两届获奖作品为主要内容，策划了“缘起中轴”主题文化展，向国内外民众讲好北京中轴线文化遗产所蕴含的中国故事，充分展现公众参与北京中轴线文化遗产保护的热情。据统计，本届大赛00后和10后群体占比高达80.69%，凸显了青少年群体对中华优秀传统文化的自豪感和认同感。

北京市文物局党组书记、局长，北京中轴线申遗保护工作办公室主任陈名杰以“融、育、新、活”四字概括了大赛的特点，并提出“三品三库一馆”的建议，“三品”即发起藏品征集计划、精品创作计划、人品提升计划，“三库”即建立中轴线素材库、藏品库、人才库，“一馆”即中轴线博物馆，在这里汇聚“三品三库”资源，使其成为中轴线文化传播的阵地。

活动现场公布了首批30名北京中轴线文化遗产保护监督员名单。首批监督员汇聚了街道、社区、博物馆、纪念馆、文化旅游、文化传播、文学艺术、老字号、数字科技、学校教育等各行业领域的代表，分布在北京中轴线北段、中段、南段片区，他们不仅具有参与北京中轴线文化遗产保护的热情，还对中轴文化内涵有着深入的研究，将为各文物保护单位在专业监督管理服务方面提供有益补充。

据介绍，日前《公众参与北京中轴线文化遗产保护与传承支持引导机制（试行）》已通过，这是全国首个公众参与文化遗产保护的机制。今后，大赛将继续做好公众参与北京中轴线文化遗产保护的机制，推选出更多北京中轴线文化遗产保护监督员。

“我与中国”中文故事短视频总展演举办

本报电（记者武少民）1月6日，首届京津冀东盟留学生“我与中国”中文故事短视频总展演活动在天津师范大学举办。

京津冀东盟留学生“我与中国”中文故事短视频总展演活动在教育部中外语言交流合作中心、中国—东盟中心指导下，由北京市、天津市、河北省教委（教育厅）联合主办，天津师范大学、北京外国语大学、河北师范大学共同承办，活动历时8个月，吸引来自62个推荐单位的3000余名中国与东盟国家师生踊跃参与，收到短视频作品306件。该活动每年举办一次，旨在推动中国与东盟青年之间更加紧密交往，带动中国东盟青年学生之间的互动、互助、互学、互鉴，促进中国东盟青年结交好同学、好伙伴、好朋友，传递中国东盟友好声音、讲好中国东盟友好故事，助力建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。

与会嘉宾共同观看京津冀学生的文艺展演，演出在《多姿——东盟国家联舞》中拉开序幕，通过越南—马来西亚—泰国传统舞蹈与中文歌曲的艺术连接形式，展现来自东盟留学生的青春风貌与中外文化交流的成果。合唱《还记得他曾说》是印度尼西亚学生对《论语》的感悟，以歌曲方式讲述中国故事及中华优秀传统文化，传递中印尼青年文化交流文明互鉴的友谊之声。相声《妙“比”生花》由来自中国、马达加斯加、肯尼亚的学生以天津传统艺术文化为桥，通过不同文化的交融碰撞，笑料不断、掌声频频，展现了共建“一带一路”倡议下，留学生对中华优秀传统文化的认同，是文化交流的生动写照。话剧《梦想》讲述了一位曾受国际中文教育志愿者帮助的留学生，立志成为一名本土中文教师的故事，展现中国东盟山水相连、人缘相亲、友好关系的源远流长。歌曲《少年》来自泰国、越南、印度尼西亚、赤道几内亚的学生合作表演，传递青年学子对青春梦想的憧憬和追求。

演出过程中，在场中外嘉宾为获得“青年精英”“青年才俊”“青年风采”和“未来之星”的优秀选手颁奖，鼓励中外学子继续为中国东盟构建更紧密命运共同体作出更大贡献。现场嘉宾还为在天津师范大学落地的“中国—东盟教育交流合作基地”“天津市国际中文教育发展中心”举行了揭牌仪式。

■图片新闻

青少年研学千年古城

浙江嘉兴子城始建于三国时期，至今已有1700多年历史，是国内罕见、保存完好、演变脉络清晰的县、州、府衙署遗址。为了让青少年以更多方式探索古城，近日，由嘉兴市南湖建设街道党团牵头组建的“银龄金声”文化宣讲团，在子城遗址公园开展研学活动。因为志愿者们带领小观察员近距离了解子城的故事，引导他们通过实地观察、绘制研学地图，发现古城魅力。
徐霞摄