大公報
責任編輯：吳至通　美術編輯：馮自培
2019年6月26日　星期三

琴心 古琴深處聽新聲

在中國歷史發展的長河中，古琴一直佔據着重要地位，與中國的書畫、詩歌以及文學一起成為中國傳統文化的承載者，並位列文人四藝之首。作為中國獨奏樂器中最具代表性的一種，人們彈奏古琴不僅是為了演奏音樂，還和自娛自賞、冥思修身以及摯友間的情感交流密不可分，故有「君子無故不撤琴瑟」的說法。

巴蜀地區有着源遠流長的古琴文化傳統，蜀地琴藝和製琴技術聞名遐邇，名家輩出。四川博物院館藏古琴的數量與品質，在內地博物館界都名列前茅。此次「琴・心——四川博物院藏古琴展」以年代為線索，展出了包括「鎮館之寶」——唐琴「石澗敲冰」在內的十九張古琴，並配合與古琴相關的文物，讓觀眾在觀賞中感受琴心劍膽、塵外之趣。本次展覽將在四川博物院持續展出至六月二十八日，免費向公眾開放，其間還有古琴愛好者在現場為觀眾演奏古琴。

大公報記者向芸　文、圖

四川博物院館藏的「鎮館之寶」——唐琴「石澗敲冰」主辦方供圖

古琴，古稱「琴」，因縛弦七條，習稱「七弦琴」。史跡中因其創製、用材及典故等，還有「瑤琴」、「雅琴」、「舜琴」、「綠綺」、「絲桐」、「焦桐」等別名。

古琴七弦 修身理性

關於古琴創製的年代，衆說紛紜，古代文獻中對伏羲、神農、炎帝、黃帝、堯、舜等創製古琴的故事均有零星記載，皆與帝王相關，亦從側面證明了古人對於琴的重視。如東漢蔡邕在《琴操》中云：「首昔伏羲氏作琴，所以禦邪僻，防心淫，以修身理性，反其天眞也。」在稍早的桓譚《新論・琴道》中，則稱神農氏「削桐爲琴，繩絲爲弦，以通神明之道，合天地之和焉。」

從《尚書》中所載「舜彈五弦之琴，歌南國之詩，而天下治」，可知古琴最初爲五弦。此後周文王、武王各增一弦，琴在西周廣泛流傳時已有七弦。東漢應劭《風俗通》稱：「七弦者，法七星也，大弦爲君，小弦爲臣，文王、武王加二弦，以合君臣之恩。」

至漢代時，古琴形制逐漸走向定型，基本定爲七弦，並出現完善的共鳴箱和標誌音位的琴徽。到三國時期，古琴七弦、十三徽的形制已基本穩定，一直流傳沿續至今。

古琴造型優美，依琴體的項、腰形制的不同而分爲伏羲式、仲尼式、落霞式、靈機式等十餘個琴式。由於長期演奏的振動和木質、漆底的不同，琴漆可形成梅花斷、冰裂斷、龜紋等多種斷紋，是古琴年代久遠的標誌。

四川省博物院首席專家魏學峰表示，目前，湖北隨縣曾侯乙墓出土的十弦琴是迄今爲止發現的最早的古琴，距今已有兩千五百多年。而荆門郭店戰國墓出土的七弦琴則是目前已知最早的七弦琴實物，七弦的琴制規範由此被沿用兩千餘年。

一進展廳，正中一尊東漢時期的陶撫琴俑，就展現了當時人們撫琴的情形。這尊撫琴俑是漢代樂舞俑的一種，他滿面含笑，呈跪坐姿勢，膝蓋上放着一個長方體的琴，左手按弦，右手拇指食指靠近呈撥弦狀，顯得甚是怡然自得。

由於從西漢中晚期開始，人們在喪葬中更注重將日常現實生活的場景，如實搬入地下，即「事死如事生」，因此東漢陶撫琴俑膝上的琴亦是當時現實生活中使用的琴。

而東漢宴樂畫像磚則生動再現了當時人們撥弦奏樂、娛樂消遣的場景。這塊畫像磚於一九六五年在四川省成都市北昭覺寺漢墓出土，近正方形，淺浮雕。圖中上端有案，放有酒樽、杯、盂等飲食之器，右上方一男一女共席。左上方二人，一人撫瑟撥弦，一人側耳歌唱，右下一人起舞，左下一人屈身伸掌，叩鼓爲節。

這一畫像磚中的樂器爲瑟而非古琴。導賞員說，琴與瑟均是中國傳統的彈撥樂器，古人發明琴瑟的目的是順暢陰陽之氣和純潔人心，故詩經中也有「琴瑟在御，莫不靜好」「琴瑟擊鼓，以御田祖，以祈甘雨」等詩句。

鎮館之寶 唐宋名琴

到唐代時，強盛的國力爲古琴藝術的發展提供了豐厚的物質基礎，無論是演奏技法、音樂理論、記譜法，還是斫琴的技術、琴學的審美觀等各方面，都較以往有了極大的突破。

其中，在唐代的斫琴名家中，最爲著名的是四川雷氏家族。《琴雅》說：「（唐德宗）貞元中，成都雷生所製之琴，精妙無比，彈之者衆。」蘇軾也在《雜書琴事》這樣描述雷琴的特點：「其聲出於兩池間，其背微隆，若薤葉然，聲欲出而溢，徘徊不去，乃有餘韻，此最不傳之妙。」

流傳至今的唐代名琴，大部分皆出雷氏家族之手。如故宮博物院所藏的伏羲式「九霄環佩」琴、靈機式「大聖遺音」琴、「玉玲瓏」琴和「飛泉」琴，宋時稱「天下第一」的伏羲式「春雷琴」等，皆爲雷琴。

▲明琴「引鳳」琴底用竹木條拼綴，鐫刻了晚清泛川派琴家裴鐵俠與夫人沈夢英的琴緣佳話

▲明代《鄭重攜琴觀瀑圖軸》（局部）展現了文人的詩意生活

「石澗敲冰」一級文物

此次展覽中，四川博物院館藏的「鎮館之寶」——「石澗敲冰」就是一張不可錯過的唐琴。

這一古琴是典型的靈機式七弦琴，形制渾厚古樸，長122.7厘米，肩寬19.5厘米，尾寬15.5厘米。琴身爲狹長形木質音箱，頭寬尾長，通體有蛇腹斷紋和少許梅花圈紋。琴面略呈弧形，外側嵌圓形騾鈿十三徽，琴面張弦七根（弦爲後配）。七枚軫爲木質，底面開「龍池」「鳳沼」二孔，「龍池」下腹部刻有篆書「玉泉」方印一枚。底面首部陰刻有行草「石澗敲冰」四字。

四川博物院文博副研究員陳靜說，根據四川博物院文物資料顯示，此琴是一九五一年由一位叫藍敬禮的藏家出售給博物館的。此前「石澗敲冰」一直被認爲是一張北宋古琴，一九九六年國家文物鑒定委員會專家將其定爲一級文物。

上世紀八十年代，故宮博物院古琴研究專家鄭珹中曾專赴川博看琴。經過十多年研究，他通過琴身上「玉泉」印章的篆文章法和大小，與美國紐約大都會博物館的耶律楚材大字詩卷中的印章對比後，得出了「石澗敲冰」古琴曾爲耶律楚材收藏的結論，更爲這把古琴增添了幾分傳奇色彩和不一樣的歷史人文價值。

根據記載，耶律楚材又號玉泉老人，是遼代皇室的後裔，自幼研習漢籍，精通漢學文化，曾在蒙古國出任中書令。他平生最大愛好是古琴，不僅善彈《廣陵散》，自稱有「琴癖」，還愛收藏名琴，曾在詩文中提到所收藏的「春雷」、「石澗鳴泉」、「升元寶器」等傳世名琴。到他去世時，家中遺產「唯名琴數張，金石遺文數百卷而已」。

耶律楚材曾經居於北京西郊別墅玉泉山莊，因此在他珍藏的這把古琴上刻下「玉泉」方印，而「石澗敲冰」則喻其可發金石之聲。

四川省博物院首席專家魏學峰表示：「曾經有文博專家說，如果有一把長琴，便足以撐起一座博物館。而在四川省博物院，不僅有『石澗敲冰』這樣的唐代古琴，還珍藏着三十把從唐代至民國時期的傳世名琴，已經可以構成一部古琴發展史。」

此次展覽中，除了唐琴「石澗敲冰」外，還展出了「醉玉」、「引鳳」等各個朝代的名琴，再現古琴藝術的歷史進程。

▲古琴愛好者在展覽現場演奏

►宋代古琴「醉玉」寄託了宋代文人雅士對魏晉名士風度的追慕

◄東漢宴樂畫像磚拓片

◄東漢陶撫琴俑展現了當時人們撫琴的情形

◄東漢宴樂畫像磚生動再現了當時人們撥弦奏樂、娛樂消遣的場景

◄古琴位列文人四藝之首，清代彩釉鏤花人物瓷罐上有兩人跪坐彈琴賞琴的畫面

明琴「引鳳」知音難覓

宋代君主愛琴、好琴，「上之所好，下必從之」，其中以宋太宗和宋徽宗最爲突出。展覽中，四川博物院用數位化的手段還原古人撫琴、聽琴的場景。彈奏者坐在樹下撫琴，時而手指微撥，時而稍稍欠身，生動傳神地還原了宋徽宗的《聽琴圖》。

而宋代古琴「醉玉」則與展板圖片相配合，濃縮了歷代文人墨客的文化品位和詩意生活。「醉玉」七弦琴爲仲尼式，龍池腹腔內左側陰刻行書款「雍熙甲申春正月人日製」；背面項部居中陰刻行書「醉玉」二字；右側陰刻楷書銘文「宋雍熙雅器」，左側陰刻楷書「雪琴仙館藏」。

陳靜說，宋代文人雅士皆博古好學，「醉玉」之名取自南朝《世說新語・容止》中，形容嵇康醉酒也如玉山之將崩，別具風采，寄託了對魏晉名士風度的追慕。

明代是古琴發展的黃金時期，王公貴族、尋常百姓都好琴。在展覽中，最爲著名的一把明琴叫「引鳳」。若僅從其形式、漆色而論，似乎並無獨特之處。但細細觀察，會發現其面底皆以六邊形竹片拼貼而成，形似龜背紋，是典型的百衲式七弦琴，屬琴中比較罕見的形制。

「引鳳質合竹桐，相傳爲五代時物，舊藏家命名竹友，志其表也，而未曾鐫，若有所待。餘時悼亡喪偶，百憂之中獲此珍異，因取竹桐兼喻之義名之，感吾生之未已，寄遐想於飛仙」。在琴龍池右側，舊時主人、現代泛川派琴家裴鐵俠曾題寫銘文於此。原來這把琴曾名「竹友」，它由竹做成，喻有君子之意，因緣巧合下來到裴鐵俠身邊，深受其喜愛。

這一因緣巧合即是指裴鐵俠與夫人沈夢英的一段琴緣佳話。沈夢英的父親沈靖卿是四川印壇聲名卓著的篆刻家，家藏一把相傳爲五代的百衲琴（後被文物專家鑒定爲明代古琴），極爲珍視。

沈父彌留之際交代女兒：「若識之，有能操是琴者，是婿也。」然而成都諸琴師無人能彈。裴鐵俠聞之前往，琴在其手，氣韻自然，清越悠揚，令沈夢英爲之嘆服。知音難尋，沈夢英不顧年齡懸殊，非裴鐵俠不嫁。鰥居多年的鐵俠被其眞情所動，與之結爲夫妻，而百納琴也隨之來到裴家。婚後二人相濡以沫，相得益彰，裴鐵俠將百衲琴「竹友」改名爲「引鳳」，並將二字銘刻於琴的龍池之側，作爲他們恩愛的印證。

陳靜說，古琴清和淡雅的音樂品格，讓文人雅士視之爲修身養性的必由之徑，而其琴名同樣寄寓了文人凌風傲骨、超凡脫俗的處世心態。如明代古琴「太古希聲」的琴身背後，陰刻了「質以雲門調以廣陵，一唱三嘆千古希聲」兩行行書，以《道德經》中的「大音希聲」形容此琴琴聲之美；在清代蕉葉式古琴背後，道光庚戌年間的秋蘭士主人以杜甫《秋興八首》中的詩句「碧梧棲老鳳凰枝」，爲古琴取名「碧梧棲鳳」，並刻隸書「以雅以南，其桐其椅。懷我好音，子孫保之。」

清晚期，蜀琴的發展迎來了重大突破，代表曲目、人物在此時都已出現。古琴研究專家唐中六在「川派古琴藝術的前世今生」講座中表示，蜀山派（川派）是當今中國最具代表性、流傳最廣泛、內容最豐富的古琴流派之一，其最本質的特色是穩健豪放、樸實無華。司馬相如、揚雄、諸葛亮、姜維等都是蜀山琴派名家，清代蜀派標誌性琴譜《天聞閣琴譜》中，《流水》和《醉漁唱晚》等曲則最爲流行。

唐琴「石澗敲冰」通體有蛇腹斷紋和少許梅花圈紋

掃描QR Code 上大公網瀏覽更多藏品資訊