

長進課程:《中樂百科》
第十集:古琴

在中國傳統音樂的發展歷程中，古琴被視為最具代表性的文人樂器之一，歷史可追溯至戰國時期，已有二千多年歷史。古琴在古代原稱「琴」，為與後來出現的其他「琴」類樂器區分，始加「古」字稱為「古琴」，又因現行通行的形制多為七條弦，故亦稱「七弦琴」。古琴不單是一件樂器，更是修身養性的文化象徵，在中國傳統觀念中被列為「琴棋書畫」之首。

古琴的結構

古琴屬扁平長形的彈撥樂器，一般長約一米二左右，古人有「瑤琴三尺」的說法，以琴長象徵一年三百六十五日。琴體大致可分為琴面、琴底及中空的槽腹三部分，合稱為「琴床」，琴面多以桐木製作，琴底則多用梓木或其他硬木。琴身上部略呈弧形、下部較為平坦，寓意「天圓地方」，同時亦有「鳳身」、「人身」之象徵。

古琴的外形款式多樣，如常見的「仲尼式」、「伏羲式」、「落霞式」、「連珠式」、「焦尾式」等，主要因琴首、琴肩與琴腰線條的變化而有所區分。雖然造型各異，但基本發聲原理相同。琴面首端鑲有「岳山」以承托弦線，尾部則設有穿繩固定弦線的構造；琴面第一弦外側沿指板鑲嵌十三個圓點，稱為「徽」，多以螺鈿、玉石或金屬製成，作為按弦及泛音的定位標記。古琴沒有像古箏那樣的琴碼，弦線直接跨於琴面之上，透過右手彈撥與左手按、揉、吟、綽、注等指法，營造出豐富的音色變化。

《流水》

古琴音樂不僅在中國備受推崇，也曾代表人類文明走向宇宙。1977年，美國太空總署製作「旅行者金唱片」，將來自世界各地的音樂作品收錄其中，隨「旅行者一號」及「旅行者二號」太空船一同送往外太空，作為向可能存在的外星文明展示地球文化的「聲音名片」。在這張唱片之中，特別選錄了古琴獨奏曲《流水》，由著名琴家管平湖演奏，以古琴細膩而深邃的音色，向宇宙傳遞來自東方的音樂美學。

《流水》原為古琴名曲之一，與《高山》常被並稱為《高山流水》，表現聽者與演奏者共鳴相契的知音情懷。古琴透過豐富的泛音與按音技巧，把水流湍急、時而急促、時而舒緩的意象化為聲音，讓聽者在音樂之中感受山川自然的節奏與氣韻。被選入旅行者金唱片，正突顯古琴音樂在世界音樂文化中的獨特地位。

《梅花三弄》

《梅花三弄》是古琴曲中極具代表性的一首名作，以梅花為意象，表現梅花在風雪之中傲然綻放的高潔品格。梅花在中國文化中常被視為堅韌不拔、清雅脫俗的象徵，因此這首作品不僅描寫自然景物，更寄託了文人對人格理想和節操的追求。樂曲旋律清新、婉轉而不流俗，營造出一種雪夜梅林中清冷而堅定的氣氛。