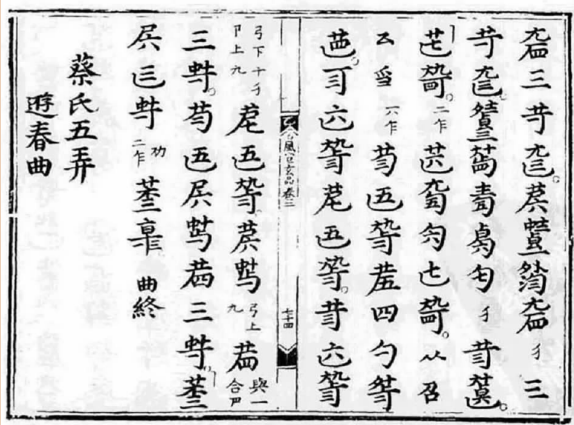

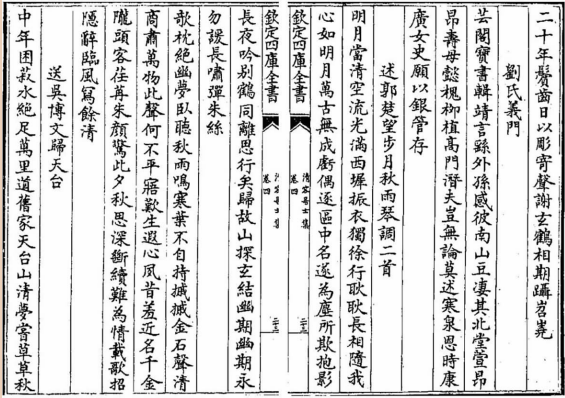
《潇湘水云》如何成为传世名曲？

平 宣

《潇湘水云》作为“中国十大古琴曲”之一，奠定了郭楚望在中国古琴发展历史的地位，被历代琴家公认为典范。那么，这首传世名曲的创作背景是什么？表达了什么样的思想内核？传承近800年，其琴谱又发生了怎样的演变？

《蔡氏五弄·游春曲》

袁桷《述郭沔〈步月〉〈秋雨〉琴调二首》

《潇湘水云》琴谱

《五知斋琴谱》

曲意源自“潇湘”意象

北宋之前，“潇湘”都是被用来指代湘江以及湘江流域的湖南地区。郭楚望在创作《潇湘水云》时，是否真的去过“潇湘”？

《神奇秘谱》最早收录于《神奇秘谱》(1425)琴谱集，其解题云：“臞仙曰：是曲也，楚望先生郭沔所制。先生永嘉人。每欲望九嶷，为潇湘之云所蔽，以寓倦倦之意也。然水云之为曲，有悠扬自得之趣，水光云影之兴，更有满台风雨，一蓑江表，扁舟五湖之志。”

《神奇秘谱》的解题，是以后多种琴谱解题的祖本，成为后代琴人释读此曲曲意的首选材料。不过要完全理解琴曲的曲意，自然离不开对创作背景的考察。关于《潇湘水云》的创作背景，最有影响的观点是“元兵南下说”和“韩侂胄被杀说”。

“元兵南下说”是由音乐史家

杨荫浏在其《中国古代音乐史稿》一书中提出：“南宋后期，元兵南下，文人相率南迁。郭沔定居湖南南部的衡山附近。在潇水和湘水合流的地方，他从船中远望九嶷山，云水奔腾的景象，激起他热爱祖国山河，感慨时势飘零，向往隐遁生活的复杂心情，因之作成此曲。”

“韩侂胄被杀说”是由音乐史家、古琴家吴钊在其与他人合著的《中国音乐史略》一书中提出：“韩侂胄被杀之后，郭沔的主人张岩被牵连罢官。他隐居于湖南衡山附近潇湘两水交汇的小山村，遥望远处被云水遮盖的九嶷山，激起无限的感慨……九嶷山是传说中贤王舜的葬地，所以在人们的心目中，自然成为贤明的化身。郭沔正是借九嶷山为‘云水遮蔽’的形象，寄托他对现实的黑暗与贤者不逢时的义愤。”

以琴思归 以曲解忧

郭楚望琴曲风格的形成受到韩侂胄、张岩所收藏的各类琴谱的影响，尤其是韩侂胄家藏的《嵇氏四弄》和张岩收藏的《蔡氏五弄》。元代袁桷的《琴述·赠黄依然》中，提到郭沔“复别为调曲，然大抵皆蔡氏声为之者”。蔡邕的《蔡氏五弄》是“特假物以名之耳”，这种借景抒情的手法也被郭楚望所借鉴。

“潇湘”作为文化意象，被台湾学者衣若芬归纳为“恨别思归”与“和美自得”两种意境。生活在南宋末年的琴师郭楚望，面对风雨飘摇的国情，想起自己离开家乡平阳多年，在外飘泊闯荡，心中不免有恨，以琴曲《潇湘水云》表现对家国之恨、对家乡之思，便是很自然的事情。而作为一个社会地位不高的普通士人，对于

国家大事自是无能为力，能做的也只是隐居乡野，寄情山水，暂时忘却尘世烦恼，从而表现出闲适情怀来。聆听《潇湘水云》，我们也不难从中品味出“恨别思归”与“和美自得”两种相互交融的情境来。

袁桷在《述郭沔〈步月〉〈秋雨〉琴调二首》中，对郭楚望的《步月》《秋雨》(琴谱已失传)二曲进行了较为细致的描述：

步 月

明月当清空，流光满西堦。
振衣独徐行，耿耿长相随。
我心如明月，万古无成亏。
偶逐区中名，遂为尘所欺。
抱影长夜吟，别鹤同离思。
行矣归故山，探玄结幽期。
幽期永勿谖，长啸弹朱丝。

琴谱在传承中不断发扬演变

古代的琴谱只在琴弦定位的基础上记录弹奏的手法而不记旋律，也没有节奏，后人还不能完全做到按谱寻声，只能凭借个人对乐曲感情的理解来演奏，故同一琴曲可能会有多种版本，各人的演奏也可能各不相同。《潇湘水云》问世以后，在传承发展中也不断演变。

收录于《神奇秘谱》的《潇湘水云》曲谱共分十段，每段有标题，旨在诠释本段所表达的感情和意境，分别为：洞庭烟雨、江汉舒晴、天光云影、水接天隅、浪卷云飞、风起云涌、水天一碧、寒江月冷、万里澄波、

影涵万象。

《神奇秘谱》之后，《潇湘水云》被《浙音释字琴谱》《梧冈琴谱》《太音传习》《玉梧琴谱》《琴苑心传》等十余种琴谱收录，属蕤宾调(古琴的一种调式)。

清代开始，《潇湘水云》的曲谱段落开始发生变化。清康熙刊本《琴谱析微》所收的《潇湘水云》已发展到13段；至雍正刻本《五知斋琴谱》则增加到18段外加一尾声。琴谱对《潇湘水云》的文字解读也融入了新的内容，如《大还阁琴谱》后记云：“其曲之妙，古音委宛，宽宏澹

两个观点除了历史背景之外，其故事结构大致相同，都认为《潇湘水云》成于乱世，郭楚望为了避世隐居于潇湘两水交汇的小山村。但有学者考证，这两种观点都存在漏洞。首先，元兵南下的时间要晚于郭楚望的卒年。其次，张岩被罢官后，郭楚望仍活跃于琴坛，且对浙江一带的琴人毛敏仲、杨思农、徐天民等都有非常大的影响。古时交通不便，琴曲的传播主要靠琴人间的口传心授，如果郭楚望远离江浙而隐居于湖南衡山附近，这种舍近求远的师承关系实在很难解释。

于是，有人就认为“潇湘”不仅仅是地理概念，应该是一种文化意象。早在春秋战国时期，“潇湘”就成为一种被广泛使用于文学、绘画的意象。《潇湘水云》的曲意来源应该是文学与绘画中的“潇湘”意象浸入音乐领域后的表现形式。

秋 雨

欹枕绝幽梦，卧听秋雨鸣。
寒叶不自持，机械金石声。
清商肃万物，此声何不平？
寤叹生遐心，夙昔羞近名。
千金陇头客，荏苒未颜惊。
此夕秋思深，断续难为情。
载歌招隐词，临风写徐清。

袁桷以诗境展现琴境，描绘了郭楚望归隐、思乡、伤逝等心境，与“恨别思归”的意境相吻合，也是对《潇湘水云》所表达情感的一种补充。而俞德邻《佩韦斋辑闻》所记载的那段轶事也证实了，郭楚望晚年曾回到过温州，而怀着“思归”之情的他，晚年隐居家乡平阳享受“和美自得”，也不无可能性。

茂，恍若烟波缥缈，其和云声二段，轻音缓度，天趣盎然，不啻云水容与。”可见现在所听到的《潇湘水云》是经过后人多次修改增补的作品，今人演奏此曲，大都依据《五知斋琴谱》。

历经近800年的传承和演变，《潇湘水云》的文化意境和思想内核被不断发扬和重塑，终成不朽的经典，与《流水》《梅花三弄》《阳关三叠》《醉渔唱晚》《渔樵问答》《胡笳十八拍》《广陵散》《平沙落雁》《阳春白雪》一起，成为“中国十大古琴曲”。

明代文徵明《潇湘八咏图书画册》

