



白凤鸣 王决著

怎样表演京韵大鼓

中央群众艺术馆编

上海文化出版社

怎样表演京韵大鼓

中央羣众藝術館編

白鳳鳴 王 决著

怎样表演京韵大鼓

中央群众艺术馆编

白凤鸣 王 决著

*

上海文化出版社出版

上海衡山路58弄2号

上海市书刊出版业营业许可证出 078 号

中和印刷厂印刷 新华书店上海发行所

*

开本：787×1092 耗 1/32 印张：2 8/16 字数：

1957年10月第1版

1957年10月第1次印刷 印数：1—1,500

统一书号：10077·655

定价(7) 0.24元

81.
P2

前 言

这本小册子寫的是有关“京韵大鼓”的說唱和表演方面的一些基本常識。

民間的曲藝形式是多种多样的，估計在全國有一百五十多种，其中“大鼓”形式就有“木板”、“鉄片”、“梨花”、“西河”、“單琴”、“墜琴”、“梅花”、“湖北”、“安徽”、“乐亭”、“遼寧”、“唐山”、“平谷”、“京韵”等十几种。虽然这些大鼓各有各的腔調和特点，但是在說唱和表演方面的方式方法大多是相同的。演唱任何一段大鼓都需要抓住故事的主题，分析它的中心内容，表达故事中人物的思想感情，这样才能使观众欣然接受，博得观众感情上的共鳴。一个大鼓演員只有加强自己在声音和动作方面的修养，充分發揮自己的表演藝術，才能完成这个任务。

我們看过許多职工的業余演出，有許多業余演員的水平很高，值得專業演員向他們学习。同时我們也看到有一些曲藝爱好者，他們个人非常爱好，也肯虛心学习，刻苦鑽研，但由于不熟悉曲藝形式的特点，缺乏專業演員的輔導，所以表演藝術水平較差，存在着不得其門而入的現象。他們在說唱和表演方面產生了那些毛病呢？

1. 說和唱找不到氣口(換氣的地方),節奏感不強,唱的時候一碰到拉腔,容易跑調。

2. 不了解平仄四聲和轍韻的道理,吐字發音不是字正音圓,往往語意不明,使人費解。

3. 光會站着唱,不會抬手动脚,手裡的板和鼓簡也沒有起到製造氣氛幫助表演的作用。

4. 過分強調動作,找不到方向視線,手足齊舞,形成了滿台飛,觀眾看的眼花繚亂,演員累的气喘吁吁,影响了演出效果。

從上述這些實際情況可以看到,這四種毛病產生的原因,主要是曲藝專業工作者沒有對曲藝愛好者進行幫助所造成的。幾年來專業工作者忙着搞節目,沒有及時的來整理京韻大鼓在說唱和表演方面的技巧,供給他們參考。這種現象必須改變。

現在在羣眾迫切需要的情况下,我們把“怎樣表演京韻大鼓”初步寫出來了,但從頭到尾只是提出來一些東鱗西爪的問題,實在膚淺幼稚得很。象吐字發音部分,齒音之外是不是應該有牙音,我們還正在進一步的摸索着。所以我們誠懇的希望各兄弟團體和曲藝愛好者們,提出批評和意見,幫助我們進行補充和修正。

白鳳鳴 王 決 1956 年國慶節

目 次

前 言

一 京韵大鼓的起源与發展	(1)
二 京韵大鼓的形式特点	(5)
1. 鼓詞的結構	(5)
2. 節奏和基本腔調	(7)
三 練唱方面的一些問題	(12)
1. 吐字發音	(12)
2. 声調	(17)
3. 轍韻	(20)
4. 呼吸和声音造型	(22)
四 表演方面的一些問題	(26)
1. 确定位置 and 方向	(26)
2. 找出准确的視綫	(28)
3. 方向視綫擺成三角形的实际例子	(29)
4. 其他动作	(33)
五 怎样使用木板和鼓簡	(35)
附: 1. “草船借箭”曲譜	(38)
2. 京韵大鼓傳統節目曲目	(75)

一 京韵大鼓的起源与發展

“京韵大鼓”是一种具有独特風格的民間曲藝形式。它的特点是輕便簡單而富于表現力，容易迅速反映現實生活。它不但是通俗文學的組成部分，也是民間音樂的組成部分。為了了解它的形式特點，我們先簡單談一談“大鼓”發展的过程：所謂“大鼓”，顧名思義，都是指的演唱時所敲的那個樂器——大鼓而言的。“大鼓”最初是農民們在勞動的余暇演唱的鄉間小調，在演唱的時候，為了打拍子或者召集觀眾，便敲打犁鏰片、竹板子、木板子、小鈸和大鼓，由於地區不同，也就產生了山東大鼓、樂亭大鼓、遼寧大鼓等等名稱。這些“大鼓”現在流行在華北、東北、西北各省。宋代詩人陸放翁的“小舟游近村詩”說：“斜陽古柳趙家庄，負鼓盲翁正作場，身後是非誰管得，滿村听唱蔡中郎。”由此可見“大鼓”這種形式很早就流行在民間了。

京韵大鼓產生于清代末葉，它是由木板大鼓和清音子弟書合流以後發展成長起來的。

木板大鼓是用河北省河間一帶的語音說唱的，曲調和伴奏都很簡單，唱的中間夾有大段說白，曲詞都是長篇說部，象“水滸”、“三國演義”、“隋唐”等。它經常在農村中和縣城中巡迴演

唱，演員大都是在農村中成長起來的。

清音子弟書在清代中葉以後，才開始流行在北京和東北地區。清代八旗之間，在喜慶宴會時，常常由長輩率領着子弟們演唱“子弟書”來消遣。後來他們也在社會上演唱，一般人通稱這些非職業演員為“子弟票友”。“子弟書”的曲調是根據昆曲和高腔的曲調創造出來的，演唱時偏重行腔做調，字少腔多，相當徐緩。它的唱詞大部是摘取小說、傳奇、昆曲、京劇及長篇評書的精華重新寫作而成。象“露淚緣”、“單刀會”、“憶真妃”、“刺湯勤”等；也有一部分是以描寫當時社會生活為題材的，象“逛護國寺”、“先生嘆”、“燈謎會”等。這些唱詞絕大部分重詞藻、工雕琢，強調“結構嚴謹，詞婉韻雅”，不夠通俗。據說表演子弟書的時候，得嚴格遵守三條清規戒律：（1）眼睛不許亂看。（2）身體不准搖擺。（3）距離觀眾不准太近。這種束縛使演員演唱時很難充分表達故事情節和人物的思想感情。他們說：“必神閑氣定，始可聆此。”又說：“說書人有四等，最上者為子弟書。”這都是封建文人附庸風雅的說法，所以在清代末葉“子弟書”便衰微下來，曲高和寡是它沒落的主要原因。但一部分比較完整的優秀作品，象“白帝城”、“千金全德”、“鼓鼓罵曹”、“長坂坡”等，卻隨着民間藝人的加工整理，改用其他形式演唱，而廣泛流傳到民間了。河北省的木板大鼓在1894年前後走進了北京、天津的茶館，擴大了聽眾面，為了適合聽眾的需要，演員們發現到木板大鼓的一些缺點：

第一、大部書，一說就是三個月，不適合流動性聽眾的要求。

第二、語音隔閡，有些地方的聽眾聽不懂，不易接受。

第三、演員們自編自演的唱詞比較粗糙。

第四、伴奏簡單，腔調不統一。

第五、表演技巧呆板，不細膩，不洗煉。

于是有些演員便自發的訪求親友互相研究，着手从子弟書、京劇和民間小曲里吸取营养，改革木板大鼓，他們的成就是：

第一、改編整理了子弟書的唱詞，并且創作了新的短篇唱詞。

第二、按照北京語言來唱京韻，說京白，講究尖团分明，字正腔圓。

第三、吸取了“子弟書”“梆子”“二簧”“民間小曲”的曲調，丰富了唱腔。

第四、三弦伴奏和唱腔結合的很嚴謹，增添了伴奏樂器——四胡和琵琶。（現在伴奏樂器主要是三弦和四胡）

第五、學習了京劇的表演手法，手、眼、步、形成了一套表演技巧。

這種改革經過不斷研究，逐漸形成一種比較完整的曲藝形式，這就是人們說的京韻大鼓或是京音大鼓。近三十年來它已經流行在京、滬、寧、漢、沈、濟……各地。

解放以來，傳統的節目在北京、天津各地經常演唱的就有几十个，象“三國”故事“長坂坡”、“斬華雄”、“戰長沙”，“水滸”故事“李逵奪魚”、“烏龍院”，“紅樓夢”故事“遣晴雯”、“双玉听琴”，“今古奇觀”故事“馬鞍山”等。有人說“京韻大鼓”最擅長表演冲锋陷陣、金戈鉄馬的战斗故事，这是由于傳統節目中更多一部分是“三國”中兵將對壘的故事的緣故。几年來，新唱詞的創作，受

到这个傳統的影响,也着重創作了反映志願軍的战斗生活,和战斗英雄事迹的唱詞。这些作品已經推廣到全國各地了。比較受羣众欢迎的有:“英雄黃繼光”、“飛虎山”、“楊國强坚守飛虎山”、“独胆英雄呂松山”、“英雄梅怀清”、“張勇接綫”、“董存瑞舍身炸碉堡”、“开山英雄秦文学”、“海上漁歌”、“崔伯良組”等。这些節目从唱詞到演唱的藝術水平,比起傳統節目來,毫無遜色,都很受廣大羣众的欢迎。

二 京韵大鼓的形式特点

1. 鼓詞的結構

有些人認為京韵大鼓格律嚴、限制大、唱詞很難寫。實際上並不是這樣。“京韵大鼓”的唱詞和其他大鼓的鼓詞完全相同。一篇唱詞也是由 100 句到 200 句的通俗說唱詩組成的。曾經有人強調寫一篇京韵大鼓一开头必須有 4 句到 8 句的“詩篇”，然後引入“正文”，最後再寫“煞尾”，這種說法是把京韵大鼓刻板化了，是沿襲了“子弟書”的格式，束縛了京韵大鼓的發展。因為“詩篇”的內容有的是作者敘述故事發生年代的歷史背景，有的是作者對故事中人物的評語，有的是對自己身世的感慨，有些“詩篇”根本與故事主題關係不大的。例如：“李逵奪魚”一开头的 4 句“詩篇”是：

“大宋朝道君天子坐銀安，
四外里刀兵滾滾起狼烟。
南有方臘北田虎造了反，
淮省反了公子王慶東有座水泊梁山。”

後面接着是“我表的是宋江在烏龍院殺了閻氏，問了个充軍

發配到江州關。前面四句“詩篇”演員們在演唱時把它刪掉，反而顯得緊湊些。當然傳統節目中比較優秀的詩篇還可保留下來。

京韻大鼓的唱詞基本上可以分為七字句、八字句、十字句三種。七字句例如：

“晚霞如火捧夕陽，一只漁船海面航，
船索桅杆隨風晃，浪花滾滾打船幫。”（海上漁歌）

八字句例如：

“云山一戰匪軍胆寒。”（飛虎山）

十字句例如：

“戰友們為祖國（把）生命貢獻，
我一定要報仇血債血還。”（黃繼光）

這些句式在一篇唱詞內，隨着故事內容的需要，可以靈活使用，不要生搬硬套。“京韻大鼓”雖然是按字行腔有着一定的句式，但寫唱詞時可以加上一些“嵌字”“襯字”，不必過分受句式的限制，這樣作者才能夠盡情發抒自己的感情，演唱起來才會娓娓動聽。從一些傳統的唱詞中，我們可以看到說和唱結合的非常緊，它是採用敘事體和代言體相間進行的。一篇唱詞雖然不過一二百句，但卻包括了說書人的敘述、人物內心的活動和人物之間的對話。“李逵奪魚”中，戴宗在街頭遇見宋江的那一段，就是一個很好的例子：

“戴宗在馬上留神看，啊！
見一犯二解差到了馬前。
我看這犯人好面善，
一時想不到我的心間。”

想罢多时認得了，哦！
鄆城縣的黑宋三。
甩蹬离鞍下了馬，
口尊：‘三哥，你可安然？
你不在山东鄆城縣，
到了江州为那般？’
宋江說：‘唉！只皆因刘唐把書來下，
我在烏龍院惹禍端。
帶酒殺了閻氏女，
充軍發配來到这边。
并無三親和六故，
哎！仗着兄弟你照看咱。’
‘噯！既如此先別上衙門去，
找一座酒楼把心談。’”

这短短的十八句唱詞，就生动而形象的把宋江在江州街头巧遇戴宗的情景，宋江發配的來龍去脉寫在故事的一开头，給宋江酒楼遇見李逵伏下一筆，而从这里引起了李逵夺魚結交張順的故事。从这个例子可以了解到“京韵大鼓”演員常說的“敲起鼓板，一台大戲”，就是指它生气勃勃，富有表現力而說的。

2. 節奏和基本腔調

京韵大鼓的節奏，簡單來說就是一板一眼， $\frac{2}{4}$ 的拍子。慢一些的叫慢板，快一些的叫上板(又叫緊板)。由于鼓詞有七字句，十

字句長短的不同，所以節奏也隨着鼓詞的需要，而有了變化。但無論怎樣變化，每一句唱詞末尾的一個字必須得落在板上，慢板也好，上板也好，都得遵守這個規律。我們練唱慢板的時候先按一板一眼來找拍子，當熟悉了以後，再按一板三眼 $\frac{4}{4}$ 的節奏來練習，這樣就比較容易了。下面就舉例說明一下：

(1) 慢板一板一眼的練習①

X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
晚		霞 · 如		火		捧		Δ 夕	——

X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
陽。——		有 <u>一</u>		只 <u>漁</u> 船		Δ 在 海			面

X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
航。		· 船		索桅 杆		隨風		晃，· 浪	

X	0	X	0	X	0
花滾 滾		Δ 不住的打船		幫。	

(2) 慢板一板三眼的練習②

(海上漁歌)

X 0 0 0	X 0 0 0	X 0 0 0	X 0 0 0	X 0 0 0	X 0 0 0
花 明	柳 媚		好	春	光

① x 代表板，o 代表眼。

唱詞前面的·是眼后張嘴的意思， Δ 是板后張嘴的意思。

② xooo代表：板、一眼、中眼、末眼。

X 0 0 0 | X 0 0 0 | X 0 0 0 | X 0 0 0 | X 0 0 0 |
景 色宜人 正 清 涼。

X 0 0 0 | X 0 0 0 | X 0 0 0 | X 0 0 0 | X 0 0 0 |
年青 的人兒 愛 早 起，

X 0 0 0 | X 0 0 0 | X 0 0 0 | X 0 0 0 | X 0 0 0 | X 0 0 0 |
鍛煉 身心 迎 朝 陽。

上板由于節奏快了，字的銜接比較緊，一拍子有時就能容納一兩個字或是三四個字。

例如：

① 0 X X X X X X X X X X X X
無 奈何 草船 借箭 才把 你來 求
(草船借箭)

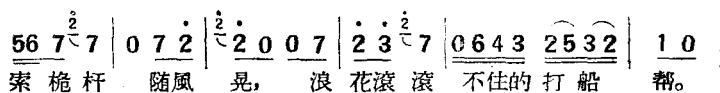
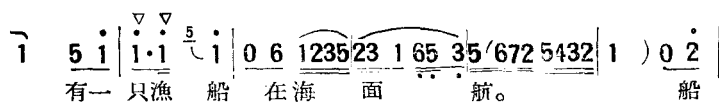
② 0 X X X X X X X X X X
能 蓋住你們 山東 半邊 天
(李逵奪魚)

這樣緊湊的節奏，得靠經常練習才能夠熟能生巧運用自如。

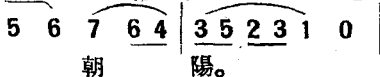
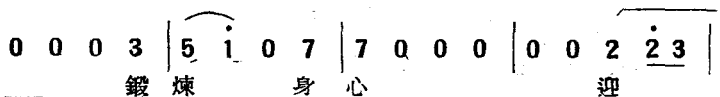
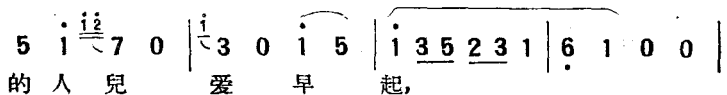
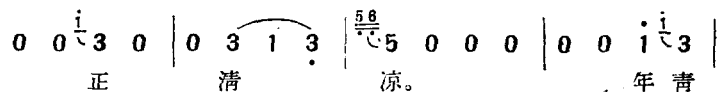
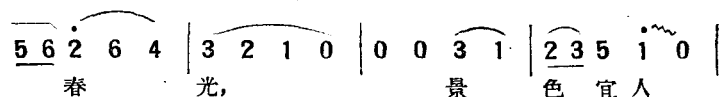
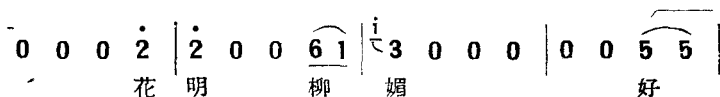
京韻大鼓是按字行腔的，它的基本腔調慢板是四句來回反復，上板是一氣數到底。一切腔調變化都是根據字的聲調轍韻來進行的。(詳見“三、練唱方面的一些問題”)

慢板按一板一眼，它的基本腔調是這樣的：——

0 0 5 | 1̇ 0 1̇ | 35 6 6532 | 1 0 5·1̇ | 0 2̇ 2̇ 6̇ | 5̇1̇65 2132 |
晚 霞 如 火 捧 夕 陽。



慢板按一板三眼，它的基本腔調是这样的：——



上板速度較快，有时會達到 $\frac{1}{4}$ 的節奏，多用在一段大鼓的後半部分，突出故事的高潮，鼓詞有垛子句比較緊湊，它本身的腔調是更接近於口語的。

例(1)

0 5 1̣ 1̣ 3̣ 1̣ 6̣ 5̣ 0 1̣ 5̣ 7 2 7 6̣ 6̣
 孔 明 裝 醉 精 神 抖, 傳 令 三 軍 听 根 由

例(2)

0 1 1̣ 5̣ 1 0 5̣ 1̣ 6̣ 3̣ 1̣ 3̣ 5̣ 1̣ 1̣
 無 奈 何 草 船 借 箭 才 把 你 來 求

需要更緊湊的時候,可以使一字一字像一挂珠子一樣的貫穿在一起。

例(3)

0 1̣ 5̣ 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 1̣ 1̣ 1̣ 5̣ 6̣ 1̣ 1̣ 6̣ 3̣ 1̣ 5̣ 1̣ 1̣
 傳 令 三 軍 弓 箭 手, 來 來 來 你 們 急 忙 放 箭 莫 停 留。

節奏和腔調要想掌握好,除了靠別人教,最好再找几張唱片,按照上面所說的基本規律,自己分析一下,逐步就會理解了,而且很快就能學會的。