

粵曲

寫作

粤曲写作入门

陈卓莹著

广东人民出版社

目 錄

一	几种粵曲的腔調.....	1
二	怎样調声？怎样押韵？.....	5
三	分句.....	25
四	南音、木魚、龍舟、板眼和粵謳.....	31
五	慢板.....	49
六	中板.....	66
七	自由板.....	85
八	念白体系.....	95

一 几种粵曲的腔調

你听过白駒榮唱的“別后華山勞夢想……”嗎？你听过譚玉真唱的“不幸生來是女人，因在家庭过日辰……”嗎？我告訴你：這兩种腔調都屬於“梆子”腔（就是“梆子体系”的）里的一种，不过前者是一句“梆子滾花”，而后者是“梆子慢板”罢了。另外，前者是用男声中的“平喉”唱，而后者則是用代表女声的“旦喉”來唱，故此在运腔上規律也有不同的——“平喉”的“梆子滾花”和“旦喉”的“梆子滾花”，“平喉”的“梆子慢板”和“旦喉”的“梆子慢板”，虽屬同一种類的腔調，但是唱法是有差异的。

又：文覺非在“表忠”一劇里，不是对那个名叫劉芳的人唱出了象“我洞悉你的奸謀，已是无窮憤恨……”和“可笑我，杜君厚，難辨忠奸，竟被你虛名蒙混……”等句嗎？我告訴你：前者就是一句“梆子滾花”，后者也是一句“梆子慢板”了。不过由于文覺非扮演的那个杜君厚，是一个威武不屈的英雄人物，就用了帶有威武激越的“左撇喉”來唱，因此它的唱法不僅同“旦喉”的“梆子滾花”、“梆子慢板”差得很远，就是和同屬男声的另一种“喉”——“平喉”，在唱法上也不一样了。

屬於梆子体系里，尽管同样的管它們叫什么的“梆子滾花”“梆子慢板”“梆子中板”……等等名称的腔調，但是

因为分开了性别、性格来使用，故此就有了如“平喉”（包括“生喉”）“旦喉”和“左撇”（简称“撇喉”）三种不尽相同的唱法了。同时，不论 是“滚花”也好，“慢板”“中板”也好，只要是属于梆子体系中的东西，就有“平”“撇”“旦”等喉的三种不同唱法的。那末，梆子体系里，到底有哪几种腔调呢？不多。因为不论梆子体系的腔调也好，其他什么体系的也好，各式各样的腔调，不外根据着四拍子的慢板、二拍子的中板（快的或更快的中板，实际唱起来已经是一拍一拍的“流水板”的了，但是它仍然是由中板发展而成的）和没有明显的、固定的拍节形式的自由板等三种板式发展出来的罢了——滚花就是自由板里的一种了。如果依照这三种板式来编排，属于梆子体系的就是：

1. 梆子慢板；

2. 梆子中板。（其中：用七个字组成一句的，叫做“七字清中板”；用十个字组成一句的，叫做“十字清中板”；和用三个字组成一句的，叫做“三字中板”；但后者不常用。）包括唱得很缓慢的“慢中板”和快中板等句格。又：快中板唱得很快，象流水不息一样，一拍一拍的打，其实就不是二拍的板式的了。过去舞台上唱快中板，开始时每每先打“快擅点”或“七捶头”的锣鼓点才开腔唱的，故此，也习惯了叫快中板做“快点”或“七捶头”的。

3. 自由板式包括了：

首板、滚花、嘆板和煞板。

上边列出的，都各有旦喉的、平喉的和撇喉的三种唱法，彼此之间尽管是大同小异，但是到底是有差异的，不能

混淆起來。不过，要注意的是，所差异的只是唱法罢了，对于粵曲作者來說，“寫法”——規律是一样的。

除了旦喉、平喉和撇喉三种不同的唱法（其实就是三种不同的嗓音和它的运腔）之外，还有一种名叫“和調”的唱法。“和調”的“和”字應讀成“河”音；它屬於一种男声，但是声調柔和，稍帶低沉和軟弱的味道。这种和調唱法，多用于慢板、中板，其次是首板，其他腔調、板式就很少用得着它的。

此外，唱法上只有平喉和撇喉的差异——就是說：旦喉的唱法跟平喉是一样的，有：芙蓉中板；旦、平、撇等都同一样唱法的，有：三字經（又名三脚凳）、有序中板、流水中板（和上述的流水板快中板不同）、芙蓉中板、減字芙蓉、十殿芙蓉、碎芙蓉和咸水芙蓉等。屬於梆子体系的腔調，大致上就是这些吧。

組成粵曲的基本腔調，除了梆子腔之外，就是二黃腔了。二黃腔在唱法上的規律，平喉和子喉是一样的，只有撇喉是有些地方不同。二黃腔也有四拍子的“二黃慢板”和“煞板”；二拍子或一拍子的“二流”和自由板式的“二黃首板”“二黃滾花”等之分。但是，“二流”腔里虽也有緩慢的、依照二拍子來唱的中板板式，但是一般的唱法就是流水板式的唱法；因此就把“二黃流水板”的名字簡称作“二流”。

在二黃体系中，还有“反綫”腔和“苦喉”（又名梅花）腔；它是在二黃腔的基礎上变調來唱，另具一种行腔和風格的。但是它的板式也同二黃腔的一样，同時也只有在撇喉的唱

法上有些地方不尽相同，而平喉与子喉之間的唱法，基本上是一致的。它也有：反二黃首板、反二黃慢板、反綫二流和反綫煞板（反綫煞板只有撇喉才唱的）等名称，和有“苦喉二黃首板”“苦喉二黃慢板”及“苦喉二流”等名称；但是它們都應該列入二黃体系的范畴里。

除了这些之外，还有間乎梆子腔和二黃腔之間的一些腔調，只能够在这里補充；因为这些腔調，不能硬編在梆子腔或二黃腔里，而同時这些腔調，又跟梆子和二黃都有關係的。如：

1. 反綫中板；2. 苦喉中板；

这两种中板的唱腔是屬於二黃体系的，腔調上所賦有一定的情感（調性），也同二黃腔基本相同，但是它在唱詞上如組句、分句等規律，却和梆子中板的一式一样。又如：

3. 嘆板；

它的組句、分句是同二黃腔一样，情調上也相仿。但是習慣上凡有唱嘆板的，都是在梆子腔的基調上進行的，而且連整个句子的結束音，也是同梆子腔的平喉唱腔一模一样。

4. 倒板；

其实就是首板。是从京曲里吸收來的。但是用在粵曲里之后，尽管在唱詞上注明了是“士工倒板”或“合尺倒板”，也尽管各有各不同旋律的起板，但是在唱法和寫法上完全一致的。

粵曲各种腔調，除了基本腔調的梆子和二黃之外，間中也有使用到的有“西皮”腔、“亂彈”腔、大調和小調等。这些腔調，都各有它們自己所具有的情趣，适当地加插在一

段唱詞里，是有帮助的。但是，主要的仍然在基本腔調的梆子腔和二黃腔的使用。一首粵曲作品的質量高不高，曲种的使用恰当不恰当，應該說：同作品主題的是否明確，通过唱詞——文字形象的思想性强不强，是同样重要的。其他腔調的穿插，用得其当，是有錦上添花之妙；如果只求在腔調上耍花巧，而不考慮到实际上恰当不恰当，那就注定要失敗的。關於这个問題，留在后边再談吧。

二 怎样調声，怎样押韵，

我國文字是單音字，每个字都有一个音，或高或低，或不高、不低的；特別是把兩個、三个或几个字連在一起，变成一句說話的時候，字音的高低排列，就覺得重要了。而且粵曲是要來唱的，那就要做到俗語說的“順口”；順口才動听，使那个作品發生应有的效果。但是，怎样才順口呢？这就要把每个字的字音，它是屬什么声和哪一轍脚韵的，先下一番工夫摸一摸；到摸熟了每个字應該調的什么声，和它屬於哪一轍脚韵之后，再把它們組織成一句唱詞；那么，唱起來就不僅抑揚起伏，并且每句都押上了脚韵，就顯得又順口、動听，又簡練、整齐了。

那么，調声难不难？其实也不难。尽管有些地方是只根据平、上、去、入四声來調声，而我們却有：上平、下平、上上、下上、上去、下去和上入、中入、下入等一共九声調声法。但是，只要能够把每个字的字音讀出之后，再看看比它低一些或高一些音的字，有沒有？有的話，有几个？回

头來按九声的次序數它一數，就知这个字屬於哪一声的字的了。比如“隱”字，比它高音的就有个“因”字；接着再找一找，比“因”字更高音的字，有沒有？沒有了。所以就肯定了“因”字是向上行的平声字，也就是“上平”声的字了。回头來，依然由“隱”字念起，往低音念，就找出了“印”和“一”兩個字音來。再把它們一排，就是“因、隱、印、一”；这四个字就調出了“上平、上上、上去、上入”四声來了。又如：“引”字的字音，比它再低音的不是有一个“人”字嗎？那么，比“人”字更低音的字，还有沒有呢？沒有了。好吧，回头來再从“引”字起，向另一方向數過去，就發現了“孕、日”兩字。排列起來就是“人、引、孕、日”；而这个“人”字是向下行的（屬於低音的，和上邊的“因”恰好相反）平声字，也就是下平的字；这四个字就調出了“下平、下上、下去、下入”四声來了。又比如：“崔”字往高音念，念不出其他的字音來了；相反的，往另一方向念，却可念出成为“崔、取、趣、出”四声，也就是“上平、上上、上去、上入”來。因此，一听到那个“崔”字就可以肯定了它是屬於一个上平声的字了。同样的：“云”字往低音念，念不出其他的字音來；相反的，往另一方向念，却可念出成为“云、允、运、核”四声，也就是“下平、下上、下去、下入”來。因而一听到那个“云”字就可以肯定了它是屬於一个下平声的字，不必再調了。

如果要音階來帮助的話，它們也可以排列成：

上平	上上	上去	上入	下平	下上	下去	下入
3	2	1	30	5	71	6	10
因 溫	隱 穩	印 蘊	一 屈	人 云	引 允	孕 运	日 核

这个表只有八声，还有一个“中入”声的字沒有列入。如果根据“因、隱、印、一、人、引、孕、日”同一辙韵脚的來計算，則“一”和“日”兩字之間，應該是再有一个字的，那个字照声音調法來調，應該是个“逸”字。現在，把这些同一辙韵脚的字，依照九声法調声的次序，再举个例如下，供讀者参考：

(上平)	(上上)	(上去)	(下平)	(下上)	(下去)
1.威	委	畏	惟	韋	位
2.憂	柚	幼	油	友	又
3.陰	飲	蔭	吟	恁	任
4.些	寫	舍	蛇	社	射
5.衣	椅	意	兒	耳	二
6.醜	淹	厭	鹽	染	驗
7.夫	斧	富	符	妇	腐
8.于	淤	煦	余	語	遇
9.冤	苑	怨	元	远	愿
10.宣	損	算	旋	吮	篆

(上入) (中入) (下入)

11. 握	鉢	額
12. 仄	窄	澤
13. 卽	脊	直
14. 色	錫	食
15. 稀	捉	逐
16. 必	鰲	別
17. 迫	伯	白
18. 漸	拆	賊

上边依照九声法來調声，只是企圖把字声分別得更細微一些，使到每句唱詞的組起句更加抑揚起伏罢了。其实除了“填小曲”之外，在寫作粵曲來說，不必分別得这样清楚細微的，只要大致上分成平声和仄声兩大類就够了。那就是平声就分成上平（又叫陰平）和下平（又叫陽平），而除了上平和下平之外，其他七声都管它叫仄声就足够运用的了。同時，再有一个簡易方法來分別哪个字到底是平声字或仄声字的，那就是：凡屬平声（不論它是上平或下平）都屬長音的字，仄声是短音字。平声字，你試把它拖長声讀，只要你的气魄够强，那怕你把它拖得再長，字声也不会改变的；反之，如果屬仄声的字，字音一經脫口而出之后，就不可能拖長，拖長了也必然会使原來的字音走了样的。讀者可把上表的字音試一試看，凡屬仄声的字，音尾如果拖長一定很难保持得原來的字音的。

那末，如果不管調声不調声，对于寫作粵曲有什么不好呢？我想用不着很深奧的道理來解答这个問題，只要拿在日常生活上說話的語調來證明，就說明了它的重要性了。說話里帶上抑揚起伏的声調，实在是一件合乎生理上所要求的自然規律。

其次是押韵。什么叫做韵呢？就是在一句唱詞的“脚”（就是末尾的那个字）用上同韻母的字，好象跟着一条車路走一样。同時作曲的人是有意的寫到那里（末尾的那个字的位置）就押上一个合韵的字，故此叫“押韵”（因为要压到最后的位置上，故又名“压韵”）。同一个韻母的字，不是一个而是很多很多的，它們既然同一个韻母了，排列起來就象一条車路（轍）一样。車路也不是只有一条，同于这一条車路（韻母）的字，和那一条車路的不同，就不能走乱。走过了界，就是不合“轍”；所以有一轍韵一轍韵的分別。

为什么既有了調声，又來一个合轍的韵脚呢？是的。因为凡屬歌謠和戲曲中的語句，为要使人容易記憶、傳頌和变成音樂來作为歌唱的緣故，就要把同音的字，或類似同音的字，收集歸類，分成一轍一轍，分別押在每句尾字的位置上，那唱起來就又順口，又動听，加强了歌曲的效果。其实由古代的詩句、樂章起，到今天的山歌、民謠（这些大都是勞動人民創作出來的文藝作品）來看一看，就已經很自然，很流暢的押上了韵的（当然还經過調声的工夫的），听起來就使人覺得又順口，又動听，使人在不知不覺間愛上了它們的了。所以首先不要錯認為声韵是一件艰深玄奥的东西（至于專門研究“声韵学”，作为一門專門学尤研究的当然例

外），因而望而生畏。

声韵怎样分辙呢？我們研究粵曲的，目前还是使用广州地方語音來說唱，那就只能暫以广州土音來分辙。

我國文字虽是單音字，但每个字都可由声符和韵符拼出音來的；所以簡括的來說，同一韵符拼出來的字（尽管不同声符的）都是同一辙韵的。好在寫粵曲習慣上用韵的界限很寬，往往把鄰近的几辙韵拉扯着使用；这对我们是便利得多了。是的，初学寫粵曲的，对选韵和押韵会可能覺得吃力，这不过是練習不多，熟悉韵辙不多所致。因此在下边把一些比較常用的韵脚，編成一辙一辙地給讀者作参考用。但是要声明：这只是根据習慣使用的現有材料來編，也不等于說全部声韵都已經齐全了，至少所有俗字就剔了出来。

1. 依時韵（一辙）

（本來叫做“依時辙”較合理，現在这样叫法，也是依照一般習慣；下仿此。）

——1. 依時韵；2. 曜微韵；3. 書娛韵；4. 追隨韵等可通用。

平声韵

上平：依衣伊医知之支枝肢脂資姿滋茲雌痴疵鷗差（参差的差）師獅司思絲私尸詩施斯撕

下平：兒而宜疑誼儀怡夷姨移遲馳持池慈臍辭詞祠匙（匙羹的匙）匙（鎖匙的匙）時

仄声韵

上上：倚倚綺只紙旨指堵止址杼紫姊寺此始耻柿豕齒矢史

使死屎

下上：以耳矣已拟議特市

上去：意至致緻志誌翅次廁刺恣幟嗜試肆四使（大使、公使的使）

下去：二义易（容易的易）异自字治稚嗣飼祀俟寺（和上上声的寺，同一意义，但不同声讀）是事示侍視跛氏

2. 曜徵韵（廿一轍）

平声韵

上平：悲卑碑陂披胚非霏扇飛妃的（一的就是一些）嘔匱（广东俗語不讀如匱，而是讀呢音的）璃几肌机飢譏基箕姬羈奇（奇數就是單數）希稀浠嘻嬉欺戲（兒戲的戲，讀嬉音）曠

下平：皮疲琵脾微微眉楣媚靡肥尼离璃（和上平声的璃同一意义，但不同声；如玻璃，琉璃。）籬漓厘狸彌梨鷓其棋期蜞奇騎歧

仄声韵

上上：比彼鄙匪肥（讀匪音，如阿肥）地（如兀地）梨（如沙梨）里（不是一里路的里，而是一条小路如三元里、缸瓦里等的里）己紀杞几棋（如捉棋）企（如屋企）喜起死（俗音）

下上：婢被（一張被的被）美尾你里理裡鯉李履企

上去：秘庇臂痹嬖屁寄記戲氣汽器憩

下去：避备鼻被末味寐媚地膩吏利莉痢俐技妓忌

3. 喜娛韵(口轍)

平声韵

上平：於于迂諸猪朱珠珠誅殊株書輸舒

下平：余魚愚如禹孺儒訥渝孟薯殊

仄声韵

上上：療淤魚（鯢魚、土鱉魚等名詞很多讀成療音的）主
煮处（相处的处）暑鼠委薯（番薯）散（木散）

下上：雨語与乳禹予柱貯署

上去：著鑄注註炷駐处庶恕

下去：遇御預裕喻愈諭住箸樹豎

4. 追隨韵(廿一轍)

平声韵

上平：堆推轔車居區驅軀駕拘駒虛墟嘘追疽睢崔催摧趨吹
炊須需衰

下平：頽蠻驟雷擂渠蝶徐除蜍隨捶棰厨垂垂誰

仄声韵

下上：对（俗說“吟詩作对”的对是比“相对”的对字，
讀音稍高些的）隊（俗語習慣同上）腿女炬舉許咀
取娶水

下上：女（比下上声的“女”字讀音稍低一些同一意義）
旅呂侶屢壘佢拒距緒絮墅鼈蕊

上去：兌對退句据鋸踞去暑醉趣翠脆娶（比下上声的“娶”
音稍低，但同一意義）碎歲稅帥

下去：隊戾（如暴戾）淚唳（如風声鶴唳）類慮累巨具懼
罪聚墜睡祟銳裔蕊（也有讀下上聲的）

5. 康庄韵（乙元韵）

——5. 康庄；6. 寒安；7. 强疆三轍可通用。

平声韵

上平：邦帮杜芒方芳坊昉荒慌謠育當嚙鑑剗湯江缸岡綱
剛康糠腔椿莊莊粧貯倉蒼滄船瘡鮕桑喪光胱汪

下平：傍亡芒忙忘茫房防妨堂膛蠻棠唐糖塘狼郎廊琅囊狂
昂杭航降（如投降）行（如一行白鶯上青天）床藏
王皇惶煌蝗隍凰黃礪璜

仄声韵

上上：綁榜磅訪舫房（音訪）擋党郎（如新郎这个郎字，有時
不是讀“狼”音的）廊講港行（如洋行、十三行）巷
(如揚巷)狀（如供狀、告狀）闔戶創爽广枉

下上：蚌妄莽網惘朗塑往

下去：謗放况当（如妥当）熨燙鋼降（如升降）擴曠鄙亢
抗炕壯葬創（如始創、首創）愴喪

下下：傍磅（比上上声的“磅”字讀音稍低，意义一样）
望蕩盪晾（如晾衫）浪憊巷（比上上声的“巷”字
讀音稍低，意义一样）項臟撞狀旺

6. 寒安韵（乙ㄩ韵）

平声韵

上平：安鞍干竿杆肝乾看

下平：寒韓軒

上上：秆赶刊罕焊

下上：旱罕（比上上声的“罕”字讀音稍低，意義相同）

上去：按案幹看漢

下去：岸焊

7. 强强韵(ㄐ㄂ㄅㄆ韵)

平声韵

上平：薑姜疆疆香鄉張章將漿漿昌娼猖槍窗相箱廂湘霜傷
殤觴商鑲双央秧殃鶯

下平：良娘量糧涼梁櫟強長祥詳翔牆腸場常裳嘗償羊洋
陽揚揚颺

仄声韵

上上：兩（同刃）轎娘（如新娘就往往讀作刃音的）响餉
享獎漿蔣掌長（如尊長、首長）搶賞想映样（如学
样、照样）羊（如割羊）

下上：兩强纏上（如上高樓）仰養癢

上去：向漲帳賬脹障將（如大將、中將、少將）鬪唱暢相
(如丞相)

下去：諒亮量匠象像丈仗杖上（如上下）尙恙讓釀壤样漾

8. 民親韵(ㄣ韵)

——8. 民親；9. 龍登；10. 翠心等三辙可通用。

平声韵

上平：奔彬賓濱蚊炆分芬紛氛昏婚勛薰葷墩吞斤巾根跟筋