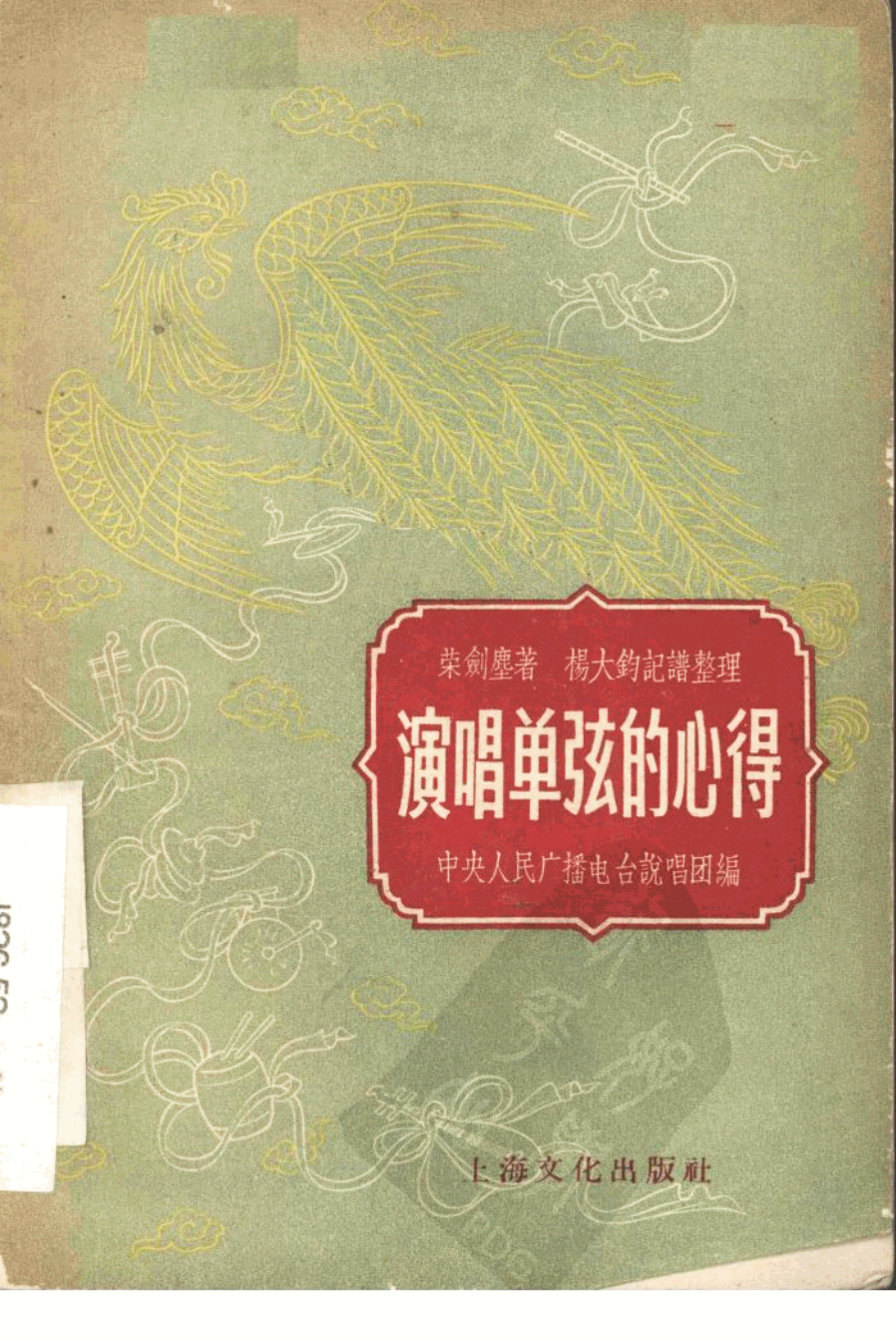

榮劍塵著 楊大鈞記譜整理

演唱單弦的心得

中央人民廣播電台說唱團編

上海文化出版社

目 次

演唱單弦的心得.....	榮劍塵著
引 言.....	1
一 小的时候愛唱.....	3
二 喊嗓子.....	4
三 拔氣順氣.....	5
四 吐字發音.....	6
五 作派指點.....	6
六 安准部位.....	8
七 學“單弦”得順着次序來.....	9
八 拜老師的經過.....	11
九 研究聲韻的方法.....	12
一〇 自己創作曲本的原因.....	14
一一 把各種曲牌子的滋味咀嚼透啦！.....	15
一二 自己唱自己听.....	15
一三 聲調的安排是高、低、平三音的相配.....	16
一四 演員登台得沉靜.....	18
一五 學曲兒得化開了，是人唱曲兒，不是曲兒唱人.....	20
一六 學曲藝，得交有益處的朋友.....	21
榮劍塵岔曲集.....	楊大鈞記錄整理
記譜者的話.....	23
八花八典.....	25
秋聲賦.....	27

秋風陣陣·····	30
換解香羅帶·····	31
曲牌名·····	33
清明賦·····	34
似風不露風(一)·····	37
秋江晚靄·····	38
似風不露風(二)·····	39
農家樂(蕩韻)·····	40
漁家樂(腰節曲)·····	41
鳳陽士人·····	44
贊月·····	45
踏雪尋梅(一)·····	46
翠柏森森·····	47
蓬萊三島(深山)·····	48
皓月當空(盼才郎)·····	49
老農夫·····	50
艷陽春圖·····	51
反風雨歸舟·····	52
入迹板橋霜·····	55
夏日天長·····	56
贊劍·····	56
正風雨歸舟·····	58
尋賓訪友·····	60
春至河開·····	61
和風蕩蕩·····	62
踏雪尋梅(二)·····	64
踏雪尋梅(三)·····	65
踏雪尋梅(四)·····	66

引 言

六十年來，我經常在北京、天津演唱“單弦牌子曲”。这里面有好的也有不好的段子，在旧社会里，由于生活的不安定，很少有时间自己仔细地检查或是整理。

自从参加工作以后，有了組織的照顧和同志們的热誠帮助，我开始整理起自己的旧段子來。最初我对于整理工作多少还有一些不正确的看法，我認为我演唱的段子既然都受到羣众的欢迎，那里面就一定没有什么缺点，片面的強調用趣味來迎合落后观众是應該的。例如：“翠屏山”里面的放焰口，“杜十娘”里面的嫖院，“鴻鸞禧”里面的棒打薄情郎……等等歪曲人物性格和主题思想的所謂“突出描寫”，我过去都認为是絕妙的，而没有想到这些地方給予观众多少不良的影响。以前也曾有人提到这些地方应当修改，可是我很不以为然，甚至还借口“不要采取粗暴的态度”來替自己遮掩。其实这正是自己的保守思想在作祟。

以后，我深深地認識到“取其精華，棄其糟粕”的道理，自己这种嚴重的保守思想如果不打破，是会辜負了人民的期望的。于是我就慢慢的接受了別人的意見，逐步整理修改了許多段子，像“紅娘子”、“將相和”、“鬧天宮”、“武松”、“游春”、“岳飛傳”、“林

冲”等。从一九五三年以來，許多單位都派人來向我學習單弦，并且讓我談談自己練唱方法；今年春天說唱團的同志們也希望我能有系統的寫一寫自己的經驗，我非常高兴。結果用了三個月時間東西是寫成了，雖然我覺得应当毫無保守，宣洩無遺才对，但是受了自己水平的限制，看起來是很粗糙的。希望大家多多幫助我，多提批評和意見，我再進行修改。最后我要說現在正是“百花齊放，百家爭鳴”的時候，我這些點滴的心得也算爭鳴之一吧！

柴劍塵于北京

演唱單弦的心得

榮劍塵 著

一 小的时候爱唱

我榮劍塵，滿族健銳營人，今年七十五歲。大家都知道我會唱單弦，我為什麼會唱呢？因為我愛唱，自小就愛唱，現在先把小時候我熱愛唱曲的經過談一談。在我上學念書的時候，每天下學，總是要到票房去聽唱去，聽回來就要學。不過那個時候學的，都是些流行小曲，小曲詞句有的不大文雅，可是使用的腔調，都是從“牌子曲”摘出來的，如某曲是“云蘇調”，某曲是“迭断桥”，學幾個小曲，就得到幾個牌子。可是學的時候，都是聽來的，沒人管說，什麼叫板？什麼叫眼？一概不知道，腔調對不對，也不知道，就是張嘴就唱，真是可笑的很。

談到我唱的時候，如唱“武松打虎”在表演方面，身段上腰腿很靈活，那是因為小的時候學過技藝。我們健銳營里有武工房，所學的是飛虎、雲梯、馬步箭，還有躡蹻、踢毬、打拳、使用槍刀等。現在我每天早晨，對於武功，還活動一小時，所以演唱時作身段，還是很靈活的。由此看來，在學藝上，文武是應該都要會的。

二 喊 嗓 子

我在十五六歲的時候，忽然嗓子變壞，還是一天比一天壞，簡直的唱不出來啦。我想這真是糟，一般人常說：“唱得好嗓子，拉弓得好膀子。”我這嗓子壞了不能唱，這可怎麼辦呢？我們健銳營里，有個老头兒，姓春，我管他叫春三叔。有一天碰見他，他一聽我說話沒音兒，他說：“你這是要‘倒倉’。”我問：“什麼叫‘倒倉’呀？”他說：“男孩到十五六歲，都要換嗓音，無緣無故的就發啞，這個不要緊，就是得用功。”我問：“這功怎麼用呵？”他說：“你每天一亮就起，可別懶，到沒人的地方去喊嗓子，從小肚子往上使勁，一聲一聲的喊，可是別使勁過大，要是使勁過猛，把嗓子喊破了，那可就壞了，慢慢辦別忙，有三冬兩夏的工夫，不但嗓子能回來，還能更好聽哪。”我每天就照着我這位春三叔所說的法子去練，每天一亮就起，跑到臥佛寺圍牆外，沒人的地方去喊嗓子。一天我去的時間早一點兒，碰見一個揀糞的老頭兒，他說：“你又跑這兒來嚷來啦。”我說：“不是，我是要‘倒倉’，我上這兒喊嗓子來啦。”老头說：“我知道哇，你是愛唱，嗓子壞了那行呵，懂得用功很好，可別‘三天打魚，兩天晒網’，那可就不行啦，好好干，日子長了就行啦。”這個老头兒是誰呢？這個老头兒姓喬，我管他叫喬伯父。我所說的這兩個老头兒，都是我們健銳營前輩的老人，那個時候都過了七十歲啦。這個喬老头兒還告訴我：“你每天出來，可帶一個筐子，就便揀點干枝兒多好哇，你揀干枝兒我揀糞，每天總是要在這兒見面哪。”今天想到這兩位

老人，能在我年輕的時候提醒我，指示我，真是可敬的很。

三 拔氣順氣

上面所說的，喊嗓子用工夫，到了兩年多的時候，真使我把原有的嗓音練回來啦，同時也比沒“倒倉”以前更好啦。這話可又說回來啦，我想我以前張嘴就唱，野調無腔、沒板沒眼那行嗎？跟人家比起來，我太不好看，在這個時候，想到必得跟好的學，向人打聽，向人請教才行。有幾位老前輩很喜歡我學唱，用很大的力量來幫助我，板眼腔調，慢慢的也就懂得了，不像以前那樣傻唱。這個時候，別人一夸我好，我就更知道用功，更知道長勁啦。

可是什麼事，全靠人教那是不成的。我所說的知道長勁，這個勁怎麼長呢？翻來復去的想，想到唱嗎！得用絲弦托腔，那麼自己的嗓音，就得切合絲弦的音律，兩塊走到一塊兒才行，要不然，嗓子是嗓子絲弦是絲弦，老合不到一塊兒，那是什麼玩藝呀？在這個時候，想出一個法子來就是：定絲弦高低，是靠着笛眼兒的，我們人的嗓子高低，也是應當靠着用笛眼兒來練習才對。我想到了就作到了，趕緊開始試驗，看看對不對，成不成。一試驗真成啦。怎麼個試驗法子呢？我把它仔細的說一說：

這個笛的上邊，有六個窟窿，叫作“六個眼兒”。這六個眼兒，用嘴往左邊吹，是一個比一個聲高，要是往右邊吹呢，是一個比一個聲低，向左邊的一個比一個聲高，自然是向上拔氣，向右邊的一個比一個聲低，自然是往下順氣。我每天总是用這個拔氣順氣的工夫，拔氣是由低處向高處走；六個眼兒，六個聲，一聲不

落，叫做“節節高”；反過來說，順氣是由高处向低处走，也是六个眼兒，六个声，一声不落，叫作“節節低”，工夫用長了，嗓子真方便，要高就高，要低就低，看起來刻苦的下工夫真不是白費呀。

四 吐字發音

唱是讓人听的，唱出來是要叫人听的清楚，听的明白，最要紧的地方，是要叫人知道是什么詞句什么內容。这样說起來，每个字，要是發音不准、吐字不真，那就不行啦。內行話叫作“吞吐噴口”，就是吐字真，發音准，嘴上得使勁。

發音的部位，有五个地方，是唇、齒、舌、喉、鼻，这五个地方，那一个不灵活都不行，其中舌头最关主要，無論念什么字，全靠舌头上随时变化。所以說舌头在嘴里变化念字，就像人吹笛子手指头按在笛眼兒上一樣，手指头灵活，变工尺就变的快，舌头灵活，吐字發音，就会又好又快，这是一定的。

如此說來，舌头要灵活也是得練，我每天早晨起來，漱口洗臉以后，要作練舌头灵活的工夫。怎么練呢？是舌向左边滾轉七次，又向右边滾轉七次，來回变换，文詞叫“周而复始”。以時間說，要作到五分鐘为止。这些工夫別看輕了別怕麻煩，工夫用長了是准能生效力的。

五 作派指点

当初唱“單弦”，都是自己彈弦子，后来因为自己彈弦子，把

兩只手給占去啦，唱的人在作派上，只能在臉上表現神色，是哭哇，是笑哇，一些變化。後來往前發展了一步，就改成唱是一個人，彈是一個人，唱的人不管彈，可就把兩只手騰出來作指點，例如：唱到山的時候向上指，唱到水的時候向下指，唱到人物的時候向平處指等等。這樣就覺着活動多啦，好得多啦，得神多啦。可是要作到這樣，不是一句話就行的，也得用種種的工夫才行。

要用功得先把兩個條件認識明白：一個是神色，一個是形象。神色是指臉上說的，形象是指身上說的。臉上要分喜、怒、憂、思、悲、恐、驚，身上要分男、女、老、少、文、武、忠、奸、善、惡等等。本着曲中人物性格和故事情節，隨時變化，描繪到家，唱到什麼地方作到什麼地方，唱跟作不許離骨兒。這些個事真得用心，上那兒用心去呢？得多看小說，得多看戲劇，還得對社會上一切人情事理，都會分析認識，什麼叫對，什麼叫不對，什麼叫好，什麼叫壞，找出典型來，琢磨好了，用在唱曲中，用在舞台上，表演時作派指點，就會對啦。

你說對那就准對了嗎？這話許你說，真不見得准對。要想叫人家說對，你自己先看一看對不對，我自己怎么看哪？我一說你就看見自己啦，你要唱那曲子時候，先把里边的人物性格和故事情節，分析明白，認識明白。（這里就用到喜、怒、憂、思等，男、女、老、少等），再按着情節人物，安作派指點。在按作派指點的時候，你對面先擺一個鏡子，你就對着鏡子，變臉上的神色，變身上的形象，一面看，一面作，對的地方存着，不對的地方往對里頭改，非改對了不算完事。這慢慢的用心作，准有真對了的時候。

還有一點兒事得說，在琢磨神色形象，安准作派指點的時

候，你可得隨唱隨作，別給他分了家才能貫穿一氣。總而言之，就是說：神色、形象、聲調，要緊密的結合在一起，使它很完整，你唱的有勁讓人听的痛快就算對啦。

六 安准部位

什么叫安准部位呢？就是說演員在舞台上演唱，一個人要扮演幾個角色。可是唱“單弦”，不比唱京戲，唱京戲，是生、旦、淨、末、丑，個個裝扮出來，你一瞅就知道是張三，是李四，不會分不清，唱“單弦”，可就不是那樣啦，唱“單弦”不裝扮，我們內行話，叫作“素身兒”，一個人要當幾個角色。有人問這個唱的主兒，倒是裝扮誰呀？能不能像耍猴似的，拿起拐棍兒是老头兒，戴上紗帽就是官兒老爺，那不是笑話啦嗎。

告訴你，能“安准部位”就能演好，安准部位，就是說，你所唱的这个曲子，里边有几个人，就是有几个角色，这几个角色，誰应当坐着，誰应当站着，誰应当在左边，誰应当在右边，要把他分別清楚，安准部位，千萬記准了別忘。你这个演員，唱某个角色詞句，就轉到某个角色部位上去，千萬可別錯了，一錯就壞啦，人家听曲的人分不清誰是張三李四刘二哥啦，唱的主兒也轉迷了頭，那就是唱了一个一团乱，真逗了笑話兒啦。

說了半天，還怕听不明白，我現在簡單的舉一個例子：比如說：我們現在演唱“岳飛傳”，演唱“張保探監”這一段兒，這個場上角色安置，自然是岳飛在上，張保在下，獄官在旁，演員一變方位，你就知道這是誰說話哪，是岳飛，是張保，是獄官，一瞅就得，

一听就对，一点也不錯。在听曲人的感觉上，就真像看見台上有三个角色在那兒演戲，精神很集中的貫注台上。演員一定的要負起这个責任來，这才算一場曲藝，你說这个安准部位，要緊不要緊哪。

：淨說安准部位还不行，你还得把唱的方法再注意注意。每个角色，声調語气，該輕該重，該高該低，千万要使好了，臉上神色变色，千万要使对了。总结一句，演唱是要一个“整”字，別脫節，別离骨兒。

七 学“單弦”得順着次序來

学“單弦”是慢慢積累來的，不能跳着走，仿佛上台階，一層挨着一層上才行哪。比如說，上学念書吧，必是小学、中学、大学，順着次序走，才是升学之路，錯了是不行的，学唱也是这样。在我初学的时候，学了些流行小曲，不过是鍛練嗓音，后来慢慢的学“岔曲”，“岔曲”这种曲藝，專講究吐字發音，一点不許錯，所以学着难，可是有一样，他是曲牌子里边的骨头，把“岔曲”唱好了，吐字發音弄准了，再学别的曲牌子，可就近便啦。因为唱什么也躲不开吐字發音哪！

在我学的时候，初步学会了“岔曲”，跟着学“快書”，学“羣唱”，学“北板梅花調”，学“中場拆活兒”。什么叫“中場拆活兒”呀？就是“趙匡胤打棗”呀，“田三嫂打灶分家”呀，最大的是“胡迪罵閻”，这些个就叫“中場拆活兒”。演着火熾，看着熱鬧，淨学唱是不行的。紧接着我就入手学絲弦（三弦），为的是什么哪？为的

是明白絲弦“工尺字兒”，還可以知道各種牌子的“過門兒”，還可以明白用絲弦托唱腔各種的法子。把這一些的唱法、彈法都知道了，都明白了，才轉過來專學“單弦兒”，這就是普通學校畢業，走進了專門大學啦，這一個階段，就是幾年的工夫。

學唱得順次序，這些話都說完了，現在我再附帶說几句。說几句什麼呢？是把學唱“單弦兒”得特別用功的地方說一說，也是我實在學唱的經過。在“單弦”曲子里面，除去普通曲牌子外，像“硬書”、“西韻”兩種，得特別用功，因為一般情況不常用；可是要遇見這個曲本里有它，你不会唱，那就是你的缺點，所以得特別用功學。“硬書”是什麼呢？是“琵琶調”。“西韻”是什麼呢？是“石韻書”，就是石玉昆老先生最擅長演唱的那個韻調，所以叫“石韻書”。後來因為石玉昆老先生住家在西城，那個時間，對於有資望的老年人，不肯提名道姓，表示一種尊敬，就不叫“石韻書”而叫“西韻”了。傳到現在還是叫“西韻”。

學曲藝，得實事求是，別架空，別湊合，看准了跟好的學，跟好的學還學不好哪，要是跟普通的學，那不就更难好啦嗎。我學“快書”，是學奎松齋，學“單弦兒”，是學慶厚庵、高峻山兩位前輩，都是在當時唱的最好最有名望的人，我的成就不能把人家埋沒，所以提出來讓大家知道。

學的時候，不但跟着好的學，求真的，求實在，有的還得找專家，不能模模糊糊就算得啦。那是為什麼呀？為警懂得人；為警行家，別叫人家笑話，說你這個不對，不對就砸啦。

在我學“樂亭調”的時候，我就曾拜訪過樂亭縣，一位唱“樂亭調”的魁首，最有名望的人，姓楊，名寶升，我向他學習了二年

以上，才学到了“乐亭調”的滋味。人家一听，說：“这是真正‘乐亭調’，地道‘乐亭調’。”

大家知道“單弦牌子曲”里，有个开吊殺嫂，就是武松与潘金蓮的故事，在这个曲子里有一段“風流焰口”，这个“焰口”，是和尙念經的調子，不跟專家学，是不行的，誰是專家？和尙是專家，还得找那真正有名望的專家。在北京西山八大处，有两个庙，一个叫紅門寺，一个叫香界寺，紅門寺方丈法号茂林，香界寺方丈法号月檀，这两位在我住的西山那边，称得起是放“焰口”有名望的專家。我就拜訪这两位方丈，向他們求学，这两位方丈一句一句的指授教導，使我学会了佛門的“放焰口”。

有一次我在舞台上演唱，那一天的節目，就是武松殺嫂帶風流焰口。居然來了好几个和尙，坐在前排听曲，一打听，是为听“焰口”來的。所以說，学曲藝得求真实，求地道，是为警懂得的人，是为警內行的人。所以說学曲藝，第一要順次序，第二別模糊。

八 拜老师的經過

由票友進了作藝一道，內行話叫作“票友下山”。不过这个山，真不好下，你的武藝不强，想下山也下不來，可是武藝强，就能下山啦嗎？不行，在旧社会那个时候，內行封鎖極嚴，今天我明白了那是一种“封建势力”。“票友下山”，非拜一个內行的老师不可，拜了老师，叫做“有門戶”，有了“門戶”，才出得去，才下得了山，你說这个山，难下不难下呀！

我拜的老师是誰呢？北京有一位老內行，叫明永順，他的藝業很精，一切藝術都強，很有名望。他的出身呢？也是“票友下山”的，所以他還能對我表同情。拜他以後，對我很細心的加以指點，作藝應有的常識，一切彈唱應加緊的鑽研，以及如何鑽研的方法等都一一指示我，很得益處。從此我就算“票友下山”的內行啦。

再談談為什麼要下山？這個情節，不必瞞着。作票友，叫“耗財買臉”，就是耗費資財，收買臉面，簡直的說是扔真錢買假面兒。要再說，一個票友稍微得點兒名，就不是一年半年的工夫，時間一長，試問得耗費多少錢哪！再者說，幼年生活靠父母，青年以後的生活，就得求自立，父母年老，不能勞動，我得要負責奉養，可是自己淨學了唱啦，除去唱以外，別的都不會，唱倒是一技之長，所以就不得不拜師下山了。

九 研究聲韻的方法

演唱曲藝這個事兒，誰都願欲唱的好聽，叫人听着悅耳，听着心里痛快。拿什麼叫人悅耳、叫人痛快呢？這就是聲調韻味問題啦，聲調韻味的幽美，全在於念字發音的準確。

我們舉一個譬喻談談，譬如我們伸出一隻手，把它張開，有五個手指頭，五個手指頭當間都有縫兒，這是不錯的吧，我們把這五個手指頭，當作五個字看，當間的隔着縫兒，是干什么的呢？當間的縫兒，就把它當作運用聲韻的地方。

我們再細談一談，這每一個字，分音首、音尾、音中，這三個

階段：每唱出一個字，要了解這個字發音開始從哪兒來，這就叫做音首；收音之末到哪兒完，這就叫音尾；音中呢？就是字的正身。必得把這念字三階段，掌握好了，念字不錯，不歪不倒，聲韻總是自從念本字上出發，聲韻總是圍着字走，無論唱什麼牌子，用什麼腔調，必須這樣才会有韻味。

還有一件必得知道的事，在唱裏面行韻的地方，有某一個字，必須用“拼音”噴出，才有勁，才落實，唱的順利，听的有味。我們舉出一個例來把他証實一下：

“天安門頌”的“曲頭”，裏面有三個字，必須“拼音”噴出，才會圓轉正確。我們把原詞句，先念出來，大家听着。

原詞是：“金瓦紅磚，光明亮，真愛人，白玉石欄，目看見，國徽挂，天安門上。設在中央，毛主席，領袖像，全國的人民都瞻望。標語燈，排兩行，氣象莊嚴，萬丈毫光芒，數不盡，勝利的紅旗風擺飄揚。”

這就是“天安門頌”“曲頭”的原詞，剛才說，必須“拼音”的三個字，是“天”字、“設”字、“飄”字，“拼音”怎麼個拼法呢？是這樣的：

“天”字拼“ㄊㄨㄢ”，“設”字拼“ㄕㄜ”，“飄”字拼“ㄆㄧㄠ”，唱的時候，必得把它唱完整了才算對哪。

同時還得注意詞句中的情感，是歡喜，是悲傷，聲調裏要表達出來。唱到歡喜處，听唱的人，跟着歡喜，唱到悲傷處，听唱的人，跟着悲傷，這樣聲調韻味就十足啦。

一〇 自己創作曲本的原因

1. 這段兒，我們要說一說，我自己寫曲本子的原因，在我初步學唱“單弦”時，都是抄些個人家編得了的舊詞兒，找那熱鬧的、火熾的唱出去，結果人家愛聽，我自己也覺着得意。

唱了些個什麼呢？就是：“五聖朝天”、“兩口關毛包”、“婆媳頂嘴”、“變羊計”、“搖會”等這些個段子。後來感覺到這些個段子，雖然唱着熱鬧火熾，可是叫人家聽了去，就是跟着學會，好處也不大，甚至有的崇尚迷信，這是不對的。

因為這個我就決定自己寫曲本，不再唱那說鬼神、演色情的段子。我自己寫曲本，抱定什麼意旨呢？我所作的曲本，第一選材都尋求本源，尋求本源就是搜根兒，必得找出來，這件事出在某書、是什麼朝代，反復研究透徹，知道清楚，認識明白，才下筆哪。第二呢，第二設詞必求整潔，就是寫一句詞必求完整，讓人家聽了是一句話，不丟不短真明白；真干淨，真利落，真脆快，不叫他拖泥帶水羅羅嗦嗦。第三哪，就是立義必取正大，就是說，一個曲子唱出去，要起什麼作用，收得什麼效果，這個曲子，是說忠，是教孝，是明廉，是知耻，讓它總是在正經道路上。立意必取正大，就是這個意思。談到今天，整理傳統曲本，自然也跑不出上面所說的三點。