

南音、龙舟 和木鱼的编写

蔡衍葵

农村文化室文艺辅导丛书

广东人民出版社

农村文化室文艺辅导丛书

南音、龙舟和木鱼的编写

蔡衍荣

广东人民出版社

农村文化室文艺辅导丛书
南音、龙舟和木鱼的编写
蔡衍基

·

广东人民出版社出版
广东省新华书店发行
广东粤中印刷厂印刷
787×1092毫米32开本 3.25印张 67,000字
1978年8月第1版 1978年8月第1次印刷
印数1—12,000册
书号 10111·1125 定价0.21元

内 容 介 绍

本书介绍了南音、龙舟、木鱼三种曲艺演唱形式的主要特点、基本格律和唱法，以及怎样进行编写的基本知识。并针对这三种演唱形式编写上的一些通病提出一些看法。对初学写作的曲艺作者掌握运用这三种民间曲艺形式有启发、帮助，是群众文艺辅导丛书的一种。

目 录

(一) 南音、龙舟和木鱼的流传和发展.....	1
一、南音.....	1
二、龙舟.....	2
三、木鱼.....	3
四、流传和发展情况.....	4
(二) 南音、龙舟和木鱼的主要特点.....	6
一、易唱、易传.....	6
二、作品的文字容量较大.....	8
三、既长于叙事，也长于抒情.....	8
(三) 基本格律和基本唱法.....	10
一、基本格律.....	10
1. 押韵	
2. 分上、下句	
3. 南音、龙舟和木鱼特殊的上、下句结构	
①起式	
②正文	
③结式	
4. 句格及其变化	
5. 顿与顿之间的平仄关系	

二、基本唱法.....25

1. 南音的基本唱法

①正线“慢板南音”

②正线“流水南音”

③“乙反南音”（或称“苦喉南音”）

④八板南音板面

⑥十板南音板面

2. 龙舟的基本唱法

①龙舟（一般速度的）

②龙舟（速度较快的）

3. 木鱼的基本唱法

①木鱼（一般速度的）

②木鱼（中速，或称“有板木鱼”）

③“乙反木鱼”（或称“苦喉木鱼”）

附录：广州方言常用同韵字汇总表.....36

（四）怎样编写.....48

一、下笔之先，“胸有全曲”.....49

二、写好开头和结尾.....50

三、选用适当的韵.....55

四、分段和换韵.....59

五、注意语言特色.....60

（五）编写南音等唱词的一些通病.....67

一、起式的句、顿平仄不妥.....67

二、正文的句、顿平仄不妥.....68

1. 第二句尾字应阴平，错用阳平

2. 第四句尾字应阳平，错用阴平	
3. 缺上句	
4. 缺下句	
5. 连用两句以上的上句	
6. 连用两句以上的下句	
7. 在一个正文小段里换韵	
三、在一句里，顿的平仄安排不妥	71
四、句子过长	72
五、全曲太长	73
六、因韵害意	74
七、其他	79

（六）南音、龙舟、木鱼的几种演唱形式……80

一、南音	81
二、南音说唱	83
三、南音弹唱	89
四、龙舟	91
五、龙舟说唱	92
六、木鱼	95

（一）南音、龙舟和木鱼的流传和发展

南音、龙舟、木鱼是流行于我省广州方言区（尤其是珠江三角洲一带）的三种曲艺演唱形式。它们都属于民间文学中的讲唱文学（或称说唱文学）。郑振铎先生的《中国俗文学史》里这样说：“弹词为流行于南方诸省的讲唱文学。在福建有所谓‘评话’的，在广东有所谓‘木鱼书’的，都可以归到这一类去”。

我们知道，弹词、评弹现在仍然是流行于吴语方言地区（如江浙一带）的主要曲艺形式。南音、龙舟和木鱼从唱词结构、演唱特色、表现手法与弹词、评弹都有某些相似之处，就是因为它们是同属一个“曲系”的原故。

下面，我们就分别谈谈南音、龙舟和木鱼的有关问题。

一、南 音

有一次，一位从北方来的同志听了南音演唱，他开着玩笑地说：“南音，南音，是不是南方音调的意思？”我们说，这个说法，在很大程度上是“一语中的”。

原来，南音是在龙舟、木鱼的基础上，吸收吴声（扬州弹词）等曲种的音调，发展而成的（南音声腔里有一种称为“扬州腔南音”，就是明证）。长期以来，我们广东人的地域概念是除了本省外，其他向北的省份都统称“北方”。扬州虽

属江南，但在广东人看来也属“北方”。所以把扬州弹词吸收过来后，便给它起了一个地域概念十分鲜明的名字：南音！望文生义——这是南方音调，以示与“北方”的“扬州弹词”不是一个曲种！

另外有一种说法是，扬州弹词被吸收过来后，经过艺人的“加工提高”，使之成为“阳春白雪”般的南音；而下层劳动群众则加以“简化”，使之成为“下里巴人”般的龙舟、木鱼。

还有一种说法是，外省的南词班（剧团，演唱的声腔是与“北曲”相对的“南词”）的声腔传进广东，与龙舟、木鱼结合而产生南音。

这几种说法虽然不尽相同，但有一点是相同的：南音，是吸收了外省兄弟曲种（剧种）的声腔发展而成的。其中，第一种说法，似乎更接近事实。

南音，从唱词结构方面说来，格律要求严谨、整齐；从音乐方面说来，有音乐伴奏，有独立的起板（前奏）和过门，行腔婉转、悠扬，旋律优美动听。通过节奏、声腔的变换，能够表现各种不同的思想情绪，抒情、叙事兼长。比起龙舟、木鱼，音乐性是较强的。

二、龙 舟

解放前，有一种被人蔑称为“斯文乞丐”的民间艺人，手持一个形如杖头木偶的木雕龙船，这就是龙舟。他们穿街过巷，沿门卖唱，演唱时敲着小锣鼓，按着锣鼓的节奏，木雕龙舟的头、尾部分能适当摆动，以此引起人们的注意和兴趣。唱的是“龙舟舟，出街游，姐妹行埋莫打鬥”等一类

“劝善”和“喜庆吉祥”词语，是它演唱的主要内容；这便是龙舟歌；因为它是行乞的“工具”，所以又有人称它作“乞儿歌”。

除了用小锣鼓敲敲过门而外，龙舟是没有音乐伴奏的，也没有音乐起板和过门。腔调实际上是吟诵式，基本上是循字取腔（俗称“问字掇腔”），节拍限制不怎么严格，行腔朴素，富有生活气息。唱词结构要求不象南音严谨、整齐，可以更多地突破七字句、十字句的限制。

三、木 鱼

木鱼这个名称很特别，也很费解。

有一种说法，唱龙舟歌的艺人所用的那艘木雕龙舟，拿来简化了，由雕刻的龙变成简朴的鱼，也可叫木鱼——木雕的鱼。

我们认为，木鱼的得名是有点“宗教色彩”的。原来，佛教徒念经时所敲的一件东西就是实实在在的木雕的鱼。（据说，鱼类在睡眠时也是不闭目的。念经敲木鱼，是要教徒学鱼类一样苦行）。这个木雕的鱼，可能就是“木鱼”得名的来历。演唱木鱼书，就是劝人象教徒一样念经“修行”。这种演唱形式，以木鱼名之，也是不无道理的。

还有一说是：木鱼脱胎于民歌中的摸鱼歌。“摸鱼”以一音之转便成了“木鱼”。顺理成章，也较可信。

这类演唱形式，多数是编写长篇故事的，叙事性很强，成为一本本的书册，所以称为木鱼书（在潮汕地区有一种类似的演唱形式，索性就叫“潮州歌册”）。没有音乐伴奏（连小锣鼓也没有），节拍更自由，近于“念唱”，句子的字数也可以更多些。

四、流传和发展情况

上面说过的扬州弹词被吸收过来后，分别被文人雅士发展为南音；被下层劳动群众发展为龙舟、木鱼的说法，虽然不尽可信，但从这三个演唱形式以往流行的情况看来，却确实存在着这个情况：南音的流行范围多在文人雅士、“上层人士”中间；龙舟、木鱼的流行范围则多在市民和家庭妇女中间。

南音有一定的音乐性，旋律婉转悠扬，通过调式的变化（如“乙反调式”），善于表现一唱三叹、低回哀怨的情绪，用以描写旧社会悲欢离合的内容。有的除了请专业的民间艺人（女伶、警师）演唱而外，他们之间也可以凑兴顺口哼上几句。不但如此，除了唱之外，他们还参加“创作”。旧社会的一首南音代表作《客途秋恨》，传说就是一个姓缪的“名士”写的。有此种种种原因，长期以来，南音作品表现的思想内容，是比较贫乏的；但这些作品有一个特点，就是比较讲究文字技巧，注重音韵格律，唱起来“低回婉转”，琅琅上口，较易流传开去。

龙舟、木鱼则由于是流传在市民阶层里，传播的面更为广泛。龙舟，除了沿门卖唱的艺人演唱外，一些民间艺人还用以编写成故事说唱之类（类似外省的评书），演唱“三国”、“梁祝”、“封神”等流行于民间的长篇故事，这些作品大量使用口语，朴实易懂，所谓老嫗能解，深为劳动群众欢迎。一些较有影响的民间艺人，还被人们冠以“龙舟×”的称呼（如“龙舟诚”、“龙舟德”等等）。木鱼书，因为大都是长篇故事，很少用于公开演出，而是在一些较小的听众范围

里(多是家庭妇女)，用一连几晚或更多的时间，象连台本戏一样，连续地演唱下去。演唱者固然孜孜不倦，听唱者也津津有味。因此，以前广东的家庭妇女很少是不会哼唱几句木鱼的。《中国俗文学史》里谈到包括木鱼书在内的弹词的流行情况时说：“一般的妇女们和不大识字的男人们，他们不会知道秦皇、汉武，不会知道魏征、宋濂，不会知道杜甫、李白，但他们没有不知道方卿、唐伯虎……那些弹词作家们所创造的人物已在民间留极大深刻的印象和影响了”。加上用广州方言演唱的粤剧，是一个很善于吸收其他演唱形式以丰富自己板腔的剧种。它吸收了南音、龙舟、木鱼作为自己的板腔，丰富了戏剧效果和表现力。这样由“曲”而“剧”，南音、龙舟、木鱼的流行就更快、更广了。

到了四十年代以后，广东粤剧、曲艺的商业化、殖民地化的倾向越来越严重，南音、龙舟、木鱼这三个乡土气息较浓郁的演唱形式受到了“冷落”。在粤剧里，比起那些光怪陆离的“新曲”来，它们是不受重视的；在曲艺舞台上，由于它们的音乐性较差（特别是龙舟、木鱼），也很少被人们单独地演唱了。

使南音、龙舟、木鱼成为面向群众、为群众喜闻乐见的独立的曲艺演唱形式是解放后、特别是文化大革命后的事。

遵照毛主席“古为今用”、“推陈出新”的教导，广大戏曲工作者对这三种演唱形式加以改造、利用、提高、普及，使之能表现社会主义的斗争生活，又为广大人民群众所喜闻乐见。

这方面的工作主要包括两个方面。一是音乐、唱腔方面的改革。剔除其娇软嗲滑、哀怨低沉（主要是南音）的腔调，使之既能抒情，也能表现刚健、向上的思想内容和革命

的时代精神；此外，在音乐性方面也加以丰富、发展，如龙舟、木鱼加上适当的音乐伴奏、伴唱，弥补了原来单调、呆板的缺陷，加强了它们的表现能力。二是文字编写的改革，如突破了一些过分僵化、死板的格律限制，加上念白、对白、说白等，在南音的某些段落唱木鱼，或在木鱼的某些段落唱南音，使之较有变化，等等。

“四人帮”及其爪牙，极端仇视包括民歌、民谣在内的民间说唱文学。江青曾骇人听闻地叫嚣“听评弹可以听死人”，广东的个别人也摆出一副权威的架势，妄图宣判南音的“死刑”。但实践证明，这些文化专制主义的谬论是不值一驳的。评弹经过改革，可以演唱激昂慷慨、深厚雄浑的毛主席词《蝶恋花·答李淑一》，深受全国工农兵的热烈欢迎；南音经过改革，演唱对青年一代进行阶级教育的《沙田夜话》，也得到了广大工农兵的赞扬、肯定。龙舟、木鱼也出现了一些好的或较好的曲目。“打倒‘四人帮’，文艺大解放”，包括南音、龙舟、木鱼在内的戏曲改革，今后一定会成为百花齐放的群众演唱的一朵春花。

（二）南音、龙舟和木鱼的主要特点

一、易唱、易传

从上述的发展情况看来，南音、龙舟和木鱼都是有着深厚的群众基础的，是植根于人民群众中的说唱文学。当它们

成为粤剧、粤曲经常使用的板腔之后，听众面就更为广泛了：在粤剧舞台上可以听到，在曲艺舞台上也可以听到。实际上，它们有着“双重身分”——既是粤剧板腔，又是独立的曲种。这给它们在群众中广为流传带来了很有利的条件。

比起粤剧的其他板腔来，南音、龙舟和木鱼的旋律都比较简单，节拍限制也不太严谨。尤其是龙舟、木鱼，不需要掌握复杂的演唱技巧就可以演唱。利用它们“易唱”的特点，解放以后，许多厂矿、农村的业余文艺演出单位，都乐于使用它们，编写本地区、本单位的好人好事，宣传党的中心工作，宣传大好形势；不少专业戏曲演出团体下厂、下乡演出，也经常使用它们，即编即唱。由于内容上唱的是当地熟悉的人和事，形式上也为他们喜闻乐见，比较容易产生思想共鸣，收到较好的宣传效果。有一次，我们曲艺团在一个生产队为社员群众演出，其中就有一个节目是龙舟——《赞队长》。当演唱员唱到末尾一段时，出现了这样一个动人的场面：

演唱者（唱）这样的队长好不好？

（台下听众不约而同地答：“好！好！好！”）

演唱者（唱）这样的风格高不高？

（听众答：“高！高！高！”）

演唱者（唱）队长的名字大家知道不知道？

（听众答：“知道！知道！知道！”）

真是台上台下，唱者听者打成一片，水乳交融。几句唱词，虽然不算丰富，但却产生了极其强烈的艺术效果。这，一方面是社员群众熟悉和热爱自己的队长；另一方面是龙舟这种演唱形式为社员喜闻乐见，才能“一唱百和”。所以我们说，南音、龙舟和木鱼虽然简单、朴实，但却是一种能够迅

速反映现实斗争生活的文艺轻武器。

二、作品的文字容量较大

南音、龙舟和木鱼的行腔较为简单。除了南音还有一些较长的拖腔外，龙舟和木鱼几乎都没有什么拖腔。因而演唱起来节奏便比较明快，比较爽朗。用同样的时间演唱一个南音或龙舟、木鱼作品，其文字容量会比一个包括各种板腔的粤曲清唱大一些。这就是说，从某个角度说来，它们比粤曲清唱更能表现更多的内容，笔墨的回旋余地也更多一些。

三、既长于叙事，也长于抒情

“文字容量大”，实际上就是长于叙事。吟诵式的行腔，明白如话的文字内容，都使它们能够比较详尽地描述故事的各个细节，介绍各种人物，渲染故事环境。这些，是粤曲其他板腔（除数板、念白外）所不易办到的。例如，有这么一段龙舟唱词：

我们社里有个老社长，
今年五十六岁，名叫李建昌。
抗美援朝，他参加过打仗，
归田不解甲，
继续革命、艰苦奋斗美名扬！

这种“自报家门”式的人物介绍，比较具体，也比较琐细，用粤曲的其他板腔表现，就会显得不太自然。但南音、龙舟和木鱼，这样直叙式的唱词还是比较自然、贴切的。又例如，有一段描写杨子荣与座山雕展开生死搏斗的龙舟唱词：

忽见身旁一道寒光闪，
(杨子荣)机智敏捷跃过一边。

.....

以守为攻以静观变，
临危不惧威武凛然。

.....

跃身凌空双臂舒展，
一把揪住座山雕的肩，
顺势将他双腕一扭转，
夺得钢刀在手更威严。

这实际上是一个“开打”场面的详细描述。它不但从大的方面描写了这场搏斗，而且十分具体地描写了对打双方的具体动作。用粤曲的其他板腔来表现，恐怕会吃力不讨好。

南音、龙舟、木鱼长于细致地描述故事情节，也长于细致地抒述人物的思想感情。它们那吟诵式的行腔，又容易做到“声声入耳，句句传神”。尤其在粤曲清唱里，有时在使用其他板腔后，插入一段南音、龙舟或木鱼，用以抒情，效果显得特别好。原因是，其他板腔一般都有乐器伴奏，在“急管繁弦”之间，突然出现一段无伴奏（或少伴奏）的唱腔，“动”极而静，听者会特别留意。粤曲《光荣的航行》，描写毛主席登上军舰视察，水兵们无比欢欣鼓舞。作品开头部分用了强烈、欢快的音乐唱腔表现了这一场景。之后，用了一段木鱼来抒发水兵的激动情怀：

风休喧嚷，浪莫声张。
轻轻稳稳好夜航。
今夜毛主席就在我们军舰上，
要让他操劳稍息在这“水兵之乡”；

让他安安静静睡到天亮，
精神更畅旺，身体更康强。
握舵轮，掌方向，拨迷雾，向前方，
引导我们乘长风破万里浪，
驶向共产主义，那人间幸福的天堂……

由“动”而静、由张而弛的板腔处理，较准确地表达了水兵的思想情绪发展，抒发了人民水兵无限热爱伟大的领袖和导师毛主席的崇高思想境界。在这里，如果使用其他有伴奏的板腔，不一定能达到同样的效果。

（三）基本格律和基本唱法

一、基本格律

这里谈的是南音、龙舟和木鱼编写的基本格律。所谓“基本”，就是不很“全面”的意思。因为这方面的格律，前人总结不多；实践上，这些格律也很琐碎，很难系统地全部说清楚。不过，在一般应用上，知道那么一些基本的东西就够了。至于如何把格律掌握得更细、更准些（当然也不是一成不变），那只有一条“捷径”：多进行创作实践。

南音、龙舟和木鱼既然是粤剧、粤曲里的板腔，它们的唱词格律和粤剧、粤曲的其他板腔的唱词格律，大抵都是共通的，独特的地方不会很多。不过，我们这个小册子是专门谈这几个演唱形式的，所以，实际上是把粤曲唱词格律这个