

字聲与唱腔

• 姜守良 •

(研究资料)

• 苏州市评弹研究室编印 •

我国文字原属单音系，即一字仅具一个音级，而音级是由发音和收韵拼合组成的。所谓反切法，就是用两个字来切成一个音级的，上一字发音定清浊，是其音理，下一字收韵定四声，是其韵律。旧有用三个字来反切出一个音级的方法，叫做三合音，也叫做三合切音，足见一个音级，是可以析成三个部份的。这三个部份，就是字的头、腹、尾，三音共切一字。国音学上规定，一个音级的注音，可有三个注音符号，第一个注音符号是声母，第二个是介母，第三个是韵母，这样的三个部份，也就是字的头、腹、尾的三个部份。

我国文字的声势，有平、上、去、入四种，合而为平仄，分而为四声各有阴阳，既有阴阳，发音就有高低。倘若把字声错用，可能变成倒字，造成错觉，既不能帮助词义的表达情感，又反而起了破坏的作用。所以我们在谱曲时，除应当注意词义、作用、曲式、对比、发展、统一及人物情感形象等外，还要注意字句的四声、平仄、阴阳、高低、抑扬、顿挫等各方面配合得宜，只有这样，才能帮助音乐语言来表达情感，又能够使旋律的进行，与字声和唱腔互相吻合。

本册内容说明南、北字声和腔格的关系，

又阐述了在谱曲时对字的四声、阴阳等应该如何处理，虽在前后字的唱腔上怎样来联络等。附表是把南、北字声腔格、唱腔谱法和唱腔联络等列成表式，以便查阅。附曲是把“东方红”、“莺莺拜月”、“出腊”、“访晋”等曲举例稍加分析，以作参攷之用。

本册不论南曲、北曲、各种剧种和曲艺等的唱腔方面，都可参攷应用。

由于作者水平有限，书中定有不少缺点和错误，诚恳地希望同志们批评指正。

姜守良

1979年7月

字声与唱腔

目 录

一、概 说	4
二、南音字声	6
三、北音字声	7
四、南音腔格	8
五 北音腔格	11
六、唱腔谱法	13
七、唱腔联络	25
八、附 表	28
九、附 曲	34

字声与唱腔

一、概 说

一首可以歌唱的曲子，总是先有歌唱的字句，然后再谱上歌词的唱腔，这样就成为一首歌曲。歌词是用文字来表达歌的思想感情，唱腔是用音乐语言来表达歌的思想感情，所以两者必须密切结合，才能完善的表达出一个曲子的生活情感。

字和腔的结构形式，是不可分割的。词的分段分句，关系着全曲唱腔的乐段、乐句及起承转合的结构形式。因此，必须先行研究词的整个结构布局，每段每句的意义和作用，及前后关系对比、发展、统一等，再把整个曲调的结构和曲式设计完毕后，乃能动笔。再有各种人物的情感和形象，最好也能在每句每字的音律中表现出来，作成一首较为完善的乐曲。

字声与唱腔的旋律，是极有关系的。反复咀嚼和高声朗诵一首歌词时，那语言的自然腔调，就会有规律的丰富的显示出来，唱腔旋律的因素，就可以从中获得。在自然腔调的基础上，按照音乐艺术塑造出音乐形象，才能完成音乐表达生活的任务。对于字句的音韵、平仄、抑扬、顿挫等方面，最好也应加以仔细的推敲。只有这样，才能帮助语言表达情感，唱腔旋律的进行，也能与语言的腔调互相吻合。

下面的例子，字声与唱腔的旋律，似有不合，不但未能帮助语言表达情感，反而起了破坏作用。‘你是灯塔’，使人听到的是‘你是等他’，或‘你是藤榻’。

3. 1 | 6 3 | -----
你 是 灯 塔 -----

上例的问题，简单的说主要是在‘灯塔’两字的字声与唱腔不合。‘灯’是阴平声，‘塔’是阴入声（唱入声字时，应该出声即断，即使有拖腔时，也应断后再唱拖腔，才算入声。北音无入声，把入声字派在平、上、去三声中。）‘灯’和‘塔’字虽都属阴声，可用较高的唱腔，但两个阴声字相接时，唱腔用同音或用略为高低的音，比较妥当，不然就会形成割字。

3. 1 | 3 30 |

如果把上例改成：你 是 灯 塔，

3. 1 | 5 30 |

或：你 是 灯 塔，这样就使人听到的是‘你是灯塔’，而不是‘你是等他’或‘你是藤榻’了。

至于上例的‘你是灯塔’，为什么会使人听到的是‘你是等他’或‘你是藤榻’呢？因为‘是’字去声，它的声势是往下的（由高而低）。现从‘是’的‘1’到下一个音‘6’，这个声势正好往下。所以比‘1’低的‘6’音，唱上了‘等’（上声）或‘藤’（阳平）（上声和阳平

的字声，都是由低而高的，首音比前一个去声字要低）字，恰合它们的声势条件，而成“等”或“藤”字。又等他的“他”字，或藤榻的“榻”字，“他”（阴平，常用较高的音）“榻”（阴入，常用较高而短断的音），现从“等”“藤”的“6”到下一个音“3”，这个声势正好往上。所以比“6”高的“3”音，唱上了“他”或“榻”字，恰合它们的声势条件，而成“他”或“榻”字了。

所以，字声与唱腔的关系很大，两者必须互相吻合。

二、南音字声

（1）四 声

字的声势，有平、上、去、入四种，叫做四声。平声含蓄而长，如“东”字。上声促而未舒，如“董”字。去声往而不返，如“凍”字。入声逼侧而断，如“督”字。四声的读法，前人有一首诗：平声平道莫低昂，上声高呼猛烈强，去声分明哀远道，入声短促急收芒。

（“猛烈强”或作“猛力强”，“哀远道”或作“直远送”。）

（2）平 仄

把四声平、上、去、入合为两类。平声叫做平声，上、去、入三声合称叫做仄声。

（3）阴 阳

字分四声、平仄以外，又有阴阳的区别。

凡字声轻清而音高的，叫做阴声，如“东”字。字声重浊而音低的，叫做阳声，如“红”字。

(4) 八 声

四声再分阴阳，就有八声。例如：“东”是阴平声，“红”是阳平声，“董”是阴上声，“董”是阳上声，“冻”是阴去声，“动”是阳去声，“督”是阴入声，“独”是阳入声。

(5) 高 低

字声有阴阳，发音有高低。阴声字宜揭起而音高，阳声字宜抑下而音低。倘若阴阳错用，也能变成别字。去声字，本来可以揭高为主，但有阴阳的区别，发音也随之而高低。例如：“爱”是阴去，发音高些，“害”是阳去，发音低些，倘若“爱”、“害”两字，阴阳错用，“爱”字变成了“害”字，“害”字变成了“爱”字，那就情况严重而意义相反了。

三、北音字声

(1) 四 声

北音的四声，是阴、阳、上、去的四声。阴是阴平声，阳是阳平声，上是上声（不分阴阳），去是去声（不分阴阳）。没有入声，把入声字放在平、上、去三声字中。

(2) 平 仄

把四声阴、阳、上、去合为两类。阴平、

阳平叫做平声，上声、去声合称叫做仄声。

(3) 阴 阳

字分四声，平仄以外，也有阴阳的区别。平声分为阴平、阳平而有阴和阳的区别外，上声和去声则不分阴阳。

(4) 高 低

北音字声的发音方法，也是有高低的。第一声阴平，从头到尾都是高的，不升不降，符号是“—”，象“天”和“高”字。第二声阳平，从稍低升到中，符号是“—”，象“人”和“民”字。第三声上声，先降后升，符号是“✓”，象“马”和“草”字。第四声去声，从高降到低，符号是“—”，象“饭”和“菜”字。另外还有一种轻声字，音弱而短，高低升降不甚显著，不用符号，象来了的“了”字。

四、南音腔格

根据南音字声的四声阴阳，来制定南音的腔格。腔音与字的四声阴阳，有着密切的关系，常因四声阴阳的不同，而唱腔也随着而变化的，所以分别字的四声阴阳和四声腔格，是製谱上最为紧要的事。现把四声腔格略述如下：

(1) 平 声

平声以平为主，在四声中平声最长，与上、去、入三声不同的地方，就是它有缓、舒、周、

正、和、靜的徵象，這是平聲的正音。平聲當用平腔，也可連腔，連腔時隨着腔音的高低，往往會象上、去二聲的字，所以在出字以後的轉腔，須要純細。

陰平聲的特點，是高、平、長，始終如一，不變其音的。在曲譜中，應當用一個較高的音來一直延長下去，用兩個或更多的音，當然也可以的，但應以用一個音為最準確。例如：陰平“東”字譜以“6——”，“6—56”，或“6—i 65”等。

陽平聲的特點，是比陰平聲低，至少要用兩個音，第二個音一定要比第一個音高。照規律平聲應當平，不能忽高忽低，但因為要與陰平區別，起腔要低和短些，轉腔就不能不稍高了。例如：陽平“紅”字譜以“12——”，或“12 32 1”等。

(2) 上 聲

上聲的特點，是由低而高，首音可用長腔，在出口時好象平聲，但是不落平腔，才是上聲的正位。上聲應當低出，倘遇前文揭字高腔，或緊板的曲情急促時，用音不宜過低，那就不妨初出稍高，轉腔下行后再轉上行，好象平出上收，仍是上聲字面。

上聲字的唱腔，對於陰陽沒有顯明的區別，大概與平聲的陰陽情況有些相仿。例如：陰上“董”字譜以“235”，“2——35”或“6

5 6"等。又如阳上“莹”字谱以“6 1 2”或“6 — 1 2”等。但有时上声字还有一种唱腔，就是把第二音落下后，再把第三第四音向上，如用“5 3 5 6”或“2 1 2 3”等的第二音“3”和“1”都向下落，这种唱法叫做顿音。上声字当然不一定都用顿音，但有顿音的，一定是上声字。

(3) 去 声

去声的特点，是以远送为主，它的唱腔自高而低，适与上声相反。所谓去有送音，就是出腔即用高音，然后转腔而低，好象去声字的声音，是直送而不回来的。这种唱腔，用在阴去声字，最为适宜。倘若用在阳去声字，是不妥当的，应该出腔稍平，转腔上行后再转下行，好象平出去收，仍是阳去字面。象阳去“被”、“劲”两字，倘若出腔即用高音，就会把“被”字变成“贝”字的声音，“劲”字会变成“凍”字的声音，把阳去变成阴去了。

阴去一般的唱腔，大都由高而低，音腔长短适中。例如：阴去“贝”字谱以“2 1 6 5”或“6 5 3 2”等。

阳去专用的唱腔，首腔宜短，就是往往第一音是从低起，到第二音忽然提高后，再向下行。例如：阳去“被”字谱以“1 5 3”，或“6 2 1 6”等。这种唱腔，阴去声字不能用的。

(4) 入 声

入声的唱腔，与平声的唱腔没有两样。阴入与阴平相同，阳入与阳平相同。读书可有入声，歌唱就没有入声，因为入声唱长，就象平声。例如：入声“塔”字唱长，就好象变为平声的“他”字。所以入声是仄，反而可以代平。然而在唱曲碰到入声字的时候，应该仍归还归到入声的唱法。唱法是：不要长唱，而要出声即须唱断，断腔后再唱余腔。只有出声即断可以不犯平声，这是入声的唱诀。

五、北音腔格

北音字声的四声、阴阳，与南音有同也有不同的地方。因此北音字声的读法与唱腔，也随之而与南音有所差异。腔格方面比较有明显的不同之处，大约有下列的几种情况：

(1) 平 声

阴平和阳平，腔格略同。有时阴平声腔，往往有用揭高的腔音。倘若阴平的唱腔高揭之后，骤然下降，有类去声。例如：阴平“中”字谱以“i 65 35 2”。假如阴平唱腔揭高后，首腔仍用较长的音，余腔仍是下降或纡绕的，还是能够保住阴平字声和腔格的。例如：阴平“中”字谱以“i — 65 35 2”。

(2) 上 声

因为上声不分阴阳，所以阴阳腔格也没有多大的区别。但是宜于低起上行的上声唱腔，有时是从高起更向上行。例如：上声“险”字谱以“1 2 3”，更有变通的上声唱腔高起落低后再上行，这样就与去声的唱腔有所相似。例如：上声“且”字谱以“1 6 5 3 5”。

(3) 去 声

也因去声字不分阴阳，所以阴阳腔格也没有多大的区别。它的唱腔，不一定要用揭高的腔音。但是宜于高起下行的去声唱腔，有时是从低起更向下行。例如：去声“拜”字谱以“1 7 6”。也有变通的去声唱腔下行后再回高，这样就与上声的唱腔有所相似。例如：去声“演”字谱以“1 7 6 1 2”。

(4) 入 声

北音字声中，根本没有入声，它是把入声字分别派在平、上、去三声之中。因此，它的唱腔就用所派在平、上、去三声的唱腔，大约阴入与阴平或上声相同，阳入就用阳平或去声的唱腔。例如：阴入“一”字作阴平，谱以“6 — 5 3”，阴入“甲”字作上声，谱以“3 5 6”。又如：阳入“濁”字作阳平，谱以“1 2”，阳入“落”字作去声，谱以“1 3 2 1”等。

六. 唱腔谱法

唱腔谱法，必须先对歌词进行分析研究，从字义和字声腔格等各方面熟悉之后，适当的运用曲调作法，再去进行音乐创作。现将唱腔谱法略述如下：

(1) 一音腔的谱法

(甲) 平列法

任何一个字不论它的平、上、去、入，可以谱以任何一个乐音。比如追上去的“追”字，谱上一个“3”音是可以的，谱上一个“6”音也可以的，甚至谱上一个“6”音或其它的乐音，也是可以的。因为每一个字全可以唱高唱低，并不因为它唱高或唱低而影响四声，所以某一字须唱高，就谱上一个较高的乐音，如果须唱低，就谱上一个较低的乐音。如果数字相联，比如“追上去”三字，“追”字是阴平声，“上”字是阳上声，“去”字是阴去声，三字都谱以同样高低乐音，也是可以的。因为唱的高低，并不影响字的四声阴阳。例如：在“乘胜追击”歌中的“追上去”三字，就是这样谱法的。

	<u>3.3</u>	<u>3 0</u>		<u>3.3</u>	<u>3 0</u>		<u>3 3</u>	<u>3 3</u>	
	追上去，追上去，不让敌人								
#	<u>2 3</u>	0		<u>6.6</u>	<u>6 0</u>		<u>6.6</u>	<u>6 0</u>	
	喘气。追上去，追上去，不让敌人								
#	<u>5 6</u>	0							
	跪掉。								

(乙) 演进法

演进是对平列而言的，是以前一字腔的末一音，来谱本字以相应的乐音。这种方法，常用在句后或读（半句）后的第一字。例如：昆剧“访善”的“端正好”第一句前半句“3 5 水

6 6”，后半句是“3 3 2 1. 2 7 6. 0 |”，
晶宫 鼓 绡 帳

前半句末（读）的“宫”字是阴平声，谱以“6”音，后半句第一字的“鼓”字也是阴平声，但是不一定必须谱以“6”音，而相应的谱以“3”音。又如第二句前半句“6 5 4 3 5 6 1 7 6”

光 射 的 水 晶 宫，

“的”字在读处是阴上声，谱以“3”音，“的”字后“水”字也是阴上声，但是不一定必须谱以“3”音，而相应的谱以“5”音。

（“水”字的“6”音是辅助音，可以不计。）正因为如此，旋律才能往上或往下的演进。

(丙) 高低法

字有四声，阴阳的高低不同，用音也随之而异。一般来说，阴平宜用较高音，阳平宜用较低音，上声不论阴阳，宜用较低音，阴去宜用较高音，阳去宜用较低音，入声与平声相仿或用所派入的平、上、去三声的谱法。现在就以“东方红”，“太阳升”，来作一个例子。“东方升”三字都是阴平声，“红阳”两字是阳平

声，‘太’字是阴去声。假使阴平用‘3’，阳平就须用‘1’，阴去仍须用‘3’，这样我们就可谱作‘3 3 1 3 1 3’。不过这种谱法，在
东方红，太阳升

‘古诗经’、‘大成乐’以及‘宋词’是经常看得到的。但只是几个字或一句半句，是可以这样谱的，全部都是这样，是没有的。那是因为过于平板，真是朗诵的语音，失去了音乐性。这一类的语音法，多见于昆剧南曲的引子。

(丁)特定法

字各有声，声各有性，大概阴平声有句高性，阳平声句低性较显，上声句高句低均不过显，去声句高性甚显，句低性则较平声为差。在旧的工尺谱方面，习惯以‘工’（3）音为标准，高于‘工’者为高音，低于‘工’者为低音。所以谱阴平声字大半用‘工’（3），阳平声字用‘四’（6）或‘合’（5），上声字则用‘尺’（2）或‘上’（1），去声字则用‘工’（3）或‘丿’（5），以至‘五’（6）或‘住’（i），这只是在谱最普通最正常时候的法子。如果要把第一字突出其意义或突出其音节时，就有了大大的变化。倘若平声在上声、去声之前，就要谱以比上、去声更高的乐音。例如：昆剧访普的端正好第二句‘⁶54³’三字，‘光’字是阴平声，‘射’字是阳去声，因为平声在去声之前，所以‘光’字可以谱比‘射’字（5）音更

高的(6)音。又如第四句离金门以后的²6_{私出}567“二字，‘私’字是阴平声，‘出’字是阴入作上声，因为平声在上声之前，所以‘私’字可以谱比‘出’字(6)音更高的‘2’音。这里要分析一下，为什么不用‘i’音，而用更高的‘2’音呢？那是因为上声的声性较去声低，没有去声那么高，因此就要求在上声以前的平声，要更高一些，才能明显稳贴，这就是不用‘i’而用‘2’的缘故。所以我们在曲谱中，常常能看到平声谱的比上声或去声都高了。

(2) 二音腔的谱法

一音腔的谱法，是一个字谱上一个乐音，这样只能表达出某字的四声和四声的特性，而不能表达出四声的形态。要表达出四声的形态，首先要明白四声的音理。四声的音理，不外乎高低、轻重、长短、疾徐等各方面，这些方面又都是音乐条件所能办得到的。但是非用两个或两个以上的乐音不可，一个乐音就不够应用了。吾国文字原属单音系，即一字仅具一个音缀，而音缀是由发音和收韵拼合组成的，那末用一个乐音来代表发音的部份，另一个乐音来代表收韵的部份，不是恰恰地正好么。所以凡是在曲谱中，遇见一个字而谱有两个乐音的，我们就以反切的道理，认为第一个乐音是为发音服务的，第二个乐音是为收韵服务的。反切的规矩，是用两个字来切成一个音缀的，