

曲艺唱词创作谈

彭 际 野

吉林人民出版社

I057
14
2

BE73/12

曲艺唱词创作谈

彭 际 野



吉林人民出版社

曲艺唱词创作谈

彭 际 野

*

吉林人民出版社出版 吉林省新华书店发行

长春新华印刷厂印刷

*

787×1092毫米32开本 8½印张 2插页 180,000字

1982年1月第1版 1982年1月第1次印刷

印数：1—5,780册

书号：10091·837 定价：0.63元

开 篇 短 语

曲艺，这朵民间传统艺术之花，在祖国社会主义的春天里开放得绚丽多彩。人们赞美这种通俗的艺术“生动活泼、短小精悍、幽默风趣、便于排练、一人多角、演出方便、为群众所喜闻乐见。”它在为人民服务、为社会主义服务中，发挥着其它姊妹艺术不可代替的作用。它的文学价值及其地位越来越引起广泛重视。曲艺的芳香不仅沁入国内广大群众的心扉，而且飘洋过海，激起外国朋友的兴趣。美国加利福尼亚大学教授培瑞·林克，就十分酷爱我国的相声艺术，非但研究它的历史、语言、流派、表演艺术和创作理论，还能自编相声乃至用流利的中国话登台表演；加拿大朋友翻译、演出中国的山东快书、数来宝，先后在电台、电视台演播，均获得极大的成功，反映颇佳。这都说明曲艺这门艺术有着广泛的群众基础，大有开掘、发展的广阔天地。那种所谓曲艺登不了大雅之堂的世俗偏见，应该尽扫出门了。

在我国近三百个多彩多姿的曲种中，运用韵文来韵诵和咏唱的曲艺唱词占了绝大多数。广义来说，曲艺唱词泛指韵文曲艺。故此，这里的《曲艺唱词创作谈》也可以说是论述韵文曲艺写作知识和创作技巧的一本书。

书中各个篇章始于“文化大革命”前在黑龙江省文化艺术干部学校创作辅导干部培训班的讲稿；十年动乱以后从废墟里拾起，又结合多年从事创作和编辑工作的实践体验，对它进行了充实、加工乃至重写，并由该校汇印成集，作为教

学参考书籍，与此同时，一些文艺月刊，分别对有关篇章进行了连载或选载，从而有机会听取群众反映；此次吉林人民出版社选定正式出版，笔者又参考各方面的有益意见作了进一步的修改，并补写了个别章节。

由于曲种繁多，不可能逐一介绍。书中第一章是辙韵启萌知识的讲解；二、三、四章就几个有代表性的曲种的特点及其唱词的写作方法作了具体论述；五、六、七、八章就其曲艺唱词带有共性的创作规律、艺术技巧和表现手法进行了探讨与研究，力求详尽、系统，使业余作者和专业作者均有所获。为了避免各个曲种类同地方叙述上的重复，凡是前面章节业已论述，而后面章节又有所涉及的，均一笔带过，不作重复；但每章仍可独立成篇，连起来又是一个有机的整体。在排列上，采取了由浅入深的编序方法，这有助于初学写作者循序渐进地阅读和理解。另有两篇新曲种的论稿，编附于后，供创作研究参考。

由于受视野和水平所限，恐难避开欠妥之弊，渴求读者、行家们给予指教。此书从修改、成稿到出版过程中，承蒙许多同行、专家提供资料和有关方面的具体帮助，在此谨致衷心的感谢！

作者

1981年1月

目 录

开篇短语	1
第一章 辙韵基础知识	1
合辙押韵	1
十三道辙	3
辙韵辨别	8
谈“儿化”韵	10
选辙艺术	12
平仄四声	14
附：辙韵字表	16
第二章 快板的体裁和韵式规律	27
快板的体裁	28
快板的韵律	30
快板的句式与节奏	39
快板的“白口”及拟声词语气词的运用	47
第三章 数来宝创作规律探究	53
数来宝的基本特点	53
数来宝的艺术探究	56
数来宝的“包袱”及其表现手法	68
第四章 鼓词曲词的格律与写作技巧	83
鼓词曲词的体裁	83
鼓词曲词的格律	85
鼓词曲词的写作技巧	95

第五章 曲艺唱词的人物刻画	114
唱词人物的性格塑造.....	114
唱词人物的描写方法.....	117
第六章 曲艺唱词的语言艺术	137
唱词语言的准确精练.....	138
唱词语言的雅俗共赏.....	145
唱词语言的形象生动.....	150
唱词语言的幽默风趣.....	156
唱词语言的比喻夸张.....	160
第七章 曲艺唱词的情节构思	165
唱词情节的提炼与概括.....	165
唱词情节的构思技巧.....	169
第八章 曲艺唱词的布局和叙述方法	216
唱词的故事编织与结构.....	216
唱词的布局要领.....	221
唱词的叙述方法.....	226
浅谈三句半的写作	237
简论词表演的写作	245

第一章 辙韵基础知识

文学作品的语言有散文和韵文之分。散文也就是通常所说的白话文，它不讲究谐韵。而韵文则是节奏鲜明、音韵和谐的一种文体。它的运用也比较广泛，除了诗歌、戏曲、曲艺等文艺作品外，还有借歌诀的长处，用韵文来编写中草药的汤头、脉象和编写谚语、交通规则、卫生知识、纪律制度的，以帮助人们的记忆。就曲艺来说，凡是韵诵类和鼓曲类的唱词都离不开辙韵。要作到写韵文就象写白话文一样地运用自如，就需要熟练地掌握辙韵和平仄声调的规律。鉴于主要曲种的韵律特点已有专题论述，这里所要介绍的，是学习写韵文必须掌握的基础知识。

合 辙 押 韵

韵文所以有韵，主要是作者通过合辙押韵的手段，把许多涣散的语音连贯起来，而使要说的话变成了有节奏的声音和谐的语言。怎样合辙押韵呢？就是在诗歌和曲艺唱词的句末，按照一定的格式，把收音落在相同或相近的字上。

一片青来一片黄，
黄是麦子青是秧，
是谁绣出花世界，

劳动人民手一双。

这是一首歌颂劳动人民的民歌，除了有深刻的寓意外，念起来还非常上口、好听。为什么会有这个效果呢？因为它合辙押韵。你看它们的句末是：“黄”、“秧”、“双”，字音都相近，这就构成了同一个韵；把这些同韵字用在句末，就是合辙押韵了。凡属适合演唱的词，大体都有句头、句腰、句尾三个音节。句尾的末一个字叫作“韵脚”，这是形象的比喻。通常所说的“押韵脚”，就是每句词末尾那个字要合辙押韵的意思。

运用音韵的和谐来作诗赋词，在我国有几千年的历史。它是民间歌手、民间艺人和人民群众的共同创造。在当代，韵文这种形式尤为普及。因为合辙押韵的长处在于，能产生一种声音回旋的和谐美，是从声韵方面来增强艺术效果的一种手段。鲁迅说：“新诗押大致相近的韵，给大家容易记，又唱得出来，唱不出来就记不住”。写曲艺唱词是供演唱用的，要使演员唱得顺口，唱得不别扭，让观众听得舒服听得有劲，就有赖于音韵的和谐及其节奏的鲜明了。象这样的句子就不好唱，既难听也难记：

山花映着浪花开，
天池水库浪打浪，
渔歌穿峡又过岭，
姐妹们荡桨入云间。

这是一段比较规整的散文。尽管也是一行行排列起来的，可是它四个韵脚四个音，没有韵味，唱不出个劲来。如果把它

改成：

山花映着浪花开，
天池水库浪拍崖；
渔歌穿峡又过岭，
姐妹们荡桨入云海。

念起来就有韵味了。因为头一句和第二、第四句的韵脚“开”、“崖”、“海”的字音都相近。显而易见，通过合辙押韵，使音韵有规律地重复，读起来不仅有了韵律感，而且也增强了句子的节奏感和语言的音乐性。既便于演员记忆、咏唱、抒发感情，也让人感到和谐优美、悦耳动听；有助于比较完美地表达作品的思想内容，引起观众感情上的共鸣。

十三道辙

要掌握合辙押韵的规律，首先需要弄清辙的概念，都有多少辙。顾名思义，“辙”是车辙的意思，意即后车压着前车轨迹行进。这里借以譬喻音韵的系统。一道辙就是将发音相同、相近的字，归并在一起的一个音韵系统。

辙韵的分类，从我国历史上看不断有所演化。唐宋时期的韵书把韵目分为二百零六部。到了南宋时期，刘渊把某些同用的韵加以归并，成为一百零七部；之后又改为一百零六部。明代初年的《洪武正韵》则把韵目改订为七十六部。其后又演变为十九个韵部的《中原音韵》。建国以后，中华书局于一九六四年编辑出版的《诗韵新编》，把韵目分为十八类，这就是：一“麻”、二“波”、三“歌”、四“皆”、五“支”、六

“儿”、七“齐”、八“微”、九“开”、十“模”、十一“鱼”、十二“侯”、十三“豪”、十四“寒”、十五“痕”、十六“唐”、十七“庚”、十八“东”。

由于受各地方言和不同发音方法的影响，辙韵的分类也不一致。比较普遍的分类法，是传统京剧和包括北方部分曲艺唱词，把韵目分为十三辙。这种分类方法比较合乎实际应用，为群众普遍接受。因为按汉语（普通话）读音来分类，可以把发音相同、相近的字归并为十三大类，习惯的说法叫“十三道大辙”。这就是：一、“发花”辙；二、“梭波”辙；三、“乜斜”辙；四、“姑苏”辙；五、“一七”辙；六、“怀来”辙；七、“灰堆”辙；八、“遥条”辙；九、“油求”辙；十、“言前”辙；十一、“人辰”辙；十二、“江洋”辙；十三、“中东”辙。

所谓“十三道大辙”，即是每道大辙里收列了和它大体相通的韵类。如：“一七”辙就包括了“支”韵、“而”韵、“齐”韵、“鱼”韵四类；“梭波”辙包括了“波”韵、“歌”韵；“中东”辙包括了“庚”韵、“东”韵，等等。这一来，有的辙比较庞杂，有的比较单一；有的收音较宽，有的收音较严。严韵押起来显得非常和谐；宽韵押起来只能是大体谐韵。试看下面运用“花辙”的谐韵效果：

英雄戴上光荣花
多作贡献为国家

} “发花”辙（和谐）

稻海无边涌金波
农民唱起丰收歌

} “梭波”辙（大体谐韵）

边防战士斗风雪· } “乜斜” 辙 (和谐)
保卫祖国坚如铁·

人民悼念周总理· } “一七” 辙 (大体谐韵)
泪水顿作倾盆雨·

多产多收多得福· } “姑苏” 辙 (和谐)
党中央领咱上征途·

人民战士人民爱· } “怀来” 辙 (和谐)
军民团结打不败·

林海雪原寒风吹· } “灰堆” 辙 (和谐)
红梅含笑报春归·

奔向四化心一条· } “遥条” 辙 (和谐)
勇攀高峰逞英豪·

山也是峭来坡也是陡· } “油求” 辙 (和谐)
哪里艰险哪里走·

钢铁洪流手中牵· } “言前” 辙 (大体谐韵)
浇铸祖国好河山·

学习雷锋为人民
一代新风化彩云 } “人辰” 辙 (和谐)

天苍苍，野茫茫，
风吹草低见牛羊 } “江洋” 辙 (和谐)

发扬党的好作风
永为革命立新功 } “中东” 辙 (大体谐韵)

无疑，这些韵脚都是合辙合声的；但是谐韵有宽严之分。多数协调动听；少数稍嫌不够严谨。如：“梭波” 辙中的“新事多”、“唱赞歌”，音韵不尽一致，如果改成：“长征路上新事多，八亿人民喜心窝”，就非常谐韵。“一七” 辙中的“理”和“举”，音韵相近，如果是“心中缅怀周总理，誓将革命干到底！”谐韵尤佳。再如：“中东” 辙的“风”属“庚”部，“功”属“东”部，如果下句也换成“庚”部的字：“发扬党的好作风，愿作革命螺丝钉”。音律就十分和谐了。

掌握了十三辙分类宽严的情况，写作时就胸中有数。假如创作小段，愿意把韵脚押得俏些、细微些、严密些，可以押要求较严的韵部（即是说使用韵母收音相同而不是相近的字）。在不因韵害意的情况下，以力求完美为好。传统京剧创作作用韵就非常宽，常把“中东” 辙里的“庚”韵并入到“人辰” 辙里使用，北方人按十三辙来检验似乎是“窜辙”了；可是京剧和北方部分曲艺唱词却习惯于如此运用。这种用法叫“通押”。

关于辙名，随着历代分类的变化和时代的演异，叫法也

因时而异。《中原音韵》就有“东钟”、“支思”、“鱼模”、“萧豪”、“家麻”、“尤侯”、“侵寻”、“廉纤”等等名称。而《诗韵新编》则给它起了单名，如前所述的“麻”韵、“波”韵、“开”韵、“唐”韵、“东”韵等等。这无关大局，名字本身只起一个符号的作用。这十三道大辙的名称，是从每道辙包含的数以十计、百计的汉字当中，挑选出来的两个音形相仿的字作为代表，并以它来命名的。由于各个地方选出来的“代表”不同，所以即便是同一道辙，叫法也不相同。例如，四川管“发花”辙叫“八大”韵；云南叫“抓麻”韵；他们管“言前”辙叫“天仙”韵。叫法不同却都属于一个音韵系统。

从这里可以看出，云南、四川等地管“辙”叫“韵”；其实是一个意思。鲁迅说的“押大致相近的韵”，也就是要合上辙的意思。所谓“韵”，是指韵母的主要元音和韵尾的收音而言；所谓“辙”，也是以韵母相同或相近作为分类依据的。强调合辙押韵也就是要求句末落在韵母收音一致或相近的字上。一般是写诗的习惯说“押韵”；写戏曲和曲艺唱词的通常好说“辙口”。

这十三道大辙是人民群众积累了长期实践的经验总结而成的。为便于记忆，民间流传着不少歌诀。这些歌诀，每个字代表一道辙。例如：

- (1) 月下一哨兵，巡守在山岗，多威武。
- (2) 二月落花浮水面，楼台倒影沉池塘。
- (3) 红旗飞舞春色稠，花儿万朵朝阳开。

后两首歌诀有十四个字，包括“儿化”韵（小辙儿）在内。我们只要记住其中一首就行了。

辙韵辨别

我国幅员辽阔，人口众多，语言很不统一，即便同是说汉语，发音方法差异也很大。如南方人“明”与“民”、“英”与“因”区分不开（有意“通押”除外）；北方人也有把隶属“乜斜”辙的字混入“梭波”辙却辨别不出来的。又如普通话的“肉”（ròu）字为“油求”辙；四川、贵州一带方言读作rǔ（汝），却成了“姑苏”辙。掌握了正确发音的人，一眼就能看出这是“窜辙”了。

那末，当欣赏或写作一篇韵文时，怎么能一眼就辨别出那个韵脚窜没窜辙呢？最好是能够掌握普通话的正确发音。只有以普通话语言为标准才能鉴别出韵脚是否和谐，使作品广为流传，为大多数人所接受。其次，如果会汉语拼音就更好办了：可以从韵母上去区分窜没窜辙。无论哪个字，只要韵母相同或相近都同属一辙。每个汉字的发音都是由声母和韵母两个音节拼成的。声母在音节的前面。比如：妈（ma）字，是由声母m（摸）和韵母a（啊）相拼而成的；巴（ba）字，是由声母b（坡）和韵母a（啊）相拼而成的；堂（tang）字，是由声母t（特）和韵母ang（昂）相拼而成的。“妈”和“巴”，虽然声母不同，但韵母相同，都收在a（啊）字上，所以同属一道辙（发花辙）。同样，“常”和“堂”的声母不同，但韵母相同，都收在ang（昂）字上，它就同属另一道辙（江阳辙）。但是“妈”和“常”就不是同属一辙，因其韵母不相同。

在十三道大辙里，每道辙都有其发音相同或相近的韵母。掌握了每道辙包含的韵母，也就找到了数以千计的汉字的归属。为便于参考，这里以汉语拼音方案为依据，将每道

辙的韵母及其发音，分列如下：

辙 名	包 含 的 韵 母	收 音
发花辙	a (啊) ia (呀) ua (蛙)	收 在 a 上
梭波辙	e (鹅) o (喔) uo (窝)	e、o 收音相近
乜斜辙	ie (耶) üe (约) ê (诶)	收 在 ê 上
姑苏辙	u (乌)	收 在 u 上
一七辙	i (衣) ü (迂)	i、ü 收音相近
怀来辙	ai (哀) uai (歪)	收 在 ai 上
灰堆辙	ei (欸) uei (威)	收 在 ei 上
遥条辙	ao (熬) iao (腰)	收 在 ao 上
油求辙	ou (欧) iou (优)	收 在 ou 上
言前辙	an (安) ian (烟) uan (弯) üan (冤)	收 在 an 上
人辰辙	en (恩) in (因) uen (温) ün (晕)	收 在 en 上
江洋辙	ang (昂) iang (央) uang (汪)	收 在 ang 上
中东辙	eng (亨的韵母) ing (英) ueng (翁) ong (轰的韵母) iong (雍)	eng ong 收音相近

上表的韵母有的是单元音。如：a(啊)、e(鹅)、o(喔)、i(衣)、u(乌)、ü(迂)，收音比较好记；有的是复韵母，由两个或者三四个字母构成的，也不难掌握，如：an(安)、ian(烟)、uan(弯)、üan(冤)，这些韵母的韵腹(主要元音)和韵尾是相同的，都收在an(安)音上。由此可以看出，所谓韵母相同，是指韵腹和韵尾相同，不要求韵头(介音)一丝不差，即是说，主要收音相同即可论为同辙。“梭波”辙、

“一七”辙和“中东”辙中有的收音只是相近，按十三辙分类，它们也都分别隶属其内。上表有的辙韵母较多，它管辖的字也相应地多，如“言前”辙、“人辰”辙、“江洋”辙各有四个韵母；“中东”辙有五个韵母，它们都是本辙里的“同胞兄弟”。假若用“中东”辙写词，只要韵脚字的韵母与表内“中东”辙五个韵母中的任何一个相符，就绝对不会“掉辙”了。

再次，如不会拼音也不要紧，可以用嘴念来作鉴别，不咬嘴、不别扭，发音相近，就同属一辙。如：元、连、韩、环、完，念起来顺嘴，都落在一个an（安）音上，均属“言前”辙的。又如：元、连、韩、环、方，这个“方”搁到里面念起来就不得劲，因为它是属于另一道辙（“江洋”辙）的，不是“言前”辙的。不过它不如从韵母上去辨别准确可靠。

再其次，还有一个省事的办法，就是自备一些诸如《诗韵新编》、《现代诗韵》，《韵辙常识》之类工具书，这些书把几千个常用汉字。按十三辙或更细的韵部分门别类地排列了起来。为了给没有这类工具书的作者提供辨辙使韵的方便，笔者列了个辙韵字表附后，写作时，韵脚上的字可在所列辙口范围内任意选用。

谈“儿化”韵

在十三道大辙以外，还有两道主要的小辙儿——“儿化”韵，故有“十三道半辙”之说。

所谓“儿化”，就是在不同的名词或单字后面附加个“儿”字尾，形成一个具有特殊音色的卷舌韵母，使读音发生变化。一般轻松明快的曲艺唱词，常常借用“儿化”韵来增添作品语言的风趣和表现力。它来源于民间的小字眼儿。如：