

017506

中国曲艺音乐集成



中国 曲艺音乐 集成

湖南卷·下册

《中国曲艺音乐集成》全国编辑委员会
《中国曲艺音乐集成·湖南卷》编辑委员会

中国 ISBN 中心



长沙弹词

概 述

长沙弹词俗称“讲评”、“评讲”、“评讲曲”，也有称其为道情的，是湘中地区主要曲种之一，流行于长沙、益阳、湘潭、浏阳、安化、桃江、平江等地。20世纪50年代起，逐渐流传到常宁、耒阳等城镇。其中以长沙、益阳、浏阳、汨罗最为盛行。用长沙方言演唱，主要伴奏乐器为月琴。原统称弹词，1953年2月，湖南省首届民间艺术观摩会演期间，由长沙弹词艺人舒三和、益阳弹词艺人李青云等共商，将这一曲种定名为长沙弹词。

长沙弹词形成的具体年代，无史料记载。根据艺人依其师承关系提供的情况，并参照有关的文字资料，大约在清康熙年间(1662—1722年)就有弹词这一种曲艺形式问世了。1903年出版发行的《新湖南》中，杨笃生(1872—1911)有这样的记述“……昔日遗黎所著，有《下元甲子歌》托于青盲弹词……读之令人痛心酸鼻，所谓呕起几根头发者，村农里妪，至今能呕吟之。”

长沙弹词是脱胎于湖南渔鼓道情，经过不断的衍变发展而形成的独立曲种。

据艺人舒三和回忆，他在师承鞠树林学时(20世纪20年代)，演唱弹词用渔鼓伴奏，在信奉、艺俗、艺规等方面与渔鼓相同，都将“八仙”中的韩湘子尊为祖师爷，并有渔鼓弹词艺人的行会组织“永定八仙会”(亦名湘子会)，设长沙堤下街。艺人均需入会并缴纳会费，领取刻有“永定八仙会”五字和编号的铜牌方能营业。该组织至20世纪30年代由渔鼓弹词业工会所取代。

从长沙弹词音乐与渔鼓、道情音乐相比较,亦可看出它们之间的渊源关系。

例 1:

1 = F

选自《空空歌》
(周菊初演唱)

【道情腔】 中速 ♩ = 88
 $\frac{2}{4}$ (膨打 | 膨打 打打打 | 膨打 打 | 打 膨打 | 打打打 膨打 |

打 0) | $\underline{5 \ 5} \ 3$ | $\underline{3} \ 1 \cdot$ | $\underline{1 \ 2} \ \underline{3 \ 2}$ | $\underline{1 \ 2} \cdot$ |
 太 阳 (哎) 一 出 满 地 红,

(膨打打 打打 | 膨打 打) | $\underline{1 \ 6} \ 1$ | $\underline{3} \ \underline{2} \cdot$ | $\underline{1 \ 2} \ 1$ |
 贫 道 下 山 唱 道

$\underline{5 \ 6} \ 5$ | (膨打打 打打 | 膨打 打 | 打打打 膨打 | 打 0)
 情 (哪),

$\underline{5 \ 5 \ 6}$ | $\underline{3 \ 3 \ 5} \ 2$ | $\underline{3} \ \underline{1 \ 6}$ | $\underline{1 \ 3} \ 2$ | (膨打打 打打 |
 就 将 (个) 渔 鼓 (哎) 敲 几 下,

膨打 打) | $\underline{3} \ \underline{1 \ 6}$ | $\underline{1 \ 1} \ 2$ | $\underline{1 \ 6} \ \underline{2 \ 1}$ | $\underline{5 \ 6} \ \underline{5 \ 5}$ | $\underline{5} \ -$ ||
 惊 动 (个) 世 间 百 姓 们 (哪)。

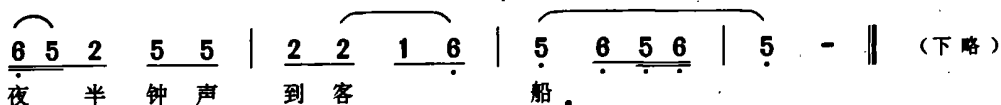
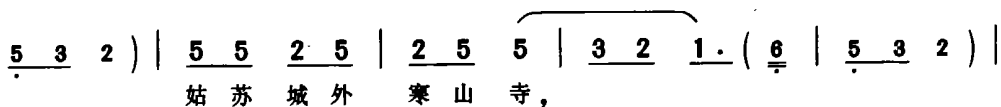
例 2:

1 = G

选自《开场诗》
(伍嵩皋演唱)

【渔鼓腔】 中速 ♩ = 92
 $\frac{2}{4}$ ($\underline{5 \ 5 \ 6} \ \underline{1 \ 2}$ | $\underline{1 \ 2 \ 1 \ 6} \ \underline{5 \ 5}$ | $\underline{5 \ 3} \ 2$) | $\underline{5 \ 5} \ \underline{2 \ 2 \ 1}$ |
 月 落 乌 啼

$\underline{2 \cdot} \ \underline{1} \ 2$ | $\underline{5 \ 5} \ \underline{3 \ 5}$ | $\underline{3 \ 3 \ 2} \ \underline{1 \ 2}$ | ($\underline{5 \ 5 \ 6} \ \underline{1 \ 2}$ | $\underline{1 \ 2 \ 1 \ 6} \ \underline{5 \ 5}$ |
 霜 满 天, 江 枫 渔 火 对 愁 眠,

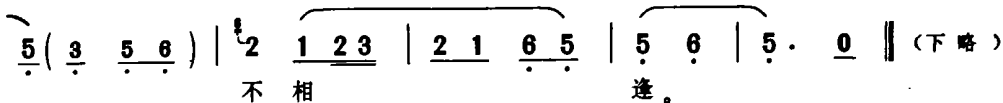
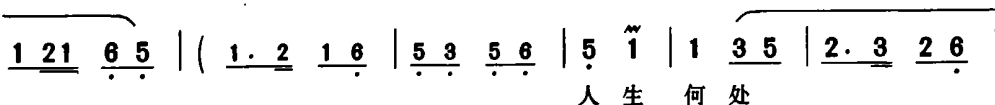
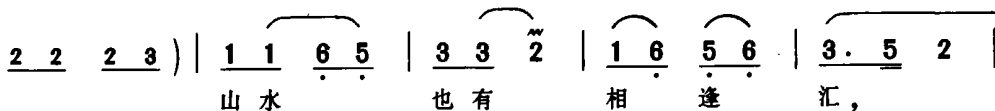
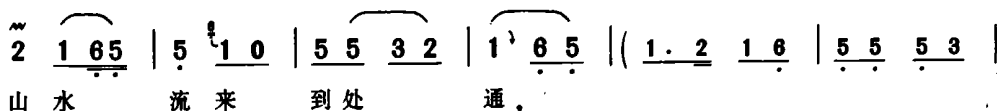
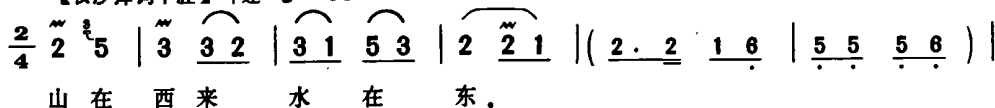


例 3:

1 = G

选自《书帽》
(彭延昆演唱)

【长沙弹词平腔】中速 ♩ = 84



上述三例唱腔音乐，上句一般落 2，下句一般落 5，同为板腔体，长沙弹词音乐的调式为徵调式，而渔鼓道情腔大多数亦是徵调式（渔鼓有少量的羽调式。）

旋律走向因受方言音调影响略有不同，但三者的一二四句较为平稳而稍下滑，第三句向上，基本符合起承转合的结构规律。

长沙弹词流布于湘中地区，以省会长沙为主体。长沙是湖南省政治、文化、商业中心，交通便利，城市的繁荣为文化传播交流提供了有利条件。长沙弹词伴随着社会的发展进步

而不断衍变。清代中叶以前，只唱短篇“劝世文”之类的曲目，内容大多宣扬道教教义，清代中叶以后发展为讲唱故事，称为小本，稍后有手抄本，到清末民初有坊刻本问世。发现最早的是清光绪二年（1876年）的《拜塔》，光绪二十一年（1895年）的《食酒糕》，光绪三十年（1904年）《紫玉钗》等多种。民国18年（1929年）出版的《湖南唱本提要》中辑录了清末民初刊本的弹词曲目21篇。又如清末陈天华（1875—1905）于光绪二十九年（1903年）写的《猛回头》，就是用的弹词形式，表现了强烈的反帝爱国思想。

猛睡狮梦中醒向天一吼，
百兽惊龙蛇走魑魅逃藏，
改条约更政权完全独立，
雪仇耻驱外族复我冠裳。
到那时齐叫道中华万岁，
才是我大国民气吐眉扬。

在当时的士兵学生民众中流传极为广泛。民国26年（1937年），长沙老报人熊伯鹏，以糊涂博士为笔名连续多年在长沙《晚晚报》专栏上发表大量的短篇弹词。抗日战争期间，湖南的部分地区一度也是抗战的大后方。武汉撤守后，长沙便成为文化界人士荟萃的地方，许多共产党人、进步人士和从南京、上海、武汉等地辗转来湘的曲艺艺人，运用曲艺形式，宣传抗日救国。长沙弹词艺人受到极大的震动，出现了舒三和自编自演的《孙方正救国》、《骂汉奸》等曲目。自清代中叶至民国初年直到抗日战争期间，长沙弹词的流变经历了一个由演唱“劝世文”和民间流传的短小故事到有文人志士参与创作并由口头文学发展到有文学底本的阶段。自有文人参与创作，弹词的词作方面更具规格，更有文采，其所以称为弹词，除了伴奏乐器用月琴外，词作的典雅起了决定性作用。词作的衍变也为弹词音乐的发展提供了条件。

弹词的传统曲目较为丰富。中长篇有《五虎平西》、《万花楼》、《月唐》、《残唐演义》、《南岳飞龙传》、《杨家将》、《罗通扫北》、《慈云走国》、《七剑十三侠》、《三合明珠剑》、《水浒传》、《大八义》、《小八义》、《花亭会》、《天宝图》、《乌龙记》、《二度梅》、《游龟山》、《卖水记》等。另有一批的颂扬清官包公、陶澍、彭玉麟、赵申桥等人物的故事及神话、童话故事如《包公审六指》、《陶澍访江南》、《彭玉麟访广东》、《雕龙宝扇》、《鹦哥记》、《白鹤带箭》、《洞宾对药》等。分回目演唱连台本，时间不限，短则几次唱完，长则数月不等。长沙、益阳、浏阳等地艺人演唱的曲目底本大体相同。

中华人民共和国成立后，由于党和政府对文化艺术事业的重视和大力扶持，对弹词的传统曲目进行了清理，剔除了一些封建糟粕，使内容更健康更富人民性。除演出传统曲目外，配合各个历史时期的任务，创作了一批新曲目，及时宣传党的方针政策，发挥了曲艺轻骑兵的作用，如1958年全国第一届曲艺会演，湖南代表队舒三和改编的传统曲目《武松打

虎》及新编曲目《模范饲养员贺庆莲》等赴京参加会演,受到好评。之后由中国唱片社将《武松打虎》、《鲁提辖拳打镇关西》及邓逸林演唱的《三块假光洋》等灌制成唱片向全国发行;湖南人民广播电台将舒三和演唱的《东郭救狼》、彭延昆演唱的《雷锋参军》及湖南省曲艺团创作和改编的一批如《智杀汤魔王》、《活捉惯匪姚大榜》、《赶鸡》、《南越一少年》等新曲目录音播放。

十年动乱期间,弹词曾一度衰落,70年代后期重又复苏。1980年湖南省举办职工曲艺调演,由王宏志作词、刘淡浓编曲的弹词《安源烈火》获创作、表演奖;杨志淳、熊勋华作词、刘淡浓编曲的《护像》赴京参加职工曲艺调演获得好评。1982年全国曲艺优秀曲目(南方片)观摩演出,由周安礼作词,刘望宁编曲的《奇缘记》获一等奖,由王大志作词、任佳编曲的《骂男人》获二等奖。1985年由谭水利口述,李扬、刘淡浓整理的中篇弹词《雕龙宝扇》和由彭延昆口述、魏杰整理的中篇《鹦哥记》,由湖南人民出版社出版单行本发行全国。

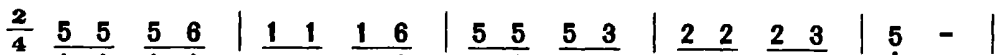
二

弹词的底本为散文、韵文相间,通俗易懂,讲究口语化。演唱时说唱结合,唱为韵文,说为散文,个别的说白亦有韵文(韵白)。短篇重“唱”,中长篇侧重于说。表现手法以叙事代言为主,传统曲目基本上采用一人一事单线条的结构方法,一人多角、进进出出、生动多变。分“书头”、“道白”、“唱词”、“尾声”四个部分。行话称这几部分为“凤头”、“猪肚”、“豹尾”。唱词多为七字句,也有十字句或长短不一的句子,也有垛句、数唱和嵌句、排比句式。七字句的词格为二二三,十字句为三、四、三或三、三、四,长短句式较灵活,由演唱者自行掌握句式节奏。唱词的韵辙采用全国通用的十三道大辙,长沙弹词对这十三道大辙另有称谓,“中东”与“人辰”辙称“弓生”韵,“也斜”与“一七”称“提歇”韵,“言前”称“连”字韵,“江洋”称“弹簧”韵,“姑苏”称“富”字韵,“由求”称“由”字韵,“遥条”称“豪”字韵,“灰堆”称“亏”字韵,“怀来”称“钗”字韵,“梭波”称“梭”字韵,“发花”称“花”字韵,还单独将“知、诗、日、资”等字列为“诗”字韵,将“居、猪、书、吁”等字列为“居书”韵。唱词讲究平仄分明。一般是一韵到底,中间不换韵。如需换韵,必须在一段道白后或较长的音乐过门之后,换得自然流畅。

长沙弹词用长沙方言演唱,长沙口语谓说话为“平讲”,带说带唱的叫“平讲曲”。长沙方言有六声即阴平、阳平、上声、去声(阴去、阳去)、入声。六声的调值比较接近,如阳平是低平调,入声是次低平调,上声是中平调,阴平也是平声较多,阴去亦是低平调,长沙方言的声调特点是平而偏低。长沙弹词的音乐是在长沙方言声调的基础上发展起来的,也带有语调性较强的特点,似说似唱,说中又似带点哼腔。唱句严格“按字行腔”、“腔随字走”与语言紧密结合,因此为当地人民群众所熟悉,易传播、易接受。

三

长沙弹词音乐的原型是单曲体结构,以上下句旋律构成基本唱腔。其基本腔是:



属徵调式,骨干音为 5 1 2。

随着社会的进步,长沙弹词由原来只演唱短篇劝世文而发展到以演唱故事为主的曲种,其上下句唱腔音乐已不能适应曲目的需要了,历代艺人便以变板,变腔的手法来进行创造,才有了今天较为完整的板腔体音乐。

变板即是在板眼上加以变化,成为板式变化的结构。由于劝世文发展到演唱故事后,曲词上有了大的发展,出现了七字、十字、排比、嵌句、垛句等多种不同的句式结构,因而也出现了不同板式(节拍),不同句式的变化,促进了音乐旋律的发展,由原来上下句呼应的唱腔音乐结构变为四句为一乐段的启承转合式结构。

变腔是在基本唱腔的基础上,根据内容及不同句式、板式的需要扩展旋律,加上历代艺人各自不同的润腔手法及与地方戏曲、民间歌舞音乐互相吸收、溶化而派生出不同的唱腔音乐。

长沙弹词的板腔究竟有多少?艺人一般习惯将它归纳为“九板十三腔”,实际是将十三韵归为十三腔。也有的艺人说是“八板九腔”。50年代后,比较一致的认识是“九板八腔”。九板是〔平板〕、〔慢板〕、〔快板〕、〔散板〕、〔流水板〕、〔消板〕(即后半拍起腔)、〔抢板〕、〔摇板〕、〔滚板〕。八腔是〔平腔〕、〔柔腔〕、〔欢腔〕、〔怒腔〕、〔柔带悲腔〕、〔悲腔〕、〔烂腔〕、〔神仙腔〕。益阳、浏阳、汨罗等地的弹词在板腔分类上与长沙艺人的说法基本相似,仅个别名称有所不同。益阳弹词将板分为〔散板〕、〔慢板〕(包括〔悲板〕)、〔平板〕(包括〔数板〕)、〔快板〕(包括〔流水板〕)。八腔名称为〔平腔〕、〔欢腔〕(包括〔喜腔〕)、〔悲腔〕含〔大悲腔〕、〔柔腔〕含〔柔带悲腔〕、〔怒腔〕、〔醉腔〕、〔神仙腔〕。

从表现功能上说,弹词的诸种板腔,都有各自的特长。〔平板平腔〕多用于书头和叙事性唱段,它的适应性较强,是弹词常用的板腔。〔柔腔〕、〔柔带悲腔〕、〔慢板〕多用于表现悱恻缠绵和悲伤、柔婉的情感。〔烂腔〕或〔神仙腔〕、〔花腔〕用于曲目中反面人物或神仙界人物的唱段。〔悲腔〕或〔散板〕表现悲痛激愤的情绪。〔怒腔〕表现人物恼怒时的情绪。在〔悲腔〕之前加一个散板形式的唱句即成为〔大悲腔〕,或者是〔哭头〕,节奏更为缓慢,情绪更显悲痛。

中华人民共和国成立后,艺人与文艺工作者合作,对长沙弹词音乐的发展做了一些尝试。如长沙弹词音乐原无〔大悲腔〕,艺人舒三和在《东郭救狼》中,根据弹词曲调特点,吸收

湘剧南北路(类似京剧的西皮、二簧)的某些素材,创造了一种散板式的悲腔唱法,嗣后许多曲目相继运用,形成了〔大悲腔〕音乐。

例 4:

1 = C

选自《东郭救狼》唱段
(舒三和演唱)

廿 $\hat{0}$ 5 6 $\dot{1}$ $\overset{\frown}{6}$ $\overset{\frown}{5}$ $\overset{\frown}{3}$ - 5 $\overset{\frown}{5}$ $\overset{\frown}{3}$ 2 $\hat{0}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$

(白)且慢!东郭上前用手拦,

$\dot{1}$ - : $\overset{\frown}{65}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\overset{\frown}{65}$ $\hat{3}$ - : $\underline{0}$ $\underline{31}$ $\overset{\frown}{3}$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ $\overset{\frown}{1}$ - : $\underline{1}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$
老丈! 我们读书之人明礼

$\underline{6.}$ $\underline{\dot{1}}$ $\underline{56}$ $\underline{30}$: $\underline{51}$ $\underline{1}$ $\underline{5}$ $\overset{\frown}{3}$ $\overset{\frown}{2}$ $\overset{\frown}{3}$ - : $\overset{\frown}{32}$ $\underline{5}$ $\underline{20}$ $\underline{2}$ $\underline{32}$ $\hat{1}$ - |
义, 爱人哪爱物 理应当。

其中东郭上前的“前”字,“老丈”二字,明礼义的“义”字等处,均吸收了湘剧素材,扩充了旋律,丰富了人物感情。彭延昆演唱《悼潇湘》其中亦吸收了湘剧唱腔中的旋律和唱法,使贾宝玉在痛悼林黛玉时极度悲愤的心情,表现得淋漓尽致。

例 5:

1 = C

选自《悼潇湘》唱段
(彭延昆演唱)

【大悲腔】

廿 $\overset{\frown}{6}$ $\overset{\frown}{2}$ 7 $\overset{\frown}{65}$ 3 $\overset{\frown}{65762}$ $\overset{\frown}{7.256}$ ($\underline{6}$ $\underline{7}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$) $\overset{\frown}{5}$ $\overset{\frown}{32}$ $\dot{1}$
只害得我表姐妹 命染

$\underline{7}$ $\underline{63}$ 5 $\overset{\frown}{4}$ $\overset{\frown}{6}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\overset{\frown}{2}$ $\overset{\frown}{5}$ $\overset{\frown}{3}$ $\overset{\frown}{2}$ $\overset{\frown}{1}$ $\overset{\frown}{2}$ $\overset{\frown}{2}$ $\overset{\frown}{7}$ $\hat{0}$: $\underline{2}$ $\underline{2}$ $\underline{7.}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{76}$:
黄沙,有情人吁吁吁吁吁吁吁 倒做了

$\overset{\frown}{5}$ $\overset{\frown}{5}$ $\overset{\frown}{3}$ $\overset{\frown}{2}$ $\overset{\frown}{1}$ $\overset{\frown}{2}$ $\overset{\frown}{7.}$ $\underline{6}$: ($\underline{6.}$ $\underline{7}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$) $\underline{7.}$ $\underline{2}$ $\underline{7.}$ $\underline{65}$ $\underline{60}$ $\overset{\frown}{2}$ $\overset{\frown}{7}$ $\overset{\frown}{6}$ - $\hat{5}$ |
负心 冤 家。

这几句唱腔是将湘剧唱腔中的悲腔旋律融于弹词音乐,在唱法上亦吸收了戏曲中揭示人物内心世界的表现手法,如吁……是气息在胸中回旋,然后喷出顿声,似欲说无词,欲

哭无泪,声声发恨,增强了艺术感染力。

新文艺工作者参与改革弹词音乐,作了如下尝试:

1. 根据原腔加以改编,如下例。

例 6:

1 = F

选自《一船化肥》唱段
(长沙市黑石渡小学演唱)

快速 ♩ = 140 跳跃地

$\frac{3}{8}$ (5̣5̣ 5̣6̣ | 1̣1̣ 1̣6̣ | 5̣5̣ 3̣5̣ | 2̣5̣ 3̣5̣ 2) | 3̣5̣ 1 | 6̣ 6̣5̣ | 3̣5̣ 3̣5̣ | 1̣6̣ 1̣3̣ |

一队人 急急 忙 忙 朝 前

2. | (2̣3̣ 2̣1̣ 6̣1̣ | 2̣5̣ 3̣5̣ 2) | 5̣3̣ 5̣3̣ | 5̣3̣ | 5̣6̣ 5̣5̣ | 1. | (6̣1̣ 5̣6̣ 1) | (下略)

走, 又 蹦 又 跳 笑 盈 盈,

这段 $\frac{3}{8}$ 拍子是根据原 $\frac{2}{4}$ 拍子 | (5̣5̣ 5̣6̣ | 1̣1̣ 1̣6̣ | 5̣5̣ 5̣3̣ | 2 2 3 |) 的曲调改编而成的。

2. 吸收长沙地区山歌民歌素材融进弹词音乐。

例 7:

1 = F

选自《一船化肥》
(长沙市黑石渡小学演唱)

自由节奏 山歌风

(笛子独奏)

$\frac{2}{4}$ (i - | 5 3 | 1 2 3 5 | 6 -) | 廿 i 6 i 6 6 -

1̣ 6̣ 5̣ 6̣ 3̣ 5̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 5̣ 6̣ 7̣ 2̣ 6̣ - ⁵⁴¹² 3 ⁴¹²³ 5 ²³⁵⁶ i

5 i 5 i 5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 3 5 5 5 5 6 ^{渐慢} 1 2 3 5 6 -)

i 5 3 5 6 i 6[♯] - ^v 5 6 i | $\frac{2}{4}$ 6 5 5 3 | 2. 3 | 2 3 2 1 |

向 阳 河 畔(哪) 春 意 浓,

(5 6 1 2 5 | 廿 2 5 2 5 5 -) 5 5 1 1 3 - |

片 片 秧 田(哪)

$\frac{2}{4}$ 1. 1 5 5 | 6. 5 1 | 1 6 5 | (5 5 5 5 6 | 1 1 1 1 6) | (下略)

秧 田 片 片 绿 茵 茵(哪)。

其中首句“向阳河畔春意”几个字唱的是山歌旋律,到“浓”字便进入了弹词音乐,“片片秧田哪”为山歌旋律,“秧田片片绿茵茵哪”为弹词音乐,这样的结合运用,显得音乐高亢奔放,使弹词音乐旋律有了较大的起伏和变化。

3. 运用独唱、伴唱、重唱手法,造成两个声部的效果,使弹词音乐的唱腔更丰满。

例 8:

1 = F

选自弹词联唱《周总理请客》
(长沙市业余宣传队演唱)

(白) 周总理啊! 人民的好总理!

中速 $\text{♩} = 88$

$\frac{2}{4}$ (5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 6̣ | 1̣ 6̣ 1̣ 2̣) | 2 7̣ 2̣ | 6̣ 5̣ 1̣ | 2 5 |

(独唱) 半 月 里 您 两 鬓

1̣. 5̣ 3 2 | 1̣ 1̣ 3̣ | 2 1 6 5 | (5 5 5 3 | 7 2 6 5) |

白 发 添 多 少 (哇),

5 1 3 | 2. 3 | 2 1 2 5 | 5 1 | 2. (3 | 2 5 6 1 |

半 月 里 您 屋 里 彻 夜 亮 红 光。

2 1 2) | 2 7 | 6 7 6 5 | 5 6 1̇ | 7 6 5 6 | 7. 2 |

半 月 来 我 的 工 作 没 做

6 0 | 1 3 | 1 2 | 3 3 1 | 5 3 3 |

好, 临 别 时 (啊) 您 却 还 记 得 我

1 1 3 2 | $\text{t}1$ (0 6 | 5 5 5 3 | 2 2 2) 6 | 5 6 5 5 |

厨 工 老 王。 您 思 想 崇 高

独唱	$\dot{1}$ <u>3 5</u> <u>5 6 5 3</u> 2. <u>3</u> 1. <u>1</u> <u>2 3.</u>
	似 蓝 天 (哪), 您 心 怀 宽 阔
伴唱	<u>5 6 5 5</u> <u>5 1</u> 2 - <u>1 1 1 3</u> <u>5 3 2</u>
	思想 崇 高 似 蓝 天, 心 怀 宽 阔 似 海 洋

独唱 $\left\{ \begin{array}{l} \dot{1} \quad 6 \quad | \quad \dot{5} - \quad | \quad \dot{6}. \quad \underline{7} \quad | \quad \underline{6 \quad 3} \quad \underline{5 \quad 4} \quad | \quad 3 - \quad | \\ \text{似 海 洋。 男 啊...} \end{array} \right.$

伴唱 $\left\{ \begin{array}{l} 5 \quad \underline{3 \quad 2} \quad | \quad \dot{1} - \quad | \quad \underline{2. \quad 3} \quad | \quad \underline{2 \quad 6} \quad \underline{1 \quad 7} \quad | \quad \underline{6} - \quad | \\ \text{似 海 洋。 女 啊...} \end{array} \right.$

男唱 $\left\{ \begin{array}{l} \underline{6 \quad 5} \quad \underline{6 \quad 6} \quad | \quad \underline{3 \quad 5} \quad 5 \quad | \quad \underline{5 \quad 2} \quad 3 \quad | \quad 6. \quad \underline{5} \quad | \quad \underline{3 \quad 5} \quad 5 \quad | \\ \text{您 时 刻 把 人 民 记 心 上, 您 和 人 民} \end{array} \right.$

女唱 $\left\{ \begin{array}{l} \underline{3 \quad 1} \quad \underline{3 \quad 2} \quad | \quad \underline{6 \quad 1} \quad 1 \quad | \quad \underline{5 \quad 2} \quad 3 \quad | \quad \underline{0 \quad 2} \quad \underline{3 \quad 5} \quad | \quad \underline{5 \quad 3 \quad 5} \quad \underline{2} \quad | \\ \text{啊... 啊...} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{5. \quad 6} \quad 5 \quad | \quad \dot{6} - \quad | \quad 6 \quad 5 \quad | \quad 4 \quad 3 \quad | \quad \underline{2 \quad 1} \quad \underline{2 \quad 3} \quad | \quad \underline{5 \quad 3} \quad \underline{5 \quad 6} \quad | \\ \text{肝 胆 相 照 啊...} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} 0 \quad \underline{5 \quad 3 \quad 5} \quad | \quad \underline{6 \quad 5} \quad \underline{6 \quad \dot{1}} \quad | \quad \underline{3 \quad 1} \quad \underline{1 \quad 1} \quad | \quad \underline{1 \quad 2} \quad \underline{1 \quad 2 \quad 3} \quad | \quad 2. \quad \underline{3} \quad | \quad \underline{2 \quad 3} \quad \underline{6 \quad 5} \quad | \\ \text{啊... 您 和 人 民 肝 胆 相 照 血 肉} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{3 \quad 5} \quad \dot{1} \quad | \quad \underline{6 \quad 5} \quad \underline{3 \quad 2} \quad | \quad \underline{3 \quad 5} \quad 6 \quad | \quad 5 - \quad | \quad \underline{3 \quad 6} \quad \underline{5 \quad 6 \quad 5 \quad 6} \quad | \\ \text{情 意 长。 客 厅 里} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} 1 \quad \underline{5 \quad 3} \quad | \quad \underline{2 \quad 1} \quad \underline{1 \quad 2} \quad | \quad 6 \quad 6 \quad | \quad 5 - \quad | \quad 0 \quad 0 \quad | \\ \text{情 意 长。} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} 6. \quad \underline{5 \quad 6} \quad | \quad \dot{1}. \quad \underline{5} \quad \dot{1} \quad \dot{1} \quad | \quad \underline{6 \quad 5 \quad 5 \quad 3} \quad 2 \quad | \quad \underline{1 \quad 6 \quad 1 \quad 2} \quad 5 \quad | \quad 5. \quad \dot{1} \quad | \\ \text{笑 声 阵 阵 (哪) 传 窗 外 (啊),} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} 0 \quad 3 \quad 1 \quad 2 \quad | \quad 5. \quad \underline{1} \quad \underline{5 \quad 3} \quad | \quad \underline{6 \quad 5 \quad 5 \quad 3} \quad 2 \quad | \quad \underline{1 \quad 6} \quad \underline{1 \quad 2} \quad | \quad 2. \quad \underline{3} \quad | \\ \text{客 厅 里 笑 声 阵 阵 (哪) 传 窗 外 (啊),} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{6. \quad 5} \quad \underline{5 \quad 3} \quad | \quad 2. \quad \underline{3} \quad | \quad 5 \quad \underline{6 \quad 5} \quad | \quad \underline{2 \quad 3}. \quad | \quad \underline{5 \quad 1} \quad \underline{1 \quad 6 \quad 5} \quad | \quad \text{(下略)} \\ \text{餐 桌 旁 啊 话 家 常 (哪).} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{2. \quad 3} \quad \underline{2 \quad 1} \quad | \quad \underline{1 \quad 2} \quad \underline{1 \quad 2 \quad 3} \quad | \quad \underline{3 \quad 5} \quad \underline{3 \quad 5 \quad 3 \quad 5} \quad | \quad \underline{6 \quad 6 \quad 5} \quad \underline{1 \quad 6 \quad 1} \quad | \quad \underline{5 \quad 1} \quad \underline{1 \quad 6 \quad 5} \quad | \quad \text{(下略)} \\ \text{餐 桌 旁 总 理 和 工 人 话 家 常 (哪).} \end{array} \right.$

弹词音乐改革(包括唱腔和伴奏),力求在创腔上适应和表现新的题材内容、人物及思想感情,使它具有强烈鲜明的时代感。

四

长沙弹词最初为街头流动演唱(俗称打街),也有的艺人在长沙至湘潭、益阳的轮船上演唱。由两人弹唱,一人怀抱月琴,一人执渔鼓筒和筒板(合称三响)。民国初年以后又改为一入自弹自唱。民国10年(1921年)开始,长沙艺人舒三和、周寿云、张得月等在沿江(湘江)怡和码头一带搭简易露天布棚演唱,开创了弹词“坐棚”演唱的方式。根据曲目需要或营业状况,也可一人弹唱,也可两人演唱。民国20年(1931年)前后,益阳县城陆续开设了四海茶馆,张玉兰茶社;长沙火宫殿、裕南街、天心阁等茶楼酒肆中开设书场,供弹词评书艺人演出。由简易露天布棚进入了茶馆书场“坐棚”演唱,多为演唱中长篇曲目。浏阳、湘潭、汨罗等地艺人除在城镇“坐棚”演唱外,还身背月琴、渔鼓筒走村串户,如浏阳艺人颜祖武,湘潭艺人李昆山,汨罗艺人钟志华等。使弹词这门艺术形式扎根于城乡的人民大众之中。中华人民共和国成立后长沙弹词的表演形式有了较大的发展,特别是有新文艺工作者及专业的表演团队演唱弹词,由书场走上舞台演出,由坐唱发展为站唱,由单档、双档发展为联唱群唱,并有少量的形体动作和舞台调度辅佐表演,从舞美化妆、服饰上加以美化。

弹词的伴奏乐器主要是月琴,单档是自弹自唱,双档是一入弹月琴,另一入打渔鼓筒(加筒板)。月琴采用四度定弦,通常内弦定为“2”,外弦定为“5”,弹奏时内弦常在强拍或弱拍的强音位置上面,与外弦构成同度、四度和八度的音程迭置。月琴的弹奏技法,经过几代艺人的长期实践及与唱腔配合运用中已形成自己的伴奏手法与特点,据艺人彭延昆、谭水利等介绍,主要有揉功和弹功两大类。

揉功——左手指法技巧。运用左手手腕关节上下摆动,通过左手各指在弦上揉动,分滚揉、推拉揉、吟揉几种技法。

①滚揉:用左手食指或中指指尖从上至下来回滚动揉弦。

②推拉揉:用左手食指或中指指尖在弦上由左至右推拉揉弦。

③吟揉:用左手食指或中指、无名指固定在某音位摆动发音,似“吟”的效果,幅度及音量没有滚揉和推拉揉大。

弹功——是右手指法技巧,运用右手手腕关节左右弹动发音。艺人弹月琴多采用本身指甲,一般不另带拨片或指甲。分滚、轮、弹、拨、搓几种技法。

①滚功:右手食、中、拇指在固定的音位上从右至左成弧线型滚动弹奏。

②轮功:与滚功的技法类似,但幅度大,效果更明显。

③弹功:右手拇、食、中三指在固定的音位上向外弹动,根据旋律节奏可快可慢。

④拨功:一般来说与弹功同时运用,拇、食、中指在固定音位上向内拨弦,似“挑”的奏法,与弹功一内一外互相呼应,发出声响。

⑤搓功,用右手拇、食两指在固定的音位上来回搓动,似两指挟有绿豆粒的感觉,成弧线型搓动。

月琴弹奏功夫除具体指法外,主要关键在于左、右两手手腕关节运用灵活自如,力度均匀,使琴声优美动听。同时运用包腔、托腔等手法,使唱腔与伴奏之间水乳交融,在特定的情节与声腔出现时,月琴要渲染气氛,塑造特定情景的效果。

基本唱腔

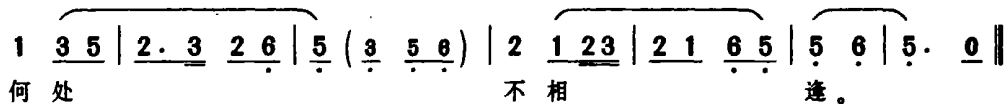
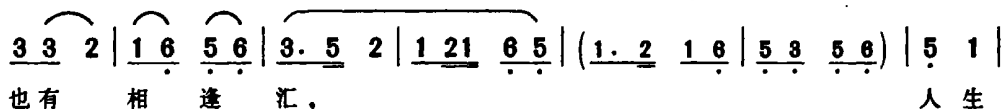
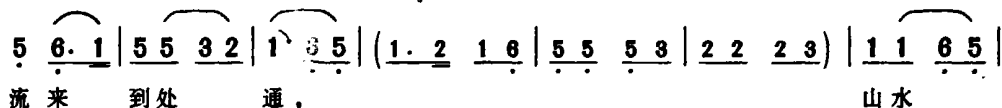
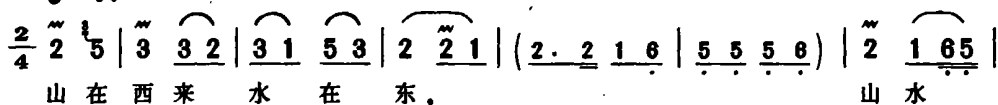
平腔(一)

1 = G

(书帽)

彭延昆演唱
郑允立记谱

$\text{♩} = 90$



据 80 年代在长沙市的采风录音记谱。

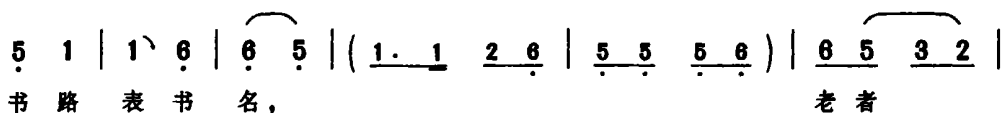
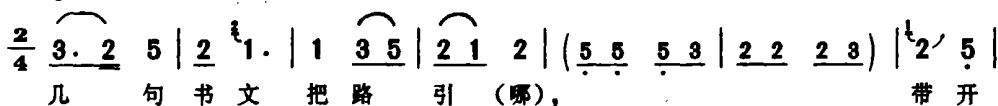
平腔(二)

1 = G

(书帽)

彭延昆演唱
郑允立记谱

$\text{♩} = 104$



$\overset{t}{5}$ $\overset{t}{5}$ | $\overset{t}{1}$. $\underline{1}$ | $\overset{t}{2}$ $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{6}$ | ($\underline{1. 1}$ $\underline{2 6}$ | $\underline{5 5}$ $\underline{5 6}$) | $\overset{t}{2}$ $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{5}$ |
 爱 听 唐 朝 传, 少 者

$\overset{t}{1}$ $\overset{t}{1}$ | $\overset{t}{2}$ $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{5}$ | $\overset{t}{3}$ $\overset{t}{5}$ | ($\underline{6. 1}$ $\underline{5 6}$ | $\underline{1 1}$ $\underline{5 6}$) | $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{3}$ $\overset{t}{5}$ |
 爱 听 宋 朝 文, 唐 宋

$\overset{t}{5}$ $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{1}$ | $\overset{t}{3}$ $\overset{t}{2}$ $\overset{t}{1}$ | $\overset{t}{5}$ $\overset{t}{3}$ $\overset{t}{2}$ | ($\underline{1. 1}$ $\underline{2 6}$ | $\underline{5 5}$ $\underline{5 6}$) | $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{3}$ |
 两 朝 我 不 唱, 单 唱

$\overset{t}{2}$ $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{6}$ | $\overset{t}{5}$ ($\overset{t}{3}$ $\overset{t}{5}$ $\overset{t}{6}$) | $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{2}$ $\overset{t}{5}$ $\overset{t}{3}$ | $\overset{t}{2}$ $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{5}$ | $\overset{t}{5}$ $\overset{t}{6}$ | $\overset{t}{5}$ - ||
 清 朝 一 段 情。

据 80 年代在长沙市的采风录音记谱。

平 腔 (三)

1 = G

(书 帽)

林隐生演唱
周光辉记谱

$\text{♩} = 70$

$\frac{2}{4}$ $\overset{t}{5}$ $\overset{t}{5}$ $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{5}$ | $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{5}$ $\overset{t}{3}$ | $\overset{t}{3}$ $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{2}$ | $\overset{t}{2}$ $\overset{t}{6}$ | 0 $\overset{t}{2}$ $\overset{t}{3}$ | $\overset{t}{3}$ $\overset{t}{3}$ $\overset{t}{2}$ |
 太 阳 (哎 咳) 一 出 照 九 州 (哎) (我 哩) 几 多 (哎),

$\overset{t}{1}$ $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{6}$ | $\overset{t}{2.}$ $\overset{t}{3}$ $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{6}$ | $\overset{t}{5.}$ $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{5}$ | ($\underline{5 5 5}$ $\underline{5 3}$ | $\underline{2 2 2}$ $\underline{2 3}$ | $\overset{t}{5}$ -) |
 欢 乐 (哎) 几 多 忧 (哎),

$\overset{t}{5}$ $\overset{t}{5}$ $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{5}$ | $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{5}$ | $\overset{t}{3}$ $\overset{t}{3}$ $\overset{t}{2}$ | $\overset{t}{2}$ $\overset{t}{6}$ | $\overset{t}{3}$ $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{2}$ | $\overset{t}{2}$ $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{1}$ $\overset{t}{6}$ $\overset{t}{1}$ |
 几 多 (哎) 高 楼 (呢) 把 酒 饮 (罗), 几 多 好 汉 访 英 (哪)

$\overset{t}{5}$ $\overset{t}{5}$ | ($\underline{5 5 5}$ $\underline{5 3}$ | $\underline{2 2 2}$ $\underline{2 3}$ | $\underline{5 5 5}$ $\underline{6 1}$ | $\overset{t}{5}$ -) ||
 雄 (呢)。

据 80 年代在平江县的采风录音记谱。

平 腔 (四)

1 = A

(选自《李三保下山》书头)

李祖保演唱
查惠初记谱

$\text{♩} = 108$

$\frac{2}{4}$ ($\underline{5}$ $\underline{5}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{5}$ $\underline{56}$ $\underline{1}$ $\underline{11}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{5}$ $\underline{55}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ | $\underline{2312}$ $\underline{2}$ $\underline{22}$ | $\underline{2223}$ $\underline{5}$ $\underline{56}$ |

$\underline{5}$ $\underline{56}$ $\underline{1}$ $\underline{56}$ | $\underline{1122}$ $\underline{1216}$ | $\underline{5533}$ $\underline{5556}$ | $\underline{1}$ $\underline{56}$ $\underline{2}$ $\underline{16}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{56}$ | $\underline{1}$ $\underline{2}$ $\underline{1216}$ |

$\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{56}$ | $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{6}$ | $\underline{5}$ $\underline{55}$ $\underline{5556}$ | $\underline{1156}$ $\underline{2}$ $\underline{16}$ | $\underline{5}$ $\underline{55}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$) |

($\underline{2}$ $\underline{2}$ | $\underline{2}$ $\underline{22}$ $\underline{2222}$ | $\underline{2}$ $\underline{23}$ $\underline{2321}$)

$\frac{2}{4}$ $\underline{3}$ $\underline{3}$ | $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{1}$ | $\underline{2}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ | $\underline{2}$ - | $\underline{2}$ - | $\underline{0}$ $\underline{0}$ |

远 看 青 山 百 草 鲜，

$\underline{2}$ $\underline{31}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ | $\underline{5}$ $\underline{53}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ | $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$)

$\underline{0}$ $\underline{0}$ | $\underline{0}$ $\underline{0}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{0}$ $\underline{0}$ $\underline{0}$ $\underline{2}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{5}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$ | $\underline{2}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ | $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{6}$ $\underline{1}$. |

(唉) 近 观 松 柏 长 不

($\underline{5}$ $\underline{5}$ | $\underline{5}$ $\underline{5555}$ | $\underline{5555}$ $\underline{5555}$ | $\underline{1}$ $\underline{2}$ $\underline{1216}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ |

$\underline{5}$ $\underline{6}$ | $\underline{5}$ - | $\underline{5}$ - | $\underline{0}$ $\underline{0}$ | $\underline{0}$ $\underline{0}$ | $\underline{0}$ $\underline{0}$ |

齐，

$\underline{1}$ $\underline{56}$ $\underline{2}$ $\underline{16}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{55}$ | $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ | $\underline{5}$ $\underline{5}$) | $\underline{1}$ $\underline{61}$ $\underline{1}$ | $\underline{6}$ $\underline{56}$ $\underline{1}$ |

深 山 有 路

($\underline{5555}$ $\underline{5555}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{5}$ $\underline{33}$ $\underline{23}$ $\underline{23}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{53}$ $\underline{5}$ |

$\underline{2}$ $\underline{6}$ $\underline{1}$ | $\underline{2}$ - | $\underline{1}$. $\underline{2}$ $\underline{65}$ | $\underline{5}$ - | $\frac{3}{4}$ $\underline{0}$ $\underline{0}$ $\underline{0}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{0}$ $\underline{0}$ |

实 难 去 (哟)，

$\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{6}$ | $\underline{5}$ $\underline{55}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$) | $\underline{5}$ $\underline{2}$ | $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{65}$ | $\underline{2}$ $\underline{1}$ |

世 上 人 多 (啊) 君 子