

TAN JIU CHANG XIANG YU DE
YI SHU REN SHENG JI SHENG QIANG YI SHU

探究常香玉的

艺术人生及声腔艺术

陈小香 著

河南人民出版社

TAN JIU CHANG XIANG YU DE
YI SHU REN SHENG JI SHENG QIANG YI SHU

探究常香玉的
艺术人生及声腔艺术

陈小香 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

探究常香玉的艺术人生及声腔艺术/陈小香著. —
郑州:河南人民出版社,2011.1
ISBN 978-7-215-07369-2

I. ①探… II. ①陈… III. ①常香玉(1922~2004)
- 生平事迹②常香玉(1922~2004) - 豫剧 - 唱腔 - 表演
艺术 IV. ①K825.78②J617.561.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 237322 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65788036)

新华书店经销 郑州方志印务有限公司印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 16

字数 150 千字 插页 4

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

定价:68.00 元

常香玉饰演《大祭桩》中的黄桂英

常香玉饰演《花木兰》中的花木兰

常香玉饰演《破洪州》中的穆桂英

常香玉饰演《花木兰》中的花木兰

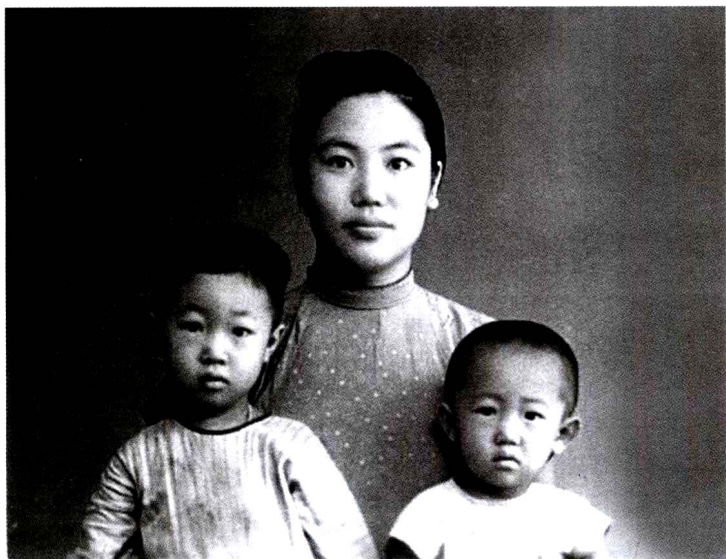

常香玉饰演《拷红》中的红娘(左)

常香玉饰演
《白蛇传》中的白
素贞(中)

1948年作者(右)与母亲、姐姐合影于西安

1985年作者与父母合影

1983年作者与全国豫剧青年演员进修班部分学员合影（二排右三为作者）

1983年母亲应邀在作者所带的全国豫剧青年演员进修班讲课（一排左一为作者）

母亲1977年留影

母亲1998年留影

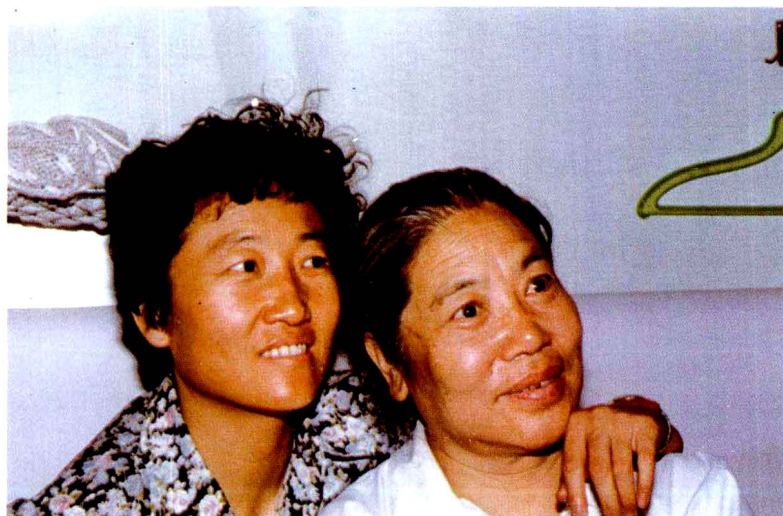

母亲2001年清唱剧照

作者2004年留影

1984年，作者与
母亲在火车上合影

1985年，作者与父母合影

1988年，作者与母亲合影

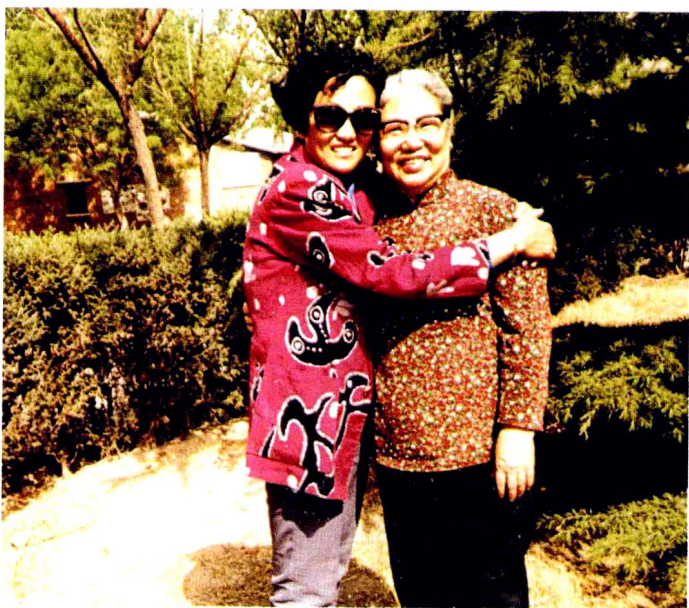

1988年，作者与父亲合影

1990年，作者与父母合影

1993年，作者与母亲合影

1993年，父母合影

2000年，作者
与母亲合影

2001年，作者与母亲合影

1990年，作者与父母合影

作者与母亲1996年合影

1998年，作者与母亲在澳门合影

作者

一封迟复的信

(代序)

多少年来,我不断收到全国各地青年演员的来信,要求我在演唱方法上给她们介绍一些经验。同时很多豫剧爱好者也纷纷来信,要我给她们说说唱法问题。对于这些热情的来信,我一直没有回答,常常感到遗憾,因为我觉得这不仅是一个实践问题,还是一个理论问题。一封短信很难说得系统、清楚。

1983年,河南省戏曲学校招收了两班进修生。这些学生都是各地豫剧团里的青年演员,她们除了河南的演员之外,还有山东的、江苏的、安徽的;教学当中,同学们一致提出要求——要学常派唱法,正好本书作者陈小香担任了一个班的常派唱法教学任务。开课以后,同学们就提出了她们在演唱中所遇到的一些问题,要求老师解答。小香每遇到解答不了的问题就回来问我。这样天长日久,我就发现同学们所提的问题,竟和广大豫剧爱好者及一些同行们所提的问题不谋而合,几乎一样。于是,我就想,如果小香能够把同学们提出来的问题一一回答出来,写成文字,再加以丰富和论证,这不是一封对广大豫剧爱好者和专业同行们很合适的回信吗?我把这个想法告诉小香,她愉快地接受了我的设想。开始研究同学们提出的问题并认真加以解答。

作者陈小香是我的二女儿。自幼跟我学习豫剧,1959年又在北京戏曲学校学了两年京剧,后来又回到河南大学音乐系跟着武秀之教授进修,学习西洋唱法和音乐理论知识,再加上她多年的钻研和教学实践,我认为她已经粗具回答常派唱法问题的条件。在写作过程中我曾经嘱咐她:少说空话,多解答点演唱中的实际问题。

从1983年开始到现在,她用了三年的时间,一边教学,一边解答,几经修改,终于完成了这本小册子。我希望通过这本书,能够对喜爱我的演唱艺术的同志们有一些参考作用和实用价值。

为了更全面地了解我的演唱艺术,我还要提到一些音乐家的名字:马可、

舒模、张权等,他(她)们早在 50 年代初就曾著文评介我的唱法。豫剧音乐家王基笑、王豫生、姜宏轩等也对我的演唱发表过不少专题论述。戏曲音乐评论家于林青和常静之,还分别写了专著介绍我的演唱艺术,即:《略论常香玉的演唱艺术》(于林青著)、《常香玉唱腔选介》(常静之著)。以上这些文章和专著,不但对广大读者有很大的帮助,而且也替我向广大读者作了很好的解答,这是我深受教益和十分感谢的!

常香玉

1985 年 10 月

(注:本序系常香玉先生于 1985 年 10 月为陈小香所著《常香玉演唱艺术研究》所题之序,现延用于本书。)

引 子

我母亲去世后,一些热心学习、有心继承、传承常派艺术的专业演员与戏迷朋友们常常和我讨论,他们热切希望能够对母亲的声腔艺术开展一些更深入、更系统、更广泛的探讨和研究,从而能把母亲的声腔艺术真正继承过来并传承下去,这使我深受感动,因为这也是我的愿望,更是我母亲的遗愿,所以,我的这个专题讲座是针对那些有一定专业基础的演员开设的,如果通过这个平台,能对促进常派艺术的发展和繁荣起到一点点作用,那是我最大的快慰,我期待着涌现出更多的常派后起之秀。

人们常说,艺术源于生活。是的,常派艺术源于母亲的生活,在母亲 70 多年的艺术生涯中充满了坎坷和抗争,充满了爱心和执著,回首上个世纪母亲 30~40 年代的义演赈灾、回首上个世纪母亲 50 年代的义演捐机、回首上个世纪母亲设立“香玉杯”奖掖河南地方戏曲人才……直到她临终前不久,还努力参加了在京慰问奥运工地河南籍民工的演出活动和省世博会节目的录制,这些丰富的生活经历集中体现了母亲“要演好戏,先学做人”的精神,这就是常香玉精神,正是这种精神成就了常派艺术。70 多年,母亲演一路戏,播撒一路爱心,一段长长的路见证了母亲的人生价值,见证了母亲爱国爱民的博大情怀,那种大爱培育了母亲的激情和灵感,让母亲唱出了时代的最强音,正像有的专家说的那样:常香玉的精神和常香玉的艺术是分不开的,要学习常派艺术,首先要学习常香玉精神,有了这种精神,才可能学好常派艺术。从古到今,任何一种音乐、戏剧流派都有他的灵魂,灵魂就是支配艺术的思想,那是一种健康的高尚的思想情感,那是一种精神,这种精神会给你创造艺术的动力,会让你永不言败。而那种没有灵魂的艺术,是苍白的,是没有感染力和生命力的。所以,我在和大家交流我母亲的声腔艺术之前,首先要认真讲一讲我母亲的精神,因

为这种精神贯穿了我母亲的整个艺术人生。

“德艺双馨”是党和人民对我母亲的人格魅力和艺术魅力的高度评价。2004年6月1日,可敬可爱的母亲永远离开了她为之奋斗一生的戏剧舞台,离开了深爱她的观众。母亲在临终前叮嘱我们:“丧事从简、从速,不发讣告,不要惊动别人,不准子孙后代以我的名义做任何损害国家利益、人民利益的事。”母亲走了,嘱咐我们将她工资卡上积蓄的三万多元钱捐给她老家的学校,以报答家乡人民对她的养育之恩;母亲走了,她留给后人的另一笔财富是博大精深的常派艺术和那厚重的做人之道。母亲的一生功德无量。

从70年代中期开始,我在母亲身边做了最有意义的两件事情:一是对常派的声腔艺术进行深层次的学习、研究、总结,并在母亲的指导下进行长期的常派声腔教学实践工作,1989年12月在人民音乐出版社出版了《常香玉演唱艺术研究》一书;二是参与了母亲的回忆录《戏比天大》全部素材的文字记录工作,此书已于1990年1月由中国戏剧出版社出版。母亲生前常说的三句话就是:“国家有难,匹夫有责”;“要演好戏,先学做人”;“艺无止境,戏比天大”。这三句话其实就是母亲德艺双馨的精髓。我坚信,深受大家喜闻乐见的艺术一定会有它旺盛的生命力,母亲创立的常派艺术和她爱党爱国爱民的高尚品德一定会后继有人。

作者

2010年8月

目 录

第一章 常香玉的艺术人生	1
一、常派艺术的起源	1
二、常派艺术的形成	6
三、常派艺术的辉煌	13
第二章 常派声腔艺术	33
一、吐字	35
二、常派真假混声唱法	46
三、常派唱腔浅析	54
第三章 常派声腔艺术的教学实践	79
一、第一阶段	79
二、第二阶段	84
第四章 常派唱腔曲谱	87
《拷红》中红娘的唱段	87
在绣楼我奉了小姐言命	87
尊姑娘稳坐在绣楼以上	91
静悄悄无人声月照西墙	98
谯楼上打四梆	102
耳旁边忽听得金鸡三唱	103
那一日你言道张生有恙	104
想当初孙飞虎围困寺院	106
《白蛇传·断桥》中白素贞的唱段	109
杀出了金山寺怒如烈火	109

恨上来骂法海不如禽兽	110
哭啼啼把官人急忙挽起	112
《花木兰》中花木兰的唱段	117
这几日老爹爹疾病好转	117
适方才那地保来把帖送	119
花木兰心如麻无心纺织	121
爹娘且慢阻儿行	123
劝爹娘莫难过村头站稳	125
将姐姐和弟弟的手儿拉紧	126
女子们哪一点不如儿男	129
用巧计哄元帅出帐去了	131
花木兰羞答答施礼拜上	137
自那日才改扮巧装男子	140
《大祭桩》中黄桂英的唱段	142
恼恨爹爹心不正	142
大雨倾盆银河翻	146
婆母娘且息怒站在路口	153
黄桂英我好嗟叹	158
曾记得郎君卖水南河岸	160
《五世请缨》中余太君的唱段	162
一家人欢天喜地把我请	162
用手儿接过来梨花盅	165
在金殿请来了皇王圣命	169
见儿等一个个健壮英勇	171
《破洪州》中穆桂英的唱段	178
久离边庭战马狂	178
站立在大军帐传将令	181
徇私情宽容你怎帅三军	185
并非是为妻我压量你	188
《三哭殿》中银屏公主的唱段	190
自幼儿生长在昭阳正院	190
小冤家讲此话我心如刀绞	193