

常
杏
玉
唱
腔
選

上海文艺出版社

(豫 剧)

常 香 玉 唱 腔 选

尔 东 王豫生 编

王豫生 记谱

上海文艺出版社

常香玉的唱腔艺术简介

肖 乡 王豫生

常香玉同志是我国久负盛名的豫剧表演艺术家，在五十多年的舞台生涯中，她孜孜不倦，锐意革新，曾先后演出了一百多出豫剧，创造了许多栩栩如生的舞台形象，为祖国戏剧艺术宝库积累了一大批饱含中原泥土芳香的优秀豫剧节目。她演出的古典戏《拷红》、《断桥》、《花木兰》、《大祭桩》、《破洪州》、《五世清缨》，和现代戏《李双双》、《朝阳沟》、《柳河湾》等节目，早已脍炙人口，驰誉南北，为全国广大人民群众喜闻乐见。

常香玉同志的声腔艺术，是常派表演艺术流派中一个重要的组成部分。她的演唱，不仅声音圆润甜美，吐字清楚，旋律丰富，而且善于运用演唱的技巧和音色的变化，来刻划各种不同类型的人物性格和表达各种特定情景中的思想感情。所以她演唱的戏曲剧目和豫剧清唱，都能达到声情并茂，雅俗共赏的境地。更由于她在唱法上有一套科学的演唱体系，因而被我国声乐界称为科学的民族唱法的代表。她在唱腔艺术方面的贡献，已经大大超出了豫剧的范围，成为我国民族声乐宝库中一份珍贵的艺术财富。

现当《常香玉唱腔选》出版的时候，我们想简要地谈谈常香玉同志在唱腔艺术方面取得成功的主要方法和经验：

1. 深厚的传统基础

常香玉同志从九岁开始，跟着她父亲——河南梆子豫西调老艺人——随班学艺，习豫西调。仅在解放前她演出的剧目就有百出以上，而且行当广泛，人物多样。在旦角中她能演花旦，闺门旦，青衣，老旦，彩旦，刀马旦等。旦行以外她还演过文武小生，老生，甚至还演过《能干打南阳》中丑角，并且演得诙谐自然，至今为内行所称道。所以她自幼就掌握了豫剧传统中的多种行当的表演艺术和塑造多种人物形象的艺术手段。当然也就自然而然地学到了并且掌握了豫剧各种行当的传统曲调和多种多样的演唱方法。三十年代她进入开封以后，为了创作豫剧新腔，她又在豫西调的基础上，学习了以开封地域为中心的祥符调（开封古称祥符），和以商丘地域为中心的豫东调。正是因为她具有深厚的传统基础，使她成功地突破了豫西调当时只唱下五音的局限，创造了一种下五音、上五音交替使用和真声、假声互相结合的演唱方法。常香玉这种演唱方法的成功，使得豫剧的演唱艺术更加绘形绘声，生动感人。于是很快不胫而走，广为流传，开创了一个豫剧演唱艺术的新途径。如果不是她有着极为深厚的民族传统基础的话，她所创立的新唱法，是不能保持这样浓郁的豫剧特色的。

2. 广泛的兼容并蓄

常香玉同志十三岁就担任主演，并于一九三五年在开封与唱祥符调的名演员陈素真、司凤英成为当时省城艺坛鼎足而立的豫剧三大名星。解放后在党的文艺方针指引下，常香玉的艺术又得到了进一步的提高和发展，成为我国著名的戏曲艺术家。她的艺术更加受到人民群众的欢迎和喜爱。在一片赞扬声中，常香玉同志常以：“莫为掌声陶醉，当知天外有

天”这两句话来告诫自己。她总是那样的谦虚,不断地学习新东西来丰富自己的演唱艺术。在本剧种里她学习了豫东调、祥符调、沙河调和高调,在本省的剧种、曲种里,她学过曲剧、越调、道情和河南坠子等,其它如京剧、河北梆子、评剧、陕北道情和歌曲等姊妹艺术,她都认真地学习和研究过,还客串演出过京剧《黄金召》,并从许多姊妹艺术里广泛地吸取营养,兼容并蓄。因而凡是她所演唱的节目和她谱曲的豫剧清唱,都既能保持本剧种特色,又有新鲜的时代感。她不仅是一位优秀的表演艺术家,而且也称得上是一位杰出的戏曲音乐作曲家。如果常香玉同志不是学的多,会的多,广泛地兼容并蓄,决不能在演唱方面达到今天这样左右逢源、运用自如的程度。

3. 科学的演唱体系

常香玉同志唱得好,这是一致公认的。对于她的唱法早在五十年代就引起我国音乐界的重视,全国各省市、自治区和部队的许多文艺团体、艺术院校也曾不断派人来学习和研究常香玉的唱法。她在介绍唱法时曾谈了十条经验:一是要吐字真切、饱满,二是要气口(气息)运用得当,三是要控制好共鸣位置,四是要恰当用好真假声,五是要掌握戏曲的运腔方法,六是要能用声音的变化来刻画人物和表达思想感情,七是要处理好练武功与练唱的辩证关系,八是要有正确的练唱方法,九是要会采取积极的保护嗓子的方法,十是要在唱法上不断创新。从以上她谈的十条经验中,我们可以清楚地看出常香玉同志的演唱方法不仅是科学的,而且有一套完整的演唱体系。这就是她虽已年逾花甲,而她的歌喉却仍能保持其美妙的艺术魅力的原因之一。

4. 学不断, 功不断, 出新不断

从三十年代起, 常香玉同志开始学了豫东调、祥符调, 并在豫西调的基础上开创了上五音、下五音, 真、假声结合演唱的新腔, 从此坚持下去, 精益求精。使这种唱法在豫剧中成为一种广为流传的新唱法。解放以后, 我们的国家进入了一个新时代, 文艺迎春, 百花竞艳。在党的文艺方针指引下, 常香玉同志又观摩学习了几十个姊妹剧种的表演艺术和演唱方法, 取人之长, 补己之短, 她的演唱艺术, 又有了新的飞跃, 这一时期她所演出的《拷红》、《断桥》和《花木兰》, 被群众亲切的称之为“红、白、花”。随后她又演出了闺门旦应功的《大祭桩》、帅旦应功的《破洪州》、老旦应功的《五世请缨》和现代戏《朝阳沟》、《李双双》等许多生动感人的古今人物形象。在十年动乱期间, 常香玉同志虽也曾受到了迫害与折磨, 又加上声带逐渐老化, 本已不再适应演出工作了, 但是她基于对党对人民的无限热爱, 经过刻苦的磨练, 终于又恢复了艺术青春, 重新登上舞台, 而且她的演唱艺术又有了新的创造和发展。实践证明, 常香玉同志在演唱艺术上的不断学习、磨练、创新, 是培养和造就艺术人才的必由之路, 也是一切演唱艺术家永葆艺术青春的一条宝贵的经验。

综上所述, 常香玉科学的演唱方法和丰富的创腔经验, 不仅在豫剧的发展中起着承前启后的作用, 推动了豫剧艺术的发展, 而且在我国民族声乐的艺术宝库中也是一颗绚丽的瑰宝。她的演唱方法和经验, 必将为开创我国民族声乐新局面作出更大的贡献。

剧照之一

《破洪州》

剧照之二

剧照之三

《花木兰》

剧照之四

目 录

常香玉的唱腔艺术简介·····	肖 乡 王豫生 (1)
一、拷红·····	(1)
二、断桥·····	(56)
三、花木兰·····	(78)
四、大祭桩·····	(130)
五、破洪州·····	(166)
六、三哭殿·····	(197)
七、杜十娘·····	(222)
八、五世请缨·····	(246)
九、游龟山·····	(277)
十、李双双·····	(316)
十一、朝阳沟·····	(349)
十二、柳河湾·····	(363)
附：谱中符号说明·····	(385)

拷 红

红娘唱

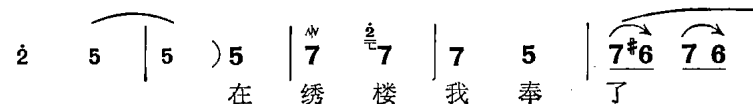
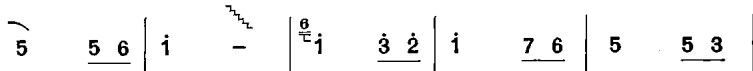
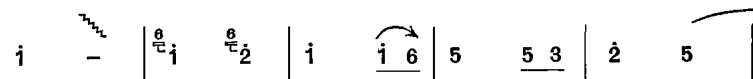
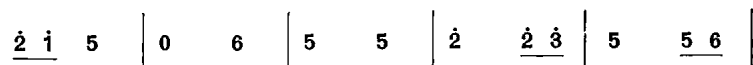
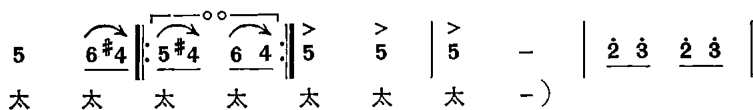
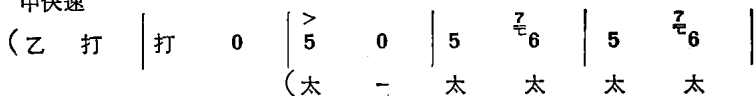
(一)

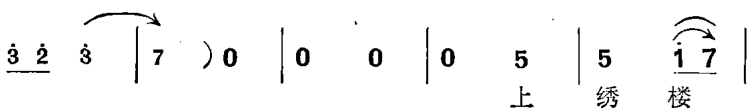
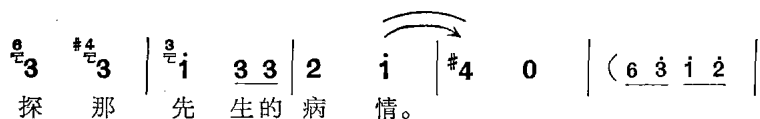
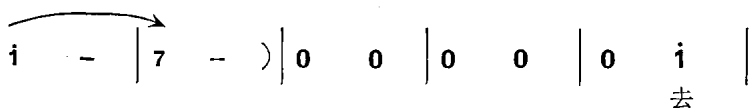
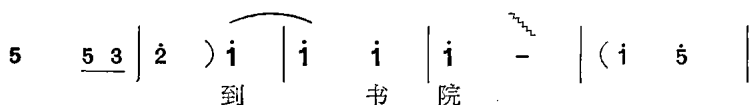
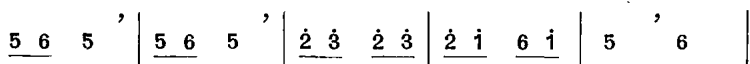
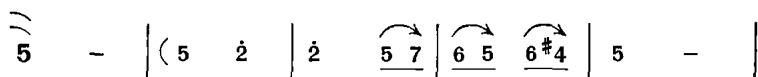
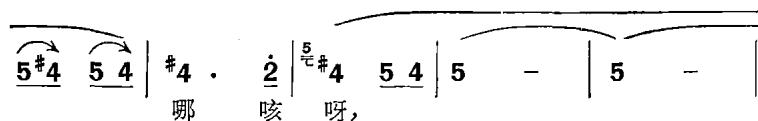
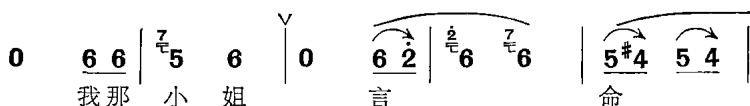
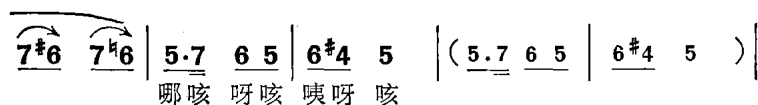
一路上把心事盘算已定

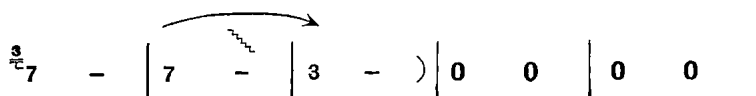
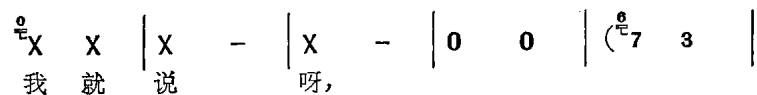
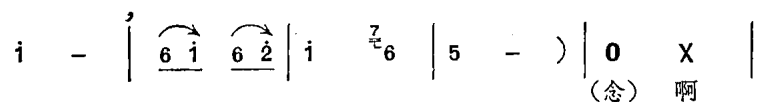
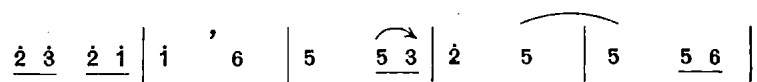
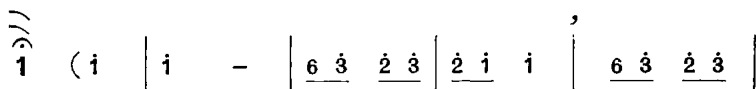
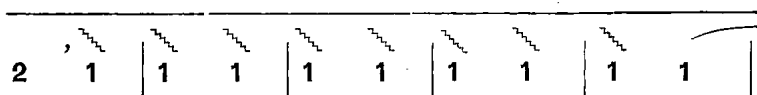
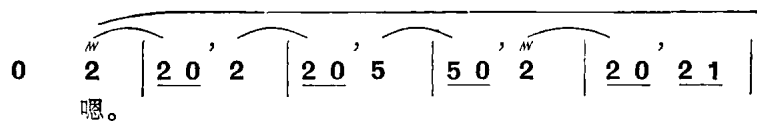
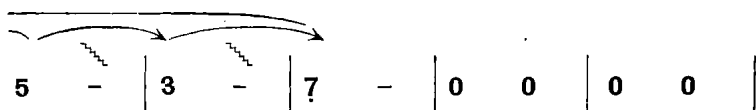
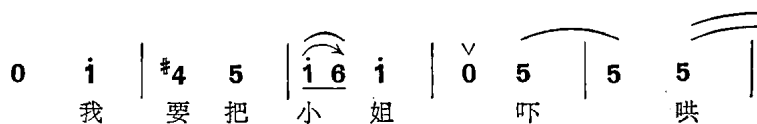
1 = $\flat E$ $\frac{2}{4}$

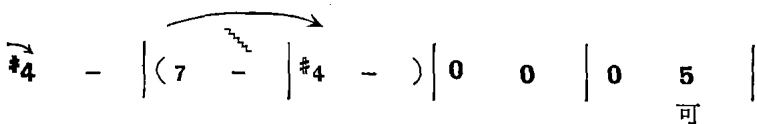
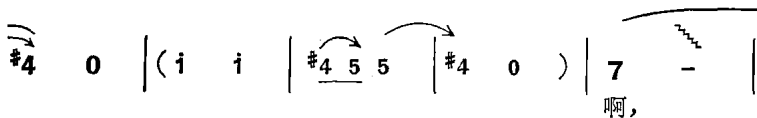
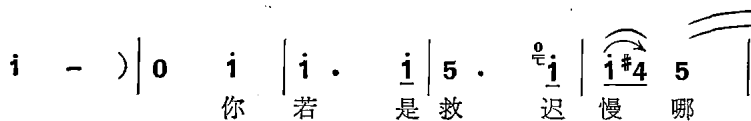
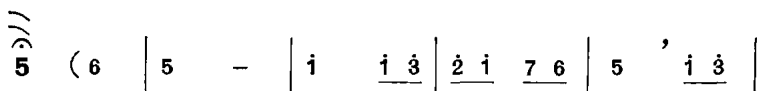
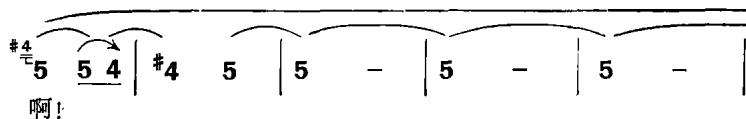
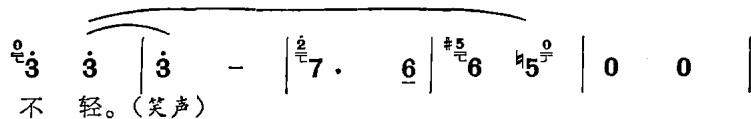
【流水板】

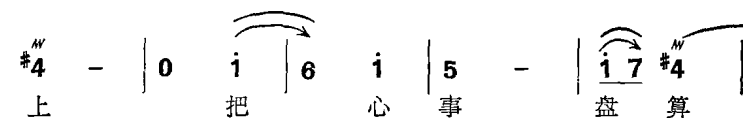
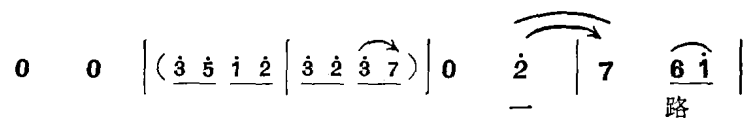
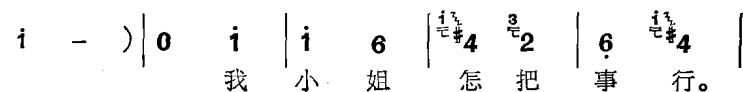
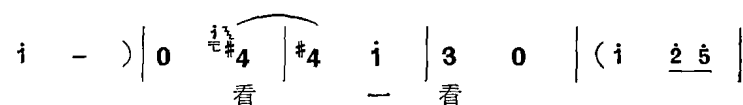
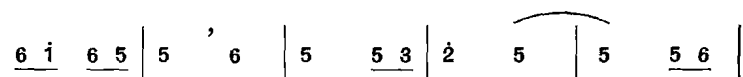
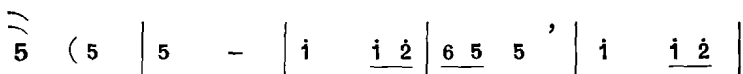
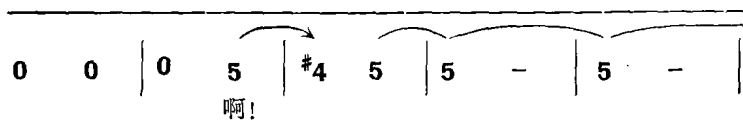
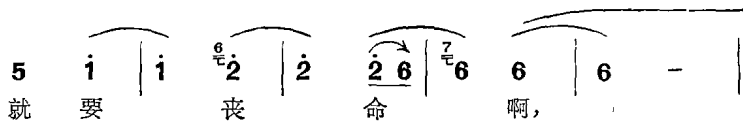
中快速

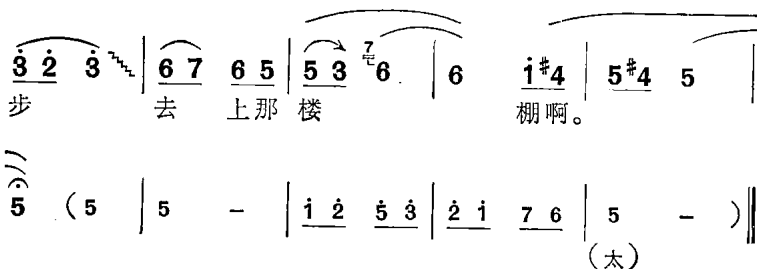

(二)

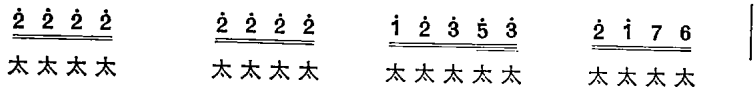
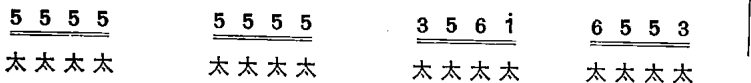
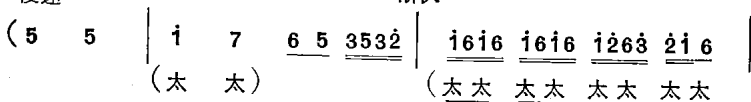
俺红娘心肠硬见他也悲伤

1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

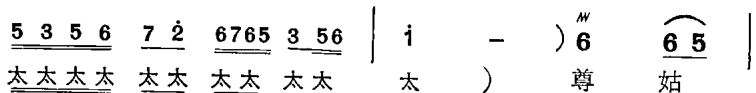
【慢板】

慢速

渐快

渐慢

2̇ 3̇ 2̇ 2̇ ' 7̇ 2̇ 7̇2̇7̇6̇ | 5̇.6̇ 7̇ 2̇ 6̇7̇6̇5̇ 3̇ 5̇ |

i -) ⁷/₄ i - | 0 2̇ 7̇ . 6̇ 5̇ |
听 奴 把那

3̇ 5̇ 6̇ i̇ #4̇ 3̇ 2̇ | (3̇ 6̇7̇ 6̇ 5̇ #4̇ 3̇ 2̇) |
病 房的 事

5̇ 3̇ 5̇ 6̇ i̇ 5̇#4̇ | 3̇.7̇ , 6̇ i̇#4̇ 3̇ 2̇ |
细 说 端 详 啊。

1̇ - - - | (6̇ i̇ 6̇ 5̇ 5̇ 5̇ 3̇ 2̇ |

i - ' 5̇ i̇i̇ i̇ i̇ | 5̇ i̇ 6̇ 5̇ 5̇ 5̇ 5̇3̇ 2̇ |

i̇ 2̇ i̇ ' 6̇ i̇2̇ 3̇ 2̇ | i̇6̇ 2̇ i̇ ' i̇ 2̇ 3̇ i̇ |

2̇ i̇ 2̇ ' 7̇ 2̇ 7̇2̇7̇6̇ | 5̇.6̇ 7̇ 2̇ 6̇ 5̇ 3̇ 5̇ |

i -) i̇ 6̇ i̇ | i̇.2̇ 6̇ 5̇ 5̇ i̇ 3̇ |
那 一 日