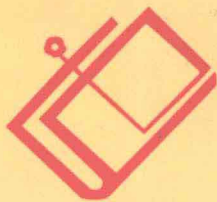

图书馆
学人文稿丛书

常香玉研究

郭俊民 主编

大众文艺出版社

常 香 玉 研 究

郭俊民 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

大众文艺出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

常香玉研究/郭俊民主编. - 北京:大众文艺出版社,2004.6

(图书馆学人文稿丛书/陶善耕主编)

ISBN 7-80171-393-1

I. 常… II. 郭… III. 常香玉-人物研究 IV. K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 086072 号

大众文艺出版社出版发行

(北京市东城区府学胡同甲 1 号 邮编 100007)

登封报社印刷厂印刷

新华书店经销

开本 850×1168 毫米 1/32 印张:10 字数:259 千字

2004 年 6 月北京第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1-1000 册

定价(全 10 册):180.00 元

定 价:22.00 元

书与墨香皆袭人

——代为《图书馆学人文稿》序

郭俊民

今年调到河南省文化厅工作，在与省图书馆的同志见面时，他们送了我两套书，二十多本，厚厚的一摞，都是省图书馆自己组织编写出版的学界专家的著作。书的封面一律是淡淡的色彩，虽不夺人眼目，但清新淡雅，让人不由地喜欢。

读书常给人带来意想不到的快乐，读图书馆同志的书，尤其如此。河南本来就是一个文化底蕴十分深厚的地方，是中华民族之根，之源，是炎黄子孙顶礼膜拜的圣地。河南的图书馆负有保存祖国文化遗产的重责，得先人之荫，大都藏有中国几千年流传下来的好书。单是书库里的那种书香与墨香，就让人迷醉不已。到图书馆里读书，是每个人梦寐以求的好事。图书馆的同志工作在这种书香与墨香之中，所受到的熏陶自非他人能比。再将这种熏陶积淀汇以文字，就如美酒之中的佳酿，其香气袭人，是遮掩不住的。

记得还在洛阳工作的时候，常有外面的朋友来访，有国内的，也有国外的。他们或为寻根，或为祭祖；或为问道，或为致礼。相同的是他们对河南的文化都有一种崇敬之情。每每与他们谈到“河图洛书”，谈到“三坟五典”，常能感受到他们发自内心的景仰，也常常让我们为自己的祖先感到骄傲。许多朋友在瞻仰名胜古迹之后，最多的要求就是希望到我们的图书馆、博物馆等地方拜访。由此，在与图书馆同志的接触之中，常受到他们身上那种文儒气息的感染，也了解了不少他们的工作和生活，对他们甘守清贫和忍耐寂寞的精神境界，我是由衷地敬佩！

前不久，省图书馆馆长陶善耕同志来厅里谈工作时，提到今年他们又将有一套名叫《图书馆学人文稿》的著作问世，并嘱我为这套丛书作序。我虽不善为人作序，但这次倒是乐于写点文字，以嘉其勤勉治学精神。著书立说，应该说是作者对生活、对人生的感悟达到一定境界后思想的凝结。写一本好书，没有忍耐寂寞的精神，扎不进去，沉不下来，是十分不能够的。而写出“书与墨香皆袭人”的佳作，更非一时之功，其中的辛苦甘甜，诸位学人的心中自然明了。而我们这些读者，只有读过之后，才能体会到一二。省图书馆的同志，平时还有大量繁杂的具体事务需要他们去做，在辛苦工作之余，他们竟能潜下心来，不断有佳作出版，确实难能可贵。希望他们能将这种治学的精神传递下去，今后有更多的好书佳作与世人见面；也希望图书馆的同志们继承前人遗风，创造我省图书馆事业新的辉煌。

《常香玉研究》前言

中原是中华文明的发祥地。中原文化源远流长，博大精深。以豫剧为代表的河南戏曲艺术，是中原文化的重要组成部分。豫剧不但是中原文化的瑰宝，而且是中华文化宝库中的精品。在豫剧近百年的发展史中，涌现出一批杰出的艺术家。这些杰出的艺术家各以其独特的风格流派，共同构建起豫剧这座中原艺术的瑰丽大厦，使之耸立于中华民族文化之林，放射出夺目的光彩。

常香玉是豫剧名流，是大艺术家，她的身上蕴含着丰富的豫剧艺术。她不仅是豫剧艺术的忠实继承者，同时也是豫剧艺术的勇敢突破者、革新者。常香玉最可贵的精神，就是不拘泥于祖法、不墨守成规的革新精神。如果她缺少这种精神，也就不能称之为自成一家的豫剧代表人物了。

对一个演员来说，创新难，自觉地创新更难。只能继承不能创新的演员顶多只能称为好演员，而不能称作大师级演员。所谓创新，不是一个简单的技巧问题，而是一个审美理想、审美趣味变化的问题。常香玉紧扣时代的脉搏，使自己的审美理想和趣味与时俱进，最终成为一代豫剧大师。

《常香玉研究》就是以常香玉及其“常派”艺术为研究对象和描述对象的著作。常香玉倾其毕生心血创造的艺术成就，凝结的艺术经验，以及德艺双馨的高尚风范，永远是后人学习的榜样。《常香玉研究》的宗旨是以文献资料为依据，真实生动地记录常香玉的人生坎坷及其走过的艺术道路，让后代子孙更好地继承和弘扬“常派”艺术的精华，为振兴豫剧艺术，做一点切实的工作。

常香玉对豫剧表演艺术的贡献有目共睹，深受赞誉。“常派”艺术有着美好的值得骄傲的以往，但更重要的是继往开来，再创辉煌。总结常香玉的宝贵经验，其现实意义在于让豫剧顺应时代的潮流、社会的发展和大众的需要，焕发新的活力，谋求新的进步。这也是编写、出版《常香玉研究》的另一目的。

《常香玉研究》在豫剧发生、发展的时代氛围中，写出了常香玉对艺术的追求。材料力求翔实，描写力求生动，尽量做到使专业戏剧人员与戏迷共同爱好、雅俗共赏。

《常香玉研究》研究的是豫剧大师常香玉活动的不同环境和进取方向，研究的是“常派”艺术独特的表演体系和“常派”艺术的美学内涵。简言之，《常香玉研究》记录着“常派”艺术发生发展的灵活印记，它应该是一部豫剧美学史。我们是这样努力的，是否达到，还望读者指正。

“常派”艺术是豫剧大家族中成就最高、最有代表性的流派之一，它曾唱遍全国，征服了千千万万的观众。但目前，受时代的挑战，有了更多的凝固性。它的丰富、深厚的艺术蕴含必须尊重，

必须继承。但面对当前的现实，更需要重视革新发展。唯有革新发展，豫剧才能走向与时代结合的康庄大道。

《常香玉研究》课题组的成员，都是省图书馆学术成就较高的专家和业务骨干。他们从搜集资料、访问知情者到动手撰稿，均不遗余力。没有他们的努力，本书不可能这么快的与读者见面。

我们十分希望豫剧界能够重视这部书，仔细地读一读这部书，从常香玉的生活道路和艺术道路中汲取一些营养，化作自己的动力，努力成为一个有作为的当代豫剧表演艺术家。

研究这一课题，出版这部书的目的还在于从常香玉与豫剧发展的关系这一角度，取得足以为今天借鉴的成功经验，以推动豫剧的发展，促使豫剧尽快地从深陷的困境中摆脱出来。

郭俊民

2003年12月

目 录

书与墨香皆袭人（序）	郭俊民（1）
《常香玉研究》前言	（3）
研究报告：常香玉及其戏剧艺术	（1）
第一章 穷人常香玉	（21）
述 评	（21）
第一节 香玉出生	（24）
一、我的故乡美不美	（25）
二、云遮雾罩说巩义	（27）
三、董沟话儿扯不完	（33）
四、第一次登台唱戏	（37）
第二节 戏是苦虫	（40）
一、誓死不当童养媳	（41）
二、民间艺人张茂堂	（42）

三、香玉避难新密城	(45)
四、正式改名常香玉	(49)
第三节 戏比天大	(52)
一、香玉客串进郑州	(52)
二、苦难磨练常香玉	(54)
三、以戏为天成大器	(61)
第四节 东腔西调	(64)
一、画地为牢的派别	(64)
二、豫剧名流风格异	(67)
三、拜师学艺贯东西	(74)
四、初入开封露头角	(77)
第二章 艺人常香玉	(82)
述 评	(82)
第一节 梨园开封	(85)
一、京都瓦肆演百戏	(86)
二、明清续唱春乐府	(89)
第二节 醒豫舞台	(94)
一、过江龙祥符唱戏	(94)
二、古吹悠悠滋戏台	(96)
三、几多付出与收获	(99)
第三节 坤伶春秋	(102)

一、豫剧坤伶的崛起·····	(102)
二、坤角促豫剧发展·····	(105)
第四节 融通百学·····	(107)
一、常言艺多不压身·····	(107)
二、父亲老师是“圣人”·····	(109)
第五节 创办剧社·····	(112)
一、创立戏曲研究社·····	(112)
二、王镇南豫剧改良·····	(117)
第六节 美玉如花·····	(125)
一、豫剧舞台百花香·····	(125)
二、临风雏凤振翮翔·····	(128)
三、香玉开封夺鼎甲·····	(133)
第三章 女人常香玉·····	(135)
述 评·····	(135)
第一节 以戏为缘·····	(138)
一、避战乱离豫赴陕·····	(138)
二、残砖权作引玉人·····	(141)
三、两情相识戏为缘·····	(144)
第二节 掘金岁月·····	(148)
一、自古爱情贵纯真·····	(148)
二、三项条件玉壶心·····	(150)

三、愿做百年鸳鸯鸟	(153)
第三节 戏味人生	(157)
一、我有梨园夫人贤	(158)
二、“苦海有边”兰州行	(162)
三、谁说艺海知己少	(167)
四、比翼双飞江湖游	(169)
五、千金难买一片田	(176)
六、好与祖国共风流	(180)
第四节 知心爱人	(182)
一、酸甜苦辣同悲欢	(182)
二、十年浩劫两不死	(187)
三、惠风又荣连根草	(189)
第五节 温情岁暮	(192)
一、晚霞满天情益暖	(192)
二、共祈百岁舞翩跹	(194)
第四章 名人常香玉	(196)
述 评	(196)
第一节 木兰精神	(199)
一、香玉剧社载史册	(200)
二、位卑未敢忘忧国	(202)
三、谁说女子不如男	(208)

第二节 推陈出新	(214)
一、努力演好现代戏	(214)
二、艺术来源于生活	(217)
三、演戏要千锤百炼	(222)
第三节 艺无止境	(226)
一、瑶草春回绿叶鲜	(228)
二、激昂婉转胜歌仙	(229)
三、路漫漫其修远兮	(232)
四、万木葱茏雨露恩	(236)
五、香玉深情念总理	(238)
第五章 老人常香玉	(242)
述 评	(242)
第一节 辉煌再现	(247)
一、春风过处万山红	(247)
二、守得云开见月明	(251)
三、阳光总在风雨后	(253)
第二节 勇为前行	(257)
一、勇者常为天下先	(257)
二、豫剧团前世今生	(259)
三、情之所至何所惧	(261)
第三节 大家风范	(267)

一、百花齐放春意闹	(267)
二、春秋之笔写历史	(270)
三、繁星点点映碧空	(273)
第四节 校长生涯	(276)
一、香玉深耕玉更香	(277)
二、桃李天下应含笑	(280)
三、后继有人万年长	(283)
参考文献	(287)
 海上明月共潮生	
——《常香玉研究》后记	(295)
最后的补页	(300)

研究报告：常香玉及其戏剧艺术

一、童事家况

1923年9月15日，常香玉降生在巩义市南河渡乡南河渡村董沟自然村的一座破窑洞中。她原姓张，乳名妙玲，常香玉是她从艺后取的名字。

常香玉的父亲张茂堂不识字，记性却出奇的好。他禀承了中国历代民间艺人的德性，没文化、不识字、不识谱、不认曲，全凭脑子死记硬背，把个台词和曲调唱得滚瓜烂熟。同时，张茂堂的特别之处，还在于他能对民间故事进行新的创意。因此，他在村子里也是个小有名气的才子，算是个不认字的文化人。

张茂堂作为一个土生土长的庄稼汉子，为人正派，讲义气。他常说：“人，不怕穷，就怕穷得没骨气。”他遇事能主持公道，虽是至亲好友，也不偏心眼。但他的缺点就是遇事急躁，说话直，易伤人。据常香玉回忆，她在小时候就没少挨父亲的打骂。不管在什么地方，什么场合，都没有禁忌，抬手就打，张口就骂。

常香玉就是在这样一个家里长大的，是伴随着苦难和辛酸一步步走过来的，常香玉在家乡的生活一直持续到9岁。

常香玉第一次看社戏就是在9岁那一年。一天下午，日头快落山了，常香玉提着挖野菜的篮子随着看戏的人流，不知不觉地到了戏楼底下。锣鼓点儿一响，后面的人猛地一齐向前拥，差点儿把人挤扁，常香玉的菜篮子也脱了手，被众人踩个稀巴烂。她无意中踩着了一条绳子，那是从舞台的一侧搭拉下来的。于是就

用力揪住绳子，换了几次手，居然攀了上去。躲在柱子的黑影里，一直看到刹戏。

儿时常香玉最恨、最怕的事是送童养媳。1932年农历5月初5日常香玉的大姑、三姑照例到香玉家“送端午”。大姑忽然冲着香玉的妈妈问：“妙玲快10岁了吧？也不说送童养媳”？妈妈说了送常香玉当童养媳的打算。一听要送自己去当童养媳，常香玉就双拳紧握，用警惕的目光看着爸爸。爸爸说：二姐四妹死得那么惨，我真是不忍心叫孩子再去当童养媳。常香玉也忍不住壮着胆子说：“我不当童养媳。不能叫人家打死，我要跟爸爸学唱戏。”

人穷志不短。张茂堂顶着来自各方面的压力，毅然决定让小女儿跟着自己学戏，不让她做童养媳。张茂堂的这一决定改变了常香玉的一生，使其成为一个自强自立的人。

二、更名小记

1932年“端午节”过后，一个戏班掌班给张茂堂捎信，请他去新密帮忙。临走的头天晚上，父亲决定带上年幼的女儿开开眼界。于是有了常香玉头一次出远门的经历，有了头一次坐火车的经历，也有了头一次登台演出的经历。

常香玉在《戏比天大》中，特别提及关乎到她一生命运的“头一次”。她这样说道：“到了密县（现新密市），每次演出，总有人把我背到后台，给我找个既不妨碍别人又能看清前台表演的地方。一天，要演《老包铡陈世美》，快开戏的时候，扮演小孩儿的小哥哥发烧头痛，不能出场。就这样，我竟头一次顶替小男孩登台演出了。”

正式改名常香玉是1933年秋天的事。那年，常香玉10岁，她常年在新密跟随父亲学戏，间或在一些戏班中客串几场，扮演一些配角戏。一天，张茂堂带着女儿回巩义老家为奶奶做三周年祭日。在巩义老县城火车站的一个小饭铺里碰上了一个戏迷，这人

姓常，对张氏父女十分热情。之后，一来二往，两家便成了亲戚。

然而，正是这次巧遇才引来正式改名常香玉的经历。常香玉在《戏比天大》中对此有专门记述：“我在密县（今新密市）学戏的风声传到巩县（今巩义市）以后，引起了种种议论，许多人都说女孩子学戏不是正道；俺姓张的族长认为我辱没了祖宗，甚至扬言不准我再姓张。说到这里，常大伯气愤地说：‘唱戏也是凭本事吃饭，光明正大，咋见得就丢人！老弟，我要是有这么个闺女，才不怕那些闲言碎语哩。’爸爸激动地说：‘大哥，这闺女就给了你吧。’常老大说：‘一言为定。’就这样，我认了个干爸爸。”

常香玉改了姓，换了名，自然便惹恼了董沟村张姓族长。在村子里，他四处扬言“非把你张茂堂的腿打断不可。”张茂堂怀着十分气愤的心情，带着一丝惆怅，同全家人一起再次离开了老家巩义，到新密谋生。

三、师出多门

常香玉的第一个师傅是他的父亲张茂堂。1932年春，常香玉及其弟弟妹妹随着父母来到新密，张茂堂一边为全家的生计忙活，一边教常香玉唱戏。爸爸在矿上打工，幼小的常香玉，就在煤矿附近的宿舍练唱腔，练身段。常香玉从9岁到13岁，基本上是在新密度过的。张茂堂原是个有名的豫剧西府调艺人，22岁那年唱得正响的时候，因病倒仓，再也没有恢复过来。但是，张茂堂以其雄厚的豫西调功底为常香玉打下了基础。

常香玉的第二个师傅叫聂良卿，40多岁年纪，是一个教豫东调的青衣演员。由于每晚都有演出，聂师傅教戏只能安排在晚上12点以后和上午练功排戏中间。为了充分利用时间，张茂堂还请师傅和师娘住在家里。聂师傅教常香玉的头一出戏是《桃花庵》。聂师傅不仅唱功好做功也很细腻。

1933年，常香玉跟随父亲在新密谋生期间，曾加入“平燕”