

人民艺术家

常香玉

唱腔赏析

常静之◎编著
中国文史出版社

常香玉唱腔赏析

常静之 编著

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

常香玉唱腔赏析/常静之编著. —北京: 中国文史出版社, 2005. 12

ISBN 7-5034-1692-0

I. 常... II. 常... III. 豫剧-唱腔-戏曲音乐-音乐欣赏
IV. J617.561

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 099446 号

责任编辑: 张建立 封面设计: 孙少伟

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 北京太平桥大街 23 号 100811

印 装: 三河市东方印刷厂 邮编: 065201

经 销: 新华书店北京发行所

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 6.25 字数: 135 千字

印 数: 2000 册

版 次: 2005 年 12 月北京第 1 版

印 次: 2005 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 12.00 元

文史版图书如有印、装错误, 工厂负责退换。

序

偶然机会看到《常香玉唱腔赏析》一书，我很喜欢。中国戏曲艺术绚丽多彩。多年来我一直支持京剧、昆曲方面的工作，对地方戏也十分关心。

豫剧也称河南梆子，除河南省外在全国很多地方都广泛流行，也很受戏曲观众欢迎。

常香玉是豫剧著名演员，被国家誉为德艺双馨的人民艺术家。她的唱腔，尤其是其代表剧目《花木兰》、《红娘》、《白蛇传》等更是脍炙人口，堪称豫剧唱腔中的经典，为群众所称赞，深得人们喜爱。

静之同志是我非常熟悉的戏曲音乐家，十几年前我就看到了她写的《论梆子腔》和《中国戏曲及其音乐》两本理论专著，及《京剧著名唱腔选》等。她的学术成果引起学术理论界的重视和好评，被中国艺术研究院聘

为客座研究员。当时她还在电台、电视台主持播讲戏曲节目，并多年在音乐学院兼授戏曲课。近年，她又撰写出版了《中国近代戏曲音乐研究》、《艺术不老（文集）》等学术专著。在她的文集中可看出她对京剧及秦腔、豫剧等地方戏颇多研究，造诣很深，对戏曲音乐革新的见解也十分精辟。她写的文章通俗易懂又很有理论深度。戏剧家张庚先生及中国文联主席周巍峙先生，对常静之的著作都有很高的评价。据我了解，常静之所写的书，有的是在其家庭和她个人都极为困难的情况下完成的。她的本职工作是编审，“为人作嫁”始终放在首位。正像她在自己专著后记中所说：“大部分业余时间也因先公后私之念为他人做嫁衣裳，极少有个人时间。有多少不眠之夜数也数不清……人生短暂，甘苦自知，要想在事业上做出一点成绩，留下点有用的东西也并不容易，勤奋好学为根本，工作要有敬业精神。”她还说她是个足球迷，深知球员在场上只有拼搏才能进球取胜。回顾以往，审视自己，她努力做了，尽力拼了。虽然清苦辛劳，但每当看到自己编辑或撰写的新书问世时，快慰之情油然而生。静之同志这种“艺海苦做舟，奉献终无悔”的精神与辛勤耕耘终有回报，她所编的

《黄梅戏音乐概论》、《词乐曲唱》等六本书曾先后获戏曲音乐理论著作优秀奖和优秀图书选题奖。因对国家艺术科研重点项目《中国戏曲音乐集成》的编审工作做出了突出贡献而受到表彰。她著的《论梆子腔》一书经国际戏音研讨会专家评定授予优秀奖。因为工作成绩显著，80年代曾被评为国家出版局先进工作者。90年代享受国务院发给的政府特殊津贴。目前她还继续担任中国戏曲音乐学会副会长、《中国戏曲音乐集成》副主编。

静之同志曾向常香玉问艺，勤奋好学，且能唱能文，对其艺术颇有研究。早在70年代，她就写成此书，1981年由河南人民出版社出版（书名为《常香玉唱腔选介》）。她对常香玉的创腔及演唱作了比较全面、系统的介绍，对《花木兰》、《红娘》、《白蛇传》三剧的精彩唱段也作了深入细致的分析。出版后受到读者的欢迎和好评，并得到常香玉的肯定和赞扬。常香玉在教学中也常向学生推荐这本书，并在收徒时曾将此书作为礼品赠送学生。

现在中国文史出版社又出版此书，这对豫剧传统的继承、创新发展及豫剧的传播都将有着重要意义，也为广大戏曲爱好者欣赏、学习、研究常香玉的唱腔艺术提

供了帮助。

借此机会，祝愿我国戏曲事业蓬勃发展。祝愿广大戏曲工作者，为弘扬中华民族的优秀传统，为新时期精神文明建设取得更大的成绩！

袁國權

2004年11月1日

继承为了发展

多年来，经常有同志从全国各地给我来信，向我索要有关我的唱腔研究资料。有的甚至不断寄钱给我要求代购，这使我感到十分为难。因为常常买不到这类书籍，只好遗憾地把钱退了回去。自从常静之的这本书问世以后，协助我解决了许多这方面的问题。

由于作者也姓常，所以不少人向我打听，作者是我什么亲戚，这实在是个误会。实际上，在我读到这本书的时候，我与作者还不曾相识呢！静之同志酷爱常派艺术，以致使她从音乐学院直到毕业以后走上工作岗位，都没有间断过学习和研究我的唱腔，并且取得了可喜的成果。作为一个演员，我感到亲切、喜悦，而且为之动情。当然，现在我们已经是朋友了。在我的教学中，也常向学生推荐这本书，以启发他们更好地理解这些唱段

中的人物性格和思想感情。

豫剧（河南梆子）是在劳动人民长期哺育下成长起来的民间戏曲之一，有着深厚的群众基础，一向为广大观众所喜闻乐见。现在，研究豫剧及探讨各种流派的同志愈来愈多了。这是件好事，有利于戏曲事业的发展。我在豫剧舞台上已度过了五十几个春秋。关于我的演唱艺术，只是我国民族唱法海洋中的一滴水珠。常静之同志的这本书里已有所介绍，不再赘述。我主张一个演员在进行艺术创作时，一定要根据自己的条件，学习别人的长处，以严肃认真的态度，在反复实践和群众检验中，创造出自己的风格。同时还要根据时代的变化，人民的需要，在继承传统的基础上，不断地勇于创新，善于创新，才能使自己的艺术永葆青春。

静之同志幼年即受到民间音乐的熏陶，对民歌、戏曲特别热爱。爱学、爱唱、爱看、爱琢磨。再加上她勤奋学习，这就给她的创作打下了良好的基础。现在她在繁忙的本职工作以外，还挤时间从事戏曲音乐教学和民族音乐研究，确实是难能可贵的。

此书比较详细而准确地记录和分析了我当年演出的《红娘》、《白蛇传》、《花木兰》各剧中的主要音乐唱

腔，并写出了总结性的论文。她的研究不光是一般的唱腔分析，而且对豫剧剧种、流派的特点，剧目主题的阐述，人物思想感情的分析等方面进行了十分精辟的论述。其中许多论点，颇具独到的见解。书中文字流畅，感情真切。因而能将所描绘的音乐形象生动地展现出来。据说她在音乐学院的教学，也常以《红》、《白》、《花》等我的代表剧目的音乐唱腔作教材讲授，很受学生们的欢迎。所以我对这本书的再版感到高兴，对作者和出版社表示深切的感谢。祝愿他们有很多的佳作出版行世。

常香玉

1986年4月11日

目 录

序	万国权(1)
继承为了发展	常香玉(5)
常香玉唱腔赏析	(1)
一、《拷红》唱段赏析	(4)
1. 在绣楼我奉了小姐言命	(6)
2. 尊姑娘稳坐在绣楼以上	(16)
3. 谯楼上打四梆	(35)
4. 耳旁边忽听得金鸡三唱	(39)
5. 那一日你言道张生有恙	(42)
6. 想当初孙飞虎围困寺院	(48)
二、《白蛇传》唱段赏析	(54)
1. 杀出了金山寺怒如烈火	(56)
2. 恨上来骂法海不如禽兽	(61)
3. 哭啼啼把官人急忙搀起	(68)
三、《花木兰》唱段赏析	(79)
1. 这几日老爹爹疾病好转	(82)

2. 适方才那地保来把帖送	(88)
3. 爹娘且慢阻儿行	(98)
4. 劝爹娘莫难过	(102)
5. 将姐姐和弟弟的手儿拉紧	(107)
6. 拜别爹娘离家园	(117)
7. 刘大哥再莫要这样盘算	(121)
8. 刘大哥讲话理太偏	(125)
9. 用巧计哄元帅出帐去了	(129)
10. 举家人听说心花放	(143)
11. 花木兰羞答答施礼拜上	(146)
12. 自那日才改扮乔装男子	(155)
常香玉唱腔艺术浅谈	(160)

常香玉唱腔赏析

常香玉同志是我国著名的豫剧表演艺术家。她在豫剧舞台上已经度过了50个春秋，为我们塑造了许多不同性格、不同命运、鲜明可爱、栩栩如生的艺术形象，赢得了广大群众的喜爱；常香玉的演唱艺术，尤为大家所推崇和称赞。近年来，她的代表剧目《花木兰》等重新上演，这位年近花甲的艺术家，其表演感人至深，不仅不减当年，而且又更见增色。

常香玉的艺术造诣之所以能达到今天这样高深的境地，主要在于她长期以来认真刻苦学习前辈艺术家们的优秀传统。她根据自己的条件和才智，博采众长，熟练地掌握了豫剧唱腔的传统规律，又根据刻画不同人物形象的需要，大胆革新（包括吸收外来曲调、节奏、唱法等），创造了许多丰富多彩的豫剧唱腔。可以说，她的每一段优秀唱腔，都是在继承传统的基础上推陈出新，经过千锤百炼而创造出来的。因此，她的唱腔艺术既发展了豫剧唱腔的传统，又代表着豫剧艺术的发展水平。这种艺术创作，不仅在豫剧界具有深远的影响，而且也受到全国戏曲界的广泛重视，对豫剧及我国戏曲艺术事业的发展都有着

卓越的贡献。

常香玉在长期的舞台实践中，不断地苦练基本功，经过一系列的探索和研究，终于创立了别具一格的演唱方法。她的演唱，低音浑厚有力，中音甜美柔和，高音清脆明亮，不论高音或低音，听来总是那么清晰饱满、舒展奔放。她的这些特点，50年来基本不变，除了她本人具有天赋的好嗓子这个条件之外，更重要的是她数十年如一日，持之以恒地反复磨练，所以她的演唱始终保持多彩的音色，宽广的音域，正确的发音共鸣和呼吸用气，以及精巧的真假声结合和吐字行腔等等艺术技巧，使得她的唱法字真、腔正、形美，其腔明晰远达而收放自如，无论高低起伏、轻重缓急，都得心应口，既富于表现高亢激越之情，又善于抒唱典雅细腻之音，真所谓刚柔相济，意到腔随而声情并茂。难怪大家听了她的演唱后都称赞说“腔调美、感情真”。常香玉的演唱能以雅俗共赏而获得各阶层的欢迎，这在艺坛上也是难能可贵的。

杰出的戏曲表演艺术家都具有独特的艺术风格，而独特艺术风格的形成，又往往以他们的代表性剧目为标志。常香玉独树一帜的演唱艺术，曾出色地丰富了她的唱腔创作，而她的唱腔创作又使她的演唱艺术特色得以充分发挥，两者相辅相成，相得益彰，于是就形成了她艺术上的独特风格。这种艺术风格鲜明地体现在她的代表性剧目《拷红》、《白蛇传》、《花木兰》中，或者说，这三个戏基本上概括了常香玉表演艺术（尤其是演唱艺术）的精华，群众俗称常香玉的代表作为“红、白、花”，也正好说明这一点。

笔者出于对常香玉唱腔的喜爱，在学习常香玉唱腔过程中，曾根据常香玉同志多次录制的唱片、电影录音、演出实况录音，并拜读了王基笑、于林青等同志的有关论著，做了一部分常香玉唱腔曲谱的记录整理工作。在整理曲谱时，曾参考王基笑、赵再生、张北方、姜宏轩、梁思晖记谱整理的《常香玉唱腔集》。凡是遇到同样一句唱腔在历次录制的音响材料中作不同处理时，就凭着个人的爱好作了选择。与此同时，我还对常香玉唱腔作了一点肤浅的分析，对常香玉唱腔的创作手法和演唱技巧作了初步的探索。现选取我对常香玉唱腔中《拷红》、《白蛇传》、《花木兰》三剧主要唱段所做的一些学习笔记，连同我学习常香玉唱腔的点滴心得体会，一并整理出来，以供热爱常香玉唱腔艺术或正欲学唱常香玉唱腔的同志们参考。

(1979 年秋于北京)

一、《拷红》唱段赏析

《拷红》是常香玉早期代表作之一，也是广大观众喜闻乐见的一出好戏。《拷红》取材于元代大戏剧家王实甫的名著《西厢记》。

《西厢记》描述了故臣崔相国夫人携小儿欢郎、千金小姐崔莺莺及丫鬟红娘扶柩回籍安葬，因途中有阻，暂在普救寺内西厢下榻。书生张君瑞上朝应举，路经普救寺，与崔莺莺一见钟情，借故也在寺内留宿。

贼将孙飞虎意掳莺莺为压寨夫人，故领兵 5000 围困寺院，声言若不交出莺莺小姐，便将寺院焚烧，僧人及莺莺全家也要斩尽杀绝。在慌乱之中，相国夫人许下诺言，传令倘有能退得贼兵者，她便倒陪房奁，将莺莺嫁与他为妻。正在思慕莺莺的张君瑞挺身而出，一封书信投于好友杜将军，搬来救兵擒了孙飞虎，保得全体性命。不料事后相国夫人却赖婚毁约，设筵席让莺莺与张生以兄妹相称，致使这一对情人相思成疾。后经红娘从中出力，几经周折，终于使张君瑞和莺莺结成美满夫妻。

常香玉演唱的《拷红》一剧，着力于刻画红娘的形象。剧中表现了红娘出于对崔夫人过河拆桥、背信弃义行为十分气愤，

她以自己的聪明机智，勇敢地帮助小姐冲破封建礼教的牢笼，对老夫人的不义和虚伪的封建家教作了无情的揭露和鞭挞，最后成全了张生与莺莺的婚事。

常香玉在总结她自己的艺术经验时曾说过，她喜爱莺莺那种敢于追求自己爱情而不受封建礼教束缚的叛逆性格；但她更喜爱红娘在反封建礼教斗争中首当其冲、舍己为人的美德以及她那种正直爽朗、倔强泼辣的性格。常香玉在《拷红》中以绚丽多彩的唱腔，尖锐泼辣的念白，伶俐活泼的做派，把一个乐于助人、机智勇敢的丫鬟演得满台生风。据说常香玉早在1935年前后就上演了这出戏，到现在她演红娘已有几千场了。40多年来的舞台实践，她不知经过了多少次的加工修改，才成为今天这样一出为广大观众所津津乐道的好戏。而常香玉从不满足于她在艺术上所取得的高度成就。为了能把红娘这一艺术典型塑造得更加完美，前不久，她仍在不断修改加工。对于像她这样一位知名的表演艺术家来说，这种对艺术精益求精、孜孜不倦的艺术创作态度，是多么难能可贵啊！正因为如此，常香玉在《拷红》一剧中的唱腔艺术，达到了相当高的造诣。

在《拷红》中，至少有几段唱腔是深受广大观众所喜爱的，它们也足以代表《拷红》中红娘唱腔的艺术精华。这些唱段是：“在绣楼我奉了小姐言命”、“尊姑娘稳坐在绣楼以上”、“谯楼上打四梆”、“耳旁边忽听得金鸡三唱”、“那一日你言道张生有恙”、“想当初孙飞虎围困寺院”。下面我分别把个人对这六个唱段的学习体会和理解，作一简要的介绍。