

翁偶虹
剧作选

国戏剧出版社

翁偶虹剧作选

高尔基题

前言代序

我自1933年应中华戏曲专科学校校长焦菊隐之请，编写剧本，迄今已六十个春秋，编剧百余，如“万里黄河挟泥沙而俱下”。万里黄河，不敢比拟，挟泥沙而俱下，倒还恰当。友好促予结集，乃选其较为惬意而受知于广大观众者，凡八剧。这八个剧本，并不能概括我比较惬意的作品，有些剧本，如1939年至1945年中为程砚秋编写的《女儿心》、《通灵笔》、《瓮头春》，为金少山编写的《钟馗传》、《金大力》，为李世芳编写的《天国女儿》，为宋德珠编写的《百鸟朝凤》，为吴素秋编写的《比翼舌》，为王金璐、王和霖、白玉薇、陈永玲等编写的《白虹贯日》（后由李少春、袁世海、叶盛兰、李玉茹重排，改名《百战兴唐》），均在十年浩劫中散失殆尽。新中国成立后，我为李少春、袁世海编写的《灞陵桥》，为袁世海编写的《英雄台》，为叶盛章编写的《五马山》，为叶盛兰编写的《投笔从戎》，为张春华编写的《鸡毛信》，也都不见踪影。只得在沧海遗珠中选了解放前编写的两个剧本、解放后编写的六个剧本。这八个剧本，有的是我独立编写，有的是与人合作，从编至演，传到现在，各有复杂的过程，简述如下。

一、《锁麟囊》

1939年，程砚秋从焦循的《剧说》里发现了《只麈谭》的“赠囊”故事，请我编写一个富有喜剧性的剧本。我从自身

饱经世态炎凉、人情冷暖的感受出发，在素材的“赠囊”、“认囊”两大关目中，挖掘出想要发泄的心声。富女薛湘灵、贫女赵守贞都是同样具有善良心地的人物，富者出于朴素天真的心理，在春秋亭避雨时，同情贫者的遭遇而慷慨赠囊，不留姓名，不图受报；贫者也出于朴素诚挚的心理，意外获囊，转贫为富，耿耿思报，铭刻在心；体现了人与人之间真与善的基本美德。这种美德，千百年来，它在社会生活中确实发挥着某种调整人与人之间关系的重大作用。剧本的编写，就是突出了这个主题，并利用贫富转移的情节，批判了富者不可骄娇，贫者不必卑悲，批判了看风转舵的势利小人、炎凉群相，从中组织喜剧氛围。程砚秋善视此剧，精研程腔，几度沧桑，成为他的代表剧目。解放之后，有人批评这个剧本是“阶级调和论”，不宜公演。程砚秋曾改变了情节，将贫者赵守贞只受空囊、未受珠宝。水灾以后，富者薛湘灵漂流到赵家，改为不做仆妇，而充当家庭教师，削弱了薛湘灵富而骄娇的教训。一般观众，都认为不如原本深刻。直到拨乱反正之后，程派传人李世济恢复了原本的演出，观众大悦。到现在，全国各地的程派旦角，都以演此剧为荣。

二、《周仁献嫂》

此剧原名《鸳鸯泪》，是1939年为中华戏曲专科学校高材生李玉茹、储金鹏、王金璐等根据梆子《忠义侠》编写的。我在少年时期，曾看过梆子演员马全禄、崔灵芝合演此剧，是写正义人做正义事反遭指摘，不能取谅于世，非常感动人。我早有翻编为京剧之志，但是找不到剧本。1936年，山西梆子陆续来京，我与梆子名演员说书红（原名高文翰）交上朋友，托他约来能演此剧的小生蒋士英、旦角吉凤贞，在京演出。我连看

了几次，把全剧的关目、情节、做表，默记在心，重新结构了剧本，定名《鸳鸯泪》，为戏校诸生排演，轰动了剧坛。许多小生、旦角演员都陆续排演了《鸳鸯泪》。俞振飞也与李玉茹在上海演过此剧。1947年，叶盛兰以小生挑班，缺少以穷生为主的大轴戏，请我为他排演。解放后，叶盛兰参加中国京剧院，与杜近芳、李慧芳先后演出此剧，易名《周仁献嫂》。他的哲嗣叶少兰，继承父志，1983年与许嘉宝、朱宝光等重排此剧，我为他又增写了周仁的“西皮调底”、“二黄反调”两个繁重的唱段。

三、《将相和》

1949年为新中国实验京剧团李少春、袁世海编写。我编写此剧的动机，是在中山公园听郭沫若的学术报告，最后他用“学习学习再学习，团结团结更团结”为结束语，由“团结团结更团结”的启发，我想到了传统戏《将相和》，由《将相和》想到了《完璧归赵》和《渑池会》，此三剧失传已久，若能联贯演来，更可以深化团结的主题。我分析了全剧矛盾的发展，先定下一个总纲，那就是在秦、赵两国的外部矛盾之下，产生了赵国的廉颇与蔺相如的内部矛盾，内部矛盾随着外部矛盾的发展而深化，而外部矛盾又促进了内部矛盾的解决。廉、蔺的矛盾，不是双方性格的矛盾，而是双方身份、地位、资历的矛盾。将相失和，起自廉颇，廉颇自恃功高，看不起曾为舍人的蔺相如，以致发展到谏阻封相、长街挡道、纵容寻衅、奏本不朝。这些基于战国时代贵贱悬殊的社会风气而产生的狭隘心理，通过蔺相如以国为重、不计私见的思想涤荡，廉颇幡然醒悟，表现出负荆请罪的勇气和行动，终于将相和好。这是一个较为复杂的改编工作，需要缜密思考，理出重点加工的程序。经过推敲，我以：（一）如何形象

化地展现廉颇与蔺相如地位之悬殊，埋伏下廉颇狭隘思想的发展线索。（二）如何表现蔺相如利用外交手段，慑服了秦王，升华原本的《完璧归赵》。（三）如何丰富《渑池会》的内容，表现蔺相如的大智大勇，充实他封相的条件。（四）如何集中廉颇的三次挡道，突出蔺相如所以退让而不对面抗争的思想基础。（五）如何表现“挡道”以后廉、蔺两方的思想动态。（六）如何表现“负荆请罪”，将相和好的双方激情。

（七）如何增添人民群众形象，描写他们对于将相团结的态度和希望。我以创作的严肃态度，慎重从事，不敢草率。我把这些改编的意图，与当时北京市文化局艺术处负责人王颉竹谈了，正巧他也想编写此剧，打了提纲，希望与我合作。我从团结的愿望出发，接受了他的要求，由我执笔。剧本写成，不想李少春、袁世海的剧团因故分裂，排演搁浅。谭富英闻风而动，托万子和索要剧本，拟与裘盛戎合作演出。我征得李少春的同意，把剧本付与谭、裘。为了发挥他们的演技特长，要求我在剧本的基础上，作些增删。后来李、袁和好如初，到天津中国大戏院演出，利用演出之暇，排练此剧。同时，谭、裘也在北京排练。我身在天津，顾不及谭、裘，有些词句，是王颉竹写的。两团的演出，都得到中央首长和文艺界人士的肯定与鼓励。一时蔚为风气，全国的京剧生、净，几乎都上演了这出《将相和》，留下了“生净皆将相”的佳话。选集中是李、袁演出的原本，附录谭、裘演出的场次及部分唱段。

四、《大闹天宫》

1955年，中国京剧院接受了出国任务，演出的节目中，以李少春主演的《闹天宫》最受欢迎。回国后，向周恩来总理汇报情况，谈话间，周总理指示李少春应当把《闹天宫》扩大篇

幅，重新编演一部《大闹天宫》，要注意三个方面：（一）写出孙悟空的彻底反抗性。（二）写出天宫玉帝的阴谋。（三）写出孙悟空以朴素的才华斗败了舞文弄墨的天喜星君。院中接受了任务，由我与景孤血、李少春共同研究，必须加写“凌霄殿下诏”、“花果山请猴”、“封弼马温”、“闹御马圈”、“初败天兵”、“二次请猴”等许多关目，这些关目又必须与原有的“偷桃”、“盗丹”、“大战”等统一在昆曲的风格之内。孤血写了初稿，少春看过，不甚满意，乐队笛师也提出了意见。因为写昆曲本，选用的曲牌，调性必须和谐，否则，不但在音乐形象上感到龃龉，笛师也难以吹奏相随。少春知道我学过昆曲，希望我重写一本。我征得孤血同意，重新结构，按“降调”，“变调”，“转调”的规律，选用曲牌，发挥它的艺术性能，刻画人物。彩排之后，周总理十分满意。剧本收入《全国地方戏曲集成（北京卷）》。全国各地的京剧团，都采用这个剧本，一直延续到1962年，不断演出。拨乱反正之后，1977年9月，中国京剧院一团恢复此剧的排演，这时，少春已逝，谷春章奋勇承乏，要求前面增写“孙悟空龙宫借宝”；我又感到原本写的天宫阴谋，只表现了羁縻，没能深刻地写出毒辣，从第五场“灵霄报警”“哪吒败绩”以后，重新结构，改写了五、六场，加写了第九场。李光继谷春章之后，也排演了《大闹天宫》。他们除在国内演出外，还在法国、加拿大、日本、朝鲜、印尼等国公演，与当年李少春同样地受到国际朋友的热烈欢迎。选集即按最后的改本编入。

五、《响马传》

1958年为李少春编写。写的是机智勇敢的秦琼支持、维护隋末的起义英雄程咬金、单雄信、徐勣、魏征等的革命行动；

纠正了传说中“秦叔宝为朋友两肋插刀”的所谓义气。李少春主演秦琼，唱、念、做、打、舞，全面发展，最后的“观阵”，借鉴传统戏《洗浮山》中贺天保的扮相和技巧，受到观众的欢迎。周总理看了演出，亲到后台，连称“好戏”，对于李少春设计的前部秦琼穿宝蓝色箭衣、宝蓝色褶子、戴宝蓝色素罗帽，后部则换为一色纯青，非常欣赏。并指出“观阵”时背在身后的双铜，可以把金色的铜顶换为银色，更显淡雅。同时，周总理也肯定了剧的主题，指示可到中南海演出，请毛主席观看。由于周总理的推荐，中央领导同志前来看戏的，盛况空前，毛主席不时鼓掌，慈祥地鼓励演员。在休息的时间，周总理又提议把《响马传》作为国庆十年献礼节目，并建议邀请谭富英饰演徐勳，裘盛戎饰演单雄信，再增添一些唱段。这个阵容的合作演出，可惜未能实现。

六、《西门豹》

1963年秋，中宣部鉴于当时的农村迷信活动有所泛滥，建议中国京剧院编演《河伯娶妇》，配合破除迷信的宣传工作，由我和王颀竹合作编剧。我们接受了这个题材，首先考虑到剧中主角西门豹的人选问题。“河伯娶妇”的故事，并不陌生，西门豹例由老生扮演。当时中国京剧院的老生演员李少春、李和曾均已先后出国，没有合适的人选，剧院有人建议用花脸演西门豹，可以由袁世海主演，这是一个很好的启发，也是一个冒险的创作，必须挖掘西门豹的性格，看看有没有适合花脸表演的因素。我遍翻史料，关于西门豹治邺的事迹，从历史到小说、笔记，没有什么出入。但关于西门豹个人的记载，却有新的发现，从《东周列国志》上看到翟璜举荐西门豹治邺，有一句“必得强明之士以守之，非西门豹不可”，这里所说的

“强明”，无疑是“绝对精明”的意思，根据西门豹的暗访民风、为民理冤、调查水源、破除迷信的一切理政活动，也可以作“刚强而精明”的解释。又从史书上看到“豹性急，常佩韦以自缓”，这两句描写得很生动，说明西门豹是个急躁的性格，为了克制急躁，他随身佩带着“韦”，即柔软的皮子，以自缓解。古人性急者佩韦，性缓者佩弦，是当时的风气。西门豹佩韦以自缓，性格上的急躁是很明显的。总的看来，“刚强，精明，急躁”的性格，集于西门豹一身，用花脸来塑造他是不勉强的。捕捉到西门豹的性格，我就想到如何阐发这个戏的主题。戏的主题，自然在于破除迷信，而破除迷信的后果，又不止是彻底消灭巫风，更重要的是治河弭患、兴修水利。所谓“相度地势，视漳河水可通处，发民凿渠共十二处，引漳河入渠，既杀河势，又腹内田亩得渠水浸灌，无干旱之患，禾稼倍收，百姓安业，今临漳县有西门渠，即西门豹所凿也。”这才是西门豹治邺的最大政绩，同时也是西门豹破除迷信、取信于民的最好实证。这样，在主题上就要有机地联系到破除迷信和兴修水利两个方面，而兴修水利，首先必须通过调查研究，消灭巫风，也是需要通过调查研究的。这些调查研究的活 动，要表现在刚明急躁的西门豹身上，他的舞台行动，自然要处处表现他的“刚”、“明”和“急躁”，才能把西门豹的新的形象塑造得完整可信，因而戏名就定为《西门豹》。王颀竹写头场、末场。中部是我重新结构的一个公案，为了写作顺利，由我一人承担。此剧彩排之日，得到中宣部、文化部的周扬、林默涵、徐平羽、田汉、马彦祥诸位领导同志的肯定。这时，江青已然以主持1964年京剧现代戏会演的名义，插手戏曲界，别有用心地要把历史剧赶下舞台，对于这出戏，她不敢公然否定，只抓着西门豹

应由老生扮演的借口，允许暂演五场，等待少春、和曾回国后，重新修改剧本。但是，在马彦祥主持的剧协《西门豹》座谈会上，文艺界人士之外，还有工农兵代表参加，大家都肯定《西门豹》是一出及时的有教育意义的好戏，花脸扮演的西门豹比老生扮演的更有性格。会后，文化部艺术事业管理局排印了内部交流剧本，向全国推荐，只是把《西门豹》的剧名又改为《河伯娶妇》了。当时，尚小云正在北京养病，他看了演出，非常赞赏，认为是思想性与艺术性结合得最好的一出戏。他的三子尚长荣，正在西安京剧团，演花脸已有相当水平。尚小云当晚即向西安通了电话，嘱咐长荣排演此剧。中国京剧院每演一场，他必看一场，看后即与西安通电，把剧中的重点表演告诉长荣。所以，袁世海在北京演《西门豹》的同时，尚长荣也在西安演出。不久，“文革”爆起，西门豹只得遁入东山而雾隐，直到1977年拨乱反正，西门豹才得东山再起。尚长荣仍在西安演出，而袁世海的西门豹，虽然是众望所归，终因他年逾花甲，嗓音渐衰，只在1981年旅演邯郸之时，经当地广大观众要求，露演一次，已是勉为其难了。现在把这个剧本选在集子里，供读者一阅。

七、《红灯记》

1963年冬，中国京剧院为了参加“1964年京剧现代戏会演”，我和阿甲根据沪剧《红灯记》共同合作改编，并由阿甲担任总导演，演出效果很好。后来，又发现两个问题，一个是第二场“接受任务”，交通员死在李玉和家里，尸体没有交待。一个是为了表现李玉和的机警，在粥棚脱险之后，他把密码安全转移，不再带回家中，后面的情节自然与旧本不同，这是我与张永枚再次共同修改的。选集里的剧本，是结合新的

修改而完成的。

八、《白面郎君》

1983年为北京京剧院三团演员温如华编写。温如华原是演小生的，而天才与造诣，似乎蕴藏在旦角之内，他以不能露演旦角为憾。我为了出珠于土，把传统戏里小生改扮旦角的《蔡家庄》加以改写，使他不脱离原有的小生行当而展现旦角表演艺术。但是《蔡家庄》是一出小武戏，赋与主角白面郎君郑天寿的表演，不过是几段吹腔和南锣，加以原剧的背景与情节，都有可议之处。为了我改编的目的，只好推翻了原本，另起炉灶，把郑天寿为什么改扮女装混入蔡家庄的思想基础和消灭蔡氏兄妹的行动依据，扎实而明快地揭示出来，才能找到情、理、技互相结合的黄金点，从而显示出温如华演旦角的才华。这出戏是经过脱胎换骨的大手术的，在新内容的前提下，以大量篇幅增写白面郎君改扮女装后的唱段，等于以旦角为主的一出大戏，与其说是改编，毋宁说是新写。上演之后，温如华的旦角艺术，得到了观众的欣赏与肯定，营业记录，也达到较好水平。但是对于剧本，一般则视为改编，这使我想起了王安石的诗句“成如容易实艰辛”。是容易，还是艰辛，也只有“个中甘苦只自知”了。

诚然，编写剧本是有甘苦的。甘苦的滋味，不在于剧本成功或失败在情绪上的反映，而是在编写及演出的过程中所遇到的复杂曲折的情况。我以实事求是的心情，叙述了这八个剧本的全过程。读者可能品尝出其中的甘苦，倘能不吝赐教，那是我欢迎的。

翁偶虹

1991年11月

目 录

前言代序	(1)
✓锁麟囊 (京剧)	(1)
✓周仁献嫂 (京剧)	(57)
✓将相和 (京剧)	(107)
附录:《将相和》谭富英、裘盛戎演出本的场次及部分唱词···	(169)
✓大闹天宫 (昆剧·京剧)	(179)
✓响马传 (京剧)	(227)
✓西门豹 (京剧)	(291)
✓红灯记 (京剧)	(369)
✓白面郎君 (京剧)	(427)
后记	(471)

锁 麟 囊

(京 剧)

第一 场

少侯相 (内喊)啊哈!

[少侯相上。

少侯相 (念数板)

终朝，终朝每日在华堂，

吉祥话儿打官腔。

声音要宏亮，

词句要顺当。

遇事便说好，

逢人就捧场。

什么叫麒麟来送子，

那个叫吹箫引凤凰。

不管他抓髻夫妻初合卺，

不管他露水夫妻野鸳鸯。

只要请我去捧场，

好话多说学灶王。

一样念白头到老富贵绵长，

是富贵绵长。

我，少侯相。今天是六月十七，明天是十八了，是个好日子，娶媳妇的多，我们当侯相的，可就忙了。不免

请出我爸爸来，跟他商量商量。爸爸有请！

老侯相 (内喊)啊哈！

〔老侯相上。〕

老侯相 (念)父子当侯相，专为他人忙。

少侯相 (上前作揖)爸爸有礼。

老侯相 儿子少礼。把我请出来有什么事啊？

少侯相 您知道今天是几儿了？

老侯相 真格的，今天是几儿了？

少侯相 嗨！今天是十七，明天是十八了。

老侯相 怎么着？明天就十八了？不是你提，我倒真忘了，明天是个好日子。

少侯相 真格的，咱爷俩商量商量，谁上谁家去呐？

老侯相 别忙，我合计合计。哎哟，这个薛家跟周家。

少侯相 这就两处了。

老侯相 哎哟，还有赵家跟卢家。

少侯相 这就四处了。

老侯相 这四处的事情，就够咱们忙的。卢家是小门小户，周家是大门大户。你呀，明天就上卢家去。

少侯相 咳！怎么就是应当我上卢家去呢？

老侯相 我不是跟你说了吗？卢家是小门小户，没什么礼法，你去正合适。周家大礼儿多，得我去。

少侯相 您这就是势利眼。

老侯相 怎么我是势利眼哪？

少侯相 您想啊，多大的喜事儿我没给人家张罗过，怎么这回单让我给卢家这么穷的人家去，您这不是势利眼吗？

老侯相 得了，别说了。好孩子，你也够势利眼的。卢家穷也得给咱们钱，周家富也得给咱们钱，多少不同而已。

少侯相 这么一说，明天我更得上周家去！

老侯相 不成！明天你上卢家去！

少侯相 我不去！

老侯相 别抬杠了，不论谁上谁家去，想法子把钱赚到家才成呢，明天你还是上卢家去。

少侯相 我不去。

老侯相 你非去不可。

少侯相 我非不去。

老侯相 你非去。

少侯相 我非不去。（下）

老侯相 这孩子真不听话！可是话又说回来啦，没有我这个老势利眼，哪有他这个小势利眼哪。咳！休笑人间势利眼，哪个势利不为钱。（下）

第 二 场

薛 良 （内喊）走哇！

〔薛良上。〕

薛 良 （唱〔二黄散板〕）

这几日为小姐出阁期到，

阖府中上与下昼夜奔劳。

老奴薛良。明日乃是我家小姐出阁之期，老夫人要与小姐绣个锁麟囊，以祝小姐早生贵子。老夫人命