

牛女集

吳祖光

7

牛 女 集

吴祖光 著

宁夏人民出版社出版

宁夏新华书店发行

(银川市解放西街161号)

宁夏新华印刷一厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：12.875 字数：286千 插页：2

1982年6月 第1版第1次印刷 印数：1——5,600册

统一书号：10157·147 定 价： 1.30元

《牛女集》編集说明

宁夏人民出版社要我把写过的所有戏曲剧本编印成一个集子出版，这使我翻箱倒柜，费了一番查找功夫，才知道自己这些年来约计写了十五个戏曲本和歌剧本。

我的第一个戏曲剧本写于一九五一年，是当时北京的首都实验评剧团演员新风霞提出要我为她写这个剧本的。戏曲剧团每年七月上演《牛郎织女——天河配》是全国很多剧种的传统习惯，但是凤霞说，尽管年年都要上演《天河配》，却从来也没有一个固定的台本。我在抗战时期写过《牛郎织女》话剧和诗剧，是根据古老的神话传说发抒我自己的思想感情、另行构思的创作。待我听到凤霞介绍她们的评剧《天河配》演出情况后，决定还是按照评剧传统的路子整理出一个本子来。于是我邀请了剧团里的几位老演员和凤霞一起为我详细讲述了她们过去“口传心受”的演出本，坐下来对了一遍词。以此为依据，我用了大约十天左右的时间写出了一个题名为《牛郎织女》的评剧本，这里面当然也做了一些加工修改。这个剧本我记得似曾在张颖同志主编的天津《星报》的副刊上连载过。首都实验评剧团的《牛郎织女》在一九五一年的北京舞台上成功的演出，但是收集在这个集子里的剧本则是我在一年以后又重新写过的，它

不同于评剧的传统脚本，也不同于我写的话剧本。

一九五六年周恩来总理亲自为北京电影制片厂布置了拍摄程砚秋先生舞台艺术片的任务，并指定由我担任剧本的改编和导演。我和程先生一同商定拍摄他的著名悲剧《荒山泪》。总理交代任务非常具体，面嘱我必须通过这一部戏来充分发挥这位京剧大师在演唱方面的全部才能。在细致地分析和研究了剧本之后，感觉到剧本原著比较简略粗糙，这样就正好提供了充实和丰富这个剧本的可能。剧本的原作者是程砚秋与金仲荪，金先生早已过世，经我征得砚秋先生的同意，在原剧基础上增加了相当的场子、相当多的唱词和说白……拍摄出来的影片，有很多原剧没有的场面。由于增加了这些场面，不仅负有盛名的程腔有了更为丰富的表现，程的优美的舞蹈身段在这里也发挥到了新的艺术高度。

一九六七年由于程先生的多次催促，这个改本曾在中国戏剧出版社出版过单行本。这里应予说明的是：程砚秋于一九三〇年首演本剧。那时正是蒋介石投降了帝国主义，引起连年内战，造成中国人民无限痛苦的时候。本剧借明末战乱史实，针砭当时景况，是和连年战火下颠沛流离的人民百姓的思想感情相呼应的，是具有强烈政治意义的新编历史剧。

一九五七年我被卷入一场当时难以理解的政治风暴而遭遣送到极北边疆的北大荒，在那里过了三年。假如能够抛去那种无

可奈何的冤抑心情的话，北大荒的冰天雪地给我留下很多美好的怀恋之情。这使我想起，在我将要返回北京时，垦区的文工团京剧团曾留下我要我为剧团写一个名叫《夜闯完达山》的京剧本。我把自己关在一间生着暖炕的小土坯屋里，看着窗外满天飞雪，在朔风呼啸声中写完了这个剧本。然后我到虎林县唯一的剧场后台为京剧团的全体演员朗读了一遍，听到了他们的掌声之后我才辞别这个生活了三年的北大荒，回到北京来的。但是从这以后就再也没有听到有关这个剧本的消息，我手边也没有存留底稿，如今这个剧团也早不存在，剧本自然也不存在了。我想，在这里记下一笔也好。

一九六〇年底我回到北京，次年三四月间由于中央文化部的安排，把我从原来所属的北京电影制片厂调出来，参加中国戏曲学校实验京剧团，奉命做专职的京剧编剧。从思想上我来自认为是话剧编剧，其次是电影编剧，把戏曲剧本只做为业余活动，但现在业余却成为专业了。到一九六三年又调到中国戏曲研究院，而任务未变。迄一九六六年的“史无前例的文化大革命”开始，我一共写了七个京剧本。

到了剧团以后的第一个任务是改编郭老的话剧《武则天》，其实这个京剧本已经改编出来了，原改编者是实验京剧团的秀才、唱老生的宋德扬，据说已经进行了一年的改编工作，只是由于他年轻手生，有一些方面没有过关，所以迟迟不能投入排练。因此戏校校长和剧团团长对我提出要求：在七月

一日党的生日之前把剧本改好做为“献礼”。那时大概是六月上旬,在一场大难之后,用工作来报答党的恩情自是理所当然,我在“七一”的前夕把完成的稿本送到了正在演出的长安剧院的后台。

对多才多艺又多情的郭老,从四十年代初期开始,我就怀有无限诚挚的孺慕之情。截止一九五七年的十多年当中,我先后得到过三首郭老的赠诗,至今什袭而藏之。改编郭老的话剧为京剧,对我说来也应是感到幸福而愉快的工作。但是一九五七年的灾难,对我终究是创巨痛深的;对于这样的一位前辈我就产生了一种怯于见面的心理,尽管多次路过郭老府门,我也再没有一次拜见过他。虽然有一次知道郭老当晚要去看京剧《武则天》的演出,我也放弃了在剧场会见这位长者的机会。第二天我听到剧团的同志告诉我,郭老对这个改编本是满意的,并且对剧中我增写的武则天在奉先寺的一大段抒情唱段甚为欣赏,表示在话剧本中也准备加入这个内容。在这里我深为郭老虚怀若谷的精神所感动,但我终其生再也没有见到郭老一面。

这个剧本后来中国京剧院二团也曾演出过,却从来没有发表;如今收集在此,应做以上的说明。这不是我一个人的改编本。

一九六二年我把山西上党梆子《三关排宴》改编为京剧,题名为《三关宴》。

一个多世纪以来，京剧观众都熟知一个脍炙人口的京剧传统剧目《四郎探母》，写的是杨家四郎阵前被擒，招赘辽邦，盗令过关探母，然后返转番营的故事。

上党梆子《三关排宴》把这个同样的题材做了截然不同的处理：宋辽交战，辽国兵败求和，辽国萧太后率领公主和驸马一同到三关赴宴，杨四郎由于降敌招亲心中有愧，举措失常，被公主察觉真情。酒席宴前又被母亲佘太君识破。太君大义凛然，对四郎决不宽恕，不准回转辽邦；公主哀告无效，碰死席前。杨四郎自尽全忠。

两出戏的两种不同处理，收到两种不同效果。由于杨家将的故事历来以忠心报国为其主要内容，所以《四郎探母》以其背离了这一命题主旨，至今还存在各种分歧的不同意见。《三关排宴》在主题及情节安排上则是符合杨家将传说的爱国主义中心主题的。两剧并存，也该是符合今天文学艺术上百花齐放的精神的。

《三关排宴》一剧，主题十分庄严，我的改本在结构上作了一些改动，为了使之更为精炼，在唱词上面作了大量的改写，并改动了它的题名。是中国戏校实验京剧团多次上演的剧目。一九八一年曾在《剧本》月刊上发表。

评剧《花为媒》取材于《聊斋志异》中《王桂庵》的附篇《寄生》，原作者成兆才，是评剧著名的传统剧目。一九六〇年中国评剧院吕子英、陈怀平整理改编为新的舞台本，由新风

霞主演，得到很大的成功，成为受到广大观众热烈喜爱的剧目。一九六三年由长春电影制片厂和香港繁华影片公司联合拍摄为舞台艺术片，导演方荧邀我改写成电影文学本。

由于电影和舞台表现手法的差别，电影分场作了较大的改动。另一更大的改动是在文字方面。成兆才的原作文字极为粗俗，舞台本虽然略有改进，但仍和那意趣盎然的剧情与性格鲜明的人物不能相称；因此在电影文学本里我比较着重于唱词的改写。如在全剧重点场“花园相亲”中的“报花名”及张五可、贾俊英相见的唱段全部重写。张五可出场与两个媒婆的出场都是全新的场子，“照镜”和“洞房”的大段唱段是按照原来板式依韵填词或改词重写的；剧中个别人物如李茂林的性格甚至作了重新的塑造。

《花为媒》影片拍摄完成后，由于政治上的原因，十四年以后才得在国内放映。在这以前，香港、澳门等地的演出都曾引起轰动，十四年后在国内放映，多年来也都保持极高的上座率，而我和凤霞收到来信和来访索取剧本和唱腔曲谱者无以数计。为了满足群众的需要，长春电影制片厂的《电影文学》和河北人民出版社分别在一九八〇和一九八一年发表和出版了这个电影文学本，河北版并附有张五可的唱段曲谱。需要声明一下的是这个剧本与拍成的影片并不尽一致。此外，我也没有时间将它改写成适用的舞台本，是因为我知道已有一些剧种和剧团已经根据这个电影剧本改编成为新的舞台剧，这就不用我再徒劳心力了。

一九六三年我奉命参加文化部主办的戏曲编剧讲习会的时候，北京电影制片厂一位导演给我送来两大本公安系统的群众出版社的剪报册，要我从中选择一个描写公安人员为中心人物的题材写成电影剧本。我抽出了两个深夜的时间看完了这两大本材料，从中选取了一九六二年十二月一日《湖北日报》的一篇报道文章《万水千山寻遗女》，描写作家马识途同志要求湖北省公安厅查找他的爱人、中共地下党员刘蕙馨烈士在一九四二年被国民党反动派在鄂西山区枪杀后，遗下在被捕时降生一同入狱的女儿的故事。但是由于当时我没有时间，而北影需要很急，改拍了另一个以民警找寻离散亲人题材的剧本。一年以后我去到湖北武汉市和鄂西山区进行了实地采访，并得到湖北省公安厅的支持帮助，用同一题材写了两个剧本：话剧本《咫尺天涯》和戏曲本《踏遍青山》。

这两个剧本在准备写作以及写成之后，曾经引起众多的注意，几个剧团和中国实验歌剧院同时争着要上演这个剧本。但是不久在文艺界展开了一个叫做“京剧革命”的运动，江青、康生之流开始展露狰狞的面貌，虽然这是一个歌颂革命接班人、公安女战士、现代题材的剧本，但由于作者是我，也就注定了只有夭折的命运了。一九七六年“四人帮”粉碎之后，又有好多个剧团同时来找我要排演这个剧本，就我所见到的就有湖北的楚剧团，四川的川剧团改编的楚剧和川剧剧本，有一个评剧团并且邀我去看了一次连排。奇怪的是不知到底由于什么原因，最终没有看到一个剧团正式演出这个戏，直到今年春节

才由北京电视台把它拍成了一个小时的电视剧。

戏曲本《踏遍青山》和话剧本《咫尺天涯》于一九七九年和一九八〇年分别由群众出版社和四川人民出版社出版过单行本。让更多的人看到我这个费力不小而命运不佳的剧本，我再一次收集在这个集子里。再须要说明的是这个戏曲本与群众出版社本内容不尽相同。这个本子更多以唱为主，是第四稿；而群众本是经过改动、与话剧本接近的第五稿。

一九六五年，剧团领导和我商量，要我为团里的几个青年武戏演员写一个短小的现代题材的武打戏。我正在翻看一本新出的杂志，上面刊载着一篇苏州评话，名叫《风雨桃花洲》（注），写的是早期革命的老红军故事。我认为这正是一个小武戏的好题材，决定根据这个题材写成剧本。

约是六月前后的盛夏季节，我和剧团指定的导演一同去了安徽荻港，搜集有关渔民生活的资料。我们的生活基地是荻港长江边上的一个“张养场”，是一个渔民的生产场地。我在那里生活了一个多月，有一段时期我住在一条小小的渔船上，渔船上是一对年老的孙姓渔民夫妇和他们的不到二十岁的小儿子，船舱很小，只能睡下老俩口，我和小孙就只能睡在露天的船板上，合垫一块小褥子，合盖一条薄被子。头一天晚上临睡前，小孙对我说：“你不嫌我脏吧？”我说：“你不嫌我脏就行了。”我的话是真诚的，渔民几乎随时把一双手脚泡在水里，在滚滚江流上安家，怎么会脏呢？

老渔民给我讲过当年百万雄师下江南的往事，虽然我要写的老红军由于年深日久，已经很难找到了，但是这段船上生涯总是十分可贵的。剧本我大半就是伏在舱面上或是钻进船舱里写成的，写一场我读一场给他们听，听不懂或不满意时我就改到他们懂和满意为止……在长江上四五级风浪中逆水而上打鳊鱼，以及睡到半夜突然被三层挂网上的铃铛惊醒，我和小孙一起划着小船把挂网上的十多斤重的大鱼摘出来……，这些情景给我留下的印象是终身难忘的。临别时我送给他们一大块塑料布，那时塑料布刚刚时兴，乃是希罕之物；他们非常高兴，回送我一个渔网留作纪念，但是十年浩劫之后，这个渔网也被劫走了。

本想写个小戏，但是把《桃花洲》写成了一个大戏。技术要求可能很高，不是轻易就能排出上演的。第二年来了文化大革命，就又成了一个至今没有上演过的戏。一九七九年曾在《戏曲艺术》杂志上发表过。

一九七六年是个吉祥的年头，噩梦一般的十年大乱又像变魔术一般地突然结束了。第二年我以一个戏曲编剧的身份被分配到北京京剧院工作。我是怀着满腔激奋的心情投入工作的，先是为剧院改写了曾在延安上演过的京剧《逼上梁山》。接着又完全出自好心地为了给一位著名的京剧演员增添一个新剧目而帮助一位音乐家将依据小说《李自成》改编的歌剧再改写成京剧，但是好心没得好报，反而招来许多烦恼。李商隐诗云：

“不知腐鼠成滋味，猜意鸱雏竟未休”，使我经一事长一智：不知深浅再也不要和不相知者从事艺术上的合作。何况我自出世以来一向自行其是，从来是个单干户，今后再也不要自作多情了。因此，上述两个对我说来应是费力不小的剧本——由于改人家的剧本，比自己创作还难——都不能打在我的作品之列，我只能借这个机会在此作一申明，以记吾过。

一九七八年夏天最热的季节，我奉命到最热的地方武汉市去协助湖北省的编剧同行搞歌剧创作。但是到达那里之后，我发现由于自己对现代革命历史的无知，对指定的歌剧写作的任务几乎是无能为力。正感到进退维谷的时刻，一位当地的歌唱家来找我为她把郭老的《蔡文姬》改写为歌剧，我把她送来的郭老原作话剧本读了一遍，答应了她的要求。我想，这样就是不虚此行了。武汉市号称中国四大火炉之首，真是名不虚传，气温好像达到了沸点，凡是身体所能触及的地方无不一片滚烫。东湖宾馆的电扇片刻也不能停，连夜晚睡觉都得吹着。我就在这滚滚热浪中大约用了一个月不到的时间，把郭老的名著《蔡文姬》改写成了一个歌剧。

《蔡文姬》是郭老的得意之作，郭老曾以蔡文姬自况。为了尊重郭老，我在剧情和人物安排上大致遵循原作未作改动，实际上应是一个由话剧转为歌剧的翻译本。本想把剧中蔡文姬梦中倒溯左贤王与文姬在兵荒马乱中相遇的情景移到前面成为序幕，但终于没有这样做，都留给歌剧导演去作处理吧。此剧后

来由于这位演员工作的调动，人事多变未能演出，留置筐中，没有发表过。我想这个剧本就做为戏曲本上演也未始不可，所以也收集在这里了。

我写过的戏曲剧本还不止上述这些，一九六二年前后还写过两个京剧本：《凤求凰》与《三打陶三春》，一九七八年写过另一个京剧本《红娘子》。这三个剧本已收入《求凰集》，由中国戏剧出版社出版。再除去一九五九年在北大荒为孩子们写的一个小歌剧《除四害》之外，我三十年来写过的戏曲、歌剧本都说明如上了。由于头一个戏曲剧本是《牛郎织女》，因此给这个集子命名为《牛女集》。

吴祖光

一九八二年二月·北京

〔注〕《风雨桃花洲》由于原稿失落，抄本有残缺，卷首原题小说及苏州评话的原作者名字及所发表的期刊一时查找未得。一九七九年在《戏曲研究》杂志上发表此剧后曾收到一位读者来信告知作者及刊物名字，但事过两年又找不到了，就只能怪我糊涂了。并此致歉。

目 录

《牛女集》 編集说明·····	(I)
牛 郎 织 女·····	(1)
花 为 媒·····	(57)
荒 山 泪·····	(107)
武 则 天·····	(145)
三 关 宴·····	(205)
桃 花 洲·····	(237)
踏 遍 青 山·····	(277)
蔡 文 姬·····	(349)

牛郎织女

(二十场评剧)

人 物：

牛 郎

哥 哥

嫂 嫂

老 牛

织 女

王母娘娘

侍从仙女们、众织女