

奎生戏曲剧作选集

奎生 著

中国戏剧出版社

作者像

影片《岳云》参与者

从左至右:奎生、张云溪(艺术指导)、陈怀恺(艺术指导)、于蓝(北京儿童电影制片厂厂长)、汪洋(电影表演艺术家)

作者与言派传人、京剧表演艺术家言少朋先生

《岳云》电影海报

德国报纸登的《夜莺》作者介绍和演出剧照

《界碑亭》演出剧照

作者与梅花奖获奖演员阎巍合影
(阎巍因演岳云获梅花奖)

德国媒体采访本书作者

奎生与贡德曼在德国演出《界碑亭》后合影

作者的话

1995 年长春出版社曾出版过《奎生剧作选》，高占祥副部长和著名京剧表演艺术家张云溪先生曾写序鼓励我，此次出版《奎生戏曲剧作选集》内容虽有较大增减，但我仍用前文作序，以答谢占祥同志的盛意和我对张云溪老师的怀念之情。

序 言

艺苑辛勤的耕耘者

高占祥

奎生同志已在戏曲教育园地辛勤地耕耘三十多个年头了！

作为一名老师，他曾在三尺讲台上讲授过《剧目表演》、《戏曲舞台基础》、《戏曲编剧概论》等课。

作为一名教学管理干部，他在中国戏曲学校和中国戏曲学院曾担任过班主任、戏文系副主任、表演系主任和实验京剧团副团长等职。

他带过的学生遍布各地，不少已崭露头角，成为戏曲事业的骨干和中坚。

他管理过的实验京剧团，曾一度辉煌，红遍山东、东北等地。

他曾远涉重洋赴加拿大等地向海外华人传播京剧艺术，把京剧的种子播撒在异国他乡。

他不仅是一位经验丰富的园丁，而且是一位笔耕不辍的剧作家。在辛勤教学的同时，还倾力于戏曲剧本的创作，并取得了令人瞩目的成就。《奎生剧作选》就是他多年笔耕所收获的劳动果实和心血的结晶！

奎生同志的剧本大都是整理改编而成。实践证明，整理改编是挖掘、继承戏曲遗产，扩大、丰富剧目行之有效的方式和手段，是加强剧目建设、繁荣戏曲舞台的重要途径。

整理改编也是创作，不论是微调小改、增删补缀，还是脱胎换骨、彻底改造，只要遵循“推陈出新”、“古为今用”的原则，处理好继承与革新的关系，就能充分展示剧作家的激情与才华。

奎生同志在剧本创作过程中，总是细心揣摩戏曲前辈的实践经

验，牢牢把握京剧艺术的特征，密切注视当代观众的审美情趣和需求的变化，努力追求雅俗共赏的理想境界。

此书中的剧作，不仅是戏曲园地里新绽放的一束新花，还是进行爱国主义教育和民族传统美德教育的好教材。《岳云》、《对花枪》尤为脍炙人口，颇受观众欢迎，曾先后获奖，为戏曲的剧目建设做出了贡献。

奎生同志本无出剧作选之意，在我多次的劝说和催促下，他才接受了我的建议，将剧作成果进行整理，终于编辑成集。

在《奎生剧作选》即将付梓之际，我写此序，以表我的祝贺之情。

1995年2月2日

重视出人出戏的剧作家奎生

张云溪

一出昆曲《十五贯》救活了一个剧种，一个裴艳玲上演，使暗淡多年的河北梆子又显示出了耀眼光辉。那么海内外广大观众极为关注的京剧前途将会如何呢？温故而知新，纵观京剧诞生以来也经历了许多风风雨雨，但是她的生命力是很顽强的：一是杰出的人才一代胜似一代；二是新编的各种风格剧目一批接一批地在舞台上演，所以从总体上说京剧还是曲折向上的。这主要归功于创始京剧的诸大前贤给后代留下了出人出戏的好传统。只要这一传代至宝不丢失，目前还不景气的京剧必定能再振雄风！

敏而好学、多才多艺的奎生同志是一位具有远见的有心人。他毕业于中国戏曲学校，是位任教三十多年的戏曲教育工作者，因此他是深明戏理、卓有成就的著名剧作家。正由于具有如此经历和才识的奎生异常重视出人出戏的重要性，所以他新编或改编的剧本均属于广大观众雅俗共赏、各行当主演乐于排练、以戏保人的剧本，当剧本成为演出节目时又是观众喜闻乐见的节目、演员们充分大显身手可乘势一跃而跃过龙门的节目。例如：奎生瞄准了郑子茹的特长，重写了《对花枪》要她主演，在这个剧目上演的同时也就推出了一个文武老旦郑子茹，红遍了大江南北，开拓了京剧老旦的戏路子，还一花引得百花开，使许多演老旦的重视起武功来，一变百多年来“刀枪不入”——与刀枪把子不沾边的传统观念。一批青年老旦演员上演此剧，一出戏能演这么长时间也是近年来少见的。当然。这对许多同仁如何继承传统、发展传统也未尝不是很好的启示。

奎生编写的《岳云》，最初是为他执教的中国戏曲学校不久就要毕业的78班同学们提供个如何排练新编剧目，使他们实习、体会创作角色的整个过程的脚本。当京剧《岳云》经这班同学刻苦排练与上演后，引起了专家、同仁们重视，并被“儿影”选中，称赞这是

个为全国三亿儿童服务的好节目，还拍板要大张旗鼓，不惜巨资，花大力气摄制出一部高质量的戏曲电影片在全国各地以及海外放映。经过将近一年的共同辛勤创作，戏曲电影片《岳云》放映后，果然未负众望地引起了很大轰动和如潮的好评，不仅上座率高，还获得了“童牛奖”。

这次奎生的《岳云》，在舞台和银幕上推出来的可不是一个文武老旦，而是推出了一群各个行当拔尖的生、旦、净、丑，既丰富了他们多种表演的艺术手段，在社会上也迅速有了些知名度。更重要的是这班即将分配各地文艺单位的同学们通过排演《岳云》、拍摄《岳云》的过程，对怎样表演人物均不同程度地开了窍。这些拔尖的学生如演岳飞的张远宁分配南京；演岳母的甄静娴分配汉口；演岳夫人的王润菁分配哈尔滨；演牛皋的徐超留校任教；演金蝉子的穆立新分配中国京剧院；演关铃的姜克诚分配杭州，他们都是各单位的抢手对象，并多数成了各团的主要演员。此外，还有演岳云的徐卫伟学成电影导演，而演薛里花豹的屠洪纲也早已成了著名歌星……

一眨眼十年过去了。雄心勃勃的天津京剧团领导要把《岳云》从银幕上再搬回舞台，而奎生也有此愿望，双方一致认为这一重返舞台的京剧《岳云》如果原样子复排便意义不大，必须从剧本到导演、音乐、舞美以及唱腔武打等来个里外大翻新，以更高质量的《岳云》迎接“梅兰芳、周信芳诞辰 100 周年纪念活动”。我是参与从舞台到银幕，又从银幕返回到舞台的两次《岳云》的创作人员之一，欣慰地看到奎生连连以达到的目标作为新的起点又向更高目标奋进的可贵精神，并也分享了他出人出戏的双料丰收的喜悦。这次被推出饰演岳云的是女演员，令人赞叹的是她表演得非常出色，因而大受欢迎，多次博得雷鸣般掌声，她还不是演武生的，而是演武旦的青年演员名叫阎巍。

奎生另一剧作是新的《阴阳河》。解放前京剧时常上演老的《阴阳河》，它是从河北梆子移植于京剧的节目。剧中人物李桂莲肩挑两个水桶，在一场唱、念、做、舞兼备的戏里不用手扶要做扁担

多样换肩的动作，脚下踩跷也要走出各样的步法，技巧难度很大，特色独具。单就技艺而言，是很有看头的节目，遗憾的是节目内容荒谬，所以近五十年来这出戏在舞台上已绝了迹。

我且把老的《阴阳河》情节简介如下：

商人王茂才在外出的前夕与妻子李桂莲欢度中秋共饮赏月，夜深后同过夫妻生活而李桂莲疏于关闭窗户冲撞了月神。月神因此大怒，传谕阴司严惩李桂莲。李的阴魂被拘到地府判罚在阴阳河每天劳役挑水，百日期满放回阳间，鬼差役见李美貌竟强迫为妻。王茂才经商，行到阴阳河畔见对岸有一挑水妇女极似李桂莲，便涉水过河到对岸（阴间）看个明白。李桂莲发觉王茂才过河，慌忙逃回住处，王茂才已随后赶到，于是夫妻相会哭诉一场。这时鬼差役回家了，闻到活人气味发现了王茂才，双方各说各理就大闹起来。而鬼差役终因理亏词穷，李桂莲又劳役期满该放还阳间，不得不和解了事。于是王、李在鬼差役护送下过了阴阳河，回到人世间。

了解了老的《阴阳河》大致情节，再看看奎生新的《阴阳河》剧本，便知剧作者为出人出戏，去芜存菁，增添一个戏保人的节目是何等辛劳，何等有益。《阴阳河》一剧是由广东汉剧院李仙花同志上演，该剧成为她 1993 年获梅花奖的新剧目。戏保人和人保戏是辩证统一的，出人出戏是振兴和繁荣戏曲艺术的规律，是值得我们深入研究的。

对奎生同志编写的其它几个剧目恕我不一一赘述。希望敬爱的读者能喜欢这本书；希望奎生同志再接再厉创作出更多的更好的剧本；更希望我们的、也是世界人民共有的文化粹宝京剧再造辉煌！

1994 年 12 月下旬

目 录

东郭先生	1
对花枪	13
岳云	47
阴阳河	81
王昭君	91
乳娘传枪	147
节妇吟	167
夜莺	199
界碑亭	211
秋风辞	287
附 言	331

东郭先生

人 物 赵简子、东郭先生、中山狼、众兵丁

序 幕

（伴唱）乱石蒿草，
群狼欢跳。
行人稀少，
妇孺悲号。

〔中山狼边唱边舞上。

中 山 狼 （唱）野心狂，凶残之中藏奸狡，
手段高，笑脸佯装伸利爪。
论智勇，俺哪些儿少？
终日享，人肉宴醉梦陶陶。

（伴唱）群情愤，齐抗暴，
怎能叫豺狼当道。
婴儿莫悲号，
打狼自有英豪。

〔中山狼衔婴儿下。