

王季思全集

第三卷

河北教育出版社

◎ 第一卷 古典戏曲论文集(上)

◎ 第二卷 古典戏曲论文集(下)

● 第三卷 戏剧评论文集／西厢记增订校注

◎ 第四卷 古典文学论文集

◎ 第五卷 杂文集

◎ 第六卷 韵文集

王季思全集

全六卷版

河北教育出版社

目 录

王季思戏剧评论文集

谈中南区戏曲代表团的四个演出节目	(3)
谈潮州剧的四个优秀剧目	(7)
“天上人间心一条”	
——介绍神话舞台艺术纪录片《天仙配》	(12)
介绍银幕上的《梁山伯和祝英台》	(15)
从桂剧几个优秀剧目谈继承中国古典戏曲优秀传统	
问题	(18)
更严肃、更认真、更大胆地创造人民所爱好的戏曲	
——介绍湖北省汉剧团演出的《春香传》	
和《屈原》	(22)
评正顺潮剧团的《两兄弟》和《江秀卿》	(26)
把《山东响马》从歧途带回来!	(30)
越剧《梁祝哀史》后的又一惊人的艺术创造	
——谈赣剧《梁祝姻缘》的演出	(34)
老树着花无丑枝	
——谈昆苏剧团演出的几个戏	(37)
一次难能可贵的尝试	
——话剧《桃花扇》观后	(42)

谈茂腔《燕燕》的演出	(45)
戏曲必须表现现代生活	(48)
一个新的可喜的开始	
——谈粤剧省一团的三个小戏	(52)
关于粤剧《焚香记》的演出	(56)
洗练更洗练 提高更提高	
——欢迎歌剧《槐荫记》的演出	(59)
重要的是完美的灵魂	
——从四川革命残废军人的演出想起的	(64)
柔情如水 烈骨如霜	
——谈潮剧《辞郎洲》的演出	(67)
从《胡笳十八拍》谈到话剧《蔡文姬》	(72)
崇高的形象 革命的诗篇	
——谈《红河赤卫队》的演出	(78)
秋来南国花如锦	
——欢送广东潮剧院赴京演出	(81)
仪态万千 风趣横生	
——欢迎沪剧《罗汉钱》的演出	(86)
话剧《枯木逢春》的演出	(91)
愤怒的烈火 反抗的狂涛	
——谈川剧《望娘滩》和其他三个折子戏	(95)
戏曲要更多更好地表现现代生活	
——看河南豫剧院三团演出后想起的	(99)
越剧的昨天和今天	(105)
赞《杨门女将》	(108)
历史戏里的英雄人物：灯下漫笔（一）	(110)
歌颂劳动人民的斗争	
——漫谈《刘三姐》的演出	(112)

再谈历史戏里的英雄人物：灯下漫笔（二）	(116)
三谈历史戏里的英雄人物：灯下漫笔（三）	(119)
多写写这样的历史故事戏	(122)
银幕上的关汉卿和朱帘秀	(133)
话剧如何吸收传统戏曲的成就	(137)
雪里红梅开正好	
——评粤剧《柳毅传书》	(143)
谈粤剧《李香君》的演出	(147)
历史真实和时代精神的结合：谈绍剧《于谦》的演出	(152)
评豫剧《社长的女儿》	(156)
刚健英武林桂香	(160)
从两个英雄形象想起的	(163)
一代新人 一代新戏	(167)
关于水游戏	(171)
广东地方戏漫谈	(176)
《王昭君》的历史风貌和时代精神	(180)
与郭启宏同志谈京剧本《司马迁》	(189)
观川剧随感	(194)
为美国、加拿大的朋友介绍中国粤剧舞台上的四个女性 形象	(196)
从《牡丹亭》的改编演出看昆曲的前途	(202)
愤怒的火炬 圣洁的泪花	
——略谈胡芝风同志演出的《李慧娘》	(208)
读马少波同志的历史剧	(216)
就《南粤王》的改编复广州京剧团的信	(221)
复郑山尊同志论《牡丹亭》演出本书	(223)
改旧与出新	
——谈马少波同志改编的《西厢记》	(224)

就《浣纱记》改编与梁冰同志书·····	(230)
看《锁麟囊》兼谈京剧艺术·····	(234)
在黎明前陨落的两颗明星	
——对粤剧《风雪夜归人》的观感·····	(237)
“后来谁与子争先”	
——在全国戏剧美学学术讨论会上的发言·····	(242)
新路	
——观粤剧《猴王借扇》·····	(247)
看了《南唐遗事》想起的·····	(249)
谈郭启宏的新编历史剧·····	(253)
复周逸园论《梓州行》书·····	(261)
复郭启宏论《宋宫异史》书·····	(262)
与马少波同志论新编历史剧书·····	(263)
与王冠亚论《〈桃花扇〉电视连续剧》书·····	(269)
成功的再创造	
——谈黄梅戏音乐电视剧《桃花扇》·····	(270)
关于古典名著的改编	
——由黄梅戏音乐电视片《桃花扇》谈起·····	(273)
王季思谈创作问题	
——给郭启宏的信·····	(276)
与王冠亚论《姜白石与合肥妓》书·····	(279)
复朱颖辉论“剧诗”书·····	(281)
与石小梅论张灵、崔素裙悲剧书·····	(282)
与江西京剧团王树勋同志论《王勃与滕王阁》书·····	(283)
喜看京剧《李清照》的演出·····	(284)
与石小梅同志论《牡丹亭》下半部改编书·····	(287)

西 厢 记

西厢记第一本

张君瑞闹道场杂剧…………… (297)

西厢记第二本

崔莺莺夜听琴杂剧…………… (333)

西厢记第三本

张君瑞害相思杂剧…………… (371)

西厢记第四本

草桥店梦莺莺杂剧…………… (403)

西厢记第五本

张君瑞庆团圆杂剧…………… (427)

附录

元稹《会真记》…………… (456)

元稹白居易等与《会真记》有关诗…………… (461)

赵令畤《蝶恋花》鼓子词…………… (470)

王彦真《摘翠百咏小春秋》…………… (473)

王实甫《韩彩云丝竹芙蓉亭》残折…………… (485)

王实甫《苏小卿月夜贩茶船》残折…………… (487)

无名氏《围棋闯局》…………… (489)

李开先《园林午梦记》…………… (492)

王季思戏剧评论文集

谈中南区戏曲代表团的四个演出节目

这次在全国戏曲观摩演出大会中南区代表团公开演出里看到了四个难得的好戏。第一个是湖南花鼓戏《刘海砍樵》，演青年樵夫刘海上山砍樵，山上有一个狐狸化成的少女胡秀英，爱他的勤劳、勇敢，要嫁他作妻子。刘海起初不肯，后来胡秀英表示愿意和他一起勤苦劳作，他才答应。这一对青年男女便指着“柳树为媒山作证”，结为夫妇，欢欢喜喜地回家。这戏的舞蹈动作带有浓厚的浪漫主义的气氛，却是从现实生活提炼出来的。胡秀英上场时那么理一理鬓，瞧一瞧水中的影子，又望一望从山下上来的刘海，就充分表现出一个少女的天真、活泼和她对于自己的美好前途的憧憬。刘海上场时只带一条挑竿、一把柴刀，可是我们不但可以看到他斩柴、捆柴、挑柴时的各种动作，同时可以从这些动作里看到他对于劳动的态度和心情。当他捆好柴站着休息一下拿腰带扇凉时，我们感到他劳动后的轻快；当他用劲地挑起一捆柴又过来挑起另一捆时，我们更感觉到他的勇敢、坚忍是完全可以胜任这艰巨的劳动的。这样，那剧中少女对他的爱慕，便同样地是观众所可以了解的。因此当全剧结束时，这一对青年夫妇，女的比男的做牛郎，男的比女的做织女，边歌边舞；观众们也自然跟着舞台上的气氛，时而热烈，时而轻快，为他们的良好前途而兴奋。

第二个戏是楚剧《葛麻》，演那暴富户马铎不愿意把女儿马金

莲嫁给那穷书生张大洪。马铎的雇工葛麻是大洪的表兄，他用尽各种巧妙的方法帮助大洪，又劝说金莲一起去反对马铎，使马铎退亲不成，反讨了许多没趣。这个戏据我推测，当是从元剧《孟光举案齐眉》演变过来的。《举案齐眉》里写孟光与梁鸿由父母指腹为婚，后来孟光的父亲嫌梁鸿贫穷，要他退婚，结果因孟光反对而没有成功，这与《葛麻》戏的情节很相近。《举案齐眉》里有个帮衬梁鸿夫妇的人物，是孟光家的女工人嬷嬷，这里却成了雇工葛麻了。

《刘海砍樵》从民间花鼓戏改编，而《葛麻》是继承了在中国有悠久历史的参军戏的传统的。参军戏从东晋时候便已在民间流传。它的主要角色有两个：一个是身披绿袍、手执朝板的参军官，一个是身上穿得破破烂烂、手拿皮棒槌的仆人。那仆人先说了一句离奇古怪的话，参军骂他没理由；他跟着用很巧妙的话说出那理由，并用皮棒槌重重地回敬了参军的叱骂。这一官一仆：一个拿朝板，一个拿棒槌；一个凭权位，一个靠机灵，在参军戏里斗争了千多年，而吃打的总是那神气活现的参军官。这正是劳动人民反映他们对于统治阶级和他们自己的看法的。《葛麻》剧里好些说白，初听莫明其妙，经葛麻转过话头一点，使人哄堂大笑。如葛麻初上场向马员外作揖时说：“见了员外丢揖。”员外说他不对，他说：“见了旁人一礼，要还我一礼；见了员外，昂昂不动，岂不是丢了一揖？”这表面像是开玩笑，实际正是广大劳动人民心中所要说的话。像这样的参军戏的绝好范例，剧中随处可见，是构成这个喜剧的主要因素。由于它表现了劳动人民对于统治他们的剥削阶级的斗争，因此，它和过去有些纯以无理取闹来迎合市侩的低级趣味的道白，是有着本质上的区别的。剧中对于马员外的愚蠢、懵懂和葛麻的机灵、活跳，是不免有些夸大的，但这正是现实生活的集中表现，它是现实主义跟浪漫主义结合的结果；因此我们只是感到快意，而并不觉得过火。

第三个戏《打猎回书》是《白兔记》里的一节。《白兔记》写刘知远到邠州投军，他妻子李三娘在家受尽她兄、嫂的虐待。后来那从小跟刘知远在军中长大的李三娘的儿子刘承祐出外打猎，遇见三娘，替她带信给知远，因此夫妻得到完聚。《白兔记》是元明之间流行的戏，但打猎遇母的情节却是元初关汉卿《五侯宴》这个戏里就有的。后来京戏里的《汾河湾》、《平贵回窑》则又是《白兔记》里刘知远、李三娘磨坊相会这关目的演变。这些古典戏曲由于有着几百年流传的历史，经过无数次的演出，中间每一节说白、唱词，每一个小动作，都经过无数艺人的琢磨、锤炼，经过无数次舞台的考验，因而得到广大人民的批准。我们看现在这一剧演出时的唱词，中间如“兀的”、“短幸”、“跷蹊”，都还是宋、元民间的习用语。它的唱腔高腔是昆腔以前中国民间最流行的弋阳腔的一派。这派唱腔的长处是明白易懂，跟大鼓词差不多，不像昆曲、京戏那样，非看过本子就不容易听清楚。高腔在剧中角色唱了一节之后，由后台接上和唱一二句，叫做帮腔。帮腔的调子随着剧情的悲哀、欢喜、热闹、凄凉各有不同，因而助成舞台上各种不同的气氛。当李三娘诉说自己身世的不幸和写血书托寄时，使观众深深沉入一种悲哀的气氛里，这是和帮腔的效果有关的。高腔边唱边舞，许多优美的舞姿也是几百年来无数艺人集体创造的成果，这在剧中刘承祐打猎射箭和回书见父时各种舞蹈姿态上充分表现出来。据中南戏曲代表团龚啸岚同志说，《白兔记》里《磨坊相会》一节，今天湘剧仍能演唱。我曾在一种明朝万历年间印行的曲本《初夜月》里看到当时民间流行的这个戏的脚本，它的唱词、宾白、关目，都远在后来经过文人修改的富春堂本、六十种曲本之上。希望中南区代表团的同志们能够参考这个脚本，把湘剧里的《磨坊相会》改编演出，那将又是一个为广大人民所喜爱的好戏。

最后一个戏汉剧《宇宙锋》，是演秦代奸臣赵高的女儿赵艳容，

嫁给匡洪的儿子匡扶为妻。赵高盗用匡家名剑“宇宙锋”行刺秦二世。嫁祸匡洪，匡因此全家下狱。后来秦二世夜访赵府，见赵艳容貌美，要纳入内宫，艳容在哑乳娘的示意下假装疯魔，上金殿大骂秦二世，秦二世无可如何，只好放她回去。这个戏大胆地暴露了宫廷的罪恶，表现了人民对于封建统治阶级的反抗，是民间戏曲里比较富有人民性的一个剧目。京剧里这个戏也叫做《金殿装疯》，它的说白、唱词都跟汉剧相近。不过京剧里教赵艳容装疯的是哑丫头，略有不同。戏里扮赵艳容的陈伯华同志善于体会剧中人的内心矛盾，恰到好处地表现出来。如乳娘要她抓破面容时，她一面爱惜自己的容貌不忍下手，一面又不得不下手；又当秦二世宣她上殿而要乳娘退下去时，她一面感到自己失去了依靠，一面又不能不大胆上前。这些地方都表现得很细致，又非常真实。

中南区的湘剧、楚剧、汉剧、桂剧，由于在中国腹地流行，不像粤剧那样深受帝国主义文化侵略的影响，因此，它们在作风上是更纯朴，更富于人民性，保存下来的优秀剧目也比较多。在戏剧改革工作上从《刘海砍樵》、《葛麻》这两个戏看来，他们的成绩也是显著的。希望广东的优秀艺人以及参加粤剧改革的工作同志们能珍视这个机会，从这些有悠久历史的剧目以及湘、桂、汉各剧团的优秀戏曲工作者学习，使我们广东的戏曲能够配合中南区各戏种，开出更其新鲜瑰丽的花朵来。

（原载《南方日报》1953年2月4日）

谈潮州剧的四个优秀剧目

这次在广东省戏曲改革工作汇报演出里看到了四个优秀的潮州剧节目，使我们大大惊奇于广东民间戏曲蕴藏的丰富、粤东区戏曲改革工作同志的显著成绩，同时也更清楚地看见了广东戏曲发展的光辉前途。

四个节目里演出最成功的是《扫纱窗》。这本是弋阳腔里的一个老戏，原本叫做《珍珠记》，也做《珍珠米糍记》。记里说宋朝洛阳书生高文举，在穷途落泊中遇见了王员外，王员外替他清偿了债款，还招他作爱女金真的赘婿。后来高文举因王员外的资助，上京应考，中了状元；又被奸相温阁父女看中，逼他入赘。文举想到金真对他的恩爱，派人送信到洛阳迎她来团聚。不料这封信给温阁父女看见，把它改作休书送去。王金真想到夫妇离别时曾双双对天盟告，誓不相负，因此亲自到京访问，又被温女所阻，将金真打入厨下作婢，百般凌辱。幸有老奴同情她，没有被害死。后来文举在书房里偶然想吃米糍，老奴把金真烧好的一碗米糍送给他。文举觉得和金真烧的味道很近，又在米糍里得到半颗珍珠，是文举与金真离别时各分一半的纪念品。文举询问老奴，老奴不敢明白告诉他。这天晚上，老奴叫金真到文举书房外打扫窗户，因此得见文举。金真指责他贪富贵而忘恩爱，跟着在夫妇互相控诉、解释中，揭露了温阁父女的奸诈狠毒。这时温女在厨房里不见了金真，已在府内搜寻。文举只得乘夜帮助金真从墙上跳出，叫她

到开封府向包公控诉。这次演的《扫纱窗》就是从金真到文举书房外打扫直到文举私放金真出府去告状的一节。在旧戏里，这是和《浣纱记》里的《别施》、《柳荫记》里的《楼会》同属于“细工戏”。它往往是被放在全剧最关键的地方，而主要又只是靠剧中男女主角细致的表情、优美的唱腔充分表达出剧情的变化。

作为“细工戏”来看，《扫纱窗》可说是已经达到相当高的水平的一个戏。扮王金真的姚璇秋，扮高文举的翁鑫金，对剧中人的思想、感情和这种思想、感情在一定的剧情发展里所引起的复杂变化有着深刻的体会，因此在有些剧情紧张的地方，能够更高度更集中地表现了剧中人的性格。王金真对于高文举，一直是坚持固执地爱他的。由于她是那样地爱她的丈夫，因此不难理解，她开始时对于高文举的入赘温府是有着更深的恨的。当高文举打开书房让她进来时，她问：“你何人？”在这简单的责问里，充分地表达出王金真当时的满腔怨恨。如果演员对于王金真的无故被休离，千里寻夫又遭到百般凌辱这种种冤苦心情体会得不深，是不可能表达得这么有力的。等到高文举说：“妻呀，你认不得你夫高文举吗？”这两句简短的答复，是那么温婉而深沉地表示了他对王金真的关怀，这就很自然地使王金真的感情跟着起了很大的变化。因此，当她举起扫帚要打他时，手又软下来了。后来经过夫妇的彼此哀诉，明白了从中陷害他们的正是温相父女，这就使他们夫妇之间的挚爱感情完全恢复过来。因此，当高文举要跪下对天盟誓时，金真就连忙地用手遮住了他的口。最后，当高文举指示金真向开封府控诉并帮助她跳墙逃出虎口时，他们夫妇的感情，已在恢复到原有的深厚的基础上，在共同向封建黑暗势力斗争中，向更高的高度发展。全剧就在这里结束。演员对于剧情的掌握上有一点最值得我们学习的是，王金真对于高文举始终表示坚持固执的爱，这种坚持固执的爱跟着剧情各个阶段的发展，又掺杂着各种怨恨、惊疑、怜惜、恐慌的情绪。高文举也是这样，他对于

金真是始终表示深切关怀的，可是跟着剧情的发展，又掺杂着惊疑、怨抑、慰藉、鼓励等种种表情。这样，就使整个剧情的发展，是统一的，同时又是多彩多样的。剧中的反面人物始终没有出场，但是由于剧中人即使是双方感情发展到最高度时，还是带着小心翼翼的警惕心情，这样就使我们不但完全可以感觉到温相父女的存在，连他们背后整个封建黑暗势力也体会到了。

对于这个戏有一点值得商量的地方，就是最后高文举帮助王金真跳墙私逃时，表现还不够突出。我们认为这是全剧里非常重要的地方，必须加多唱腔与舞蹈动作，加强音乐效果，充分表达出夫妇久别重逢、难解难分，而迫于情势又不得不忍痛分离的情绪。王金真以一弱女子要从相府高墙跳下是相当危险的，这里正好利用一些翻复的搬梯、试梯等动作，表现出他们矛盾、复杂的心情。这在高文举是一面舍不得她跳，一面又不得不鼓励她跳；王金真是一面不愿跳，一面又不得不跳。到最后情势愈来愈紧迫，才放下一切顾虑，毅然跳下。只有这样处理，才能加强气氛，使观众预感到这一对热爱自由的青年将必然地要取得斗争的胜利。

除了《扫纱窗》外，我们认为稍加整理同样可以成为一个好戏的是《搜楼》。《搜楼》演明朝奸相严嵩、严世蕃父子杀害了朝臣杨椒山，又要搜索为父报仇、行刺严嵩不成被捕、后在校场逃跑的杨椒山之子杨德明。杨德明逃到锦衣卫指挥使陆炳府中，被严世蕃的同僚寅茂卿察觉，怂恿世蕃带家丁去搜。终因婢女彩云的勇敢、机智，混过了奸贼耳目，救出了杨德明。这剧情自始至终都很紧凑，扮严世蕃的马八，在演技上尤其成功。我们觉得值得注意的是彩云的勇敢与机智在全剧里还表现得不够突出。照全剧的发展看，在正面人物里，彩云应是最重要的一个。小姐陆韵香可能是同情杨德明的遭遇的，可是长期的深闺生活，使她不可能在跟这个老奸巨滑的严世蕃斗争中单独取得胜利。这样，就只有更突出地表现出彩云的机智与勇敢，那严世蕃的终于垂头丧气