

奎生剧作选

● 奎生 著

长春出版社

奎生 生于 1935 年，1956 年毕业于中国戏曲学校，后又在北京宣武红旗夜大学进修文学取得大专文凭。

自 1956 年在中国戏曲学校(院)任老师以来，教授过京剧表演专业的各门类课程和戏曲文学的编剧理论课程。担任过班主任，实验剧团副团长，戏曲文学系副主任，京剧表演系主任等职。

自 1978 年开始为培养学生业余时间编写剧本多种，其中的“对花枪”剧本被全国许多省市的剧团演出。《岳云》剧本被北京儿童电影制片厂摄制成戏曲舞台艺术影片，参加全国首届儿童电影展，并获首届儿童电影“童牛奖”，为探索京剧尝试表演外国文学剧本，曾导演了德国留学生贡德曼编剧作曲的“夜莺”，并获得中外观众好评。

高占祥部长与天津市青年京剧团“岳云”的饰演者闫威、张克合影。

作者与天津市青年京剧团饰演岳云的演员闫威合影。

中国戏曲学院青年演员郑子茹、范友亮

与文化部常务副部长、中国文联党组书记高占祥交谈。

汉剧演员李仙花在演出《阴阳河》后与作者合影。

奎生剧作选

奎 生 著

长春出版社

(吉)新登字 10 号

奎生剧作选

奎生著

责任编辑:王国庆

封面设计:王国擎

长春出版社出版
(长春市建设街 43 号)

长春出版社发行
长春市第十一印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32

1996 年 1 月第 1 版

印张:8.75 插页:4

1996 年 1 月第 1 次印刷

字数:197 000

印数:1—3 000 册

ISBN 7-80604-388-8/J·35

定价:15.00 元

艺苑辛勤耕耘者

序 言

高占祥

奎生同志已在戏曲教育园地辛勤地耕耘 30 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朵新花，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

除恶务尽的寓言故事一直在民间流传，我根据《中山狼传》改编的《东郭先生》，是我编写的第一个剧本。该剧得到了著名京剧表演艺术家言少朋先生的热情支持，他为此剧设计了优美的言派唱腔，并亲自教授饰演东郭先生的青年教师刘勉宗。言先生很喜欢该剧，曾对我说：“《东郭先生》是言派的新剧目，希望能在纪念言菊朋老先生百年诞辰时演出。”以后言先生又为我的剧本《岳云》中张国祥设计言派唱腔，并声明不登自己的名字。直到病重在住院期间，他还在不断修改张国祥的那段唱腔。在出版此剧时，我对这位已故的艺术家表示由衷的怀念。

该剧由王英斗同志导演，中国戏曲学院青年教师刘勉宗、刘福生、焦克演出。

中央电视台录制播放此剧达十年之久。

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）

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习俗观念。《对花枪》一直演了十几年，除郑子茹演了三百多场外，还有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一个很好的启示。

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到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的开了窍。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刚也早已成了著名的歌星……。

一眨眼十年过去了。雄心勃勃的天津青年京剧团领导要把《岳云》从银幕上再搬回舞台演出，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，又从银幕返回舞台这两次《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、舞俱备的戏里不用手扶要做扁担多样换肩的动作，脚下踉跄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50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欣赏月，深夜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，出戏出人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

场上之曲

——《奎生剧作选》印象

周传家

我和奎生同志本不相识，1987年4月，我从中央文化管理干部学院调到中国戏曲学院戏文系才开始共事。我做系主任，他做系支部书记。为了使年轻的戏文系教学管理工作尽快迈向科学化、规范化的有序轨道，我们互相配合，戮力合作。虽说我俩经历各不相同，却能互相理解，互相尊重，感情是融洽的，友谊是真挚的。我们从心底感受到得天下英才而育之的幸福与骄傲。

1992年深秋，由于身体方面的原因，我由中国戏曲学院戏文系调到北京市艺术研究所，奎生同志也离开了戏文系，到表演系任系主任。居长安大不易，各人都在奔忙。虽只相距数里，竟极少见面，也很少联系。只记得大概是1993年6月里的一天，忽然接到奎生同志一个电话，说他导演了一出京剧《夜莺》，作者是一位德国留学生。他邀我去看戏，并在门口等我，遗憾的是因为临时有事未能前往，只是在报纸上看到不少有关此剧的报导。我这才知道，奎生同志对此剧倾注了不少心血，对于他这种在困境中勇于开拓教学天地的不懈努力，我表示由衷的钦佩。

转眼又是一年多过去了。他嘱我为其剧作作序，我欣然

应允，以分享他的喜悦。但是，我拿到他的剧作的当天便飞向祖国边陲漠河采访。于是便将剧本带在身边，一路在飞机翱翔、火车飞驰、汽车颠簸之中，旅店床头之上，贪婪地阅读起来，并将所感所想如实记下。

奎生同志从事戏曲教育工作已经有30多年了，堪称一位经验丰富、六路通透的园丁。懂表演，擅编剧，曾参加过《戏曲编剧概论》的编写工作。这本教材已于1991年由浙江美术学院出版社出版发行。奎生同志担任此书第八章“戏曲剧本整理改编”的撰写工作。在这一章里，他论述了整理改编的重要性和艰巨性，总结了梅兰芳、萧长华、李少春等表演艺术家，范钧宏、陈仁鉴等剧作家整理改编古典名著、传统剧目的经验。通过对《赤壁鏖兵》、《贵妃醉酒》、《野猪林》、《九江口》、《团圆之后》等剧目掰开揉碎的剖析，通俗生动地介绍了整理改编中的各种形态、各种方法。

如果说奎生同志在《戏曲编剧概论》里对整理改编还只是理论的阐述，那么，这本剧作选则是他对整理改编的实际操作。这里不可能对所有剧作深入分析，仅举其要者略加评说。

《岳云》，取材于钱彩《说岳全传》第40回。传统京剧中有《岳云出世》（即《岳家庄》）和《岳云》（即《锤震金蝉子》），演岳云违母命弃文习武，率家将迎击偷袭的金兵，保卫家乡；得知父亲被困牛头山后，又背母前往支援。因阵前违反军令，在牛皋说情下，带罪立功，击毙金邦将领金蝉子的故事。奎生同志在改编《岳云》时，保持了原来的故事框架和主要情节，着重渲染了少年岳云习武护庄、投奔前线、打碎免战牌、大战金蝉子的豪情。删去了一些与人物性格无关的关目，增添了岳母临战忆家史、赠战袍，岳云赴牛头山途

中收服关铃等情节。整出戏主干突出，脉络清晰，简洁明快，不枝不蔓，洋溢着青春气息。岳云的形象具有青少年特点，体现出崇高的爱国主义情怀和昂扬的英雄主义精神。此剧由北京儿童电影制片厂拍摄成彩色戏曲艺术片，参加了1984年儿童电影展，并获得首届童牛奖。

《对花枪》系根据豫剧旧本并参考瓦岗寨传说故事重新编织而成。豫剧旧本又名《父子合》、《罗松认父》，故事的重点显然在父子之间展开。奎生同志将其改编为京剧，突出描写了女英雄姜桂芝与罗艺之间的悲欢离合和感情纠葛，故事曲折动人，人物鲜明生动，节奏更加流畅，情感更加浓郁。戏比原来精练多了，写情处浓墨重彩，过场处寥寥数语，如第二场演罗松、罗焕父子奉姜桂芝之命到瓦岗寨认亲，仅有几行：

〔罗松、罗焕趟马。〕

罗焕：爹！前面就是瓦岗寨了，咱们快点走吧！

罗松：快马加鞭！

〔同下。〕

根据演员郑子茹的特点，奎生同志在改编时强化了老旦的唱、念、做、打，使之有文有武，动听好看。郑子茹的扮相俊美，气质凝重，一身扎靠，英气逼人，展示出巾帼英雄气概。她与罗艺对枪，令人眼花缭乱，与对舞者配合默契无懈可击。特别是她的唱工，更令人叫绝。边打边舞边唱，字正腔圆，神完气足。第三场写姜桂芝等待儿子认父，激情难遏，回忆40多年来与罗艺的姻缘，一口气唱了近百句唱词。在凄婉琴声丝丝入扣的伴奏下，〔反二黄原板〕、〔反二黄中三眼〕、〔反二黄快二六板〕、〔反二黄慢板〕、〔反二黄垛板〕交替运用，交织着女声伴唱，将姜桂芝40年来孤苦伶仃、含辛

茹苦的悲凉哀怨及对罗艺的思念之情抒发得淋漓尽致。第八场两人对枪时唱的〔高拨子导板〕、〔回龙〕、〔摇板〕、〔垛板〕、〔快板〕，以及〔西皮快板〕，词好腔妙，更令人荡气回肠，大为过瘾。《对花枪》于1980年获北京市高教局颁发的优秀教学成果奖，不仅是戏曲教学的重点剧目，而且被全国各地京剧团广为排演，形成与豫剧争荣竞秀的局面。

《阴阳河》系京剧及各路梆子的传统剧目，本事见于《三宝太监西洋记》第87回，原剧中包含不少封建迷信成份，舞台形象阴森恐怖，但在表演方面有不少绝活，如李桂莲挑水时手不扶担，行如流水，且步态身姿花样繁多，堪称一绝。奎生同志将此剧进行了梳理调整，“打扫灰尘”，着重表现李桂莲与原夫张茂才、情人尹成喜之间割不断理还乱的情感纠葛，写出了她的两难、困惑的心态和处境。张茂才和尹成喜全都真心爱着李桂莲，不顾活人化鬼的危险，共同到阴间寻找搭救心上人，情真意切，令人同情，耐人寻味。最后，为了适应中国观众的心理和欣赏习惯，处理成尹成喜在过奈何桥时因失去平衡而落水，皈依了传统道德。

六场戏曲《王昭君》系根据曹禺同志同名话剧改编。由话剧而戏曲，比整理改编旧戏准度还要大。奎生同志在忠实于原著、保留原著精华的基础上，充分吸收并发挥了戏曲唱、念、做、打的特殊功能，为戏曲人物画廊增添了一个新的形象——一个迥异于的《汉宫秋》、《昭君出塞》中的悲剧人物，而为民族团结贡献出青春、才华和智慧的奇女子形象。

关于奎生同志的剧作还有很多话要说，并不仅仅是因读剧本后的一点直感。戏曲是综合艺术，立体文学，有好多道理要到剧场才能说得更为透彻一些。好的剧本，不仅耐读，更耐看。奎生同志演员出身，懂表演，心里装着舞台那一亩三