

一代“猴王”小盛春

小盛春（1919年~1966年），原名李宝，后名董红雁、又名董士春，大城县旺村镇小李四岳村人，著名京剧武生演员。

小盛春生于1919年，自幼家境贫寒，逃难到天津。为谋生计，8岁投师董巨川学唱河北梆子，后被京剧艺人董玉山发现，而改学京剧武生。在旧社会，他饱经风霜、受尽学艺之苦，在艰难学艺生涯中，他不怕吃苦虚心好学，打下了坚实基础。新中国成立后，他参加天津“扶新”剧社，拜赵松樵为师，专攻“猴戏”。在三十多年的猴戏舞台实践中，他刻苦磨练，勤奋钻研，不断探索，勇于创新，逐渐形成了自己的风格，无论从脸谱谱式、服装样式到兵器开打、“出手”和舞蹈动作，都独创一派，自成一派，以猴戏的上乘表演而赢得了“菊坛美猴王”的美誉。

小盛春一贯忠于党的戏曲事业，曾任天津市塘沽区京剧团团长、天津市政协委员，并被评为市级劳动模范。“文革”开始后，他身心遭到严重摧残，于1966年8月31

日辞世，终年46岁。1979年天津市文化局为他平反昭雪，恢复了名誉。

勤奋好学

小盛春的艺术成就，得益于谦虚好学。他曾同众多名家同台演出，只要人家有独到之处，他都一一记在心里，再根据自身条件，经过吸收、消化，然后把别人的特长和特技融化到自己的艺术技巧里。解放前，他曾向许多名家虚心求教，如昆剧名家侯永奎、京剧名家李春来、鲍云鹏及南方名家盖叫天、王桂卿等。解放后，他在“扶新社”与小王虎辰同时拜京剧前辈赵松樵为师。过去，天津有位武生演员叫王桂武，此人耍枪有独到绝活，拿手戏《杀四门》极能叫座。小盛春久仰他的枪花绝技，一心要学到手，便抽空去观摩、求教，终于学到手，练就一手好枪花，运用到猴戏表演中，给演出增色不少。

1954年，小盛春率团到上海中国大戏院演出《美猴王》上中下集，引起轰动。并得到京剧南派猴戏创始人郑法祥先生的赞许和指导。小盛春的虚心和诚恳，使郑先生非常高兴，临别赠送自己特制的“金箍棒”一根作为纪念。上海一行使小盛春受益匪浅，使其猴戏的表演艺术又登上一个新的高度。

小盛春在艺术上能取得巨大成就，还得益他的刻苦钻研。演艺界有句口头禅，叫“不成魔，演不活”，是指对艺术的追求要达到物我两忘如痴如醉的境界。小盛春幼时学艺，为长功夫晚上睡觉时将腿捆在床栏上吊起来（这是梨园中大家都知道的使一天的练功不泄劲的做法），以至于他练得尿血。学猴戏时，他吃着饭也会忘情入神地舞弄手上的筷子，以筷顶筷，以筷转

筷，以模拟舞台上刀枪棍棒的招式。再比如孙悟空耍的棍花，一般演员的路数都是前后左右的花路，最后“皮球花”收尾。而他的棍花比别人多了一串“反绷子棍花”。一般讲，“反绷子”好练，反棍花也不难。但要把两个动作融汇成一个连串动作就非常难了。所以，每舞到此处，台下必有一片掌声。可惜，如今舞台上很难见到耍这一特技的演员。再如，在特技中有一手叫“宝剑入鞘”。有的演员在前面一手拿剑，一手握鞘，直提直入，这一手比较好练。还有从背后出剑，左手在前面接剑入鞘，这难度可就大多了。但小盛春对自己有更高要求，他要从前扔剑，在背后剑入鞘。后背无眼，全凭感觉，极难练成。甚至一般演员不敢想象在舞台上使用。而小盛春就练成了，在《八仙斗白猿》一剧中使用了这一绝技，使所有内行无不叹服敬佩！

“猴王”绝技

小盛春的代表剧目是他自己编创的四十本《西游记》，从石猴出世到西天取经，在舞台上完整地塑造了一个独具魅力的孙悟空形象。在“石猴出世”中他演绎了孙悟空从石猴到美猴王的过程，有一场戏描写石猴向一位变化为樵夫的神仙学习人走路，猴非常努力地学但总学不像，开始几步像人走路，走着走着不由自主地又成了猴子在爬了，惟妙惟肖。在“五百年后孙悟空”中，孙悟空保唐僧取经，打死一只老虎，晚上在油灯下自己缝制虎皮裙的表演也同样精彩。

小盛春在演出猴戏上有一门绝技叫“棍挑十八件”，就是孙悟空在开打时，用棍一挑，使刀、枪、锤、棒等兵刃都飞向每个人手中。最少挑六件、八件，最多竟

舞台上的小盛春

挑十八件，在演出《十八罗汉斗悟空》时，他将十八件兵器一棍挑起落在各个罗汉手中，令人拍案叫绝。这一大型精彩出手，是小盛春心血的结晶。他不仅需要根据物体互撞的反作用力巧妙设计创造，还需要忘我的训练，才能成功。他需要付出多少心血和汗水才能实验成功是可想而知了。

后来，每演到即将挑棍时，台下观众都提前报以掌声，当一棍挑起，满台兵器纷飞，一人接到一件时，全场炸窝，掌声雷动，经久不息。孙悟空和十八罗汉亮相因此要持续好长时间。这是小盛春武打出手的艺术魅力之一例。由于小盛春猴戏的独特表演和武打、“化学把子”（出手）的微妙绝伦与万无一失（他的出手绝技绝不失手），才创造了他在上海滩连演三个月场场爆满，而绝无有人与之唱对台的辉煌“战果”。

小盛春的创新是多方面的。他在继承传统的演艺过程中，从不用旧套路约束自己，而是根据自己的条件标新立异，大胆革新。单在脸上谱上，他就下了很大功夫，最后成为自己的独家谱式。首先，他结合自己面部骨骼特征，在“美猴王”的“美”字上下功夫。然后，再从猴王的顽皮、乐观的个性出发，使脸谱落在一个“笑”字上，用明快的红白粗线条勾出倒栽桃的脸型，再用夸张的黑白色勾出上翘的大元宝嘴，一张嘴便给人一种笑的美感，给人留下难忘印象。

在服装道具上，小盛春同样不因循守旧。对孙悟空的扮相不采取传统打扮，而是下身穿着绣花彩裤、高筒大袜、打鞋，上身穿小道袍，扎腰巾。在《智激美猴王》一剧中，他穿湘色改良猴靠，头戴皮帽，外顶都子头冠，双翎白狐尾。这也是他形成自己独特风格的代表剧目。他演出《美猴王》所穿服装都是自己设计图案、样式，由苏州手绣工艺制作的。因此，多年来，熟悉他的老观众一眼就能认出他的猴戏服装。他的独特猴帽，也是在前人使用毡帽基础上，改为“皮”帽的创新之作。为了突出孙悟空的金箍棒他又创制出一种“三平棍”。两端包白银，中段涂金漆，直径比一般演员使用的金箍棒粗两三倍，以此来表现猴王的神力，也表现出他不同凡响的功力。

小盛春的猴戏最可贵之处是他并不只是以武打火爆见长，在风格上他融京、海两派于一身，兼收并蓄，集武戏文唱于一体，既讲究武打精彩绝伦，又讲究做工、演唱上的神韵，凡此种种皆以刻画孙悟空的人物性格为目的。凡猴戏都是武戏，但他绝不仅仅注重武打的热闹，而是根据每剧的情节刻画悟空这一特型人物的性格。在唱法上，西皮和昆曲兼而用之，充分发挥自己嗓音洪亮宽厚、中气充足的特点，利用长拖腔来表现孙悟空的正义品格。他塑造的孙悟空既能恰如其分地表现猴王的光明磊落、一身正气、乐观向上的品质，威武神勇和身手不凡的大将风度，又能表现出无往不胜的英雄气概。

小盛春饰演的孙悟空可谓猿风神骨，美中有威，谐而不俗，形神兼备，似猴非猴，似人非人。他不是把猴演成神，而是把猴演成人。他把“美猴王”的喜、怒、哀、乐，嫉恶如仇，伸张正义的各种复杂心理表现得淋漓尽致。一个以武戏见长的演员，却能以“文唱”来塑造人物，并能以唱念和感情表现来打动观众，这是极可贵的。因此，小盛春的猴戏深受广大观众的喜爱，即使他去世三十余年后，仍还有很多老观众对他的演技津津乐道，赞不绝口，并流露出对他的无限怀念和英年早逝的惋惜之情。

品高德馨

当然，观众和同仁们惋惜的不单是小盛春的精湛艺术，同时还有他的艺德和朴实高尚的思想品德。小盛春的很多轶事，至今传为佳话。

小盛春一生不忘劳动人民本色，生活上极为简朴，穿着普通随性，根本不像一个著名演员的样子。1954年到上海演出时，东道主开小轿车去车站接主演兼团长的小盛春，主人以装取人，把一位身穿西装衣冠楚楚的人接走了。原来这位是乐队伴奏人员。其他演员上了大车，小盛春却一直坐在马路便道上等着。在宴会上，对方才发现主演没有接来。这场笑话发生后，在领导和同志们再三催促下，他才在上海做了两套毛料中山装和制服，但在此后

二十年里，却没有穿过几次，至今仍保存在家。

在上海演出时正逢春节，当地演员生活比较困难，为增加分红过年，他们恳请小盛春加演几场，小盛春欣然接受并把全部收入作为义演，此举受到当地演员的衷心赞扬。此后，上海曾派专人请他独自到沪挑班，工资高出当时“扶新京剧团”两三倍。小盛春不为金钱所动，他考虑的是自己一走，全团几十人今后生活怎么办？便毅然谢绝。

在演出上，小盛春从来是严肃认真，一丝不苟，即使身体有病发高烧，也从不回戏。就连他的父亲病故也未影响正常演出。他提携后人，甘为人梯。青年演员演戏时，他甘当配角，或演开锣戏。正如已故艺术家新风霞曾回忆道：“京剧武生演员小盛春是身怀绝技的好演员。为了戏班生活，他不挑活儿，不争角色。记得演《张文祥刺马》时，小盛春把武生绝活用得恰到好处，越演越大，唱得过瘾。别的戏班出高价拉拢他，他都不去。在演出时，从不挑角色，缺什么演什么，都认认真真去演。”

“猴王”之死

正当小盛春的艺术年华处于黄金时期，技艺日臻成熟时，一场史无前例的政治运动夺走了他的宝贵生命。1966年8月31日小盛春愤然辞世。一代名优，津门猴王，英年早逝，令人无限悲伤。而在菊坛内外，小盛春的高尚品德和佳艺绝技，依然牵动着人们缕缕情思，受到观众深深敬仰。

评剧艺术家新风霞说：“小盛春的艺术是辉煌的，而他的人品、戏德比黄金更可贵。”

京剧艺术家董文华说：“小盛春当时的知名度远远在厉慧良、张世麟之上，厉、张都很佩服他。”

天津曲艺学校老师高绍斌说：“小盛春的猴戏独步一时，非厉、张二人可及。厉、张也有他们的拿手玩艺儿是小盛春所不及的，所谓各有千秋吧。”

（摘编自《廊坊历史文化丛书·文化名人卷》）

（责编：刘贤）