

●演员心愿

猴年 猴戏 猴王

■严庆谷造型照
摄影：杜丰强

农 历甲申亦即猴年正月前夕，笔者受编辑部委派，特地前往上海京剧院排练厅，采访了即将在京剧《齐天大圣》中扮演美猴王的国家一级演员、该院严庆谷先生，并同他进行了一场关于猴年、猴戏、猴王的有趣谈话。

听“猴王”说“猴”

在严庆谷先生看来，中国历史上不缺乏英雄或英雄形象，但英雄在中国却总与失意、寂寞、不合时宜以至悲剧命运连在一起，即所谓“英雄末路”、“英雄无用武之地”、“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”、“红巾翠袖湿英雄泪”，等等。这样的英雄虽让人崇敬，却也在中国人的民族心理上烙下了深刻的悲剧印记。而孙悟空这个英雄形象却一反以往，更多地对我们的民族心理具有慰藉功能。他无父无母，无儿无女，没有红尘牵绊，没有前生来世，除了借助神权、滥用“紧箍”的唐僧，他始终威风凛凛、不受束缚地矗立于天地之间；他对自己的理想目标忠贞不渝，无论妖孽挡道还是同仁冤屈，都不能阻挡他兢兢业业、跋山涉水地取经西天；他嫉恶如仇、又无所畏惧，因而他的性格、他的生活又始终充满英雄主义和乐观主义色彩，即使再苦再险，他也会忍不住与猪八戒嬉戏调侃、打打闹闹，一路行去。由于孙悟空身上代表的是中国人长久企求而不得的自由、欢乐理想，因而多少代来，孙

悟空一直是中国人心中所想像、所喜爱的一个重要的艺术形象。

严先生告诉笔者，自从一般认为的由吴承恩最后整理、合成与提高的《西游记》问世以来，孙悟空这个艺术形象又在自身历史悠久、又具有记载、传播悠久历史功能的中国戏曲中得到了延续。从元杂剧到京剧，从地方戏曲到宫廷大戏，孙悟空的故事或猴戏顺应时代潮流、不断演绎、不断出新，已成为中国戏曲百花苑中的一个重要组成部分，以致每年尤其是春节期间，看猴戏、扮猴相，成了中国不少百姓的一种生活习惯和心理需要。

听“猴王”说“猴戏”

严先生介绍说，猴戏又称悟空戏或者大圣戏，是以《西游记》中孙悟空为主的神话剧的总称，在中国传统戏剧中已形成一个非常独特的体系，具有完整的流派传承、表演程式和众多剧目。猴戏在京昆剧中尤为完整，曾经盛行一时，其中京剧猴戏在昆曲基础上，经过艺术家们的长期艺术实践，创造、积累了大量精彩剧目，如《狮驼岭》、《芭蕉扇》、《水帘洞》、《无底洞》、《豹头山》、《金刀阵》、《闹龙宫》，等等。

严先生说，现存的京剧猴戏流派大体上分为各有特色的南北两派。其中，北派猴戏，从化妆、脸谱到服饰、表演，都体现出大气魄，演出的特色在于“猴学人”。北派中演猴戏享名最早的是杨月楼，他的儿子杨小楼青出于蓝而胜于

蓝，其特色是脸谱美观，表演细腻，有活猴之风，却又不失灵气、王气，符合“猴王”、“齐天大圣”的身份。据记载，杨氏父子扮猴脸谱白色中的红色图案为古钟形，俗称“一口钟”。继杨小楼后，以演猴戏称绝的是李万春、李少春。其中，李万春改“一口钟”脸谱为“倒栽桃”脸谱，在表演时注意通过“小过节”、小动作显示出猴的特性；李少春则使用“反葫芦”脸谱，即全脸红色图案为葫芦形。

南派猴戏则以郑法祥为创始人。他在继承他父亲郑长泰演猴技巧的基础上，创立了南派猴戏。南派猴戏的脸谱大多只勾画嘴部以上，露出扮演者本来的嘴形。扮演者多在变换上动脑筋，力图演出猴的本来面目，可谓“人学猴”。据传，郑法祥先生非常热爱孙悟空这个艺术形象，又有一身真功夫。为了演好美猴王，他研读《西游记》多年，游历全国各地的寺庙，研究其中斗战胜佛的面相，捕捉孙悟空的神韵，甚至请画工分别将福州齐天寺和广州大佛寺内的齐天大圣和斗战胜佛相临摹下来，带回家中供奉，日夜对照揣摩。他还经常去动物园观察猿猴、猩猩的行动坐卧，从中得到许多启发，并由此创造了郑派猴戏所用的一些特殊手势和步法，与一般以武生演猴戏所不同，郑派猴戏的程式动作比较特殊，难度大，不易学。郑先生认为孙悟空上天入地无所不能，因而更加强调他作为“齐天大圣”的威风性格。因此，他创造的孙悟空形象威武大气，声名盛极一时。他曾在上海的“齐天舞台”（后改名共舞台）上演连台本戏《西游记》，长达数年之久。1926年他应邀赴日本东京的歌舞伎座公演《金刀阵》、《水帘洞》、《闹天宫》等戏，观众反应非常热烈。郑派猴戏著名的代表剧目当数《金刀阵》，这一出表现的是孙悟空成佛后的戏，那时的美猴王成了斗战胜佛，勾金色脸谱，行动举止也变得稳重成熟，与

一般的猴戏有着很大的不同。

自南派猴戏创立以来，后学者可谓绵绵不断。如上海著名武生李仲林是郑氏弟子，著名武生盖叫天的儿子张翼鹏也是南派演猴戏的佼佼者。他们这一派所演悟空均以威武大气取胜，很少使用抓耳挠腮、翻筋斗等常见的猴类动作，而是讲求美猴王渊停岳峙的泱泱大气。从中又可看出，当年郑法祥先生为何反对使用“猴戏”这种叫法，而更愿意称自己的戏为“大圣戏”。

除了京剧以外，在其他剧种中也有不少以演猴戏而著称者。如昆曲界中演猴戏出名的是郝振基，他的脸谱采取大马猴式样。绍剧中演猴戏出名的是六龄童父子，其中，六龄童主演的《三打白骨精》拍成了电影；六龄童在电视连续剧《西游记》中扮演猴王孙悟空，更成为家喻户晓的“美猴王”。六龄童父子所演“美猴王”的特点是戴头套，表演上以自然诙谐、机敏过人而取胜。

听“猴王”说“自己”

在说罢猴王、猴戏来历之后，谦逊的严庆谷先生才说起了自己。他说他入京剧这一行后，专工武丑，又师从郑派传人陈正柱先生兼学猴戏。他从十五、六岁起学，由最初对猴、猴王、猴戏完全没感觉，一个亮相、一个眼神都不会，到目前成为这个行当的骨干演员，前后共花费了十几年时间，已不知经历了多少次受伤、多少次受挫。在与笔者交谈的过程中，严庆谷会不时地摆出一、两个孙悟空的标志性姿势，举手投足、眼神转换间，流露出他演猴戏的娴熟技巧和他对京剧猴戏艺术的由衷喜爱。不过，这位目前已颇有名气的“美猴王”依然相当谦虚，称自己在猴戏领域依然有许多东西要学。例如对郑派猴戏重要代表作《金刀阵》，他说以他现在的艺术功力，恐怕还演不了，还需好好学习、磨练。严先生表示，他一定会继续刻苦努力，继承老一辈艺术家创造、积累的漂亮猴戏艺术，奉献给广大观众。同时，他也恳切希望广大观众都能来看猴戏，不仅以此帮助戏剧界继承、发扬猴戏艺术，更从中汲取迎接生活挑战所必需的达观、机敏和勇气。