

美哉，大圣

Review on Peking Opera Monkey King in a Series of Performances

“大圣来也”郑派悟空戏系列展演回眸

□ 晓 溪

2016年由严庆谷领衔主演跨度为期一年的“大圣来也”郑派悟空戏系列展演为这个猴年的京剧演出增添了华彩一笔，回顾这次悟空戏系列展演，不仅让观众更完整地感受了京剧孙悟空的魅力，更进一步促使我们思考京剧悟空戏、武戏的未来。

在历史上，各路名家名角都曾排演过悟空戏，然而，因为演员风格、创作时期、选题取材等方面的不同，这些剧中的孙悟空形象也很不一样。纵观此次展演，最大的特点当属为京剧舞台完整呈现了一个风格统一、有成长、有特色的孙悟空形象。

此次“大圣来也”展演以时间为线索，将孙悟空的故事分为吉祥篇、励志篇和功德篇三个篇章，分别是元旦吉祥篇《齐天大圣》，以齐天大圣花果山水帘洞时期为开端。励志篇为五月《五百年后孙悟空》和九月《真假美猴王》，讲的是西行路上的孙悟空。年末功德篇以郑派代表作《金刀阵》作为封箱戏，讲述孙悟空成佛之后再出江湖斩妖除魔。这三个阶段分别对应了孙悟空

的青年期、成熟期和老年期，在这一路中，历经困难和挑战的孙悟空完成了从猴王到行者再到佛的转变，通过这样的连续演出，能较好从视觉形象到内在性格还原孙悟空在不同时期的年龄感、身份感，郑派第三代传人严庆谷也给予了这个孙悟空以郑派“威武大气，亦庄亦谐”的风格支点，让当下观众对京剧孙悟空的解读更完整。

虽按剧目来看，此次系列演出的四台戏都是老剧目，算不上新戏，但主创团队根据创作意图，结合当下的审美情趣做了不同程度的调整和创意，让这四台剧目焕发出新的生命力。《齐天大圣》取自京剧传统戏《闹天宫》，可说是悟空戏里的骨子老戏了，此次《齐天大圣》又精选了其中经典的折子汇编而成，以三代郑派传人接力的方式完成。《五百年后孙悟空》和《金刀阵》是严庆谷近年来演出过的悟空戏，曾多次对文本进行整理加工，让演出的戏剧性更强烈、情节更紧凑。《真假美猴王》则是根据老戏主要情节完全新创的文本。而尽管

后三出戏的文本进行了更新，但是在创作时，主创团队遵循戏曲的创作规律，在文本编写时为表演留出空间，又从不同时期的各个版本汲取精华，根据需要新创了舞台呈现式样，其唱段、出手、海派机关布景等，旧中有新，新不脱旧，成功接通了经典和当代，让今天的演绎更符合戏曲的欣赏审美，赢得了票房，也赢得了口碑。

当下大多数的观众对京剧中孙悟空的印象停留在“大闹天宫”，更不要说分辨流派和风格了，对应悟空戏的丰富的历史和舞台积淀，这样的印象无疑是单薄的。京剧悟空戏流派纷呈，但近年来舞台上的猴戏相对较少，而这也成为了当下京剧武戏式微的一个缩影。猴戏作为京剧武戏重要部分，为京剧武戏提供了丰富的舞台演绎的范本和舞台实践的经验。“大圣来也”的展演让郑派悟空戏完整而又系统地呈现，其意义和价值不言而喻。在欣赏和赞许严庆谷为首的主创团队的同时，我们更呼吁重视京剧武戏的演出和武戏演员的培养。 𠄎