

冰白題

猴王世家

——章氏猴戏与中国戏曲 **上**

六小龄童 小七龄童/著

② 辽宁人民出版社

©六小龄童 小七龄童 2018

图书在版编目(CIP)数据

猴王世家：章氏猴戏与中国戏曲. 上 / 六小龄童，小七龄童著. —沈阳：辽宁人民出版社，2018.8

ISBN 978-7-205-09382-2

I. ①猴… II. ①六… ②小… III. ①绍剧—戏剧研究—中国②中国戏剧—戏剧研究 IV. ①J825.55②J82

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第182000号

出版发行：辽宁人民出版社

地址：沈阳市和平区十一纬路25号 邮编：110003

电话：024-23284321（邮购） 024-23284324（发行部）

传真：024-23284191（发行部） 024-23284304（办公室）

<http://www.lnpublish.com.cn>

印刷：吉林省吉广国际广告股份有限公司

幅面尺寸：170mm × 242mm

印张：20

字数：248千字

出版时间：2018年8月第1版

印刷时间：2018年8月第1次印刷

责任编辑：盖新亮

助理编辑：刘嘉仁

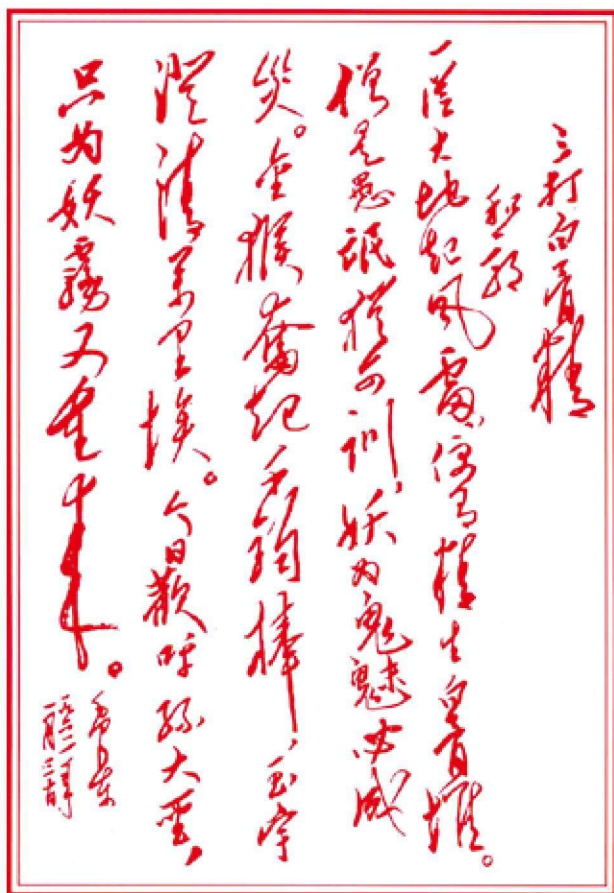
封面设计： 鼎籍文化创意 季阳

版式设计： 鼎籍文化创意 隋治

责任校对：常昊

书号：ISBN 978-7-205-09382-2

定价：100.00元（上、下册）

毛主席诗词

1961年11月17日，毛泽东在杭州写下了七律《三打白骨精·和郭沫若同志》，全文如下：

一从大地起风雷，便有精生白骨堆。
僧是愚氓犹可训，妖为鬼魅必成灾。
金猴奋起千钧棒，玉宇澄清万里埃。
今日欢呼孙大圣，只为妖雾又重来。

1957年12月15日
周恩来与六龄童、小六
龄童合影 张祖麟摄影

1957年12月15日周恩来与小六
龄童合影 1 张祖麟摄影

1957年12月15日周恩来与小六
龄童合影 2 史云摄影

📌 1963年5月，全国第二届电影“百花奖”颁奖大会后获奖的编导、演员与周恩来总理、陈毅副总理合影，前排左四是《孙悟空三打白骨精》的导演杨小仲

📌 周恩来与六龄童等演员合影

序

我出生在一个梨园世家。父亲说，从我太爷爷那辈儿起，我们章家就和戏曲结下了不解之缘。后来爷爷独闯上海滩，创立了同春舞台。伯父七龄童、父亲六龄童先后登台，由伯父七龄童自编自导自演猪八戒，父亲六龄童主演孙悟空，开创了绍剧猴戏，最终形成“章氏猴戏”，我们的家族也被誉为“猴王世家”，从光怪陆离的上海滩一直演到北京的中南海。这一路的艰辛与汗水，这一路的荣耀与掌声，是对我们最好的见证与褒奖。

如果说，“猴王世家”的美誉给我带来无限的骄傲和满足，那么我的成长之路该是铺满鲜花和红毯，我该从容地躺在父辈们为我开辟出的一片疆土上，守护着他们曾经的辉煌。然而，父辈们对戏曲的痴迷和热爱，对猴戏艺术孜孜以求的精神，深深地根植于我的内心。我深知，只有不断地求新求变，在实践中继承和发扬传统，才能够

让“章氏猴戏”这颗中国戏曲表演艺术中的璀璨之珠熠熠生辉，才能够无愧于“猴王世家”的美誉与殊荣。

一切源于热爱，一切也都“缘”于热爱。因为热爱，章氏家族与猴戏结缘；因为热爱，才有了更多的专注力和创造力，也才有了舍我其谁的勇气，有了一份责任与使命。

如果从我的祖父算起，猴王世家已经延续了四代。这四代人历经百年，像田径场中的接力赛运动员一样，兄弟携手，叔伯相随，将孙悟空的金箍棒一代一代接过来。在戏曲舞台上，在电视荧屏中，舞出了一个又一个精彩的故事，谱写着一篇又一篇动人的篇章，成就了中国演艺界的一个百年传奇。

不管是在艰难困苦还是在风平浪静之中，我们都延续着一个梦想：演成一个完美的“美猴

王”，演成一个雅俗共赏、前所未有的神奇精灵。这个精灵是中华五千年文明的精华养育而成，是大中华无数文学家、艺术家呕心沥血塑造而成，是天地造化的产物，也是人间真情的化身。

孙悟空是中国人的超级英雄，凝聚了中国人自由超越的英雄梦想。要读懂中国，就要读懂《西游记》；要了解中国人，就要了解孙悟空。让西游文化走向世界，让中国戏曲和猴戏文化得以传播和发扬，这是我义不容辞的责任。吴承恩赋予孙悟空以生命，我要赋予孙悟空以灵魂。

“猴王世家”既是我的荣耀，也是我矢志振兴中国戏曲，打造和传播西游文化的原动力。如果说父亲是一颗绍剧的种子，他让这颗古老的艺术奇葩绽放了异彩，那么我就是这颗种子孕育出的幼苗，在百花齐放的春天里绽放，在日新月异的新时代里生根。只有不断地挖掘，不断地创新，

不断地汲取营养，不断地传承推广，才能成长为参天的菩提，才能让戏曲艺术不至于在我们的手中散落，才能够无愧于父辈们的殷殷期望。这也是我要努力的方向和前行的目标。

此书由我与伯父七龄童次子章金云（艺名小七龄童）共同撰写，上篇由我主笔，下篇由堂兄小七龄童主笔。

谨以此书向我的父兄们致意。

六小龄童

目 录

上册

第一章 绍剧的种子

- 1. 问戏 〇〇二
- 2. 曲境悠远 〇〇五
- 3. 绍剧的种子 〇〇九

第二章 水乡人家

- 1. 草原，我的原乡 〇一四
- 2. 东皋鹤鸣 〇一六
- 3. 爷爷的舞台 〇一九

第三章 绍剧猴戏

- 1. 霸王出世 〇二四
- 2. 偷师上海滩 〇二七
- 3. 倒嗓之后 〇三二
- 4. 再闯上海滩 〇三八

第四章 大闹天宫

- 1. 猴形猴相 猴模猴样 〇四四
- 2. 多变的孙悟空 〇四八
- 3. 神奇的金箍棒 〇五一
- 4. 难演猴学人 〇五五

第五章 我的猴缘

1. 猴魂	〇六四
2. 猴娃	〇六八
3. 猴艺	〇七七
4. 猴戏	〇八一

第六章 卧薪尝胆

1. 外婆师父	〇九二
2. 容易受伤的莱莱	〇九七
3. 演戏无门	一〇〇

第七章 取经路上

1. 出神入化的飞剑	一〇六
2. 进京赶考	一一一
3. 初战并不告捷	一一五
4. 戏如修行	一一九

第八章 西游文化与猴戏艺术

1. 火眼金睛	一二六
2. 三昧真火	一三〇
3. 八十一难	一三四
4. 悟空精神	一四二

下册

第九章 勇闯上海滩

- 1. 祖父的同春舞台 一五二
- 2. 七岁挂牌 一鸣惊人 一五四
- 3. 六岁走红 满堂喝彩 一五六

第十章 灿耀魔都

- 1. 越绍同台 兄弟联袂 一六〇
- 2. 连台本戏编、导、演 一六四
- 3. 初开猴戏扮悟空 一六六
- 4. 养猴学猴 三闹登场 一六九

第十一章 横空出世

- 1. 一代美猴王 一七八
- 2. 天下第一猪 一八六
- 3. 春天般的温暖 一九五

第十二章 幸福的记忆

- 1. 经典“三打”拍电影 二〇〇
- 2. 一征首都见总理 二〇七
- 3. 二征受邀中南海 二一一
- 4. 金猴奋起千钧棒 二一七

第十三章 绝处逢生

- 1. 南下两广扬绍剧 二二四
- 2. 主席南方视察 孙猴重生 二三二
- 3. 枯木逢春 二三七
- 4. 父辈的艺术结晶 二四七

第十四章 猴王世家

- 1. 天妒风华 妙良少年 二五八
- 2. 章家阿二得真传 二六一
- 3. “金猴”最爱“白骨精” 二七九
- 4. 婶婶心头的“菜菜肉” 二九〇

后 记

 三〇〇

第一章

绍剧的种子

1. 问戏

父艺子承，衣钵相传。这个代代相传的规矩不仅在中国，就是在整个人类历史上也是举足轻重的。正是因为有了这些传承，有了耳提面命、手口相传的规矩，才造就了不少传承久远的艺术家族，而这样的家族，被喜爱他们的人称为“世家”。这些被代代相传的古老物件儿，被称为“戏”。

父子美猴王

早期的戏是远古时期氏族村社的宗教仪式，是那些为了生存，与豺狼虎豹、与自然中的不可抗力拼上性命的先人，为招来和驱赶神秘的“灵魂”，而举行的各类庆祭活动和纪念仪式。

古希腊的戏剧便是在这样的情境中产生的，它起源于公元前6世纪末至公元前4世纪初，起初是祭奠酒神狄奥尼索斯的宗教活动，后来逐渐发展成了雅典悲喜剧，悲叹酒神的不幸，庆祝丰收的狂欢。这些早期的古希腊的羊人剧的形成与发展顺应了当时的文化背景。

之后，在与自然的共生中，这种原始的祭祀活动逐渐发展成有合唱歌队伴奏，有演员表演，还配合了幕布、背景、面具等道具，这些既娱神又娱人的表演，就是西方戏剧的雏形。故事大多取材于神话、英雄传说和史诗，题材通常都是很严肃的。这些严肃的题材逐渐演变成雅典悲剧。

“戏剧之父”忒斯庇斯是古希腊最早的悲剧作家。但这一时期成就最高的悲剧作家则是埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯三人。

古希腊喜剧大半是政治讽刺剧和社会讽刺剧，产生于言论比较自由的民主政治繁荣时期，具有较强的批判性。公元前5世纪雅典曾产生过三大喜剧作家，他们是克拉提诺斯、欧波利斯和阿里斯托芬，但只有阿里斯托芬有作品传世。

可是，古希腊戏剧的盛景持续了不到两百年，便销声匿迹了，它的消亡和它的开始一样，都是始料未及的。就像古人的庆祭仪式，神秘而久远。

与之相对应的印度戏剧产生于更早的公元前8世纪，遗憾的是没有史料传下来，而现今仅存的残卷也都是公元后的。印度戏剧是古典梵语戏剧，是用梵语和俗语写成的，取材于史诗和传说故事。在印度的地方语言戏剧中，泰米尔语戏剧起源最早。古代泰米尔语的《纳达迦姆》就是通过歌舞表演的形式来表现故事的内容。泰米尔语戏剧主要在宗教节日期间在寺庙里上

演，是演给宫廷里的王公大臣的，是只有贵族们才能享用的奢侈品。12世纪以后，梵语古典文学开始衰落，印度的古典梵语戏剧也跟着衰落了。

中国戏曲中最古老的剧种之一——昆曲，与上面提到的古希腊戏剧和印度戏剧并称为世界三大古老戏剧。它产生于公元14世纪中叶，发源于苏州的昆山。昆山腔开始只是民间的清曲和小唱，而且也只限于苏州一带。到了明朝万历年间，开始扩展到长江以南和钱塘江以北，后又流入北京，成为明清时期影响最大的声腔剧种。因之后的许多剧种都是从昆山腔衍生而来的，昆曲就被称为“百戏之祖”“百戏之师”和“中国戏曲之母”。

我19岁那年，考进了浙江昆剧团，开始接触昆曲。我被其华丽婉转的唱腔、儒雅韵味的念白、细腻清丽的表演和飘逸俊美的身姿所感染，它的每一处细节无不流露出东方含蓄美的魔力。昆曲剧本《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》，堪称世界戏曲文学的经典。昆曲曲文秉承了唐诗、宋词、元曲的文学传统。汤显祖、洪升、孔尚任、李渔更是中国戏曲和文学史上的不朽传奇。几百年来，这个古老的剧种一直以一种完美的表现方式，向人们展示着它的万种风情、它的千娇百媚。它堪称中国戏剧的阳春白雪，一直被后人所仰视。

而中国戏曲的百花园中又岂止昆曲一枝。在灿若星辰的戏曲长河里，在人们的记忆深处，哪一个人没有哼唱过或者留存过“戏”的画面？戏曲曾经与国人的生活息息相关，它早已融进了中国人的血脉当中，而且将会生生不息。

戏剧是一个文明进

观看浙江昆剧团《真假美猴王》演出后与演员们合影