

今年暑假，由趨勢教育基金會製作的現代京劇《東方神奇美猴王》在台灣掀起一陣熱潮。該劇融合京劇武藝與現代劇場美學，帶來精彩的舞台表演。其中，京劇武生朱陸豪、徐挺芳、秦朗師徒三人聯合主演美猴王孫悟空，更成為一大亮點。

趨勢教育基金會董事長暨該劇製作人陳怡蓁表示，此劇改編自《西遊記》第三至第七回，聚焦於孫悟空成為齊天大聖之前的傳奇冒險。自2021年首演以來已巡演多地，場場爆滿。早前，她特邀香港知名監製陳善之與智行基金會創辦人暨主席杜聰親赴台灣觀賞，希望促成明年2月該劇於香港登台。

有別於傳統京劇，這齣戲的演員多為年輕人，以真功夫武戲為核心。徐挺芳與秦朗更是偶像級演員，有望扭轉外界認為京劇屬於老年人的刻板印象。

●採訪：焯鈴
圖片由主辦方提供

曾參與白先勇《青春版牡丹亭》的製作與贊助的陳怡蓁，本就懷抱文化推廣使命，2019年她首次觀賞青年武生徐挺芳主演的《安天會》，就深深被京劇的「四功五法」、鑼鼓音樂、精美服飾以及台上台下的即時互動所吸引。當時她便萌生一個念頭：要在京劇舞台上打造一齣跨越國界、戲劇種類、語言障礙與時空限制的《東方神奇美猴王》，以青春派演員為主力，展現翻、滾、跳躍等武藝亮點。

2020年新冠疫情期间，她成功說服已封箱18年的「台灣第一美猴王」朱陸豪重出江湖，攜手復興京劇團與趨勢真劇場的演員，排演《東方神奇美猴王》。朱陸豪帶領已有演出經驗的徐挺芳與當時年僅18歲、仍就讀戲曲學院大一的秦朗，三代美猴王同台演出。劇中除了孫悟空，還有托塔天王、龍王、哪吒、巨靈神、蝦兵蟹將等東方傳奇諸神輪番登台。劇情談諧易懂，結合東方美學與現代劇場設計，於2021年12月在高雄衛武營劇場首演，現場座無虛席，老中青幼觀眾皆熱情鼓掌叫好。預計明年2月，該劇將登陸香港西九，讓香港觀眾認識不一樣的京劇。

鑽研猴戲展武藝

當朱陸豪、徐挺芳、秦朗三代美猴王齊聚舞台，展現出千變萬化的孫悟空形象——朱陸豪演猴生動傳神、徐挺芳身手靈活、秦朗武藝高超——他們翻滾跳躍之間，台下觀眾興奮不已，掌聲不斷。演出結束後，觀眾更在大堂排隊等候合照。

被封為「台灣第一美猴王」的朱陸豪，如今72歲仍在台上翻滾。他直言：「猴戲的唱、唸、做、打，其實比純武生戲更難。演猴也比花臉難，難在化了獨特的猴臉妝，還要做出誇張的嬉笑怒罵表情——拔猴毛、唸咒語、七十二變，時而調皮可愛，時而威武動怒，種種生動表情必須靈氣活現，贏得觀眾歡心。演員需要從實際體驗中學習，不斷揣摩精進，琢磨出似猴似神的獨特性格。」

朱陸豪身懷多種技藝：京劇、歌仔戲、影視演員、歌仔戲導演。早年因扮演孫悟空聞名，演了22年京劇，卻在2004年演出《美猴王大鬧天宮》後宣布不再登台。他形容當時台灣京劇壇氛圍不佳，不想隨波逐流，決定離開。轉戰電視劇、電影與話劇後，他從京劇名角變成影視新人，必須學習面對鏡頭演戲，過程中也經歷許多挫折，見過不少冷

眼，但憑着毅力與忍耐，最終在影視界立足，並獲得金鐘獎肯定。

「在外流落18年，心中最掛念、最眷戀的還是京劇，自覺像個『逃兵』，對不起祖師爺。2019年，趨勢教育基金會董事長陳怡蓁對我說：『要不要來做個傳承演出？我想把傳統京劇變成能吸引現代觀眾的表演，舞台設計加入科技元素，但武打仍保留京劇精髓，你來幫我設計。』我本來打算退休了，但思來想去，不捨得這個角色失傳，決定帶着戲曲學院的學生，重新讓『美猴王』活過來，也為自己的京劇人生做一個階段的傳承與回望。」他重啟體能訓練、吊嗓，甚至實施嚴格的168斷食法恢復體態，笑說：「總不好登台時挺着個肚子，那就不是猴王，是狒狒了。」

說到狒狒，朱老師回憶起1982年初演《美猴王》時，曾被許多前輩與觀眾批評他演猴子流於表面，像在演狒狒。聽到這樣的評價，他決心深入研究猴子。他買票進圓山動物園觀察猴子一整天，看猴王如何管理大猴小猴，吃飯喝水時的表情如何，回家再對鏡練習。

「這才發現要演成『猴學人』——眨眼、鼻子怎麼動、食物塞滿嘴時腮幫子怎麼配合……眼鼻口一聯合，靈動的猴子神情就出來了。後來我還跑去山東京劇院，向同為武生出身的資深『猴王』白雲明請教。他那時提點我：『演武生要用力、要放大，但演猴兒你得放鬆，把自己縮小。』這句話讓我醍醐灌頂，從身段到心態都開始轉變。加上逗趣的卡通化演出與互動，兩年後，我終於樹立起難以被超越的美猴王形象。那時太投入角色，連平日生活都不自覺露出『猴相』。」說完，他哈哈大笑。

「既然接到金箍棒，就要接好」

京劇舞台上的美猴王必須身懷真功夫，每一分鐘都在跳躍翻滾、騎馬戰

●趨勢教育基金會執行長陳怡蓁

●有「台灣第一美猴王」之稱的朱陸豪正在化妝。

●徐挺芳是張國榮粉絲。

三代猴王掀熱潮 盡顯京劇真功夫

鬥，這些身手來自至少十年扎實的訓練。被稱為第二代「美猴王」的徐挺芳表示，演出孫悟空是每位武生夢寐以求的機會。「非常感恩能遇到幾位恩師，帶我進入這齣劇。一位是中國戲曲學院的董志華老師，我在北京讀書時曾私下向他請益，他熱心地透過示範和過去的錄像為我講解。出演《美猴王》時，我還特地從北京請來『美猴王京劇團』團長張四全老師指導，每次排練，我都抓緊每分每秒學習。而朱陸豪老師全心傳授我與秦朗，不僅教身段、武打、唱腔，更分享多年經驗與心境轉換，希望我們少走冤枉路。感恩！」

徐挺芳將京劇視為一生的追求，堅定地說：「既然接到金箍棒，就要接好！隨着團隊到各地一場又一場巡演，我的心態不再只是『努力把戲演好』，而是全心投入。讓這個華人世界重要的IP發揚光大，是一種心態上的圓滿。」

●演出着重武藝展現。

●《東方神奇美猴王》劇照

●《東方神奇美猴王》展台灣三代猴王風采。

秦朗：京劇不是老樣子

2020年，當時就讀高中的秦朗初生之犢不畏虎，與大學部學長共同主演《惡虎村》，飾演金鏢黃天霸，表現亮眼。朱陸豪當場收他為徒，也開啟了他《東方神奇美猴王》的神奇之旅。

「孫悟空不同於一般

●京劇武生朱陸豪(中)、徐挺芳、秦朗(左)師徒三人。

武生，必須手持金箍棒展現千變萬化的動作，在武打同時兼顧表情與身段，表現出活潑外放、機靈頑皮的個性。我個性偏內向，要進入角色狀態比想像中困難。刚开始練習時，我常常夜裏對着鏡子模仿猴兒的神情動作，白天不斷向朱陸豪老師請教細節與訣竅。經過5年打磨，隨着各地巡演，包括新加坡與日本，我逐漸能放開自己，掌握角色精髓。」

今年初，師兄徐挺芳在排練《東方神奇美猴王》時受傷，傷勢較重。劇團正為武戲人選頭痛之際，朱陸豪推薦秦朗，認為他身手靈敏、功架出色、體力充沛，足以分擔師兄的武打戲份。結果反應極佳，秦朗迅速吸引不少粉絲，成為第三代美猴王。

「在《弼馬溫》這一折中，孫悟空初入天庭、桀驁不馴，我必須透過細節展現角色的稚氣與不平。過去由挺芳學長主演，他的出色表現讓我倍感壓力，不斷提醒自己要撐住、要專注。感謝朱陸豪老師與挺芳學長的信任與無私指導，我順利站上舞台。這樣的經歷對我意義重大，讓我在壓力中學習更多，對孫悟空角色的理解也更立體深入，提升了表演層次。」

秦朗外形具時代感，眼神清澈中帶點羞澀。20歲的他其實很適合朝影視偶像發展，但他坦言自己性格內向，連朋友找他唱卡拉OK都不太願意。「身邊沒接觸過京劇的朋友常說，京劇是老人家看的。但我覺得不是這樣。當大家進劇場看《東方神奇美猴王》，看到厲害的翻滾打鬥、新的舞台技術、背景音樂與燈光融合的現代感，就會發現京劇不是大家印象中的老樣子。我們這個題材，比較容易吸引年輕觀眾。」

秦朗認為，成為京劇演員必須比別人更能吃苦，有毅力與耐力。他從小學到大學畢業，見過許多同學因為辛苦而離開。他自覺要做好一件事，必須堅持下去，勇於突破每一道難關，讓京劇這門極致的傳統藝術，長長久久地閃耀下去。

港樂《哈丁與李維斯》 挑戰簡單與複雜編制曲目

●文：鄧蘭

早前，港樂以《哈丁與李維斯》揭開25/26樂季帷幕，以名指與名鋼琴家為號召非常亮眼，但港樂卻在曲目方面作了頗大膽的選擇。上半場的兩首曲目：海頓的F小調第49交響曲《受難》及莫扎特的C大調第25鋼琴協奏曲是較早期的作品，而下半場李察·史特勞斯的《唐吉珂德》是交響詩。全部曲目雖不能說不熱門，但耀眼度跟後古典樂發展的宏章巨篇曲目的吸引力不同，這又着實令人更有期待。

早期作品，不重激昂宏大成樂團的聲勢，技巧自然凸顯弦樂的優美動人。海頓的《受難》編制規模小，縱然四章不乏變化，要自然而出卻不容易。指揮哈丁也就在這營造樂章之美，展現那個時期樂曲的亮點，看他尤其在章一與周邊的弦樂手非常接近，把簡單編制而又具變化的樂章送出。弦樂木管的優美，聽似自然得有點平凡，但其核心不在給你驚喜，而是要你感到舒舒服服，在不知不覺中融入樂曲中，這是成功演繹海頓作

品的特色。

30分鐘的《第25鋼協》加入獨奏，是焦點所在。李維斯在章一的宏偉快板落指清脆、跳躍，也有滾軸式的時刻，動作不大卻力度十足；行板中在長笛圓號後亮相，獨奏在大段主導中，在弦樂木管的點綴下更見玲瓏，華彩段持續發揮精湛技巧，琴聲如一串串而出，清澈溫柔卻凝聚十足，指揮亦不需過於理會獨奏，而專注在樂團身上，這看似沒甚的交流其實更顯兩者的默契。到了小快板，樂團一小段快速過後，獨奏隨即出場，這裏獨奏像毫無束縛，送上多姿多彩的變化，但無論在哪個點，力度都非常平均。而多在當中偶然出現相和的長笛，亦精緻動人。終章弦樂木管抑或小號、定音鼓齊齊發揮力量，把《第25鋼協》推向高峰。這曲指揮與樂團的演出把獨奏的魅力完美發揮。

獨奏之美延伸至下半場的《唐吉珂德》。雖編制宏大，有別交響曲，此曲分十個變奏組成，戲

劇性濃厚，描繪主角唐吉珂德的奇遇，他每每把普通事物幻想或轉化為可怕場景，音樂便以摹擬這些情節出發。雖然十折可獨立看待，但反而令這類曲較難欣賞投入，主要是每個變奏有其獨立的起伏，變化太多容易令觀眾跟不上。另劇中主角、主角的侍從桑丘及主角仰慕女子分別由大提琴、中提琴及小提琴代表外，全曲還有很多敘事場景，音效與樂性相當。開場確有點散，到了變奏二配上弱音器的銅木管發出的吡吡聲開始令人聚焦，往後多個場景，樂團愈奏愈緊密，如由變奏六至變奏七，由較靜態到以製風機、定音鼓和強勁樂隊模仿華格納的《女武神的騎行》帶來奔馳樂章，又或變奏十，在鼓聲中樂隊快速飆升，都造出複雜編制的宏大聲勢。全曲獨奏部分也是主要靈魂，尤其在變奏三、四、五、六中唐吉珂德與侍從桑丘之

●港樂《哈丁與李維斯》音樂會 攝影：Keith Hira/HK Phil

間的幾段小故事，通常是二人牛頭不對馬嘴的對答或桑丘哄騙主人的小玩笑，樂團首席大提琴鮑力卓和首席中提琴凌顯祐都有不少優美對答，而獨奏大提琴在終章十分抒情柔美，最後以沉靜、又帶哀傷和苦味之音來總括人物一生，把觀眾扣在音樂中。

這場音樂會集平凡與複雜於一身，其實兩者都不易做得好。在名指和獨奏家手中，上半場比下半場出色，港樂聲部，尤其弦樂和木管都勝於預期，為新季度揭幕作了好開始。