

评论：旧金山歌剧院《猴王》呈现东西方融合的惊艳杰作

李宗琦编译自网上信息 2025年12月5日于明尼苏达

原作者之一：古典音乐评论家 Joshua Kosman

作曲家黄若 (Huang Ruo) 与剧作家黄哲伦 (David Henry Hwang) 共同创作的新作歌剧《猴王》

从纯视觉与戏剧表现来看，由作曲家黄若与剧作家黄哲伦 (David Henry Hwang) 共同创作、改编自十六世纪中国古典小说的新作歌剧《猴王》，毫无疑问是旧金山歌剧院近几

十年来最具创意、最令人振奋的作品之一。

在导演黛安·保鲁斯 (Diane Paulus) 及庞大制作团队的带领下，舞台呈现出色彩与动态的狂欢。影像投影、服装与灯光设计奇思妙想迭出，仿佛所有人的想象力都在全速运转，只为追求最完美的效果或最天马行空的设计。

《猴王》：旧金山歌剧院演出，至 11 月 30 日。票价 29 至 447 美元。演出地点：旧金山范奈斯大道 301 号战争纪念歌剧院。415-864-3330。官方网站：sfopera.com • 11 月 23-25 日提供线上直播，票价 25 美元。

舞台布景与现场表演者一样充满动感，只要轻微刺激就会重新组合变化。还有舞者与木偶，包括六匹突然获得自由、奔腾云端庆祝的等身天马。

即便《猴王》在 11 月 14 日周五于战争纪念歌剧院举行了盛大的世界首演，即使它没有音乐或剧本，单从视觉上也足以令人叹为观止。当然——歌剧怎么可能没有音乐与剧本？那可是最精彩的部分。

扮演美猴王孙悟空的主角是王亢 (Kang Wang)

黄若的音乐技巧高超，富含富有表现力的声乐线条、壮丽的管弦乐效果与高明的器乐技巧，既能塑造宏大的戏剧爆发，也能轻松呈现深刻的精神启示。

黄哲伦以英语与中文创作的剧本 (配有繁体中文字幕)，以恰到好处的敬意与流行文化的大胆趣味，塑造出自封为“猴王”的孙悟空的传奇经历。

最令人惊艳的，是饰演主角的男高音王亢 (Kang Wang) 的亮眼初登场——他似乎拥有无穷无尽的声乐耐力与肢体掌控力；以及指挥家关琦安 (Carolyn Kuan) 的精彩首次亮相。这不是一连串“过度赞美”。

《猴王》的原著出自明代吴承恩的《西游记》，此书是中国古典文学“四大名著”之一。

(另一部名著《红楼梦》曾是黄哲伦与作曲家盛宗亮为旧金山歌剧院创作的歌剧蓝本，分别于 2016 年与 2022 年在此上演。2017 年在中国上演。)

2017 年英文歌剧《红楼梦》中国巡演剧照

然而，孙悟空的形象早已远远超越十六世纪书页的限制，进入戏剧、电视剧、电子游戏等诸多领域。他是令人无法抗拒的角色，既具备变化万端的超能力，又有挑战任何对手的胆识。(就算把他放进炉里慢烤 49 天，他也只会变得更强。) 他既机智又有点傻，使观众既能嘲笑他、也能与他共同开怀大笑。

但即便是孙悟空这样的英雄，也要面对最终大 boss 佛祖释迦牟尼，而在本剧中，这位 boss 正是佛祖。因此在歌剧开场，我们便看到孙悟空被压在五行山（不是五指山）下，被困 500 年，既渴望吃根香蕉，又为当年的过错略感懊悔。

歌剧的大部分内容，便是孙悟空的自述，以片段式的闪回展现。他凭勇气成为猴王。他踏

上追求长生不老之秘的旅程，并从一位隐藏身份的师父那里学习到部分秘诀（由低男中音朴珠成（Jusung Gabriel Park）饰演，歌声高贵动人）。

后续故事中，孙悟空对任何让他觉得受辱的人都制造混乱。他摧毁了龙宫，只因为“做不到”。

在中间的是饰演玉皇大帝的金建宇（Konu Kim），他和旧金山歌剧院合唱团的成员合影

他挑战天宫中那些高傲而愚蠢的神仙——这些角色荒诞得宛如英灵殿或华盛顿的统治阶层。这也是《猴王》中明示最清楚的政治隐喻之一：孙悟空——虽然动机多半是出于自尊，但效率惊人——不断颠覆社会等级结构。

戏中多处妙笔令人忍俊不禁，例如天庭玉皇大帝（男高音金建宇 Konu Kim）的无能暴怒，以及太上老君（男低音陈沛鑫 Peixin Chen）的愚蠢插话，他那句“听吾之智”几乎每次都预告一场荒唐之举。

在近年最具挑战性的任务之一中，由约翰·基恩(John Keene)带领的旧金山歌剧院合唱团化身一个又一个族群——猴子、海底居民、众神与天界随从，演唱充满力量而清晰。

整部歌剧中，黄若的音乐深刻衬托戏剧情绪。打斗场面充满灵动的跳跃与试探。当师父因孙悟空误解教诲而抛弃他时，一段沉重的咏叹调表达深深懊悔。

王亢饰演的孙悟空被压在五行山下，饰演佛祖和观音（张美瑰 Mei Gui Zhang）在此图的左上和右上两侧最动人之处或许在于那些浸润着抒情与优雅的段落。每段故事中场，如默片标题卡般，观音（由美声高雅的女高音张美瑰饰演）自莲台飘浮而下，低声吟诵佛经。临近结尾，当孙悟空以为自己（其实是误以为）得道成佛时，他唱出一段恬静欣喜的咏叹调，其美之浓烈几乎令人难以置信。

这一场景，以及许多其他段落的成功，很大程度归功于王康在主角中的惊人表现。他兼具力量与透明般的抒情美。他的身体表现，如猴子的灵动与舞者般的优雅，让魅力流溢不止。

制作中另一大乐趣是孙悟空一角采用“三重呈现”：王康、卓越的舞者张慧旺 (Huiwang Zhang)，以及由木偶演绎的化身交互切换 (木偶导演为著名木偶大师贝希尔·特威斯特 Basil Twist)。若说有什么能展现孙悟空的多变，这便是最佳体现。

东海龙宫

制作中还有更多令人心跳加速的亮点，无从一一列举。有巨大的布料水母。有对梅瑞蒂斯·蒙克(Meredith Monk) 1991年经典歌剧《阿特拉斯》的惊艳致敬。有一段佛教开悟的视觉呈现，可能已是多数人最接近“悟道”的体验。

你必须亲自去看这部惊艳杰作。歌剧院排定了多达八场《猴王》，场场爆满，3万张票悉数售罄。

黄仁勋、Lori Huang 夫妇与旧金山歌剧院总经理马修·希尔沃克

据新浪网报导，英伟达创始人黄仁勋夫妇领导的荣誉委员会为该剧提供了重要支持，黄仁勋更宣布从《猴王悟空》开始，每年向旧金山歌剧院捐赠 500 万美元，用于支持歌剧院的艺术工作。“《西游记》歌颂的勇气与蜕变精神永不过时，这部歌剧是中国传说与美国艺术的完美融合。”作为第一代中国移民，黄仁勋的这番话道出了华人社群的文化情怀。

新浪网报导说：《猴王悟空》由旧金山歌剧院联合明州传龙基金委约创作，聚焦《西游记》开篇的经典情节，讲述灵明石猴为求长生不老闯龙宫、闹天宫的奇幻历程。这部创新作品采用英语与普通话双语演唱，将歌剧唱腔、传统舞蹈与大型木偶戏融为一体，既保留了“金箍棒”等标志性文化符号，又融入了西方歌剧的恢弘叙事风格。

《猴王悟空》去中国巡演已经提上日程。

明州传龙基金简介与使命

传龙基金 Chinese Heritage Foundation (CHF) 在明尼阿波利斯/圣保罗成立于 2004 年，它是一个“捐赠基金 / 慈善基金——捐款成立后，以基金产生的收益 (income from the endowment) 来支持其资助项目。

创始人黎慧明(Ming Li Tcho)u 女士

创始人是黎慧明(Ming Li Tcho)u 女士, Ming 在 2024 年 11 月 1 日去世, 享寿 100 岁。社区为她举行了纪念仪式, 以表达她对华人社区与明州文化桥梁贡献的感激。简而言之, 她是一位文化使者、社区建设者和慈善先驱——用她的智慧、热情与实际行动, 为明尼苏达华人社区留下了深远的遗产。

基金会的主要使命 (mission) 包括：

- 保存 (preserve) 与促进 (promote) 华人 / 中国历史、文化与传统遗产 (heritage) 在明州 (Minnesota) 的了解与传承。
- 资助教育 (education)、艺术与文化 (arts & culture)、以及 heritage identity 项目, 帮助华裔 Minnesotans —— 同时也向更广泛社区介绍并分享中国文化。
- 通过资助戏剧 / 表演艺术、展览、文化节、社区 outreach 等形式, 促进跨文化理解和社区融合。

传龙基金近期在资助戏剧 / 表演艺术方面的成就与活动：

- 2016 年联合旧金山歌剧院资助 / 委约创作《红楼梦》) 为西方歌剧, 由旧金山歌剧院首演, 这是首部以中文古典文学为基础、面向国际舞台的大型歌剧作品。该剧首演后评价极高, 并辗转香港、北京等地。

- 2025 年, 再次联合旧金山歌剧院委约创作新歌剧《猴王》The Monkey King, (取材自中国经典小说《西游记》中“孙悟空”传奇) —— 该作品融合木偶戏、舞蹈、西式歌剧与中国传统音乐 / 戏剧元素, 将中国文化以现代国际化方式呈现给全球观众。**传龙基金**

资助了歌剧《The Monkey King》的全球首演，这正是把中国传统文化带入国际舞台、促进中美文化对话的又一重大举措。

通过资助艺术 / 文化 / 历史 / 教育 / 社区活动，CHF 不仅惠及明州华人，也邀请更广泛的社区居民参与、体验中国文化，从而搭建中美文化交流、理解与尊重的桥梁。