

簡論「美人蛇」從民間傳說 到戲曲舞臺的演變與發展

朱芳慧

中國文化大學中國戲劇學系副教授

簡論「美人蛇」從民間傳說 到戲曲舞臺的演變與發展

朱芳慧*

摘 要

我們常用「蛇蠍美人」、「龍蛇雜混」、「毒蛇猛獸」作為負面名詞。可是，白蛇修煉成仙的民間傳說，卻受到人們的歡迎與喜愛，這個千百年來的「美人蛇」故事，也成為文學創作的永恆題材。白蛇故事經歷代不斷被流傳、改編與搬演，到《雷峰塔》等傳奇搬上舞臺開始，白素貞終於被塑造成集真善美於一身的美女形象。《白蛇傳》也成為一齣代表中國的經典民族故事。

本文從原始社會的圖騰文化進入，共分為七個「美人蛇」的演變階段：一、兇殘邪惡、危害人類的「美人蛇」，二、妖氣尚存、色誘男人的「美人蛇」，三、褪盡妖氣、蛻變人性的「美人蛇」，四、勇敢多情、為愛犧牲的「美人蛇」，五、名家競演「美人蛇」，六、激烈壯美的川劇「美人蛇」，七、具有現代主題與時代意義的「美人蛇」。將白蛇故事從民間傳說到戲曲舞臺的演變與發展，做一個全面的整理與鳥瞰。本文所選出代表性的戲曲劇種：包括：崑劇、京劇、川劇與歌仔戲。並不包涵戲曲以外的《白蛇傳》或白蛇故事。

【關鍵詞】

白蛇故事，美人蛇，雷峰塔，白蛇傳，青白蛇。

* 中國文化大學中國戲劇學系副教授

前言

我們常用「蛇蠍美人」、「龍蛇雜混」、「毒蛇猛獸」作為負面名詞。可是，白蛇修煉成仙的民間傳說，卻受到人們的歡迎與喜愛，這個千百年來的「美人蛇」故事，也成為文學創作的永恆題材。白蛇故事經歷代不斷被流傳、改編與搬演，到《雷峰塔》等傳奇搬上舞臺開始，白素貞終於被塑造成集真善美於一身的美女形象。《白蛇傳》也成為一齣代表中國的經典民族神話故事。其白蛇故事的演變，從「蛇圖騰」說起。

（一）原始社會的「蛇圖騰」¹崇拜

在殷商之前的遠古時代，鎮江的先民就在寧鎮山脈一帶繁衍生息，他們將蛇視為「小龍」，以「蛇」作為圖騰²。蛇的本字是「它」，在甲骨文中表示傷害之義。東漢許慎《說文解字》卷十三下對它字的解釋是「它，蟲也。上古草居患它，故相問無它乎。³」鄭振鐸說：「對蛇的崇敬，為恐懼所養育著。」在先民心目中，蛇是與禍患、危險聯繫在一起的。於是就由恐懼之中生發出了一種敬畏之情，將蛇奉為神作為崇拜，也企圖得到它的庇護。在洪荒遠古，人類的生存條件極為惡劣，蛇曾是他們很兇惡的敵人之一。蛇常常在人們不經意中發動襲擊，給人帶來痛苦甚至危及生命。它沒有四肢，卻能飛快地爬行，不論是水中還是陸地，它都能生存，適應性極強⁴。因此人們將蛇作為圖騰加以崇拜。

圖騰文化，「圖騰」意為「他的親族」（印地安語），是原始社會的一種宗教信仰。該信仰認為每個氏族都與任何一動物、植物或非生物有著親屬或者其他的特殊關係⁵。中國豐富的圖騰信仰，產生了精怪文化及「異類變形」、「人蛇結合」的古老的民俗觀念。蛇，在中國被視為初民時代最強有力的圖騰之一，並被認為是中華民族的原生物一龍的前身，這就是所謂的「龍蛇同源」說⁶。李澤厚認為：

¹ 「蛇圖騰」的圖片來自：台灣設計波酷網 www.km.boco.com.tw/

² 餘耀中，《尋訪白蛇傳故鄉》，第44頁。

³ 王立，劉瑩瑩，《試論白蛇傳故事的嬗變》，第42頁。

⁴ 袁益梅，《白蛇傳故事的文化淵源》，第81頁。

⁵ 羅戎平，《白蛇傳：從蛇圖騰到具有反叛力的女性話語》，第33頁。

⁶ 唐霞，《試析白蛇傳故事的民俗文化內涵》，第92頁。

「可能意味著以「蛇圖騰」為主的遠古華夏民族、部落不斷戰勝和融合了其他氏族部落，即「蛇圖騰」不斷合併其他圖騰，而逐漸演變為龍。」⁷；聞一多說：「龍，是以蛇為主體，「加上禽類的腳，馬的毛，鬣的尾，鹿的角，狗的爪，魚的鱗和鬚而成。」⁸；而李敦願說：「最早的龍就是有角的蛇，以角代表其神聖性，甲骨文金文中所看到的龍字都是如此。」⁹由以上專家們的說明可以理解；「龍圖騰」是人們在對「蛇圖騰」的崇拜中，逐漸發展而來的。

（二）「人面蛇身」的女媧和伏羲¹⁰

中華民族的始祖神女媧和伏羲，就是源於原始圖騰信仰¹¹。女媧、伏羲是神話中的蛇神；他們是人類文明的肇始者，女媧有造人、補天、置婚姻、作笙簧等功績，而伏羲則有作八卦、制嫁娶、結網、作瑟等偉業。他們的豐功偉績值得世人敬仰¹²。而這些功勳卓著的大神，為何獨具「人面蛇身」特殊的形體？由文獻記載可知：王逸《楚辭·天問注》：「女媧人頭蛇身。」《山海經·大荒西經》

郭璞注：「女媧，人面蛇身，一日中七十變。」由此可見，女媧是一位人首蛇身的女神。《帝王世紀》云：「燧人之世……生伏羲……人首蛇身。」伏羲也是一位人面蛇身的神人。女媧、伏羲均為人首蛇身，這種神話傳說，在東漢王延壽所作的《魯靈光殿賦》：「伏羲鱗身，女媧蛇軀。」曹植《女媧畫贊》也說：「或云二皇，人首蛇形。」《列子·黃帝篇》亦云：「庖犧氏，女媧氏……蛇身人面。」《拾遺記》亦載：「觀一神，蛇身人面……示禹八卦之圖，列于金版之上。……蛇身之神，即羲皇也。」¹³可見其傳播之流長淵遠。

聞一多認為：「《山海經》中的「延維」或「委蛇」即是伏羲女媧。¹⁴」除文獻記載之外，考古也發現證明女媧伏羲確是「人蛇合體」：如西漢千秋墓室壁畫；有「人

⁷ 李澤厚，《美的歷程》，第15頁。

⁸ 聞一多，《神話與詩》，第27頁。

⁹ 李敦願，《馬王堆西漢帛畫中的若干神話問題》，第63-71頁。

¹⁰ 「人面蛇身」的女媧和伏羲，圖片來自：大紀元文化網
<https://news.epochtimes.com/>

¹¹ 謝謙，《白蛇傳：民間傳說的三教演繹》，第58頁。

¹² 袁益梅，《白蛇傳故事的文化淵源》，第80頁。

¹³ 謝謙，《白蛇傳：民間傳說的三教演繹》，第58頁。

¹⁴ 袁益梅，《白蛇傳故事的文化淵源》，第80頁。

身蛇尾」的神像，為傳說中的女媧。又如東漢「武梁祠」石刻像，以及隋高昌故址「阿斯塔那」墓室的絹畫等，不少石刻、畫像上，都有兩個「人面蛇身」、蛇尾相交的形象，即「伏羲女媧交尾圖¹⁵」。女媧是「捏土造人」的創世者，她被賦予了母親神的尊貴身分，因而，無性生殖就帶有了強烈的母權色彩與母性崇拜；而另一傳說是伏羲和女媧兄妹兩結婚繁衍了人類，所以有上述「交尾圖」，意味著：上古時代由無性生殖傳說，轉變為有性生殖的社會型態¹⁶。在先民的蛇圖騰崇拜中，造就了女媧和伏羲的神話；而進入了人類文明時代，「蛇」也具有與原始觀念中不同的意涵；比附在女性的身上成為邪惡、淫慾的象徵¹⁷。而蛇是一條善纏繞的軟體動物，更使人想到男女之間纏綿的愛情。因此「美人蛇」、「人蛇相戀」的神話傳說，便出現在「志怪」小說中，尤其白蛇故事千百年來更廣受歡迎。

一、兇殘邪惡、危害人類的「美人蛇」

(一) 唐傳奇《博異志、李黃、李琯》¹⁸、宋話本《清平山堂、西湖三塔記》¹⁹

唐代鬼神子所撰小說《李黃》中的「白衣之姝」²⁰，是白蛇故事的濫觴。小說深刻描寫淫毒的「美人蛇」故事；兩位貴公子被美人蛇迷惑，一個李黃在與她同居三日後，全身化為血水而亡。另一個李琯，聞到一陣她身上的異香，便頭疼腦裂而死。其禍害人之慘烈令人怵目驚心²¹。而其家人尋至却發現，袁女居處是廢園，當地人告之曰：「往日有巨白蛇在樹，更無他物。」兇殘的「美人蛇」，就是早期蛇女故事的主流。二李故事，之後也被收錄在宋代李昉的《太平廣記》卷 485 之中。

宋代《清平山堂》話本收錄的《西湖三塔記》，記中白娘子也是一個專門取食人心的害人精。話本描寫：南宋孝宗淳熙年間，書生奚宣贊在清明節遊覽西湖時，遇到了一個迷路的女孩白卯奴，攜其回家。過了十多天，白卯奴的祖母找上門來，奚宣贊就把她們送回家。白卯奴母親設宴酬謝奚宣贊，並提出要委身於奚。奚與其同宿半月。後白母欲殺奚以取食其心，為白卯奴救出，放回家中。宣贊叔父奚真人得知此事後，就用道法捉住三妖，原來白卯奴是一個雞精，白母為蛇妖，白之祖母為獺妖。因此造了三座石塔，將這三妖鎮於西湖中。另外又有洪邁著《夷堅志》卷二《孫知縣妻》，故事說：丹陽縣原知縣孫某，娶同邑某氏最小的女兒為妻，姑娘好梅妝，每次洗澡時，不讓人看見她的身體。十年以後，一次孫某實

¹⁵ 「漢代石像-伏羲、女媧交尾圖」圖片來自：天涯來吧-神話傳說 laiba.tianya.cn/

¹⁶ 羅戎平，《白蛇傳：從蛇圖騰到具有反叛力的女性話語》，第 34 頁。

¹⁷ 唐霞，《試析白蛇傳故事的民俗文化內涵》，第 92-93 頁。

¹⁸ 李昉《太平廣記·李黃》，第 458 卷，頁 3750-3752，3752。

¹⁹ 明·洪楗《清平山堂話本》。

²⁰ 參考穀神子，《博異志》，第 46~68 頁。

²¹ 王立，劉瑩瑩，《試論白蛇傳故事的嬗變》，第 40 頁。

在耐不住，乘醉偷看妻子洗澡，想不到竟是一條大白蛇盤在浴盆中。他嚇得趕快奔回書房。此後不久就憂悸成疾而亡。又南宋宮廷說書人的話本，有《雙魚扇墜》的故事，其中提到白蛇與青魚修煉成精，與許宣（而非許仙）相戀，盜官銀、開藥鋪等情節，與後來白蛇故事情節有頗相似的地方。

早期故事中的蛇女只能稱為蛇妖，皆絲毫不具備「人」的特質，她們雖然外表美麗卻是內心邪惡。這些早期的蛇女故事，是借由蛇的低劣、危險及醜陋的特質，來暗喻、諷刺及醜化女性。這些兇殘的「美人蛇」故事，其主題是在貶低女性和警戒男性：男子一旦沉醉於女色的迷戀之中，可能禍國殃民，可能身敗名裂。古老的男權社會，總是將男性自己所造成的惡果，全部歸罪於女性的誘惑。

二、獸性尚存、色誘男人的「美人蛇」

（一）明馮夢龍小說《白娘子永鎮雷峰塔》²²

到了明代，**白蛇故事**在民間流傳，情節也有豐富的發展；如田汝成《西湖遊覽志餘·熙朝樂事》中記載：「明嘉靖年間，盲藝人以陶真的藝術形式，來演唱白蛇傳的故事。」又在田汝成《西湖遊覽志》卷三中，有白蛇被鎮壓在雷峰塔下的記載²³。這些民間口頭文學，實為白蛇故事提供一個創作的雛形。直到明代萬曆馮夢龍，匯錄宋元舊作，並融合民間已廣泛流傳的白蛇故事，一改《博異志》和《夷堅志》乃至《西湖三塔記》中的「美人蛇」；經其潤色修飾後，將兇殘邪惡、危害人類的精怪，變成妖氣尚存、色誘男人的「美人蛇」，他開始將白蛇故事編成一個跌宕、曲折而且完整的傳說故事。並收錄在其《警世通言》第二十八卷，《白娘子永鎮雷峰塔》之中。馮夢龍創作白蛇故事，原意是為「警世」：

奉勸世人休愛色！愛色之人被色迷。心正自然邪不擾，身端豈有惡來欺？
但看許宣因愛色，帶累官司惹是非。不是老僧來救護，白蛇吞了不留些。

²⁴

在馮氏筆下，白娘子雖然有許多不符合封建禮教的行為：包括她盜府庫、偷富商、戲道士、懲淫色，藐視一切權威²⁵，但白蛇事實上已經被寫成是癡情蛇妖：她為追求幸福，主動接近許宣，當面提出「願成百年之好」。許宣立刻被她的美貌所吸引。搭船借傘而引出一段姻緣。可是馮氏雖然賦予白蛇某些人的特徵，但白蛇仍是一個亦人亦妖的形象。當白娘子與許仙發生爭執時，白娘子竟「張開血盆大口，廣露出雪白的大牙」說：「若聽我言語，喜喜歡歡，萬事皆休；若生外心，教你滿城皆為血水，人人手攀洪浪，腳踏渾波，皆死於非命。」²⁶其妖性未泯可

²² 明，馮夢龍，《警世通言》第二十八卷。

²³ 參考國家文化資料庫，崑曲辭典第 148 頁。nrch.cca.gov.tw/

²⁴ 明，馮夢龍《警世通言》，第 442 頁。

²⁵ 陳毅勤，《文藝作品是社會的一面鏡子，再論《白蛇傳》故事的演變》，第 36-37 頁。

²⁶ 明，馮夢龍，《警世通言》，第 438 頁。

見一斑。而馮氏站在他的立場上本是爲了「警世」，他本來想用一條白蛇嚇唬人，叫人們不要去追求男女間的愛情，然而讀者讀了他的小說，卻被這個多情美麗的「白娘子」深深吸引，反而同情蛇妖，甚至也和白娘子那樣，去追求自由的愛情和婚姻。馮夢龍不但將女主角「美女蛇」的兇殘邪惡轉變爲妖氣尚存卻深具人性的癡情，更生動描寫白娘子擇其所愛的執著追求。最後，白娘子和小青因爲尚具妖性，均被收伏鉢中，鎮壓於「雷峰塔」下。許宣則在「雷峰塔」出家爲僧。馮夢龍這樣的「警世」小說並沒有嚇住癡情男女，反而促進了白蛇故事的流傳。白蛇故事也進入發展成熟的階段，並與杭州「西湖」、鎮江「金山寺」等地名緊密相連。

(二) 清黃圖珙看山閣樂府《雷峰塔》傳奇²⁷

明末陳六龍《雷峰記》最早將白蛇故事演爲戲曲，可惜已散佚不存。清代乾隆三年，黃圖珙根據馮氏話本《白娘子永鎮雷峰塔》改編，完成看山閣樂府《雷峰塔》傳奇。這本傳奇，分爲上下卷，共計三十二齣。

上卷爲：

慈音、薦靈、舟遇、榜緝、許嫁、贓現、庭訊、邪祟、回湖、彰報、懺悔、話別、插標、勸合、求利、吞符。

下卷爲：

驚失、浴佛、被獲、妖遁、改配、藥賦、色迷、現形、掩惡、棒喝、赦回、捉蛇、法勦、埋蛇、募緣、塔圓。

黃氏《看山閣集、賞音人曲小敘》云：

余作《雷峰塔》傳奇，凡三十二齣，自〈慈音〉至〈塔圓〉。乃已方脫稿，伶人即堅請以搬演之，遂有好事者續白娘生子得第一節，落戲場之窠臼，悅觀聽之耳目。盛行吳越，直達燕趙。嗟乎！戲場非狀元不團圓，世之常情；偶一效而為之，我亦不能免俗，獨於此劇斷不可者維何？白蛇，妖蛇也，生子而入衣冠之列，將置己身於何地耶！

可見在黃圖珙筆下的白娘子，仍然是條「蛇妖」，猶然尚未脫離話本中的「妖氣」。在其《捉蛇》與《法勦》兩齣裡，就有「白蟒」登場，並用煙火來渲染「妖氣」可見一斑²⁸。黃氏其主要創作意識，在於描寫蛇妖作怪，宣揚佛法無邊。雖然其

²⁷ 黃圖珙，《雷峰塔傳奇》，全書兩卷三十二齣，刊刻於乾隆三年，後收錄於《看山閣全集》。

²⁸ 郎憶倩，《千年「蛇妖」化美女——《白蛇傳》故事的三大演變》，第56頁。

情節與馮夢龍的小說幾乎相同，但在形式上卻是現存《雷峰塔》傳奇的祖本，也是最早創作流傳的戲曲劇本²⁹。

白蛇傳故事自從戲曲改編搬上舞臺之後，其中以乾隆間揚州老徐班著名崑丑陳嘉言父女的梨園舊抄本為代表³⁰。舊抄本《雷峰塔》，即是指經伶人演出增刪改動的《雷峰塔》舞臺演出本。此舊抄本以黃圖珖本為主，參照民間傳說、民間曲藝編寫而成，劇中增加《端陽》、《求草》、《救仙》、《水鬥》、《斷橋》等齣，於白娘子被壓雷峰塔下後，復增加其子許士麟得中狀元，祭塔見母。《雷峰塔》舊抄本有多種，大陸北京圖書館所藏有三十八齣本，但均未署作者³¹。

三、褪盡妖氣、蛻變人性的「美人蛇」

(一) 清方成培《雷峰塔》傳奇³²

清乾隆36年，方成培寫成另一本四卷三十四折的《雷峰塔》傳奇。方成培出身布衣，長期研究詩詞音律。這是諸種清代本子中，最完整、最優秀的《雷峰塔》劇作，方氏的《雷峰塔》對馮氏的白蛇故事作了許多豐富和修改，主題思想也由馮氏的「警世」觀念，提昇到反封建和對愛情的歌頌和肯定。同時方成培也依循明末陳六龍、清初黃圖珖的白蛇戲曲傳奇基礎上進行改編，使《雷峰塔》在思想和藝術上達到另一種高度³³。方本是崑腔劇本中最完整的作品，有清代版本流傳至今。由於方氏《雷峰塔》無論在故事情節或舞臺演出而言，都是有關白蛇的重要著作，故將其劇情意趣、重要排場論述如下：

1、劇情意趣

明清各白蛇傳故事之版本，儘管情節有出入，語言有雅俗，以法海超度許宣收服白蛇，情節曲折場面熱鬧，因此常在慶典上演出³⁴。特別是安排在端午應節的演出劇目。而其一，方氏則有感於這些舊劇「辭鄙調訛」，乃「重為更定，遣詞命意，頗極經營，務使有裨世道，以歸於雅正。」其二，方氏的《雷峰塔》傳奇對馮氏的《白娘子永鎮雷峰塔》小說，在主題思想上作了許多修改；由馮氏的「警世」觀念，改變到對愛情的歌頌和肯定。劇中的白素貞已經是完全褪去妖氣，變成美麗善良的蛇妻，成為觀眾心目中理想的女性。其三，佛教的因果輪迴論述：「放下屠刀，立地成佛」，講「心為法本，心尊心始，心之念惡，即行即施……

²⁹ 唐霞，《試析白蛇傳故事的民俗文化內涵》，第93頁。

³⁰ 唐霞，《試析白蛇傳故事的民俗文化內涵》，第93頁。

³¹ 參考國家文化資料庫，崑曲辭典第148頁。nrch.cca.gov.tw/

³² 方成培，《雷峰塔傳奇》，共三十四齣。

³³ 陳毅勤，《文藝作品是社會的一面鏡子，再論《白蛇傳》故事的演變》，第37頁。

³⁴ 參考謝謙，《白蛇傳：民間傳說的三教演繹》，第60頁，與方成培《雷峰塔，清乾隆間刊本》（序）。

心爲法本，心尊心始，中心念善，即行即爲……。」善因必產生善果，惡因必產生惡果，人們在現世的善惡作業，決定了來世的善惡果報，今生的好壞境遇取決於前世的善惡修行。在方氏《雷峰塔》的最後一齣《佛圓》，便體現中國佛教因果論的意趣神色³⁵。其四，儘管白蛇故事由妖而演變爲美麗的女性形象，並豐富了上金山、鬥法海的情節。但人們仍不滿足於她被壓在雷峰塔下的結局。受黃圖秘《雷峰塔》的影響結局也有所發展；方本《雷峰塔》寫到十六年，白蛇的兒子許士麟中狀元後奉旨返鄉祭母，佛憐其一片孝心，特賜他母子見面。劇中並以喜劇大團圓作爲結局³⁶。

方氏《雷峰塔》問世後，立即成爲戲劇舞臺的熱門劇目，當時崑曲的許多劇團即爭先排演。由於該劇在舞臺上頻繁演出，加速了白蛇故事的流播，使它很快成爲家喻戶曉的故事。

2、重要排場

方成培《雷峰塔》傳奇，吸收「梨園抄本」的重要關目如：《端陽》、《求草》、《水鬥》、《斷橋》、《腹婚》、《煉塔》、《祭塔》等³⁷。方氏《雷峰塔》共分四卷、三十四齣。茲列其齣目如下：

第01齣	開宗	第02齣	付鉢	第03齣	出山	第04齣	上塚
第05齣	收青	第06齣	舟遇	第07齣	訂盟	第08齣	避吳
第09齣	設邸	第10齣	獲賊	第11齣	遠訪	第12齣	開行
第13齣	夜話	第14齣	贈符	第15齣	逐遁	第16齣	端陽
第17齣	求草	第18齣	療驚	第19齣	虎丘	第20齣	審配
第21齣	再訪	第22齣	樓誘	第23齣	化香	第24齣	謁禪
第25齣	水鬥	第26齣	斷橋	第27齣	腹婚	第28齣	重謁
第29齣	煉塔	第30齣	歸真	第31齣	塔敘	第32齣	祭塔
第33齣	捷婚	第34齣	佛圓				

其第二十五出《水鬥》，可以說是全劇最出色的一齣，影響後世很大，在此特別錄其曲文，並加以說明。

《水鬥》一開場就通過白娘娘與青兒在去金山寺途中的一段對話，道出了形勢的危急和白娘娘內心的憂慮，也對即將到來的激烈的衝突做了預示。（下圖：

³⁵ 王軼冰，《白蛇傳故事的文化意蘊》，第18頁。

³⁶ 唐霞，《試析白蛇傳故事的民俗文化內涵》，第93-94頁。

³⁷ 董上德，《白蛇傳故事」與重釋性敘述》，第62頁。

董圓圓³⁸扮演「白蛇」。))

【黃鍾·北醉花陰】³⁹〔白蛇〕

恩愛夫妻離撇掉，
因此上慌忙來到。
只怕他聽葑菲把奴拋，
枉耽著一向勤勞。

【黃鍾·北醉花陰】〔白蛇〕

俺和你非關小，
當面的囑付伊多遭，
我只怕猛回頭歸佛教。

白娘娘和許仙的愛情屢遭磨難，每次都是靠了白娘娘的機智勇敢和執著真誠才度過了危機。但許仙被法海和尚騙上金山，卻非同平常，倘若許仙被他點悟，他們的愛情將徹底完結。

【南滴溜子】〔法海〕

一任你，任你妖氛混繞，俺自有佛力至妙，何必向吾作耗？
威風只麼休，踴躍何堪誚。寶杖降魔，怎肯輕饒了。

【北颺地風】〔白蛇青蛇合唱〕

你道佛力無邊任逍遙，俺也能飛度沖霄。
休言大覺無窮妙，只看俺怯身軀也不怕分毫。
你是個出家人，為甚麼鐵心腸生擦擦拆散了俺鳳友鸞交。
把活潑潑好男兒堅牢閉著。把那佛道兒絮絮叨叨，我不耐恁喳喳這般煩撓。

【南滴滴金】〔法海〕

勸伊不必心焦躁，似春蠶空吐情絲自纏擾。
夫妻恩愛雖非小，你丈夫呵，悟邪魔在山中藏躲著。
你便是鍾情年少，何需恁殷勤來細討。掘樹尋根，枉想在這遭。

【北四門子】〔白蛇青蛇合唱〕

³⁸ 董圓圓為梅蘭芳劇團香港籍客座演員。其簡介於附錄 1。中國歷史人物-戲曲-藝術中國 www.artx.cn/artx/renwu/。

³⁹ 見方成培所編《雷峰塔》崑曲《金山寺、水鬥》第二十五齣。

快送出共衾同枕人來到，快送出共衾同枕人來到。
哎唷唷，我恨恨恨恨，恁個不動搖，怪他個遮遮躲躲裝圈套。
怎怎怎怎，不容俺共入絞綃。您教俺回峨眉別岫飄，把恩愛拋，
便做您活彌陀也動不得俺心兒似漆膠。望您個放夫相會早。
細思量，這牽情心腸怎掉。

【南鮑老催】〔法海〕

直恁淚澆，翻波欲海孽浪高，泥犁堪悲苦怎熬？渺茫茫多罪業難消繳，
騰騰烈焰如焚燎。我把他迷途救出緣非眇，庶不負大悲心，如來教。

爲了討回許仙，白娘娘已什麼都不顧，她時而據理力爭，時而大聲叫罵，時而又苦苦哀求，通過法海與白蛇青蛇的來回輪唱，看出了白娘娘將一個女性的焦慮、憤怒表現得充分而透徹。頑固冷酷的法海不但不肯交出許仙，還斥責白娘娘在人間害人，這將白娘娘與法海的衝突提到了頂點進入全劇的高潮⁴⁰。

【二犯江兒水】眾水族（合唱）

紛紛水宿，哎齊簇簇紛紛水宿，魚蝦蟹鯨友，鬧垓垓爬跳，躍去來遊，
似蛟龍在江上走。看白浪似珠球，威風千丈遊。躍舞江頭，安戀中流，
齊奮起來爭鬥。安排劍矛，怒沖沖安排劍矛，江聲怒吼，
都把那禿驢詛咒，活生生拆散了鳳鸞儔！

【北水仙子】眾水族（合唱）

恨恨恨、恨佛力高，怎怎怎、怎教俺負此良宵好？
悔悔悔、悔今朝放了他前來到。只只只、只為懷六甲把願香還禱。
他他他、他點破了海潮。俺俺俺、俺恨妖憎讒口調刁。
這這這、這癡心好意枉徒勞。是是是、是他負心自把恩情剝。
苦苦苦、苦的咱兩眼淚珠拋。

在末曲白娘娘親率水族水漫金山，採用【二犯江兒水】與〈水仙子〉兩段曲牌，以水卒群體合唱，載歌載舞（武），把白娘娘同法海決戰時的矛盾與悲憤的複雜情緒，表現得淋漓盡致。法海祭起寶鉢，欲收白蛇，忽被文曲星托住，許宣問：「可曾收取那妖孽？」法海道：「這孽畜腹中懷孕，不能收取。」在佛教的基礎上，加入了儒

⁴⁰ 中國古典悲劇精選，第 222-232 頁。

家觀念⁴¹。雖然最後是白娘娘戰敗，但是這一折《水鬥》，樹立了為爭取幸福而勇於抵抗惡勢力的婦女形象。方成培在戲曲藝術上的成就，是將白蛇故事歷經小說《白娘子永鎮雷峰塔》、各版之《雷峰塔傳奇》、民間曲藝與多種《雷峰塔》舊抄本等進行改編⁴²。乾隆以來，《水鬥》、《斷橋》等折子戲盛演於崑劇舞臺之上。而這齣《水鬥》也就成為京崑舞臺上的經典劇目。因此特錄其曲文，據此對方成培《雷峰塔》傳奇「窺豹一斑」、「嘗鸞知鼎」。（右上方圖片：筆者於劇校畢業，公演全本《白蛇傳》扮飾「白蛇」之劇照）⁴³

四、勇敢多情、為愛犧牲的「美人蛇」

（一）田漢從《金鉢記》到《白蛇傳》

田漢的《白蛇傳》是在中共建國之後，依據方成培的戲曲劇本《雷峰塔》整理改編。改編的成功體現在對人物的理解和處理上。白娘子是美麗、可愛的人物，田漢的改編不僅擺脫了「孽緣」之不合理，而且使人物美麗性格更豐富、細膩。田漢的改塑，使白娘子形象成為新的藝術典型⁴⁴。田漢以白蛇故事創作的京劇劇本前後有《金鉢記》與《白蛇傳》。《金鉢記》於1943年夏天，依據方本改編，總共有二十六場：

- 一、別師。 二、雨歸。 三、借傘。 四、結縭。 五、盜銀。
六、婚別。 七、見姐。 八、被捕。 九、長亭。 十、郊遇。
十一、療痲。十二、酒變。 十三、盜草。 十四、煎藥。 十五、度語。
十六、聽潮 十七、飛漿。 十八、水鬥。 十九、風送。 二十、斷橋。
二十一、產子。 二十二、海迫。 二十三、仙驚。 二十四、接鉢。
二十五、別子。 二十六、倒塔。

《金鉢記》從白蛇、青蛇下山遊湖起，到青蛇毀塔、白許團圓止，中間包括結親、酒變、盜草、上山、水鬥、斷橋、合鉢等情節。改編刪去了白蛇收青蛇的《雙蛇鬥》、《盜庫銀》與《雷峰塔》。田漢把故事寫在明嘉靖年間，倭寇入侵江南的時候，從白素貞下山報恩起，她的師父告訴她異類結婚絕無好結果，並且預言她對許仙的愛會變成仇怨。她在下山途中收了青兒，是一個男妖變的。在劇中白蛇並不突出，尤其帶有妖性的負面成分。小青對人類存在不信與仇恨，許仙是膽小怯懦，法海則頑固、具有反人性的特質，論者批評田漢的《金鉢記》，「尙未能跳脫出封建的思想，情節的處理也未圓熟」。

⁴¹ 謝謙，《白蛇傳：民間傳說的三教演繹》，第60頁。

⁴² 參考國家文化資料庫，崑曲辭典第148頁。nrch.cca.gov.tw/

⁴³ 筆者十歲進入空軍大鵬劇校坐科八年、攻習旦角。這張「白蛇」劇照，是筆者於畢業公演時，演出全本《白蛇傳》：從《金山寺》、《斷橋》至《祭塔》止。

⁴⁴ 劉禎，《田漢與《白蛇傳》》，第29頁。

1952年田漢再度改編，以《白蛇傳》為名。將原來的二十六場，改成十六場：

- 一、遊湖。 二、結親。 三、查白。 四、說許。 五、酒變。 六、守山。
七、盜草。 八、釋疑。 九、上山。 十、渡江。 十一、索夫。 十二、水鬥。
十三、逃山。 十四、斷橋。 十五、合鉢。 十六、倒塔。

經過修改之後，使情節由混沌變為清澈，主題由複雜變為單純。1954年，田漢又再次修改，去掉〈盜庫〉、〈釋疑〉二場，再設計新唱腔，在西皮腔之外又加上二黃腔動聽感人。田漢創作《白蛇傳》歷經十二、三年時間多次修改。是以現代舞臺條件結構來安排情節。田漢《白蛇傳》比方成培的《雷峰塔》本，更為簡煉及口語化。田氏的《白蛇傳》本與方氏版本也有不同，劇中白蛇精名叫白素貞，許宣改為許仙，青兒改為小青。過去的許宣是個負心男子，而田氏筆下的許仙，是位有情有意的丈夫，當看到白素貞為自己吃盡苦頭，內心十分歉疚的表示：「你縱然是異類我也心不變」的心聲。許仙最後更斥責法海說：「吃人的是法海不是妻房」，表示「任你罩下黃金鉢，夫妻的情愛永不磨。」從此田漢的《白蛇傳》，先在京劇舞臺上演出成為經典之作，隨後又被移植到其他劇種。

（二）田漢的《白蛇傳》

田漢的《白蛇傳》是一齣唱、做、念、打並重的戲，全面發揮了以旦角扮飾白娘子的文武功夫。其他有：許仙：小生，小青：小旦，法海：生，小沙彌：醜船夫：醜，鹿童：武生，鶴童：武生，南極仙翁：老生，許氏：老旦，伽藍：武生。其中角色行當儘管有所相同，但透過人物則各有其風致。

1、分場大綱

經過田漢一再修改後，終於定本的《白蛇傳》⁴⁵，全劇情節是由十六場所組成，每一折均發生一個事件，再透過每一個事件來串連劇情。請看以下整理出來的圖表：

場次	分場	事件
第一場	《借傘》	白蛇與青蛇在峨嵋山修煉千年後，因思凡化作白素貞和小青，以主婢身份來到人間。一日在西湖遊玩時，於斷橋邊與許仙雨中相遇。許仙主動將雨傘借給他們。白蛇愛慕許仙，約他明日相見。
第二場 第三場	《結親》	許仙前往白素貞的住所取傘，在小青的撮合下，與白素貞結成佳偶。婚後，夫妻到鎮江開一藥店，由許仙賣藥，

⁴⁵ 本文《白蛇傳》劇本，根據《經典國劇劇本全編》。

第四場	《查白》	白素貞診病。金山寺禪師法海認為，白素貞的到來是妖孽佛地，決心度許仙、降白蛇。
第五場	《說許》 《酒變》	一日法海親自來到藥店對許仙說，他的妻子乃是千年蛇妖所化，並唆使他在端陽節時勸她多喝雄黃酒，令她現原形。端陽節許仙回到家中勸娘子同飲雄黃酒。白素貞怕傷夫妻情義，只得強飲，不料酒後現出原形，將許仙嚇死。
第六場	《守山》 《盜草》	為搭救許仙，白娘子不顧懷有身孕，一路趕到蓬萊仙山盜取靈芝，與護山的鶴童、鹿童交戰，後得南極仙翁的同情，將靈芝送給了她。
第八場	《釋疑》	白素貞醫好許仙，可是許仙卻疏遠了她。為消除許仙的顧慮，白娘子將白綾幻化為蒼龍，並說蒼龍的出現乃為一家興旺之兆，許仙信以為真，從而釋去疑雲。許仙到金山寺還願，法海騙其皈依佛門。
第九場	《上山》	
第十場	《渡江》	
第十一場	《索夫》	白素貞見夫君三日未歸，便同小青到金山寺索夫，與法海發生衝突，大鬧佛堂。法海召來護法神，白素貞則帶領眾水族，水漫金山，與護法神決一死戰。激戰中動了胎氣，在小青和眾水族的掩護下，白素貞且戰且退。許仙知道闖了大禍，後悔不已逃下山去。
第十二場	《水鬥》	
第十三場	《逃山》	
第十四場	《斷橋》	許仙惦記著已懷有身孕的娘子，於是在小沙彌的幫助下私離金山寺。白素貞在小青的保護之下逃到西湖，望著斷橋，回想起當日與許仙雨中相見的情景，不覺悲從中來。正當此時，許仙也趕到了斷橋，見娘子憔悴的模樣，十分懊悔。小青怨恨許仙無情，拔劍欲殺之，白娘子一邊攔阻，一邊把自己的真實身世和真情講給許仙。許仙發誓永不再變心。白素貞不記前怨，同許仙一起到他姐姐家中寄住。
第十五場	《合鉢》	白素貞產下嬰兒許士林僅一月，法海又來破壞許、白姻緣，並以金鉢罩住白素貞，小青前來救助無效，許仙忍氣吞聲地求法海開恩。但白素貞終被壓在雷峰塔下。
第十六場	《祭塔》	數百年後，小青修煉功成，率各洞眾仙來到雷峰塔下擊敗塔神，縱火燒塔、塔倒，白素貞重見天日。另一演出本為白素貞之子許士林長大，中狀元，回鄉祭母，得塔神之助母子相見，後母子依依而別。

2、曲文賞析

第一場《遊湖借傘》，是從舊抄本《舟遇》、《借傘》，改編而來。在情節上，大致通過喚雨、附舟、借傘等幾個關目，來表現白素貞對愛情的追求。（以下《遊湖借傘》、《酒變》、《盜草》三張圖片，為史敏等演出京劇《白蛇傳》劇照）⁴⁶ 在第一場《遊湖借傘》即鋪陳白素貞與小青⁴⁷對蘇州西湖美景之讚嘆。

白素貞

（內南梆子導板）

離卻了峨眉到江南白素貞

（南梆子原板）

人世間竟有這美麗的湖山！這一旁保俶塔倒映在波光裡面，
那一邊好樓台緊傍著三潭；蘇堤上楊柳絲把船兒輕挽，
微風中桃李花似怯春寒。

在這風景如畫的西湖上，白素貞看上許仙的俊雅，於是她頓攝驟雨，安排同舟共渡的巧遇，這雖然富於神話色彩，卻表現出她的主動和聰慧。而泛舟湖上，白娘娘顯出一副嬌羞態，爭取得到許仙的愛情。作者沒有去渲染她的法術，而是著力於她的情致意態的描繪。

白素貞（西皮流水）雨過天晴湖山如洗，春風習習透裳衣。

許仙（西皮流水）真乃是西湖比西子，淡妝濃抹總相宜。

白素貞（西皮流水）問郎君家在何方住？改日登門叩謝伊。

許仙（西皮流水）寒舍住在清波門外，錢王寺畔小橋西。

些小之事何足介意，怎敢勞玉趾訪寒微？

白素貞（西皮垛板）謝君子，恩義廣，殷勤送我到錢塘。

⁴⁶史敏：上海京劇團、國家一級演員。其簡介於附錄 2。京劇《白蛇傳》劇照採自：白蛇傳(組圖)中國網（京劇代表劇）目 china.com.cn

⁴⁷在白素貞與小青的對話中，道白分別以京白、韻白表現出主從身份與行當類型。

我家住在紅樓上，還望君子早降光。青兒扶我把湖岸上，
（轉搖板）莫教我望穿秋水想斷柔腸。

像這樣清麗脫俗的筆墨，將西湖的風光與情人的一見鍾情襯托得旖旎可人相得益彰。

以下《酒變》、《盜草》是白娘子為愛犧牲無怨無悔；她一心一意為解救許官人的性命的感人寫照！

白素貞（快板）

含悲忍淚托故交。為姐仙山把草盜，你護住官人莫辭勞，為姐若是回來早，救得官人命一條；倘若是為姐回不了，你把官人遺體葬荒郊。墳前種上同心草，在墳邊栽起相思樹苗。為姐化作杜鵑鳥，飛到墳前也要哭幾遭。

白素貞（內高拔子導板）輕裝佩劍到仙山

白素貞（迴龍）不由素貞淚不乾。悔當初不聽青兒語，端陽佳節把杯貪。
（高拔子搖板）官人托在青兒手，不采靈芝誓不還。大膽且把前山探，
（高拔子搖板）山門神將好威嚴！無奈何轉到後山上。

這樣的語意在《酒變》、《盜草》是如此的情深意重，多麼的動人心懷。而在《斷橋》這一場中，更將白娘子與許仙的情義經過種種磨難後，因為愛所以原諒包容盡釋前嫌，將全劇堆積鋪陳至他們死生與共不離不棄的高潮。

白素貞（南梆子導板）小青妹且慢舉龍泉寶劍！

（南梆子原板）叫官人莫要怕細聽我言：你妻我不是凡間女，
妻本是峨眉山一蛇仙。都只為思凡把山下，與青兒來到西湖邊。
風雨湖中識郎面，我愛你神情綣綣，風度翩翩。
我愛你常把娘親念，我愛你自食其力不受人憐。

(轉二六板)紅樓交頸春無限，怎知道良緣是孽緣。到鎮江，你離鄉遠，我助你賣藥學前賢。端陽酒後你命懸一線，我為你仙山盜草受盡了顛連。縱然是異類，我待你的恩情非淺，腹內還有你許門的香煙。端陽酒後你命懸一線，我為你仙山盜草受盡了顛連。縱然是異類我待你的恩情非淺，腹內還有你許門的香煙。你不該病好把良心變，上了法海無底船。妻盼你回家你不轉，哪一夜不等你到五更天。可憐我枕上淚珠都濕遍，可憐我鴛鴦夢醒只把愁添。

(轉快板)尋你來到金山寺院，只為夫妻再團圓。若非青兒她拼死戰，我腹內的姣兒也命難全。莫怪青兒她變了臉，

(西皮散板)誰的是誰的非你問問心間。

先從「小青妹且慢舉龍泉劍」這個矛盾處切入，然後轉為滿腔真情的傾吐自己原來的真實身份。開始當白娘子唱到「你妻不是凡間女」時，小青急得在旁不住搖手示意。然而，出於對許仙一片摯愛真情的白娘子心意已決，還是坦露了實情「妻本是峨眉一蛇仙。」白娘子毫無保留說出實情，給了許仙強烈的震撼。白娘子先是從產生愛情的緣由說起「風雨湖中識郎面，我愛你神情繚繚，風度翩翩。我愛你常把娘親念，我愛你自食其力，不受人憐。」接連幾個「我愛你」，道出了白娘子對許仙的愛。

墜入愛河後的白娘子，正以為已獲得了自己嚮往的幸福生活，然而「怎知道良緣是孽緣」，夢想突然破滅，幸福生活受到威脅，愛情出現危機。但深情善良的白娘子沒有一味數落許仙的負心，而是先表明自己為愛所作的努力和犧牲，以及為挽回良緣所忍受的傷痛、所遭遇的磨難、所冒的生命危險。「到鎮江，你離鄉遠，我助你賣藥學前賢。端陽酒後你命懸一線，我為你仙山盜草受盡了顛連。縱然是異類，我待你的恩情非淺，腹內還有你許門的香煙。」「縱然是異類」一句呼應著前面「妻本峨眉一蛇仙」的大膽表露，顯示了白娘子的真誠，與法海這個人間同類的惡意誹謗、挑撥中傷形成了強烈對比。在許仙「良心變」，「上了法海無底船」之後，堅貞的妻子苦苦守候，「哪一夜不等你到五更天」，「可憐我枕上的淚珠都濕遍，可憐我鴛鴦夢醒只把愁添」。這聲淚俱下的傾訴裏，蘊含著白娘子多大的委屈和苦楚！白娘子並沒有減少她的隱忍和寬容，也沒有過多地埋怨斥責許仙，只是再一次訴說了自己「尋你到金山寺院，只為夫妻再團圓」以及在金山遭到的挫敗和危殆。「若非青兒她拚死戰，我腹內的嬌兒也命難全」，白娘子以有力的事實理直氣壯地向許仙提出了直叩心扉的問句：「誰的是，誰的非，你問問心間。」⁴⁸

⁴⁸ 虞襄，《多情最是白娘子 京劇《白蛇傳·斷橋》唱詞賞析》，第18頁。

誠如上文論述所說的《白蛇傳》是一部描寫人與妖相戀的愛情故事。也是一部千年以來民間傳說家喻戶曉的神話故事。早在宋代，馮夢龍《白娘子永鎮雷峰塔》的故事便已廣為流傳，也在明代這美麗動人的故事，名為《雷峰記》被搬上戲曲舞臺。在他之前的白蛇故事乃至黃圖珙《白蛇傳》，是受到封建意識形態的影響，因此將白蛇寫成一個粗俗潑辣又帶有妖氣的「美人蛇」形象，同時也呈現一種宿命觀的因果輪迴思想。而田漢的《白蛇傳》則是將白素貞塑造成一個美麗善良、勇敢多情、為愛犧牲的「美人蛇」形象，是通過白素貞的愛情故事來表現反封建的主題思想。田漢版《白蛇傳》充分發揮了故事的神話色彩，唱詞流暢優美，幾乎成了京劇舞臺的「定本」，也是公認的「經典」。

五、諸名家競演「美人蛇」

（一）京劇「四大名旦」、「四小名旦」

《白蛇傳》在各劇種競演，京劇「四大名旦⁴⁹」與「四小名旦」也不例外。「四大名旦」的荀慧生，是以《白娘子》命名演出全劇，其他三位只獨立演出折子。例如：程硯秋只演《金山寺》和《斷橋》。鐵嗓尚小雲以《祭塔》折子為重點，《雷峰塔》又名《祭塔》為正工青衣的啓蒙戲與唱工戲，有大段三十八句高難度的「反二黃」唱腔，優美感人動聽。另外「四大名旦」為首的梅蘭芳⁵⁰演出《白蛇傳》中最有名的《金山寺》、《斷橋》兩齣，成為梅派藝術的精品。梅蘭芳先在北京向喬蕙蘭、陳德霖等戲曲界老先生學習，在上海又向崑曲前輩丁蘭蓀學身段，與俞振飛等研究唱腔。梅蘭芳以崑曲演《金山寺》和《斷橋》兩折，在唱腔、身段、化妝各方面注入許多新元素，遂成為梅派藝術的精品。

梅蘭芳在角色、服裝和頭飾上一直不斷改革：在1915年演《金山寺》時，戴的是大額子，而在清代演出時，白娘子與小青戴的則是漁婆罩。穿戴扮相上也不斷求新求變；如白娘子的服裝，經過多次設計調整，最後用繡有三籃小折枝花紋，增添蛇精仙氣。在面牌上也配上素雅的白色大絨球，1950年又把大絨球改成了紅色，白素貞一身白服裝，頭上一點紅，強調人物奮勇善戰的特色。1936年，由當選的「四小名旦」：李世芳、毛世來、

⁴⁹ 「四大名旦」：梅蘭芳、荀慧生、尚小雲、程硯秋。

⁵⁰ 梅蘭芳飾白素貞、梅葆玖飾小青、俞振飛飾許仙），(圖片來自中國網-中國京劇>>京劇代表劇目.china.com.cn/

張君秋、宋德珠，在長安戲院合演《四白蛇傳》。四小爲首的張君秋，以《金山寺》、《斷橋》、《雷峰塔》三折連演，亦成爲張派常演劇目。《白蛇傳》劇中行當齊全，尤其以旦角演員戲份吃重，最能檢驗其文武功夫。

(二)、其他演白蛇之名家

1952 田漢版《白蛇傳》開始從王瑤卿設計唱腔、劉秀榮主演，在大陸全國戲曲觀摩演出大會上首演，轟動戲曲界。接著杜近芳、趙燕俠、關肅霜、楊春霞、李炳淑等，大陸的南北京劇藝術家也都演出《白蛇傳》。其中杜近芳的白蛇綵綵深情，濃鬱感人。李少春還創新以「本嗓唱腔，俊扮許仙」。

田漢爲趙燕俠寫了一段〔徽調三眼〕的唱詞，由李慕良譜曲，在《合鉢》一場，與趙的抒情唱法相得益彰。使得趙燕俠的白蛇特別柔婉多情，細膩傳神。1961年，上海青年京崑劇團李炳淑、華文漪、楊春霞等，以京崑同台的形式上演了全部《白蛇傳》。另有劇作家趙萊靜、黎中城根據田漢的《金鉢記》改編的京劇電影《白蛇傳》⁵¹（見右圖一、圖二）：白素貞由李炳淑扮演，方小亞飾小青，陸柏平飾許仙，霍鑫濤飾法海等。影片取得各方面的藝術成就。

的藝術成就。

文革結束，上海京劇院克服困難恢復傳統戲曲往日風采。南北名家流派藝術代表，又將《白蛇傳》活躍於上海的京劇舞臺。例如關肅霜創「關派」，她除了在《盜庫銀》增加武旦出手戲；有大刀、雙鞭出手等高難度的程式表演，後來關肅霜把雙鞭改成雙劍，開打驚險舞蹈優美。並在全劇末加一折「小青復仇」，給了法海和尚應有的懲罰。另外趙燕俠扮演的白素貞，在《合鉢》一場戲中，她創一段新腔：「親兒的臉，吻兒的腮，母子們相見只有這一回。」聽來不僅覺得唱腔新穎，而且表情也感人肺腑，故當今的青年京劇旦角們均仿而唱之。

⁵¹ 京劇電影《白蛇傳》，其影片大量運用特技和實景鏡頭，在戲曲音樂、表演藝術、場景設置等取得藝術成就。以上圖一、圖二，採自京劇電影《白蛇傳》。

(三) 臺灣明華園戲劇團

在《盜仙草》時，表現南崑崙山的空中飛人與熊熊烈火之外，特別是在《水漫金山寺》中，蝦兵蟹將、天兵天將從觀眾席中蜂擁而上，還出動四部消防隊的灑水車，結合著別出心裁吊鋼絲的設計，塑造出白蛇與

戲曲劇目，每次演出場地特別選在露天；透過這種武藝高超、熱鬧非凡的戲曲表演形式，流播滋潤在每一個臺灣兒女的心靈深處。

明華園戲劇團自 1929 年創立迄今，數十年來，在社會不斷變遷，歷經了歌仔戲的蓬勃、鼎盛、中落、轉變的過程。明華園歷經風風雨雨，如浴火鳳凰展翅遨翔在臺灣各角落。這幾年明華園常於端午節前夕的周末假日在露天廣場演出《超炫白蛇傳》來應節。明華園的《超炫白蛇傳》由孫世平編劇，舞臺設計與戲劇表現上則有許多突破：開場安排一段蛇舞，引出扮飾反串白蛇的當家小生孫翠鳳出場「變臉」。

青蛇凌空飛行、腳踩水柱於高空之上的人物形象，這時水柱遍灑滿場觀眾席。在二、三百人的演出陣容，加上六萬多人的流動觀眾，台上台下營造出騰雲駕霧、水漫金山的大場面，從而展開了一齣「魔戒」版的《超炫白蛇傳》⁵²。明華園展現出歷代白蛇戲曲中曠古所未有的場景。在臺灣明華園的大力推展，將《超炫白蛇傳》也因此成為每年應節必然的

⁵² 《白蛇傳·明華園》- 藝術講堂-udn 城市 city.udn.com/

六、激烈壯美的川劇⁵³「美人蛇」

白娘子是一位美麗善良，而又對愛情犧牲奉獻的美女形象；她是集真善美與正義的象徵。在中國各戲曲劇種中幾乎都有《白蛇傳》的劇目。其中，川劇《白蛇傳》是各劇種之中，有其特殊表演意境，很值得欣賞。本文對川劇《白蛇傳》所要探討的重點分為以下三方面。

（一）川劇《白蛇傳》的重要關目

川劇《白蛇傳》是依循古本《義妖傳》改編而來。劇演：桂枝羅漢私戀白蛇，佛祖得知，將其打下凡塵化為許仙，並鎖白蛇（白素貞）於白蓮池中受苦。白蛇修煉千年，掙脫鎖鏈，去往人間尋找許仙。途中收青蛇（小青）為徒，結伴同行。白素貞為了與許仙廝守一生，不惜在人間歷盡千辛萬苦，為了找回丈夫許仙，不惜在「金山寺」與法海大戰。白素貞因有孕而敗退，最後被法海收伏在

「雷峰塔」下。今本川劇《白蛇傳》則從古本三十幾折中選取，其中包括：《講經》、《收青》、《船舟》、《驚變》、《盜仙草》、《金山寺》等六場戲，不但集中表現一個主題，也使其結構緊湊。以下舉例其三場作說明：

在《講經》一場，如來佛端坐於蓮台之上，氣勢宏偉使人望而生畏，佈置出「佛法無邊」的意境。三位觀世音分別手執淨瓶、如意、蓮花，嚴坐身前，降龍伏虎、天兵神將及羅漢或立或坐，或哭或笑，千姿百態。渾厚的鐘聲不絕如縷，如來「大雄寶殿」威嚴飄渺。在《收青》一場，主旨在敘述白蛇下凡後，邂逅青蛇。青蛇本為男兒身，向白蛇求婚遭拒，兩人在一陣激烈打鬥，青為白的手下敗將，自願變為女身侍奉白蛇。因此青白由敵為友，結伴而行⁵⁴。在《船舟》一場，白蛇化名白素貞偕青兒來到西湖邊，西子湖上微雨迷濛。背景天幕以垂柳、蘇堤、三潭映月，水天相接，美不勝收。猶如美麗傳說中的「人間天堂」。在小青從中

⁵³ 川劇，是源於中國四川省的地方劇種。其中的「變臉」是川劇表演藝術的特別技術。「變臉」的意義是揭示劇中人物內心情感的一種浪漫手法。「變臉」的技法大致分為三種：「抹臉」、「吹臉」與「扯臉」。其中「扯臉」最精彩。川劇《白蛇傳》中，即是運用「扯臉」。

⁵⁴ 徐亮，《從《白蛇傳》看「一桌二椅」的變化及其作用》，第 18 頁。

為白娘子與許仙穿針引線，白與許也互傳愛意，船翁與一葉扁舟，那略帶江南絲竹風味的音樂，烘托簡潔明瞭的語言融為一體，白許纏綿邂逅盡在不言中，以「傘」為信物，締結美好姻緣。在舞臺畫面上，形成了一幅詩情畫意、濃淡相宜的山水畫。川劇以「三小」稱雄。有小丑語言的幽默滑稽與小旦與小生的細膩表演和唱腔的優美，使川劇富有濃鬱的地方特色⁵⁵。因此川劇表現更為亮麗，也具有地方色彩與劇種風格。

（二）綜合了雄雌生旦的「青蛇」

川劇中的青蛇與白蛇是青雄白雌。劇中「青蛇」依不同場次的劇情需要，根據情節分別由男女角色輪番扮演，在文戲時是嫵媚的花旦，到了武戲則以武生應工，變成勇猛的武將。在其他劇種，青蛇是以旦角一劇到底，而川劇則是男女互變。因此在青蛇性格的表現上更顯細膩；他時而剛烈義重，她時而又天真活潑。例如在《金山寺》反抗法海時，川劇則以武生行當扮飾青蛇；表現青蛇剛毅的一面。又如在西子湖畔，白許相遇，在這詩情畫意的情景裡，則以「花旦」行當扮飾青蛇；使她成爲一個天真活潑的「小紅娘」。川劇的「青蛇」，綜合了雄雌生旦的行當形象。不僅角色性格豐富多變化，且使人物更增添神話色彩。

（三）以「變臉」特技與「水族動物」展現表演型態

川劇並不是京崑劇以武戲見長。川劇是以幽默與詼諧取勝。在《金山寺》，劇中呈現出「水族動物」來展現其豐富的表演型態，達到其藝術效果。另外是川劇的「變臉」。川劇的「變臉」特技，號稱「中國一絕」的特技表演。是戲曲藝術中的精品。在《金山寺》劇中，穿插了川劇「變臉」、「踢慧眼」、「托舉」、「吐火」與「竄火圈」等絕招技藝⁵⁶。無不令人感到驚嘆稱奇。川劇古本《白蛇傳》沒有「變臉」特技，是川劇《白蛇傳》後來從其他劇目中，橫向借鑒融入而來的⁵⁷。

白蛇故事由吃人的蛇妖而演變爲美麗善良的女性，但劇作家們仍不滿足於她被法海收伏在「雷峰塔」下的結局。因此不斷有新的後傳劇目。川劇也因此有了《白蛇後傳》。《白蛇後傳》劇寫：白蛇在金山寺生死搏鬥之際，生下一子名許

⁵⁵ 林波，章菁森，《川劇《白蛇傳》藝術創新三題》，第 37 頁。

⁵⁶ 耿榮，《亦形亦影亦真誠——我在新版《白蛇傳》中的表演體會》，第 102 頁。

⁵⁷ 林波，章菁森，《川劇《白蛇傳》藝術創新三題》，第 38 頁。

世林，託付小青。小青隱藏深山十八年，教習許世林文韜武略。是年武考，青姑告知姪兒家世。許世林考中武狀元，金山尋父，西湖拜塔，母子得以相見。白蛇、青蛇率眾蛇族前往金山鏖戰諸神，燒死法海，全家終於團聚⁵⁸。川劇《白蛇傳》與其他劇種一樣，常單獨演出《遊湖借傘》、《水漫金山》、《斷橋》等折子戲。川劇《白蛇傳》場面激烈壯美，是獨具奇異藝術風采的地方劇種。

七、具有現代主題與時代意義的「美人蛇」

(一) 曾永義⁵⁹新編京劇《青白蛇》

2007年11月，在臺北市社教館演出新編京劇《青白蛇》，是由曾永義新編、沈斌導演、王世明作曲、台灣戲曲學院京劇團演出。《青白蛇》，再度賦予中國民間傳奇當代觀點和詮釋，挑戰傳統戲曲舞臺《白蛇傳》的經典高度，也是對京劇創新、探索的一次嶄新演繹。蒲族涓飾白素貞、朱民玲飾小青、趙揚強飾許仙、丁揚士飾法海。擅長以歷史人物、民族故事、神話傳說為題材的編劇曾永義，卻要在「經典」之外另闢蹊徑。他在其《創作源起、創作目的》一文中說出他編京劇《青白蛇》的想法：「既然白蛇戲曲，到了田漢《白蛇傳》已被認為「經典之作」，我何以又來編寫《青白蛇》呢？」他說：

我的主題思想「眾生平等、情義無價」，與前賢並不完全相同。為了彰顯「眾生平等」之真諦，就必須請觀音菩薩出場；為了具現「情義無價」，於青白蛇之素行外，也得勞動東海、長江二龍王前來助陣。當然，這都是別出機杼的新關目。但也為了不重複「打鬥」，刪去了「盜草」；為了強調白蛇、許宣之間的愛情互信，刪去了「斷橋」。青蛇白蛇在本劇實無分軒輊，因題名作《青白蛇》⁶⁰。

《青白蛇》有別於過去版本，刪去故事枝節，以幾人一事，貫串全劇，濃縮為「千載因緣」、「上巳成婚」、「端午現形」、「返魂釋疑」、「中元羈寺」、「水淹金山」、「合鉢救解」，「中秋榮歸」等八個場次。例如在開場時，使青白蛇於杭州西

⁵⁸ 杜建華，《尊重戲曲藝術規律的成功實踐——觀川劇《白蛇後傳》》，第84頁。

⁵⁹ 曾永義，台灣台南縣人。國家文學博士。台大中文系所講座教授，中華民俗藝術基金會董事長。現任世新大學中文系所講座教授。長年從事民俗藝術之維護發揚與研究。著有學術專著十餘種，散文集與劇本多種。

⁶⁰ 曾永義，《我新編「眾生平等、情義無價」的京劇《青白蛇》》，第79頁。

湖觀音寺中向菩薩訴說對人間情愛的企慕，也因此的法海「合鉢」之時，觀音菩薩及時救解，便有了伏筆；免去了白蛇鎮壓雷峯塔之苦，而令觀音菩薩因青白蛇之修行、情義、功德，實已具備美好之人性，乃即時點化，使之去其蜿蜒形骸而為真人⁶¹！《青白蛇》突顯青蛇這個角色的思想情感和情義行為，把青蛇與白素貞的角色關係，描寫得更符合現代人際關係，把她們與許仙、法海的恩怨情仇作了更合理的詮釋。

（二）新增「青蛇吐靈珠救許仙」關目

白蛇身邊的青蛇，回溯她在歷代作品劇目中的不同名稱有：青青、青兒、小青等，當白蛇故事情節變化越豐富，小青形象的轉變也越具關鍵性。例如：在馮夢龍話本中，青青是白娘子的丫鬟；是「西湖內第三橋下潭內千年成氣的青魚」。⁶²黃圖珖《雷峰塔》傳奇中的青兒，是與白蛇一同在東溟海島之「青魚妖」，因風雨大作偶從海島至西湖潛身，白蛇成了西湖之主。除此之外她也被賦予「小紅娘」的功能。而在方成培《雷峰塔》中，妹妹青兒由青魚變成了青蛇，被定位為「青蛇精」。她們雖是主僕卻親如姐妹，有著共同的愛與恨。與田漢劇本中：白娘子因為愛而一再原諒許宣；青兒因為同情姐姐的遭遇，而痛斥許宣的忘恩負義⁶³。

到了《青白蛇》，劇情是將傳統《白蛇傳》青白蛇主僕的關係，改為姊妹的關係，並加重了青蛇的心理描述。在《青白蛇》中小青反配為主；當小青愛上許仙，暗戀許仙，為了成全姐姐的姻緣，一直把愛深深埋在心底。這些內容劇情是《青白蛇》有別於田漢劇本的地方。例如第三場「返魂釋疑」，將「白蛇盜草」情節改以暗場處理，特別增加「青蛇吐靈珠救許仙」這場主戲，來突顯青蛇為許仙之深情實亦不下於白蛇。在以下這幾段唱詞中可見，當許仙驚嚇得七魂出竅時，她為了救回許仙一命，不顧一切吐出千年修煉的神珠，納入其口中，以護持許仙因驚嚇而出殼的原神。

青蛇唱：守姊夫撫軀體苦挨更漏，眼看他俊龐兒扭作驚憂。
思想那現原形銅眼血口，蜿蜒身直沖他怎不命休。
他七魄共三魂駭嚇之後，焉能不離軀殼魂散魄丟。

青蛇唱：搖不醒的姊夫身似垂柳，盼未歸的姊姊空教凝眸。
我心如焚怎禁得行監坐守，他氣已息那可能相應相酬。
眼見繁星閃閃孤燈如豆，耳聽飢鼠唔唔梟鳥咻咻。
空屍骸怎挨過子醜申酉，冷心房又如何輸暖送柔。
他一分半刻已難禁難受，我不可夷猶不可含羞。

⁶¹ 曾永義，《我新編「眾生平等、情義無價」的京劇《青白蛇》》，第79頁。

⁶² 詹秋華，《永遠的白素貞——「白蛇傳故事」之流變與發展》，177頁

⁶³ 陳毅勤，《從《西湖三塔記》到《白蛇傳》》，第62頁。

青蛇唱：幸我那千年功果頗深厚，將靈珠攝魂魄免蕩悠悠。
既使我耗元神命不長久，為報恩為情義豈可他求。
縱求得靈芝草可以搭救，甦醒後定猜疑怎說緣由。
且待我草化蛇截尾去首，巧言語喬身段豫作籌謀。

小青對白蛇的情義也是義無反顧。當姐姐被合鉢時，不但奮力與法海決鬥，還把觀世音求來解救；當點化為人後，全家團聚，卻不能分享至愛。為了成全姐姐，她一直把愛深藏在心底。最後在第七場「中秋榮歸」，她選擇忍痛離開白素貞和許仙，尋找屬於自己的幸福之前的唱段。這個結局成了石破天驚的無邊惆悵⁶⁴。

青蛇唱：思前思後費思量，至愛至情難抵當。
孤眠秋雨灑長巷，落日黃昏酒後荒。
多少恩波多少漾，無邊風月只徬徨。
與其姊妹相依傍，何如小妹走遐方。
遐方了悟形神放，翛然遠去嘯然忘。
五湖搖蕩範蠡舫，張生普救跳西廂。
溯洄從之蒹葭蕩，伊人宛在水中央。
倘若水月煙花成夢想，亦可樗林之下作家鄉。
逍遙歲月逍遙往，不盡滄浪不盡航。

在以上這幾段小青的唱詞中，描述小青守護許宣屍體的真情寫照，以及最後是小青終將辭別白蛇和許宣的唱段。把一齣神話故事揭示出人性化的美感。《青白蛇》可說文本強化了唱詞念白的文采，既強調詩意又講究韻律，提高了京劇的文學品味，凡此已可看出編劇擅於使詞情聲情交融的戲曲文學造詣。

（三）法海帶出「前世今生」的因果論

法海在歷代作品中有著不同的形象與功能，例如他從南宋話本中，扶正祛邪的奚真人，轉化到明清小說傳奇中，專門破壞別人的法海和尚。在這轉變過程中，他背著善與惡的矛盾立場；他是佛門弟子應以慈悲為本，但他卻拆散別人美好的姻緣。回溯法海在馮夢龍《白娘子永鎮雷峰塔》話本中，為了不讓蛇妖害人，將白蛇收於鉢中，鎮於雷峰塔，他是個「慈悲」的高僧⁶⁵。在黃圖秘《雷峰塔》傳奇中：〈慈音〉一場，如來佛道出許、白的「宿緣」與故事的因果關係，招來法海，賜鉢一隻，以備收妖，並交代「白蛇不可出世的」偈語；在〈懺悔〉一場，法海解救造孽的漁人，曉以因果報應之大義，宣揚佛法；在〈棒喝〉一場，法海

⁶⁴ 曾永義，《我新編「眾生平等、情義無價」的京劇《青白蛇》》，第79頁。

⁶⁵ 劉美華，《白蛇傳》故事演變及其象徵意義，頁23-5。

自稱「我奉佛旨，收壓二妖」。

在方成培《雷峰塔傳奇》中的法海：提升與白娘子的衝突。他由一位「得道高僧」，成爲破壞人姻緣的壞和尚；他謊稱討水喝，計誘許持鉢收妻，陷許於不義等。他用謊、用計、用誘，使白氏終被罩頂⁶⁶。在田漢《白蛇傳》中，法海的逼迫，白素貞水漫金山！白素貞和法海之間的衝突，在強調女性的自身權益，是人性與反人性的較量⁶⁷。法海在諸戲曲劇本《雷峰塔》中，已經從話本中的和尚提升爲「佛祖」，他所代表的是封建衛道的執行者，是佛祖「命法海下凡，委曲收服妖邪，永鎮雷峰寶塔，接引許宣，同歸極樂」。他打著「與人消災」的旗號，強行干涉許宣和白素貞的婚姻，緊迫不捨直至拆散，置白娘子於死地爲止⁶⁸。

到了清代，法海這個人物有了新的發展。滿清提倡尊孔崇儒，儒學的地位被推崇到極致。在這樣的背景下，方氏《雷峰塔》在劇中擊敗「惡」的化身法海和尚，來拯救雷峰塔下的白娘子。於是，在思想內容上，故事情節出現突破性的進展。其中「狀元祭塔」的情節也應運而生，新科狀元來到雷峰塔下跪拜，雷峰塔頃刻間倒塌，白娘子得救。法海得到懲罰。劇情將「佛法無邊」的主旨換成「儒教勝利」⁶⁹。大陸自解放以來，田氏《白蛇傳》中白娘子不但洗盡妖氣，並且強調與法海對抗的力量。更刻畫出法海的虛偽殘忍及陰險毒辣。而到了《青白蛇》，編劇在序曲：「千載因緣」一場中，就加入了前世今生的因果論，對於青蛇、白蛇、許仙與法海之間的恩怨情仇，作了更合理的詮釋與處理。在序曲：「千載因緣」一場中作了簡捷的交代。場上佈置成峨嵋山景色。法海在前世是獵人。

獵人唱：峨嵋山上獵麋麇，草際青蛇難躲藏。
更有白蛇仰頭望，妙招一舉捕成雙。
雖無鹿肉分朋享，濁酒蛇羹亦可嘗。

許仙在前世是農夫，見狀問獵人：「今日狩獵何所得。」、「籠中是何物？」
農夫見「青白二蛇迎面諦視，若乞憐介。」

農夫 唱：青白二蛇乞憐我，眼中似亦淚婆娑。
叢林野地自棲臥，可奈無端遭網羅。
眾生平等各安妥，異類相殘卻為何。
我欲慈悲免災禍，使之得所返岷峨。

⁶⁶ 詹秋華，《永遠的白素貞——「白蛇傳故事」之流變與發展》，176 頁

⁶⁷ 羅戎平，《白蛇傳：從蛇圖騰到具有反叛力的女性話語》，第 35 頁。

⁶⁸ 陳毅勤，《從《西湖三塔記》到《白蛇傳》》第 62 頁。

⁶⁹ 朱瑛，《漫談傳統名劇《白蛇傳》》，第 101 頁。

(白)：啊！仁兄！我有意買下二蛇放生，不知可否？

獵人 白：仁兄好不癡愚，蛇乃五毒之物，殺之唯恐不及，奈何學起我佛慈悲來？
我也曾出家做過和尚，耐不住青燈照眼，鐘磬聒耳；所以改獵為生，
倒也自在快活，仁兄以農為業，豈不辛苦，何須為此二蛇破費！

農夫 白：仁兄但請說個價錢，其他無須顧慮！

獵人 白：也罷！就算你白銀二兩；我今日也可以收工回家了。

「農夫將籠中二蛇放出，這時，旦、小旦扮青白蛇上場，作蜿蜒舞介，回首向農夫禮介，燈暗，同下。」

幕後合唱：一念仁心本自天，人間從此有詩篇。
無分物我慈悲意，譜下三生石上緣。

第一場 「上巳成婚」

法海 唱：數十年來修佛性，眼前一亮白蛇精。
老僧何故心難定，魄散魂飛不自勝。
不為西湖富山水，不為三春柳絮飛。
收拾心猿去原罪，金山寺裡不如歸。

第四場 「中元羈寺」

法海唱：孽畜明知故相問，人蛇怎可配婚姻。
我佛慈悲心不忍，先救你家許漢文。
休仗千年興愧憤，休與老納稱主賓。
法海無邊掌中運，收服妳入禪房再修真。

從以上「千載因緣」、「上巳成婚」到「中元羈寺」的三段詞句中，可看出法海的心理的轉變過程；從「前世」獵人的劣根性到「今生」出家人的犯戒，他一見白蛇的美色，表面上是以收妖為藉口，骨子裡卻私慾薰心想要獨佔白蛇。法海在歷史上確有其人，他是唐朝的學問高僧，由於名聲享譽至後世，故民間傳說借用其名。白蛇故事是藉法海這個人物，宣揚法海即是佛的宗教思想。話本小說的描寫在鬼怪面前，人們顯得軟弱無力，只有依靠神仙道教的力量。佛教源從印度傳入中國，廣泛吸收中國文化，形成了中國佛教。它在中國的影響，甚至超越了本土的道教。由佛的代言人高僧法海，來平息這場人妖爭鬥，顯示廣大無邊的法力⁷⁰。而在《青白蛇》所賦予的主題思想：「眾生平等、情義無價」，曾教授說：

⁷⁰ 王軼冰，《白蛇傳故事的文化意蘊》，第 16 頁。

雖用筆之辛辣未必如前人，但骨子裡，則使他始終是個披著宗教的法衣，而實地仇視異類，又擋不住「美人妖」形貌迷惑的假和尚，幹盡破壞人間美滿情愛的惡徒，他的下場是被觀音廢除功果，打入柴房重新修行。

在《青白蛇》中的法海，不同於歷代的角色形象；不但以反面人物定位，最重要的點化是由觀世音菩薩對於法海的種種劣行，在最後給他一個公平的判決與處罰，編劇終於還給了觀眾一個前所未有、公評義理的解釋與交代。《青白蛇》透過法海帶出「前世今生」的因果論與「青蛇吐靈珠救許仙」等關目，形成具有現代主題與時代意義的「美人蛇」戲曲劇目。

結 論

《白蛇傳》原是西湖的民間傳說，經過道、佛、儒三教的演繹，在清代成爲以拯救、超度爲主題的宗教倫理勸世文學。在現代觀念中，以自由戀愛、婚姻自主爲主題，與古代民間白蛇傳說大異其趣⁷¹。而若論其故事之演進，則最早出現在唐代《博異志》白蛇故事的那位「白衣之姝」，其後衍爲馮夢龍擬話本《白娘子永鎮雷峰塔》、黃圖珙、方成培各自之《雷峰塔》傳奇。繼田漢京劇《白蛇傳》之後，又有《青蛇傳》、《白蛇後傳》等劇目應運而生。

八十年代初，無錫縣錫劇團創作了《青蛇傳》。1992年，江蘇省京劇團又將其改編爲京劇《青蛇傳》。在上海演出成功。其情節爲：白素貞被鎮於塔下，小青再回崑崙山煉驅邪神珠，但她若吐珠毀塔將恢復蛇形，小青甘願犧牲自己，和血吐珠毀塔，促使白素貞全家團聚，自己則悄然離去，重變蛇形。而《青白蛇》是借白蛇的故事爲前提，以全新的角度呈現新的故事內涵，特別是在青蛇的著墨上；新增「青蛇吐靈珠救許仙」等關目。

新編京劇《青白蛇》可說是「挑戰傳統經典高度，再創當代戲曲美學」、「最令人心醉的浪漫傳說，最令人心碎的愛情詠嘆。」曾永義先生在戲曲編劇作品有關民族故事的還有崑劇《梁祝》、《孟姜女》，京劇有《牛郎織女天狼星》與《青白蛇》等。他說：「因爲中華文化根深葉茂，對華人社會乃至世界人民都有深遠而偉大的影響。」《青白蛇》可說是在前賢的戲曲基礎上，強化文本唱詞念白的文采，既強調詩意又講究韻律，提高了京劇的文學品味，力求雅中見俗，俗中求雅，達到雅俗共賞的藝術價值。

《青白蛇》可說在現代主題與時代意義的前題下，完全破除了千百年來，白蛇與雷峰塔的關係。曾教授說：「在我心目之中，修爲如青白蛇者，實已達成人性之完美，焉有使她再受災受難之理⁷²！」自孔洪之後，中國戲曲的光環都集中在演員表演藝術上。到了四、五十年代，田漢、曹禺、老舍等一批文學家對戲劇

⁷¹ 謝謙，《白蛇傳：民間傳說的三教演繹》，第60頁。

⁷² 曾永義，《我新編「眾生平等、情義無價」的京劇《青白蛇》》，第79頁。

創作的投入，使戲劇在文學浩海中又展露光芒。在戲曲舞臺，田漢的《白蛇傳》最為耀眼；創作出中國民族悲劇。而臺灣新編的《青白蛇》論其旨趣與文字豈是凡響之作。

筆者曾發表「文化無域界 戲曲本同源」⁷³一文提到，只要是優秀傳統的表演藝術，具文化素養的戲曲劇目，創時代意義的經典作品，都應受到尊重和肯定。不因地域而分歧，不因語言而隔閡；文化無域界，戲曲本同源，劇種無新舊；但視其表現優劣及意蘊之深淺。是聚集有理想、有熱忱、有見地的同好，群策群力，無私奉獻，在戲曲歷史上承先啓後繼往開來，共同推展戲曲藝術的千秋大業。

⁷³ 筆者於 2001 在「中國時報」發表《文化無域界 戲曲本同源》一文，提到有關戲曲文化，不應被披上政治彩衣，甚至誤導文化藝術教育的決策。

附 錄

1、董圓圓

董圓圓，天津人，扮相端莊嫺雅，具有古典美，梅蘭芳劇團香港籍客座演員。1964年出生於梨園世家，是著名武生董文華先生、名旦尚明珠之女。1975年進天津市戲曲學校，師從孫榮蕙，學習了《昭君出塞》、《失子驚風》等尚派劇碼。1981年進天津青年演員進修班。1984年加入天津市青年京劇團。1985年考入中國戲曲學院表演系，師從謝銳青和李金鴻，學習了《白蛇傳》、《破洪州》、《金山寺》等劇碼，向張世年、閻世善等前輩學戲。1987年改學梅派，梅葆玖授之以《霸王別姬》和《天女散花》。1988年畢業後留院參加實驗京劇團。1990年移居香港。1993年被推薦為首屆“中國京劇之星”。1995年拜梅葆玖為師，學習了《西施》、《鳳還巢》、《戰金山》等劇碼。2000年在賀歲京劇《宰相劉羅鍋》（一、二本）中扮演格格獲好評。2001年全國京劇青年演員評比展演一等獎。2001年獲梅第十八屆中國戲劇梅花獎。2002年在新編歷史劇《洛神賦》中扮演甄宓，該劇獲第三屆京節金獎。2002年考入第三屆中國京劇優秀青年演員研究生班。劇碼有《霸王別姬》、《昭君出塞》、《天女散花》、《穆桂英掛帥》、《梅玉配》、《白蛇傳》、《失子驚瘋》、《破洪州》、《宰相劉羅鍋》、《洛神賦》《西施》《洛神》、《小放牛》《游龍戲鳳》等等。
(中國歷史人物-戲曲-藝術中國 www.artx.cn/artx/renwu/)

2、史敏

史敏，國家一級演員。上海京劇團優秀青衣、刀馬旦演員。1989年畢業於上海市戲曲學校，同年進上海京劇院。1996年進入首屆中國京劇優秀青年演員研究生班學習，1999年畢業。

史敏天資聰穎，且勤學不倦。在她成長階段，曾先後從師張美娟、華華、許美玲、李玉茹、于永華、張洵澎等名師以及戲曲聲樂專家盧文勤；在研究生班學習期間，史敏又得到李金鴻、楊秋玲等名家的傾力指教，使她成為藝術修養好，文化水準高，綜合素質全面的京劇藝術之星。史敏唱做俱佳，文無兼善。她扮相俊美清麗，

嗓音寬亮動聽，做工細膩沉穩，颱風端莊大方，頗有大家風範；武功扎實穩健，出手快捷從容，有“彩色旋風”之譽，堪稱當今青年京劇表演人才中的佼佼者。

歷年獲獎概要：

- 1991 年以《火鳳凰》獲“全國中青年京劇演員電視大賽優秀表演獎”；
- 1993 年以《扈三娘與王英》獲首屆“寶鋼杯”青年京劇演員大賽“大獎”、“青春獎”；
- 1993 年 12 月被評為首屆上海十佳優秀青年演員；
- 1994 年 1 月被評為首屆“中國京劇之星”；
- 1994 年以《扈三娘與王英》獲第十一屆中國戲劇“梅花獎”；
- 1994 年 5 月以《扈三娘與王英》獲第五屆上海戲劇“白玉蘭獎”；
- 1999 年以《寶蓮燈》獲“寶鋼高雅藝術獎 表演獎”；
- 1999 年榮獲首屆“上海市文化新人”稱號、“上海市十大傑出青年”稱號。

(京劇人之窗- www.dongdongqiang.com/jjr/)

參考書目

- 曾永義，《俗文學概論》，三民書局，2003。
- 曾永義，《眾生平等·情義無價 我新編京劇《青白蛇》》，聯合文學第 276 期 10 月號，2007。
- 孟繁仁，【神話與歷史】《白蛇傳》故事源流考，歷史月刊 6 月號，2002。
- 林波，章菁森，《川劇《白蛇傳》藝術創新三題》，四川戲劇，1994
- 徐亮，《從《白蛇傳》看「一桌二椅」的變化及其作用》，四川戲劇，1996
- 杜建華，《尊重戲曲藝術規律的成功實踐——觀川劇《白蛇後傳》》，戲曲藝術，1994
- 耿榮，《亦形亦影亦真誠——我在新版《白蛇傳》中的表演體會》，東方藝術，2004
- 陳毅勤，《文藝作品是社會的一面鏡子——再論《白蛇傳》故事的演變》，承德民族師專學報，第二十四卷，第一期，2004。
- 龍永千，《白蛇傳故事流變及近作芻議》，綿陽師範高等專科學校學報，1995。
- 王軼冰，《白蛇傳故事的文化意蘊》，廊坊師範學院學報，1999。
- 朱瑛，《漫談傳統名劇《白蛇傳》》，劇作家，2005。
- 劉美華，《《白蛇傳》故事演變及其象徵意義。》
- 潘少瑜，《雷峰塔倒 白蛇出世——白蛇形象演變試析》，台灣大學中國文學研究所，中國文學研究第十四期，五月，2000。
- 南方朔，《回溯中國塔的起源、型態與意義 雷峰塔與白蛇傳》，3.22-.28.733 期，2001。
- 孟繁仁，【神話與歷史】《《白蛇傳》故事源流考》，歷史月刊 6 月號，2002。
- 餘耀中，《尋訪白蛇傳故鄉》江蘇政協，2006。
- 趙連元，《象徵結構與永恆母題——《拉彌亞》與《白蛇傳》的美學比較》，首都師範大學學報（社會科學版），第二期，總第 145 期，2002。
- 羅戎平，《白蛇傳：從蛇圖騰到具有反叛力的女性話語》，鎮江高專學報，第十九卷，第四期，2006。
- 王立，劉瑩瑩，《試論白蛇傳故事的嬗變》，遼東學院學報，第五期，第七卷，（總 44 期），2005。
- 董上德，《白蛇傳故事》與重釋性敘述》，中山大學學報（社會科學版），第六期 第 47 卷，（總 210 期），2007。
- 唐霞，《試析白蛇傳故事的民俗文化內涵》，新鄉師範高等專科學校學報，2007。
- 謝謙，《白蛇傳：民間傳說的三教演繹》，四川師範大學學報（社會科學版），第三十二卷，第六期，2005。
- 陳毅勤，《從《西湖三塔記》到《白蛇傳》》，承德民族師專學報，第 23 卷，第四期，2003。
- 趙連元，《象徵結構與永恆母題——《拉彌亞》與《白蛇傳》的美學比較》，首都師

- 範大學學報（社會科學版），第二期，總第 145 期，2002。
- 李麗丹，《從「色誘」到「殉情」——馮夢龍對《白蛇傳》的情節與主題思想發展的貢獻》，江西教育學院學報（社會科學），八月第 25 卷第四期，2004。
- 陳泳超，《《白蛇傳》故事的形成過程》，藝術百家，1997。
- 劉禎，《田漢與《白蛇傳》》，上海戲劇，2003。
- 虞襄，《多情最是白娘子 京劇《白蛇傳·斷橋》唱詞賞析》，上海戲劇，2008。
- 詹秋華，《永遠的白素貞——「白蛇傳故事」之流變與發展》，國立台南師範學院語文教育學系，南師語教學報，第二期，2004。
- 李昉，《太平廣記·李黃》，北京：中華書局，1994。
- 洪楸，《清平山堂話本》，臺北：世界書局，1995。
- 穀神子，《博異志》，北京：中華書局，1980。
- 馮夢龍，《警世通言》，臺北：桂冠圖書公司，四月再版四刷，1994。
- 馮夢龍、凌蒙初同編，譚先生輯，《三言二拍資料》，臺北：裏仁書局，1981。
- 羅永麟，論《白蛇傳》，《論中國四大民間故事》，北京：中國民間文藝出版社，1986。
- 聞一多，《神話與詩》（古典文學研究）1956，古籍出版社。

網路資料

- 大紀元文化網 <https://news.epochtimes.com/>
- 台灣設計波酷網 www.km.boco.com.tw/
- 天涯來吧-神話傳說 laiba.tianya.cn/
- 參考國家文化資料庫，崑曲辭典。nrch.cca.gov.tw/
- 中國歷史人物-戲曲-藝術中國 www.artx.cn/artx/renwu/
- 中國網- 中國京劇 京劇代表劇目.china.com.cn/
- 白蛇傳（組圖）中國網-china.com.cn/culture/zhuanti/zgjj/
- 《白蛇傳·明華園》- 藝術講堂- udn 城市 city.udn.com/

