

回歸禮教問題

——明華園《白蛇傳》2006 與 2007 年比較研究

張玉舟

摘要

歌仔戲面對電子時代的衝擊，紛紛尋找其生存之道。歷久傳唱的《白蛇傳》故事，明華園如何表現於當代社會的期許？又應該表達什麼主題呢？筆者把重心放在青、白兩蛇和許仙三位人物的表現上。由於 2006 年與 2007 年只相隔一年，演出的人物也相同，但筆者發現兩個場次裡，三位人物除了扮像與表現上的不同以外，在齣幕變更上甚為明顯，所以試圖探討戲劇中齣幕的變更是否爲了襯托人物的鮮明形象才有所改變？抑或有其它原因。

關鍵字：歌仔戲 白蛇傳 明華園

一、前言

歌仔戲面對電子時代的衝擊，紛紛尋找其生存之道，楊馥菱認為：「一是延續傳承、求其生存的解決之道，另一個是改良與精緻化的藝術提升。」¹

明華園歌仔戲不僅和「河洛歌仔戲」一樣標榜「精緻化」的訴求，並且更結合媒體視訊的表演方式，於是有「金光戲」的頭銜：

在企業化的管理下，成功地樹立起「戲劇世家」的標竿。而驚悚魔奇的聲光特效，絢麗變化的機關砌末，嘻笑戲謔的人物刻畫，將舞臺烘托得勢鬧非凡，也讓「金光戲」的表演風格深烙人心；又如早期活躍於廣播與電視界的「河洛歌仔戲團」，在致力於劇場舞臺的經營後，便標舉著「精緻歌仔戲」的理念。²

明華園歌仔戲在 2006 與 2007 兩年的端午時節皆上演《白蛇傳》的故事，雖然重要情節和白娘子角色都大同小異，但在比較兩場次的其它齣幕上，不僅有著大幅的增減，許仙、小青兩位角色的個性似乎也因此起了變化。

白娘子、許仙、小青和許不了四個角色，兩場次都是同班人馬演出，在舞臺表現上卻有著明顯地差異，筆者認為明華園歌仔戲想傳達給觀眾的不光是視覺感官上的饗宴，在主題意識上也似乎意有所指。

不論在小說、戲曲、電影或電視，《白蛇傳》可以說是大眾熟知的故事，對於這本歷久傳唱的題材，明華園如何能大膽地接連演出？又明華園如何能在深根蒂固的故事情節之下，仍然能夠連續兩次吸引大批的觀眾。藉此，筆者必定從劇情部份著手，在固定的劇情中明華園如何去增減齣幕，再從增減齣幕的安排上進而推敲演員在人物表現上如何不同，而演員表現方式的不同即是給予觀眾煥然一新的差異性，此差異性是筆者此篇文章正視的問題。

二、起源自濫觴的白蛇故事演進

就目前民間所知的「白蛇傳故事」，徐文助將其「系統化的故事雛型」³指向馮夢龍收集宋元話本整理而成的《警世通言·白娘子永鎮雷峰塔》情節，不過〈白娘子永鎮雷峰塔〉裡的小青(文本以青青名之)仍是條青魚精，不是現今人們熟知

¹ 楊馥菱《台灣歌仔戲》(台北，漢光文化，民八十八年六月)第 112 頁。

² 同註 1，第 66 頁。

³ 馮夢龍編撰／徐文助校訂《警世通言》(台北，三民書局出版，民國七十二年十月)第 1 頁。

的「青蛇」形態。

白娘子答道：「禪師，我是一條大蟒蛇。因為風雨大作，來到西湖上安身，同青青一處。不想遇著許宣，春心蕩漾，按納不住，一時冒犯天條，卻不曾殺生害命。望禪師慈悲則個！」禪師又問：「青青是何怪？」白娘子道：「青青是西湖內第三橋下潭內千年成氣的青魚。一時遇著，拖拖為伴，他不曾一日歡娛，并望禪師憐憫！」⁴

筆者在爬梳「青蛇」這一名詞時發現它晚在清代玉花堂主人的集校擬話本《雷峰塔奇傳》(又名《繡像白蛇全像》)裡，共五卷，故事情節大梗是：⁵

- 第一卷 因緣 (許仙家門 — 白蛇化人遇青蛇 — 許仙當藥徒祭祖時相遇 — 白蛇偷官銀害許仙流放)
- 第二卷 相遇 (白蛇再遇許仙 — 兩人開藥舖 — 白蛇鬥法呂道士 — 端午雄黃許仙嚇死 — 盜仙丹瑤池聖母治罪巧遇觀音搭救 — 紫薇山南極仙翁求仙草 — 許仙復活)
- 第三卷 埋伏 (白蛇慶祖偷寶器許仙又遭殃 — 許仙至鎮江三遇白蛇 — 徐員外見色心計 — 白蛇脫逃)
- 第四卷 衝突 (許仙入寺遇法海 — 兩蛇求放許仙 — 水淹金山 — 破鏡重圓 — 道士復仇 — 文曲星降世)
- 第五卷 結尾 (法海奉佛取白蛇 — 許仙出家 — 夢蛟知身世昏死 — 觀音化道士救文曲 — 夢蛟尋父找母 — 許仙、白蛇飛昇成仙 — 夢蛟功成名就)

在《雷峰塔奇傳》之前，青魚仍然是小青的原形形象，而且這原形形象來自「白蛇鬧許仙」的傳說，如今人們所知的「白蛇故事」也起源濫觴這個傳說。

筆者經過考據發現：《白蛇傳》故事起源濫觴於北宋後期河南湯陰黑山一帶(今屬河南省鶴壁市郊區)民間流行的「白蛇鬧許仙」故事，後隨宋室南渡而遷播南方並與杭州一帶流行的〈西湖三

⁴楊家駱主編《警世通言》(臺北，鼎文書局，民國六十九年九月三版)第444頁。

⁵故事情節的大梗：「因緣」、「相遇」、「埋伏」、「衝突」、「結尾」五個要旨及其括弧內解說，是筆者依古本小說集成編委會編《古本小說集成》(上海，上海古籍出版社，民八十三年)的情節加以整理而概括，並非小說本身的各卷題名。

塔記〉故事嫁接、融匯，演變成現在流行的《白蛇傳》故事。⁶

然而，本來是「青魚」的原形如何能被後人接受為「青蛇」的原形？筆者認為這與《白蛇寶卷》的盛行有很大的關係。《白蛇寶卷》介於宋元之際，即早《雷峰塔奇傳》前便使用「青、白兩蛇」的形象，它的出現不僅承接「宋室南渡的遷播」，而且也突顯了「異族之間階級意識的反抗」。

白蛇故事所闡述的婚戀世界，是兩情相悅、兩廂情願的；白素貞與許宣，彼此都因有絕對的自主性、自主權，於是在沒有父母之命與社會禮教約束力的情形之下，他們因彼此愛戀而歡喜結婚。這樣自由戀愛，這般自主結婚的愛情故事，對生活在失去自主性、自主權世界裡的已婚或未婚男女來說，是一種遙遠的期待與奢望，而這樣的故事情節，無疑滿足了人民潛伏在心底深處，對於威權之封建思想，禮教體制的排斥心態和情緒。⁷

時代突顯的需求是一個原因，另一個原因則是「寶卷」具有廣大的民間性：

中國的寶卷，是一種古老且通俗的文學；它是一種屬於宗教思想與民間信仰相互結合的講唱文學。它大約形成於宋元之際……中國寶卷的風貌，是多樣的；中國寶卷的生命，是多元的。它的內涵，有佛、道勸人為善、因果輪迴的道理，也有儒家三綱五常、四維八德的觀念。

在眾多流傳甚廣的中國寶卷裡，《白蛇寶卷》，無疑是中國古代社會裡，流傳最廣，最深入民間，最獲得廣大人民迴響的一部關於民間傳說的寶卷，因為，它最能夠貼近人民的想法；因為，它最能夠滿足人心的需求；因為，它最能夠影顯社會的價值；因為，它最能夠表達民族的情感；因為，它最能夠反映時代的潮流。⁸

筆者在此章節以「白蛇鬧許仙」、《白蛇寶卷》和《白娘子永鎮雷峰塔》三者分別代表「起源濫觴」、「承接轉變」與「系統化故事雛型」的演進作比較，比較

⁶ 孟繁仁〈「白蛇傳」故事源流考〉（《歷史月刊》，民國九十一年六月）第97頁。

⁷ 陳冠宇〈中國文學裡的社會性——以「白蛇寶卷」為例〉（嘉義大學中文系《第十九屆南區中文系碩博士生論文發表會論文集》，民國九十七年五月）第4頁。

⁸ 陳冠宇〈中國文學裡的社會性——以「白蛇寶卷」為例〉（嘉義大學中文系《第十九屆南區中文系碩博士生論文發表會論文集》，民國九十七年五月）第2頁。

的參照文本為《雷峰塔奇傳》。因為《雷峰塔奇傳》所分的五卷正好為明華園《白蛇傳》不變動的重要齣幕，筆者便以「因緣」（千年）、「相遇」（沉醉西子）、「埋伏」（驚變）、「衝突」（水漫金山）、「結尾」（滄海遺珠)作為「白蛇鬧許仙」、《白蛇寶卷》和《白娘子永鎮雷峰塔》三者比較的項目⁹，如下：

文本	河南省流傳之故事 「白蛇鬧許仙」	浙江省 《白蛇寶卷》	浙江馮夢龍改編之話本 《白娘子永鎮雷峰塔》
因緣	許仙先人趕鷹救白蛇，一為報恩，二則嚮往人間幸福生活。	白蛇報前世之恩而心生情愛。	白蛇愛杭州人生得好又喜恩情深重。
相遇	白蛇仙女暗中作法搭船借傘，次日小青歸還並詢問許仙之意。	白娘子搭船借傘。	白娘子(寡婦)搭船借傘，許仙則藉討傘之名數次到白娘子家。
埋伏	白娘子草藥遠播，使「金山寺」香火變得冷落。法海點悟許仙，卻令他被白娘子原形嚇死，為此，與小青盜取仙草救夫。	金山寺法海見許宣面有妖氣，教他在端午時節讓白娘子喝下雄黃酒，白娘子因此現出原形嚇死許仙，為此，與小青盜取仙草救夫。	首為道士見許仙印堂發黑卻被白娘子擺道；中白娘子一再提醒許仙不可入金山寺卻仍然遇上法海，與小青翻船撤去；後有捕蛇人被白娘子原形嚇暈。
衝突	調動水漫金山，卻因懷孕被金鉢罩住，小青(青魚精)遁水而逃。	調動水漫金山，與許宣斷橋相遇、團圓，但法海再次破壞並鎮於雷峰塔下。	法海教許仙用鉢盂罩住白娘子。法海趕來，也隨之將小青(魚精)收服。
結尾	兒許仕林高中狀元救出母親，一家團圓。	白娘子皈依，勸兒許夢蛟行孝，與天上團圓享樂。	偈語作結：西湖水乾 江湖不起 雷峰塔倒 白蛇出世

藉此筆者發現，《雷峰塔奇傳》取自《白娘子永鎮雷峰塔》故事中只有「因緣」和「埋伏」兩情節。

「相遇」和「衝突」的安排上，《雷峰塔奇傳》有著「白蛇鬧許仙」和《白蛇寶卷》的情節，尤其「衝突」裡「二見法海」的劇情更傾向《白蛇寶卷》，有趣的是常為後人所道的「水漫金山」反而不見《白娘子永鎮雷峰塔》故事中。

最後，《雷峰塔奇傳》和《白蛇寶卷》都有著白娘子皈依，並勸戒世人行孝

⁹ 括弧內為明華園新編《白蛇傳》2006 年版（台北，明華園戲劇團，民九十五年）與 2008 年版（台北，明華園戲劇團，民九十六年）共同齣目名。

為善的宣揚意義。從《雷峰塔奇傳》的情節多似《白蛇寶卷》來看，可見《白蛇寶卷》的流傳影響力。

進而觀看青、白蛇與許仙人物在三個文本裡的呈現。首先是小青，不論是青蛇亦或是青魚原形，個性皆不鮮明；其次為許仙（或《白蛇寶卷》裡許宣），從道士、法海的點示，以及白娘子每每的勸回，都表現出許仙耳根子軟、顧念情義的個性；再次便是白娘子，不論是表現在哪本故事中，都充份道出「白蛇故事」母題的基本意識：「對威權之封建思想，禮教體制的排斥心態和情緒。」¹⁰

就白素貞「以貌取人」的敢愛行徑而言，乃偏重色欲，而實源於白蛇故事之「基型」，這可由唐《博異志》、明田汝成《西湖遊覽志餘》及馮夢龍《情史》中得知。……馮夢龍《情史》卷二十一之〈蟒精〉中，美麗若神仙之蟒精，亦是借其容貌服飾讓芮為之心動，種種「以色誘人」的行徑，實已為《白蛇寶卷》中白素真的「以貌取人」發出前聲，雖說人妖戀背後有其宗教意涵——佛家所謂肉身難得，只要一心向佛，虔誠修行，人妖是可互相轉換的，但在其人妖共存的寓意背後，終也不脫婚戀觀上「以貌取人」的大膽示愛的事實。¹¹

由於白蛇成為白娘子之後，處處為許仙著想，也經常用草藥為民治病，所以在讀者或觀眾心中白娘子似乎溫柔嫵雅，平易近人。不過馮夢龍〈白娘子永鎮雷峰塔〉中的白蛇形象，卻是潑辣的女子：

許宣見晚了，怕這白娘子，心中慌了。不敢向前，朝著白娘子跪在地下道：「不知你是何神何鬼？可饒我的性命！」白娘子道：「小乙哥是何道理？我和你許多時夫妻，又不曾虧負你，如何說這等沒力氣的話。」許宣道：「自從和你相識之後，帶累我喫了兩場官司。我到鎮江府，你又來尋我。前日金山寺燒香，歸得遲了，你和青青又直趕來。見了禪師，便跳下江裏去了。我只道你死了，不想你又先到此，望乞可憐見饒我則個！」白娘子圓睜怪眼道：「小乙官我也只是為好，誰想倒成怨本！我與你平生夫婦，共枕同衾，許多恩愛，如今卻信別人閒言語，教我夫妻不睦。我如今實對你說，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

¹⁰ 同註 6。

¹¹ 吳新欽〈歌仔戲「新白蛇傳」與「白蛇寶卷」婚戀觀之比較研究〉（南華大學文學研究所《文學前瞻》，民國九十六年八月）第 46-47 頁。

手攀洪浪，腳踏渾波，皆死於非命。」¹²

同樣是許仙得知白娘子為蛇妖時，《雷峰塔奇傳》裡卻這麼敘述：

何、漢文舉目一看驚得魂不附體，白氏淚流滿面叫聲官人你聽信邪言疑妾為妖，妾共官人結髮以來，數載經營，贊成家計，縱使妾果是妖，並無害你身體分毫，官人請自三思。¹³

白蛇這種鮮明、與眾不同的形象，來回反覆在蛇妖與人間妻子的潑辣大膽和溫柔嫵雅之間，明華園《白蛇傳》將如何表現？筆者於下章論之。

三、明華園 2006 年與 2007 年兩場《白蛇傳》主題意識比較

(一)齣幕比較

場次 齣幕	2006 年場次	2007 年場次
(開場)	前場神佛樂世，布簾後場白蛇人影搖動，因她逃亡天牢，法海才帶罪捉拿。	減去此幕
千年	白蛇幻化人形採用川劇變臉，而青蛇雖已人形，姿態仍是蛇韻。 白蛇唱白中點出許仙是她前世姻緣。	同左
沉醉西子	許仙與白蛇相戀之始	相戀之始。又置神佛仙戲安插在成婚之後，白蛇自敘由佛祖白絲帶落凡而成，被許仙先人搭救於法海禪杖之下，如今一切為因果。
女兒紅	白蛇出嫁心情，學人間禮儀。	減去此幕
驚變	孕事置於此幕。許仙遇見法海，說兩婦是蛇精幻而成，並教以用計，端午中日炙熱，青蛇抵不住現形而迫於離場，許仙施以計教白蛇喝酒「雄黃」，	孕事置此幕。又增趙王一家，趙三殿下為了與青蛇說親而敬「雄黃」，小青不肯，許仙面子掛不住，回家時便要白娘子以「雄黃」表歉

¹² 馮夢龍編撰/徐文助校訂《警世通言》(台北，三民書局，民國七十二年十月初版) 第 326 頁。

¹³ 玉花堂主人校訂《雷峰塔奇傳》(古本小說集成編委會編《古本小說集成·雷峰塔奇傳》，上海，上海古籍出版社，民八十三年) 第 196 頁。

	之後被白蛇原形嚇死。 此幕許仙見娘子不適時有棄計之意。	意，而法海用計一事以後聲表現， 許仙逼酒後被白蛇原形嚇死。
泣血靈芝	白素貞獨鬥眾妖魅與三頭巨龍，武打場精采，並設噴火管，所幸普賢菩薩感其善心而賜仙草。	同左
(增幕)	許仙被救活後過傷心多於害怕，許仙、許不了，青白兩蛇都在此相會，經許不了的力勸之下雖然有所省悟，卻還是被法海押往金山寺。	許仙被救活後因懼怕逃走，在此一幕省去了許仙的內心掙扎，以及與白娘娘相會一事，保留了許不了的勸說和法海押至金山寺一戲。
水漫金山	法海不肯放許仙，又增以眾徒阻礙，青白兩蛇退至另外小舞台上施展水漫金山，水精們魚貫至台上與眾徒對打。大場武打戲。青白兩蛇忽然出現在觀眾席上吊高二十五公尺做凌空探視許仙。最終因懷孕無法力敵，誕下一子後便死在法海杖下。	同左 (只是把眾徒替換成眾天兵神將)
滄海遺珠	許仙攜子「夢蛟」至雷峰塔紀念白蛇。	同左

兩個場次中保留的齣幕有「千年」、「沉醉西子」、「驚變」、「泣血靈芝」、「(增幕)」、「水漫金山」及「滄海遺珠」。按 2006 年場次演出的齣幕看 2007 年所減少的僅有「(開場)」、「女兒紅」兩齣，又 2006 年開場的神佛仙戲於 2007 年安插在「沉醉西子」許仙、白蛇定下婚約之後，因緣之說也有所改變。

所以，筆者觀兩場次《白蛇傳》演出變動差異最大的幾齣戲為：

「沉醉西子」：前者僅許仙、白蛇相戀；後者將 2006 場神佛仙戲安插於此。

「女兒紅」：前者說白蛇嫁郎的女子情懷；後者減幕。

「驚變」：前者安排許仙見法海；後者減去此表現方式，並增趙王一家。

「(增幕)」：前者安排許仙與白蛇的對場戲；後者許仙直接被法海捉去。

(二)齣幕變更影響的表演與角色

演出舞台的聲光效果都震人耳目，這是明華園的「招牌」。

陳勝福知道明華園所要面對的最大競爭對手絕對不是台灣歌仔戲班，而是聲光娛樂效果俱佳的電視電影。

於是他決定向競爭對手取經，把明華園的編劇、導演送到電影公司受訓，學習電影的分鏡概念，把節奏快速的現代舞台效果融合到歌仔戲中。¹⁴

《白蛇傳》的節奏之所以緊湊，也歸功「分鏡概念」所設計的「拉門」。

前、後兩扇拉門將舞台橫切成三塊區域，兩扇拉門若是關閉著，角色必須在最前場，沒有華麗的布景讓觀眾將其焦點集中在人物的內心說白。例如「(增幕)」就把許仙得知娘子是條白蛇的心境流露給觀眾看。

2006 年的許仙在「(增幕)」一齣裡有較多內心掙扎，雖然得知白娘子是蛇精之事而感到驚怕，但又念夫妻之情於心不忍，夫妻纏綿悱惻的情感，只待僕人許不了點出：

阮主娘是妖又怎樣？試問咱這些人呀，有哪些比這些妖怪更善良？
咱這些人呀，有哪些比這些妖怪更有情有義？¹⁵

許仙才恍然大悟，但還是被法海押往金山寺。再看 2007 年同樣在「(增幕)」裡許仙的表現，只有驚怕的心情，也由於沒有和白娘子的對戲，所以即使許不了說出同樣的對話，在內心戲較少著墨之下，2008 年的許仙角色較貼近陳冠宇學長發表於《第十九屆南區中文系碩博士生論文發表會論文集》針對《白蛇寶卷》點出的社會主題——「非我族類的門當戶對」¹⁶。

在《白蛇寶卷》裡，許宣自由且自主的娶了非我族類的『蛇精』是——白素貞，縱然在兩人的婚姻生活裡，有代表社會高標道德與規範的法海出面阻斷了他們的婚姻生活，但卻也因此更加地突顯了白素貞的賢德形象……故事裡，為了將她塑造成符合中國社會之「門當戶對」、「門第觀念」身份的女子，於是產生了孝子夢蛟高中狀元的故事內容，以讓她母承子貴，此舉，成功且順利的為她「非我族類」的苦命身份，做一人道上的解套。¹⁷

¹⁴ 江逸之〈歌仔戲團明華園的藍海策略／把不看戲的人變觀眾〉（《遠見》第一三四期，民國九十四年九月）第 148 頁。

¹⁵ 明華園新編《白蛇傳》2006 年版（台北，明華園戲劇團，民九十五年）「(增幕)」。

¹⁶ 陳冠宇〈中國文學裡的社會性——以「白蛇寶卷」為例〉（嘉義大學中文系《第十九屆南區中文系碩博士生論文發表會論文集》，民國九十七年五月）第 5 頁。

¹⁷ 同上註，第 5 頁。

按著這樣的邏輯，我們不難發現「驚變」一齣裡趙三殿下下的安排。趙三殿下與許不了對青蛇的追求，其中便有著階級意識，不僅如此，趙三殿下為幫助許仙擴充店舖生意，使許仙和白娘子之間種下誤會，也表現了男子獨大，妻子只能安份當個「賢內助」的封建觀念。

2008 年場次裡，許仙的藥舖生意良好便想要另開分店，他卻面臨兩件事：一是藥舖聲譽實是白娘娘打出來的，讓他這一家之主少了顏面；二是他想要在鎮江開分店卻屢遭白娘子阻攔，更打擊他的野心。見「驚變」許仙對白娘子譏諷道：

哈，哈哈，我終於明白，白娘娘，白觀音呀，妳是怕我許仙勝過妳，挖空心思來反對，忌妒我用盡心機，存心要讓我這丈夫的頭抬不起。¹⁸

趙三殿下的出現不僅讓許仙臉上貼金，而且資助許仙於鎮江開店。趙三殿下的出現改變許仙的演出及個性表現，對於重要齣幕「白蛇雄黃現形」、「盜取靈芝」與「水漫金山」也不會造成突兀的穿插，反倒成為三場大戲的埋伏點。

筆者認為，趙三殿下的安排改變了許仙，不同 2006 年的許仙是個情義志堅的男子，反到讓他成為有抱負、有野心，嚮往著高遠門第的男性角色。不過有趣的是許仙角色的轉變卻沒有影響白蛇角色的變化，相反的，白娘子不論 2006 或 2007 年兩場次一直有著「蛇妖的妖豔與賢妻的溫柔，更多了不同他人的英氣和倔強」¹⁹，即揉合蛇妖和人間妻子的角色，不過筆者從「女兒紅」、「沉醉西子」兩場也發現白蛇小小的差異。在此之前，筆者又必須先談到舞台機關一事。

之前提到兩扇門若是都關閉著，是吸引觀眾注意人物內心說白，但若開著前扇拉門，只關閉後扇拉門，則是要求觀眾除了內心說白外，還要側重人物插科打諢的動作，這種方式主要分別了小場戲與大場戲的替換方式，讓劇情緊湊外同時刪去了不必要的鎖碎齣幕。

2006 年的「女兒紅」一齣便以此展現。此齣幕開場時白蛇坐在後扇拉門門縫中，青蛇則站在白蛇身後，兩人說唱唸白地道出從蛇精走入人家的心情。白蛇便派了四隻蛙精迎接許仙，許仙上場後，拉門左右撤去，一場婚嫁喜慶、紅光燭影便在舞台上展露無遺，這便是上述引文所說的「分鏡概念」。

另外，2006 年的「女兒紅」，白蛇主動迎接許仙，和「沉醉西子」裡白蛇暗

¹⁸ 明華園新編《白蛇傳》2008 年版（台北，明華園戲劇團，民九十六年）「驚變」。

¹⁹ 納蘭星〈莫非，這就是凡人的愛情—閒聊全本「白蛇傳」〉（《戲鳳》個人網頁）上網日期：九十七年五月二十六日，網址：<http://www.hsifeng.com/06gbook/critique/WhiteSnake04c.htm>。

示青蛇降雨的動作，都是 2007 年場次所沒有的，加強表現出白蛇面對愛情的主動和積極，而「女兒紅」又娓娓道出猶如凡間女子待嫁的欣喜。

2007 年則刪去這兩個情節，雖然白蛇還是留有其溫柔和英氣，但是面對霸氣十足的許仙和傲氣十足的小青，在互動上顯得和氣、柔弱，見「驚變」：²⁰

白蛇：「【都馬清板】酒、酒、酒，這杯雄黃酒，邪魔剋星鬼見愁，
心肝熊熊一顫，膽寒莫名，驚魂悠悠，驚魂悠悠。」

許仙：「感情復合酒雄黃」

白蛇：「酒若落喉若災殃。」

許仙：「三分嚴肅七分戲弄。」

白蛇：「我若不喝，我若不喝，恐怕鴛鴦拆西東。」

筆者認為，白娘子的形象在變與不變之間是最難取捨的角色，這來自觀眾對「白蛇」故事的熟知，在重要齣幕無法變更的狀態下，白娘子的個性多多少少也被限制住，只有「蛇妖／人間妻子」的偏重，而且這偏重的比例多少影響劇情主旨的走向。

不同於白蛇，歷來的文本或戲劇演出中小青的個性一向不明顯，即使連傳說也有曖昧不明的原形，因此青蛇的可塑性非常高。在 2007 年趙三殿下愛慕小青的劇情，以及許不了暗戀小青的滑稽表演，都使青蛇的個性相較 2006 年的演出有很大差異。

2006 與 2007 年的青蛇都表現出蛇的妖豔與媚態，相較白蛇雖然也不太明白人間情愛，青蛇傻里傻氣的冒出問號，見「千年」一齣：²¹

青蛇：「人算什麼？只不過多我們兩隻手兩隻腳而已。」

白蛇：「聽人說，人類身上會流露出一種莫名其妙的情。【花宮怨】

愛的纏綿，糖甘蜜甜，哭悲傷，珠淚滴，恨的怒火咬牙切齒，
笑到歡喜淚淋漓，淚淋漓。」

青蛇：「啊，哭有目屎，笑也會有目屎，倒底是哭高興，還是笑悲哀，人類真是難理解。」

2006 年的青蛇在「沉醉西子」一齣聽得白蛇的暗示，之後也表現出她是最

²⁰ 明華園新編《白蛇傳》2008 年版（台北，明華園戲劇團，民九十六年）「驚變」。

²¹ 同上註，「千年」（明華園新編《白蛇傳》2006 年版亦同）。

好的跟從、奴婢、妹子，處處聽白蛇的言語。然而，同樣是「沉醉西子」一齣，2007年的青蛇調皮地施展咒法，不待暗示便懂得幫許仙和白蛇製造機會，接連著法海出現，青蛇也膽敢頂撞，惹來殺身之禍。又見「驚變」一齣青、白兩蛇才出門就看到法海眾徒佈下「舍利封魔陣」²²，白蛇說這陣對人無害，卻是妖魔鬼怪的剋星，青蛇卻不顧白蛇勸說，擅自帶愛慕她的趙三殿下闖陣，令法海眾徒無從下手，還險些害死了白蛇。

2007年的場次裡，青蛇好勝鬥強的個性已然不同於2006年的乖順。

人物	場次	2006年場次	2007年場次
人物及其服飾	白蛇	溫柔、英氣、心機 (白衣流蘇)	溫柔、英氣、和藹 (白衣亮飾)
	青蛇	活潑、機伶、懵懂 (青衣流蘇)	活潑、好勝、聰穎 (青衣亮飾)
	許仙	本訥、害羞、情堅 (銀灰服掛佩)	木納、社會第戶之見(藍衣掛佩)
	法海	固執、剛烈 (白袈裟)	固執、剛烈 (紅衣喇嘛)
	許不了	插科打諢 (銀灰服)	插抖打諢 (粉紫服露肚)
舞台特色	舞台有兩扇拉門，分別形成前台、中台和後台的遠近效果。前台表演使觀從關心在人物說白和內心，拉開前扇門後，中台雖然也側重人物，但屬於整體(除說白外還包括動作)表現，拉開中間扇門後，全景則為齣幕的整體表現。		

(三)齣幕變更的主題意識

從上一節的表格看來，2006年《白蛇傳》裡的白娘子心思纖巧，小青機伶，而許宣相對笨拙可愛，2007年《白蛇傳》裡的白娘子有著男性心裡的賢妻個性，小青則在機伶、懵懂之上，發展初生之犢不畏虎的好勝心，而許宣相較白娘子抹上一層濃厚的社會男子形象。

就共同點而論，2006、2007兩場次仍然以「愛情」為白蛇故事演出的主旨，即是浪漫與現實的情義抉擇。不過2006年白蛇、許仙的相戀是浪漫的，觀看許仙得知白娘子原形時的內心掙扎、徬徨和困擾，在在強調出許仙念著白娘子夫妻感情的深厚；而白蛇願為許仙落入紅塵，並於「女兒紅」一齣中特意安排只有人間社會婚嫁才有的儀禮，突顯了白蛇為情的改變和堅持。

2007年的愛情則倍受門第、社會現實的考驗，尤其「驚變」一齣，將三位角色的個性放大。趙王爺為了鼓勵小青與兒子的親事，請杯雄黃，在青、白兩蛇的不斷推辭下，趙王一家和許仙為這不守古禮的態度倍感氣憤，小青以身體不適

²²明華園新編《白蛇傳》2008年版(台北，明華園戲劇團，民九十六年)「驚變」。

離開，只好由大器的白娘子痛飲雄黃，表現妻子，也是身為女子為男性犧牲的楚楚心酸。因此 2008 年《白蛇傳》的愛情壓在現實之下，充滿排斥禮教的態度和對於人情世態的冷峻。

比較 2006 年與 2007 年兩場戲的主旨，明華園《白蛇傳》是挑出一直以來潛藏於「白蛇故事」內裡思想：禮教和封建的觀念。

從齣幕、角色到主題意識的變化，筆者認為齣幕的變更並不是為了使角色更鮮明化，視明華園《白蛇傳》齣幕的增減，許仙從溫和變得強勢，青蛇從乖順變得好勝，然而身為主角的白蛇，個性上只是大同小異，可見齣幕與角色在變動的牽動關係並不大，反倒視「驚變」一齣，只不過安排了趙三殿下出現的一小幕，整個主題意識便予以鮮明特色，所以筆者認為，齣幕和主旨在「給／受」之間較為強烈，進而牽涉到角色演出時必要的改變。

四、結論

不論是北宋後期的「白蛇鬧許仙」傳說、宋元之際的《白蛇寶卷》，還是明代《警世通言·白娘子永鎮雷峰塔》、清代《雷峰塔奇傳》，可以發現它們之間具有緊密的承接，又有其廣大的傳播與接受，因此，不論是故事劇情或故事裡的三位角色：青、白兩蛇與許仙，都深刻地傳入民間，最為明顯的便是人蛇婚戀的故事。不過，因為受到愛情這恒久的主題加以渲染，潛藏在故事中的封建意識和門戶禮教並不彰顯，所以後代翻演此類故事時，例如李碧華《青蛇》以及包括明華園 2006 年《白蛇傳》，多著墨在妖畜對人間情愛的理解，並藉由青、白兩蛇的角度去揭探何為人？又人的感情為何？尖銳指出人性的高度。

明華園 2007 年再度演出的《白蛇傳》，看似不同以往的面向去處理「人／妖」之間的矛盾，但其實是回歸《白蛇寶卷》突出的封建問題，這也是白蛇故事在當時最吸引民眾、廣為深入民間的原因，而明華園將這問題搬演到 2007 年的場次，是否有意指出這也是現今社會的問題，還是說這問題如同愛情這永恒的主題一樣，一直都沒有被消解掉。

明華園用它們的方式讓現代人吸收宋元時期的問題意識，讓白蛇故事的豐厚思想不因時代而被削薄，而《白蛇傳》充滿著神佛妖怪鬥法，正適合明華園「金光戲」的招牌。

有著「臺灣第一戲劇世家」美稱的「明華園」，向來擅長於處理「神仙劇／宗教戲」等類型的劇目，而其所繼承的內臺時期機關變景的

舞臺景觀，恰適合於仙佛鬥法或施展絕技時揮舞應用……。²³

在舞臺機關上，明華園確實滿足了習慣影視媒體的觀眾，喚醒傳統戲劇對年輕族群的吸引力，不論為求回歸傳統的觀念或是跟隨著電子腳步發展，「傳統」與「現代」的平衡，不只是明華園，也是所有藝術表演團體努力的方向。

---

²³ 蔡欣欣《臺灣歌仔戲史論與演出評述》(台北，里仁書局，民國九十四年九月) 第 548 頁。

參考書目

一、書籍：

- 1、古本小說集成編委會編《古本小說集成·雷峰塔奇傳》，上海，上海古籍出版社，民八十三年。
- 2、張瓊慧總編《陳勝福與明華園》，台北，中國時報系時廣企業有限公司生活美學館，民國九十二年十月。
- 3、馮夢龍編撰／徐文助校訂《警世通言》，台北，三民書局出版，民國七十二年十月初版。
- 4、楊馥菱《台灣歌仔戲》，台北，漢光文化出版，民八十八年六月。
- 5、蔡欣欣《臺灣歌仔戲史論與演出評述》，台北，里仁書局出版，民國九十四年九月。

二、期刊：

- 1、江逸之〈歌仔戲團明華園的藍海策略／把不看戲的人變觀眾〉，《遠見》第一三四期，民國九十四年九月。
- 2、吳新欽〈歌仔戲「新白蛇傳」與「白蛇寶卷」婚戀觀之比較研究〉，南華大學文學研究所《文學前瞻》，民國九十六年八月。
- 3、邱裕欽〈明華園之新白蛇傳〉，《台電月刊》第五三七期，民國九十六年。
- 4、孟繁仁〈「白蛇傳」故事源流考〉，《歷史月刊》，民國九十一年六月。
- 5、陳冠宇〈中國文學裡的社會性——以「白蛇寶卷」為例〉，嘉義大學中文系《第十九屆南區中文系碩博士生論文發表會論文集》，民國九十七年五月。
- 6、陳珮綺〈台灣歌仔戲／百年淬鍊今現光彩〉，《台北國際會議中心會議季刊》第五四期，民國九十六年四 - 六月。

三、影視 DVD：

- 1、明華園新編《白蛇傳》2006 年版，台北，明華園戲劇團，民九十五年。
- 2、明華園新編《白蛇傳》2007 年版，台北，明華園戲劇團，民九十六年。