

从《白蛇传》到《青蛇》

一次颠覆性的再创作

邓筱溪

一 作品档案

《白蛇传》(The White Snake)的故事源自我国古代的一个民间传说,确切地说,它并不存在所谓的“原著”,这个神话故事最早的文字版本见于明朝冯梦龙所著的《警世通言》之《白娘子永镇雷峰塔》。在此后的几百年中,又诞生了数个经过改造的文字版本,它们中绝大部分是为戏曲演出所著的剧本,如明朝陈六龙编写的《雷峰塔传奇》,清朝的《义妖传》弹词等等。白素贞与许仙的故事几乎涉及了我国所有的剧种,就连皮影戏、提线木偶等民间戏目中也不乏其身影。在现存的众多白蛇戏中,以文武开打、唱做并重的京剧《白蛇传》最具特色。

现今流传的京剧《白蛇传》,其文学剧本是我国著名的戏曲作家田汉根据昆曲、京剧老本改编而成的。剧本诞生于1947年,解放后又历经修改,并最终定名为《白蛇传》。京剧剧本《白蛇传》是众多白蛇著作中影响最大的一部,下文中所谈的文字版本大多都是就它所言。值得一提的是,京剧四大名旦都曾演出过该剧,其中荀慧生还以《白娘子》命名出演了全剧。

电影《青蛇》(Green Snake, 1993)上映于1993年初,它的制作班底十分强大——由素有“90年代新武侠电影旗帜”之称的徐克执导,“天下言情第一人”李碧华担任编剧,配乐大师黄口偕同雷颂德一起为其做电影原声乐,再加上张叔平的美术,以及王祖贤、张曼玉两大女星的精彩演出,《青蛇》真是想不精彩也难。

二 故事构架

京剧剧本《白蛇传》共16场,分为游湖、结亲、查白、说许、酒变、守山、盗草、释疑、上山、渡江、索夫、水斗、逃山、断桥、合钵、倒塔。

京剧剧本《白蛇传》的故事构架如下:

开端:许仙西湖遇雨,与白蛇、青蛇幻化的白素贞、小青同舟,并将自己的伞借给白,二人互生爱慕之情。

发展:许、白二人成婚,共同行医济人,过着恩爱的生活。不想这时出现金山寺和尚法海,欲将白青二人收服,他告诫许仙,白素贞乃蛇妖所变,并唆使许仙在端午节劝白素贞饮雄黄酒。

峰点1:白素贞酒后现出蛇形,许仙惊吓而死。白素贞为救夫潜入昆仑山盗取仙草,与鹤、鹿二童格斗,幸南极仙翁见其可怜,赠以灵芝,得以救活许仙。

发展:许仙上金山进香,多日不还。白素贞偕小青到金山寺,恳请法海放回许仙,法海不允。

峰点2:白素贞施法水漫金山,法海也召来天兵天将,二人激烈对峙。白素贞有孕,最终因体力不支败走断桥。

发展:许仙赶来,小青恨许负心,拔剑要斩。白素贞因夫妻情深,极力为许仙解脱,许仙一再谢罪,三人和好如初,同投许仙姐夫家安身。白素贞产下一子,众人欢腾。

峰点3:法海于婴儿满月之期,将白素贞摄

入金钵，压入雷峰塔下。

结局：小青率众仙倒塔救姐，最终白素贞得救。

电影《青蛇》虽然是取材自《白蛇传》的传说，但在剧本方面可以说是做了颠覆性的改变。与京剧剧本相比，电影版只出现了其中的游湖、酒变、盗草、说许、水斗等 10 场的情节，而且在事件的排列组合及轻重缓急等方面也做出较大改变。

《青蛇》的剧作结构如下：

开端：南宋年间，民生荒诞混乱，冷峻无情的法海和尚以降妖除魔为己任。在一个电闪雷鸣之夜，修练了千年的青蛇和白蛇受佛珠灵光之惑，顿时开窍，化作两名妖娆女子来到人间。

发展：青白蛇在人间搔首弄姿，春风得意。白素贞偶见书生许仙，对其萌生爱念。日后白许于西湖雨中相遇，二人得以同船渡，并结借伞之缘，彼此心生爱慕，不久成为夫妻。日后的相处中，老实的许仙隐约察觉白、青二人的怪异之处，但每每都被聪明的姐妹俩以谎言化解。

与此同时，金山寺法海禅师降妖伏魔来往人间，无数小妖以色相相诱，却均被六根清净的法海识破。法海发现许仙神智怪异，知道他被蛇妖蛊惑，于是决心将双蛇拿下，免得她们为害人间。

端午节时，道行不足的青蛇意外沾到雄黄酒，现出原形，许仙被惊吓而死。

高潮 1：青白蛇共赴昆仑山求灵芝仙草以救许仙之命。法海中途追来，白蛇夺草先逃，青蛇拦截法海。最终青蛇以色相相诱，法海情欲勃发败给小青。

发展：许仙还魂，小青勾引他被姐姐看到。法海欲再收白、青，许仙决定带着她二人逃亡离去。此时姐妹俩却因吃醋嫉妒而翻脸，许仙夹在中间不知如何是好。法海将许仙劫往金山寺，企图逼其剃度。

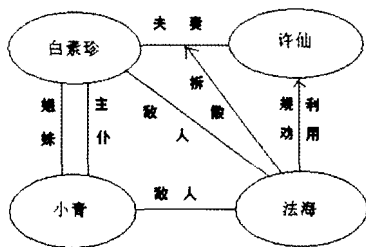
高潮 2：青白蛇双双飞来大战法海，水漫金山，生灵涂炭。

结局：有孕在身的白素贞体力不支，落入水中，产下一名男婴。法海被白蛇产子的场景所震撼。小青趁机闯入金山寺救出许仙，但许已被封了五阴，成了废人。小青顿觉许仙背叛了她和姐姐，遂将利剑刺入了许仙胸膛。白素贞将婴孩交给法海，自己则被雷峰塔镇入了湖心。

将《白蛇传》与《青蛇》的剧作构架对比一下，便不难发现它们的异同之处：《白蛇传》更注重故事的完整性，力图将这个民间传说从头到尾合理地呈现给大众，因此起承转合都比较严谨理性，最终的大团圆结局也符合大众的心理期望。而《青蛇》则更像是一段抒发导演个人情感的散文诗，它改造甚至去掉了很多《白蛇传》中的经典情节，而将更多的篇幅用在了探讨人世间的情与欲上，如小青与法海的一段调情场面，大概是先辈作者们想也不敢想的情节。在叙述的方法上，《青蛇》也是绝对的写意派，很多剧情客观上是前后不接的，但情感上却又是融会贯通的。有了这些剧情上的颠覆还是不能令作者满意，于是原先的喜剧结局也被删去，取而代之的是一个催人泪下但更发人深省的悲剧结局——这个结局无疑会更加符合影片对人情世故的幽幽暗讽之意。

三 人物分析

在《白蛇传》中，白素贞、许仙二人是毫无疑问的“男女一号”，小青、法海也算是主要人物，此外还有船夫、小沙弥、鹿童、鹤童、南极仙翁、许氏等近 10 名次要人物，人物关系很清晰（如下图所示）：



在人物性格方面，白素贞虽为蛇妖所变，却给我们展现了一个近乎完美的女性形象——既美丽善良、温柔多情，又机智可靠、勇敢坚强。由于白的过度完美，性格中毫无人类的阴暗面，因而使她看起来并不像一个真正的“人”，当然她也绝非法海眼中为害人间“妖孽”，相比之下，白素贞代表的应该是“仙”的形象。

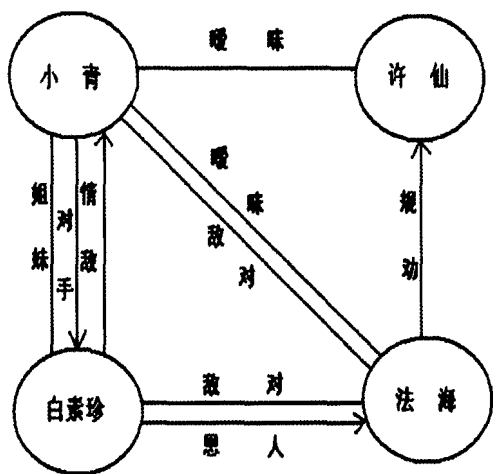
许仙是一个典型的白面书生——性格懦弱，善良老实，虽然他深爱着自己的娘子，但当法海说出白素贞乃蛇妖所变时，他还是惶恐了、犹豫了，并且最终顺从了法海的唆使——这大概也是广大《白蛇传》看客不大喜欢他的主要原因，但仔细想想，别说是一介书生，换了哪个正常人，大概也无法在得知妻子是妖魔的情况下无动于衷。所以说，许仙身上的懦弱代表的是人性的弱点，因此，许仙可以说是整个故事中最能体现“人性”的一个角色。

小青与白素贞共同修炼五百年，她们之间既有姐妹之情，又有主仆之情。在《白蛇传》中，小青对白素贞可谓忠心服侍，誓死相随，就算许仙背叛白娘子，小青依然不离不弃，甚至愿为姐姐杀死负心郎。相比起白素贞的细密心思，小青显得更加简单纯粹、心直口快。

法海大概是《白蛇传》最令人反感的角色了，戏里戏外的人们都将他忿忿称为“老秃驴”。其实法海是一位降妖除魔的高僧，错就错在他过于走极端了——他认定白素贞与小青是害人妖孽，即使她们行医救人，普济众生也于事无补；他坚信人妖两界不能结合，因此千方百计要拆散白素贞与许仙，丝毫不念二人的真情。此外，法海还是一个心胸狭隘之人，他之所以那么嫉恨白素贞，一个很大原因便是白素贞法力的高强，导致法海多次“收妖未果”，反而碰了一脑门子灰。应该说，这里的法海，是一个被妖魔化了的“神佛”。

在电影《青蛇》中，主要人物依然是白素贞、小青以及许仙、法海，但四人之间的关系却远比《白蛇传》中来的复杂（如右上图）：

《青蛇》中，四位主角的人物性格也有很大变动。



首先是小青，通过片名就能猜到，这部电影的女主角并非白蛇，而是青蛇。其实单从戏份轻重来看，小青并无什么明显的优势，那影片究竟是如何使一个丫鬟式的配角成为全片的灵魂人物的？编剧与导演在这方面着实颇费心思——小青在《白蛇传》中，虽然与白素贞形影相随，但她存在的全部意义几乎都是在为主要人物白素贞服务：小青的粗心浮躁衬托出白素贞的遇事不慌，小青的心直口快衬托出白素贞的心思缜密。最重要的一点是，除去最后的“倒塔”，似乎没有一个事件是围绕小青展开的，这也就将小青的地位不容置疑地定在配角上了。

在《青蛇》中，全新的剧本中连“倒塔”这出戏都被删得一干二净，为了不使小青这个“女一号”沦为有名无实的“光杆司令”，编剧与导演对小青做了如下方式的艺术加工：

1. 编织关系网

在原作中，主角白素贞与故事中的全部重要人物都存在着直接关联，而小青仅仅是作为白素贞的妹妹（婢女），与白的爱人、敌人等建立隔着白素贞的连带关系，这就导致了小青缺乏与他人间的直接互动，就算出场再多，也只是围绕太阳旋转的行星之一。

然而在《青蛇》中我们不难发现，小青摇身一变，编织出了以自己为中心的“人物关系网”——白素贞是她的姐姐，许仙表面上是她

的姐夫，实际上却与她存在一丝暧昧，就连四大皆空的法海禅师也成为了小青千方百计勾引的猎物。正是与众人之间存在的这种千丝万缕的关系，为小青引出重要事件、成为中心人物奠定了基础。

2. “偷梁换柱”

众所周知，在“酒变”一场中，原本是白素贞在端午节饮下雄黄酒而现出蛇形，然而在《青蛇》中，这个变身者却换成了小青——这场戏是起到转折作用的重要桥段，小青不听劝告饮酒变身，不但强化了她叛逆贪玩的个性，更带出了她在许仙惊死后随白蛇一起上山求药等众多以她为主的后续情节。

此外，与《白蛇传》中那活菩萨一般的白蛇娘娘相比，电影中无论是白素贞还是小青都增添了几分“妖气”——二人初到人间，便是一步三扭、媚态百出，青蛇在妓院大跳艳舞，而白蛇则对一见倾心的许仙百般使法勾引，这也就使得二人间那段流传千古的爱情故事发生了变质，不再那么简单纯洁，而是多了一丝男欢女爱的现世意味。如果说《白蛇传》中的青白蛇是“神”性化的妖，那么《青蛇》中的二人则是更偏于“人”性化的妖。

在电影中，许仙和法海两个人物更是遭到了颠覆性的改造。首先，由两位年轻英俊的男演员出演许、法二人，这本身就淡化了他们在《白蛇传》中很多令人反感的特征。且这回的“呆书生”许仙不但长了一张聪明面孔，心眼也着实增长了不少——他不仅“与时俱进”地学会了尝试“婚外情”，更在最终青白蛇身份暴露之时，说了一句令戏里戏外人们都大跌眼镜的话——“行啦！这我早就知道啦！”

再说赵文卓扮演的法海，虽然他身上依然保留着原作中那种“法不容情”的特性，但我们却不再感觉他是一个令人唾弃的小人——除妖救人是他的天职，而他的字典中又从来不存在“爱情”这个字眼，因此他的种种行为也就变得可以理解了。至于电影中加入了他对小青情欲的描写，也是为了给这个不食人间烟火的“神”加入一丝人性色彩。

总而言之，如果说《白蛇传》中，人、神、妖的本性是颠倒错位的，那么《青蛇》中，所有的角色的性格则都向“人性化”的主题靠拢了。

除主要人物外，其他角色更是进行了一番大换血——《白蛇传》中的小沙弥、南极仙翁以及许仙的姐夫等人，在《青蛇》中根本没有出现，取而代之的是一些新的原创人物，如影片开端被法海收服的蜘蛛精——这是一个一心向佛的善良妖精，却被“遇妖必除”的法海无情地废掉了百年道行，这个角色的命运开门见山地交待出了法海的人物性格。此外还有法力不高却十分自负的盲道士，设置这个人物的主要用途是活跃影片气氛，增强娱乐性。

四 总结

与《白蛇传》相比，《青蛇》绝对称得上是一次颠覆性的再创作——这既是港产片注重娱乐性的必然结果，又是由于导演将个人对人情世故的看法大量融入其中。如果说《白蛇传》仅仅是一部歌颂爱情的神话故事，那么《青蛇》则是借着《白蛇传》的外壳，将探讨的重心落在了“人性的弱点”之上。

“新武侠之父”徐克的电影的确是为历史悠久的武侠电影注入了一股新鲜的空气，但他的片子却往往由于过分求新求变，使得五花八门的电脑特技和张扬搞怪的人物造型抹杀了武侠电影本身的传统性和文化性。

相比之下，《青蛇》由于资金的限制，并没有做出什么飞火星般的炫目特技，但却因此更加重视了影片内容的深度，并且营造出了淡雅脱俗的画面美感，而这两点恰恰是最能打动观众的。

（邓筱溪，北京电影学院导演系2005级本科生。）

附：本文为谢飞老师所执教的05导演本科班《拉片》课作业，本课程所涉及的推荐片目如下：

类别	片名	原著名	本作品改编 影视次数	原著作者	作品改编 影视次数	国家	导演	国家	影片 年代	IMDB 评分
中国部分										
戏剧	窦娥冤 (山西蒲剧)	窦娥冤		关汉卿		中国	张辛实	中国	1965	
	牡丹亭 (昆曲,青春版)	牡丹亭		汤显祖		中国	白先勇策划	中国	2005	
	白蛇传(京剧)	白蛇传		民间		中国	田汉(编剧)	中国		
	雷雨	雷雨		曹禺		中国	孙道临	中国	1986	
	茶馆	茶馆		老舍		中国	谢添	中国	1980	
小说	四大名著									
	家	家		巴金		中国	陈西禾	中国	1956	
	阿Q正传	阿Q正传		鲁迅		中国	岑范	中国	1981	7.9
	边城	边城		沈从文		中国	凌子风	中国	1984	9
外国部分										
戏剧	王子复仇记 HAMLET	哈姆雷特	56	莎士比亚 W. Shakespea re	651	英国	劳伦斯奥利佛	英国	1946	7.9
	奥塞罗 Othello	奥塞罗	30	莎士比亚		英国	尤特凯维奇	前苏联	1956	7.9
	李尔王 King Lear	李尔王	16	莎士比亚		英国	柯静采夫	前苏联	1969	8.5
	蛛网宫堡 Macbeth	马克白斯	45	莎士比亚		英国	黑泽明	日本	1957	8.2
	未完成的机械钢 琴曲 Unfinished Piece for Mechanical Piano	帕拉托诺夫 Platonov		契诃夫 A. Chekhov	194	俄国	米哈尔阔夫	前苏联	1977	8
	玩偶之家 A Doll' s House	玩偶之家	19	易卜生 H. Ibsen	129	挪威	戴维查克	英国	1992	8.3
	榕树下的欲望 Desire Under the Elms	榕树下的欲望		奥尼尔 Eugene O' Neill	59	美国	德博特曼	美国	1958	6.3
	邮递员之死 Death of a Salesman	邮递员之死	10	阿瑟米勒 Arthur Miller	62	美国	施隆多夫	美国德国	1985	7.3
	萨拉姆女巫 The Witches of Salem	萨拉姆女巫	5	阿瑟米勒		美国	雷孟德里欧	法国	1957	8
小说	战争与和平 WAR AND PEACE	战争与和平	11	托尔斯泰 Leo Tolstoy	126	俄国	邦达尔丘克	前苏联	1968	8.6
	复活 Resurrection	复活	16	托尔斯泰		俄国	什威采尔	前苏联	1960	8.7
	白痴 Idiot	白痴	12	陀斯托也 夫斯基 F. Dostoyevs ky	128	俄国	培利也夫	前苏联	1958	8.6

类别	片名	原著名	本作品改编 影视次数	原著作者	作品改编影 视次数	国家	导演	国家	影片 年代	IMDB 评分
	卡拉玛卓夫兄弟 The Brothers Karamazov	卡拉玛卓夫 弟	11	陀斯托也 夫斯基		俄国	培利也夫	前苏联	1969	7.3
	欧叶妮格朗台 Eugenie Grandet	欧叶妮格朗台	9	巴尔扎克 H. De Balzac	123	法国	阿列塞也夫	前苏联	1960	
	萌芽 Germinal	萌芽	4	左拉 Emile Zola	74	法国	克劳德伯里	法国	1993	7
	巴黎圣母院 Notre Dame de Paris	巴黎圣母院	20	雨果 Victor Hugo	122	法国	德拉诺	法国	1956	6.3
	悲惨世界 Les Mis érables	悲惨世界	18	雨果		法国	克劳德兰罗克	法国	1995	7.4
	孤星血泪 Great Expectations	伟大的前程	12	狄更斯 Charles Dickens	232	英国	大卫里恩	英国	1946	8.3
	苔丝 TESS	苔丝	6	哈代 Thomas Hardy	31	英国	波兰斯基	英国	1979	7.1
	简爱 Jane Eyre	简爱	18	夏洛特伯 朗特 Charlotte Brontë	28	英国	史迪文森	美国	1944	7.6
	傲慢与偏见 Pride & Prejudice	傲慢与偏见	9	奥斯丁 Jane Austen	31	英国	列奥纳德	美国	1940	7
	威尼斯之死 Death in Venice	威尼斯之死	2	托玛斯曼 Thomas Mann	26	德国	维斯康蒂	意大利	1971	7.6
	老人与海 The Old Man and the Sea	老人与海	3	海明威 E. Hemingway	42	美国	斯土哥斯	美国	1958	6

1、本影片目录为教师推荐给学生观看的由文学、戏剧名著改编影片。

2、要求学生通过看片了解文学、戏剧名著,并鼓励学生进而阅读名著。

3、要求学生将“泛读与精读”相结合,多看、多读,打好艺术创作的文学戏剧知识基础。

4、考核要求:本课程为自学课程,期末要求学生交小论文一篇,写精看与精读一部名著与影片的心得,可从文学戏剧或影视改编等角度进行,字数不少于 5000 字。

5、资料网站:www.imdb.com。