

我看《白蛇传》

陈才 (广东省旅游职业技术学校 510030)

《白蛇传》是中国戏曲名剧，故事初见冯梦龙著《警世通言》卷二十八《白娘子永镇雷锋塔》，最早的《白蛇传》第一折戏叫《双蛇斗》。如今活跃在舞台上的《白蛇传》是田汉先生1953年在东邻东四北大街完成的《白蛇传》，几乎全国所有的剧种都有上演，甚至皮影戏、木偶戏都有《白蛇传》的演出，可谓百花齐放。京剧平易抒情，昆曲典雅浪漫、川剧火爆奇特。“戏曲艺术是唱、念、做、打的综合艺术，是融诗、歌、舞、剧于一体的艺术。”而链接这些的就是程式，《白蛇传》一剧就非常鲜明的体现了戏曲艺术的特征。《白蛇传》故事结构为“游湖”——“结亲”——“惊变”——“盗草”——“水漫”——“断桥”——“和钵”——“毁塔”。整场故事逻辑是围绕在“爱”字上展开的，突出了白素贞“为人妻，为人姐，为人母”这一主要人物形象。田汉先生给予这个角色的定位是突出“人”，而不是“妖”。“白素贞”三字，顾名思义，她就是田汉先生勾勒的一个纯净、善良、唯美的化身，她至纯至性、至刚至柔。田汉先生借此剧也表达了自己对处于当时社会背景下的中国传统妇女的同情，也对她们温柔、善良、坚强、对爱情从一而终的传统美德给予了肯定和赞扬。“游湖”是全剧事件的开始，在“断桥”上与许仙相遇，在小青的撮合下，终成眷属。田汉先生设定在“断桥”相遇是为后面的“断桥”埋下了伏笔。舞台上并无雨、船、水，而是通过白蛇、青蛇、许仙、艄翁四个演员互相配合的歌舞让观众从中去领略到飘雨乘船的感觉，充份体现了戏曲虚拟性的程式。“惊变”应是整场矛盾冲突的起点，也是全剧矛盾的引爆点。白素贞冒着变回原形的风险毅然喝下雄黄酒现出原形，误吓死许仙，为救大盗草生死未卜。田汉先生在这种特殊环境下设定了白素贞身怀有孕的身体条件是以人物的生死攸关来制造悬念，从而提高了观众对剧情发展的期待值，“含悲忍泪托故交”这一中心唱段是从人性的角度上去引发观众的共鸣，亚当·斯密说过“旁观者包括设身处地的想象能够产生与受难者一致的情感，包括震撼人类心灵的每一种激情。”“盗草”一折是全剧矛盾冲突的推进点，白素贞与仙童拼死一战，最后仙翁赐予灵芝仙草。通过演员“出手”“高台”“云帚”等技巧的运用并汇集了戏曲艺术的“唱”“念”“做”，成为演员非常吃功的一折戏。“仙翁”戏虽不多，但他的善良与专横的“法海”形成了鲜明的对比，也暗示了田汉先生对求得思想解放，反对封建思想的一种肯定。“水漫”是全剧最为热闹的一折，也是体现一个剧团整体实力的一折戏，更是演员尽现身手的地方，全剧的高潮也在此。通

过演员“水旗”舞蹈的运用把汹涌的江水漫过金山的动态过程表现的淋漓尽致。虾兵虾将与神将的打斗，通过戏曲程式动作有机的组合表现得生动活泼。最后“白蛇”“青蛇”与“神将”“法海”的打斗将这折戏推向了高潮。因此“水漫”是烘托气氛最强的一折戏，给观众的是一种动态基形意象，活跃了观众的脑皮层。“断桥”一折，是白素贞、小青、许仙三人心理矛盾冲突最为复杂和强烈的一折。从开场白素贞的倒板“杀出了金山寺狠如烈火”到许仙的忏悔和盟誓。把白素贞对许仙的由恨转怨、由怨生怜、由怜至爱的心理历程一一展现。特别是一出场白蛇清唱的“哭头”，这样的处理让观众与音乐更为贴近，也让观众更好的“听”到人物的内心情绪。其中“小青妹慢举龙泉宝剑”这段中心唱腔更是脍炙人口，这折戏也是三人矛盾最终化解的一场戏。“断桥”虽为“断”，却实为“连”，以连为断，以断为连，达到了高度的辩证统一。各个剧种在这折戏的侧重点不一样，京剧侧重唱，婺剧、汉剧、川剧则歌舞并重。“合钵”一折，这折戏的中心唱段“亲儿的脸，吻儿的腮”是田汉先生专为赵燕侠主演的《白蛇传·合钵》一场所加写的唱段，这段唱词非常强烈的表达了白素贞对尚在襁褓中的小仕林难以割舍的母子之情，对许仙依依不舍的夫妻之情，对法海的痛恶之情以及对世间美好生活的感叹之情。李渔说“有令人费解，或初阅不见其佳，深思而后得其意之所在者，便非绝妙好。”“毁塔”，塔为“雷锋塔”又名“黄妃塔”，剧中小青、仕林毁塔救出白素贞，重见天日。这场戏是全剧的结局戏，以大团圆的喜剧结尾。这表达了田汉先生对此剧中以“白素贞”为主的这一主要角色的肯定，也是对人性的一种赞美与肯定。表现了“白素贞”从一而终、矢志不渝的爱情理念，而这种情感也是超功利性、无目的性的，所以它也是给人美感的。中国是一个有着五千年文明的传统国度，传统的情感道德观念需要传承。随着农业经济、工业经济到知识经济的发展，很多人追求感情掺杂了太多的物欲化，低俗化，最终是“人为物役”。虽说人的感情是一种自然属性，爱情也是非常抽象化的，没有一个固定的模式作为准则，但也不需要对爱情盲目的“愚忠”。如何来提高当代人的生活意识，不让社会更多的人走向情感异化，当代年轻人应树立怎样的爱情观？也是值得我们去重视和探讨的问题。从演员的角度上说，对于角色的把握应注重人物的意志。所以我们在表现这个人物上主要也是去集中体现“白素贞”这一人物的意志所具有时代性。田汉先生的《白蛇传》塑造了当时戏曲艺术的新天地。

米特和声理论的实际运用》一书，令人钦佩。这本书对于作曲领域来说，意义重大。可以说他是我国系统地把兴德米特和声理论著述成书的第一人，这本书介绍了兴德米特的名著《作曲技法》第一卷“理论篇”有关和声的主要内容，其重点是将兴德米特的理论结合音乐名作分析归纳出有条理的作曲技法，以用于创作实践，具有很强的实用性，可以说是一项开辟性的工作。方便了我国作曲家借鉴兴德米特的和声理论来探索民族化的创作道路，对于我国音乐作曲理论的发展具有重大的意义。2004年，出版了《秦西炫音乐文集》，这本文集中除了有关于他本人的事迹、评介文章、他本人写过的论文、音乐评论文章外，还有一些他写的关于谭小麟、阿隆·阿甫夏洛莫夫、沃尔夫冈·弗兰克尔、沈亚威等人的回忆性的文章。这部文集，既为音乐工作者学到一些作曲知识，了解一些作品提供了帮助的同时，也为近现代音乐史广其见闻，提供了一些鲜为人知的鲜活资料。

集数学、作曲、著译于一身的秦老先生，博学、勤奋、谦逊，虚怀若谷、淡泊名利，令人敬仰。对于人生，他用了一个很有意思的比喻，他说：“人的一生若比做一首田园交响诗——开始呈示部是优美的，中间发展部常有暴风雨涌现，但不会延续很长，而后再现部又与优美的呈示部相呼应，并有所深化，全篇乐曲本应是十分愉快舒展的啊！而自己的大半生，特别‘发展部’中的政治风暴，经历得既痛苦又冗长，而‘呈示部’、‘再现部’又太短。愿我们的后代，一生的‘曲式结构’是平衡的、完美的，‘音乐’动听，沁人肺腑！”我们在此对他表示感谢。也衷心地祝愿他的“再现部”能够更长一些而且更加精彩！

作者信息：

杨高鸽（女），山西省运城学院音乐系青年教师。