

白娘子·四季

编剧 蔡孝维 尤继一

绘画 桑麟康

白娘子

她是一个蛇仙，一个为了追求人间真爱，放弃成仙机会下凡为人的美丽、善良、聪慧，对爱情始终充满理想、忠贞不渝的妇女。在剧中，她以京剧青衣行当应工，唱腔以“梅派”为本源；音乐上，京胡是她的人物象征。

许仙

他是一个凡人，蛇仙的丈夫。他出身贫寒，向往美好，具备凡人的忧患和恐惧，患得患失。是爱情让他成长，是爱情使他懂得什么叫做承担。在剧中，他以京剧老生行当应工；音乐上，二胡是他的人物象征。

法海

他是一个守护着“三界清规”的得道高僧。在他看来，神、人、鬼是要完全分列的，并以一生的修为维护着这种“清规”。在剧中，他以京剧花脸行当应工。音乐上，木鱼是他的人物象征。

青妹

她是白娘子的贴身侍女，又与白娘子情同姐妹。她的价值坐标是“一切为了主人”。只要主人好，她可以丢弃自己的原则。在剧中，她分别以京剧花旦和武旦行当应工。她的音乐人物形象选择，是依附于京胡的京二胡。

序曲

[京胡与鼓的抗争。]

开演铃响过之后，指挥上场。随着指挥棒的划动，鼓声骤然而起。

[鼓点沉闷而刚烈，是深山石洞中沉寂千年的吟诵。京胡声悠悠而起，与鼓点作着抗争，从弱到强，从慢到快，是要突破深山里的寂寞氛围，是要冲出冰卧千载的石窟。台上，京胡与鼓对峙而设，交织推进。

[雷电交加，山崩石裂。]

沉寂后的漆黑中，星云飘渺，银河璀璨。

两点星光，由远而近，裹着云彩，在天际间欢快地流动，最后幻化成二位美丽的仙女。一位白裙飘飘，水袖长舞；一位青衣长摆，浮云掠影。

(伴唱)

最爱西湖三月天，

苏堤春晓年复年。

烟柳画桥风帘动，

雨中游湖竟烟蝶。

第一乐章：春

[场景迅速转换。]

初春的天气。西湖苏堤。

桃花初绽，柳浪闻莺。这个时候的西湖，是乍暖还寒的季节。布满薄雾的天空不时飘起细细的雨丝，雨丝伴着柳絮随风轻舞；湖面上偶有落花溅落，圈起了阵阵微波；雨丝风片，使空气中弥漫着花香的味道。湖面上荡漾着春天明亮而潮湿的阳光，阳光随着静静的水波，一片一片，像洒在水中的金箔。就是在这样令人心悦的景致中，京胡声突然进入，是早春时节悦耳的鸟鸣之音。

[京胡独奏《柳浪闻莺》。]

是春日的黄莺在柳林间穿梭飞行，欢快而愉悦。演奏家坐于高台之

上，轻展琴弓，宛若置身西湖之畔的柳林——真是春日的好景致呀，花开正艳，生动得很，柳枝也绿得生机盎然，处处洋溢着江南山水的灵动。

随着京胡演奏者在舞台上渐隐，大乐队进入，仍是和风细雨的旋律，洋溢着青春的律动。

舞队上，是古代书生和少女的打扮。

他们是西湖的游客，书生们撑着没有伞面的伞架，少女们拖着长长的衣袖，轻盈而灵动作地舞蹈着。那些个舞蹈的动作，源自京剧的形体，又有舞蹈的元素，与西湖春日的景色和律动的音乐融在了一起。

音乐中，京胡的声音突然闹了起来，继而传来白娘子幕后独唱：

“驾彩云与青妹离了仙境。”

在众游人的注视下，白娘子与青妹宛如天外飞仙，自半空中翩跹飞

来，飘然而落。她们踩着西湖的水面，在早春的薄雾中欢快地穿行，惊叹于人世间的美丽湖山。

白娘子：（独唱）西湖果然是人间天堂别有风情。

河堤上男和女相依偎紧，
意缠绵，惹人牵，
好一派如胶似漆人间情。

（青妹插白：姐姐，这是什么鸟儿在叫呀？）

逐飞鸟，听不够燕语莺歌啼春晓。
（青妹插白：这红花绿叶的，真好看。）

抚春色，看不尽桃红柳绿蕴春心。
（青妹插白：姐姐，这就是西湖吗？）

过断桥，手挽着青妹缓步行，
就是那湖中的婵娟水照影，
哎呀呀，这光景。

远胜却灵宵瑶池，孤独天庭。

[许仙撑着油纸伞走上，汇入游人之中。他的这把伞，与游人的伞不一样，只一眼便可认得出来。

许仙：（独唱）浮生偷得半日闲，
灵隐扫墓祭祖先。
双亲早逝家孤冷，
何日得遇美婵娟。

[苏堤之上，许仙与白娘子邂逅，两人相见，四目相遇。台上所有的人都像“休止”了，歌队“暖洋洋”的合唱声起。

[歌队：（合唱）哎呀呀，书生遇见了美天仙。

四目相望，心动怦然。

[满台光色更加美丽灵动起来，多媒体投放着花儿绽放的华美与生动，露珠低垂，瓣儿微沉。

游人们用水袖和伞架搭出美丽的造型，是桃枝柳枝下的风情，也是桥杆玉栏外的风景。

[白娘子、许仙（二重唱）

许仙：宛若天仙，何处得见，
分明是九天仙女下凡间。

白娘子：寻他千里，今日得见，
不枉我苦苦修炼五百年。

许仙：品高洁，貌娴静，
温情妩媚，气质如兰。

白娘子：性儒雅，格清俊，
品貌端正，风度翩翩。

[青妹看出了主人的心思，忙挥动水

袖，雨便下大了。游人们下场，许仙把油纸伞递给了白娘子，自己淋在雨中，任雨滴垂落。

[灯光渐暗，场景暗转。同时，歌队合唱起。

[歌队：（合唱）

西湖边，雨绵绵，
雨打湖面泛轻烟。
微风摆柳水荡漾，
含情送伞红绳牵。
只是这一眼，
便成就了千古姻缘。

第二乐章：夏

[京胡与小唢呐、木鱼的协奏。

小唢呐是传统婚庆的音乐载体。
终于要成婚了，白娘子娇羞与期待
共存。在大乐队的帮衬下，京胡的
旋律在唢呐声中躲躲闪闪、忽重忽
轻，最后两种声音和谐共鸣，都融
在了主题音乐中。

本是绿油油的湖面变得温暖起来，

早春的太阳成了仲夏的暖阳，投在
湖面，是红彤彤的色彩。

木鱼声由远而近传来，以极不和谐
的节奏打破了先前京胡与唢呐的和
谐。音乐暗示——法海要出现了，
他来阻止白娘子与许仙的“人神婚
配”。

[台上京胡的演奏渐隐。

色彩渐浓，不仅仅是满台红色的喜
庆，甚至连整个剧场都是红色的喜
庆，观众成了这场婚礼的现场目睹
者，甚至是参与者。

[音乐响起来了，是那种江南苏杭一
带民间大婚时的喜庆音乐。笙箫鼓
乐加上欢快的唢呐，热闹、热烈、热
情而不失含蓄，宛如江南女子的矜
持。

[观众席突然热闹了起来，先是音乐
响起，继而光影轻摇。舞队扮成道
教的队伍，抬着由红绸带织成的意
象的花轿，围着顶红盖头的新娘子
从观众席中悠悠划过。

吹鼓手跟在花轿的后面，吹奏着送亲的曲子。许仙胸前披着红绸花，在轿子前引路。他快乐极了，抱拳向观众致谢。青妹分享着主人的快乐，向观众抛洒着喜糖。只是白娘子，她含羞腼腆，顶着红红的盖头，以新娘的欢媒体味着做人的喜悦。

[台上。在红色的喜庆中，乐队着红色的长袍列成一排，唱起了迎亲的歌谣。]

[乐队：（合唱）

花轿传喜讯，
雨伞定终身。
洞房花烛日，
今夜有良辰。

[花轿和送亲的队伍离开了剧场。
瞬间，剧场内安静下来。台上场景转换，是洞房的气氛，大红的喜字高悬，烛台端墙。

[鼓乐声弱，幕后隐约传来拜堂的司仪声：“一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，进入洞房。”]

[和美的旋律中，许仙以红色丝绸彩带牵出顶着盖头的白娘子。]

[有木鱼声渐起，由远而近。]

[台上，各种色彩的光柱和色块随着主人公的内心情感变化而不断交织着变化，或交或合、或离或行。]

[许仙、白娘子对唱——

许仙：擦开了红红的头巾，
又见你如水的眼神。
我这里门栓儿插紧，
窗外月光皓洁夜已深。

白娘子：期待着幸福的来临，
体会这人间的爱情。
做新娘原来是这般情景，
为人妻，亦惊亦喜亦担心。

(二重唱)

许仙：今日里入洞房我欢喜满心，
白娘子：今日里着红装我蜜意柔情。

许仙：夫妻们同偕老百姓恩爱，
白娘子：愿作那双飞燕合欢丛林。

[许仙与白娘子隐入纱幕后。台上的光影便缠绵起来。多媒体投放在纱幕上的光柱交织在了一起，色块也融合在了一起。]

女高音伴唱悠悠而起，空灵而性感。众男声呼鸣合之。

(女声)洞房花烛结婚俩，
红裙花簪声娇柔。
八宝床前双携手，
红罗帐内几多羞。

[在红色的空间，突然投来一柱冷冷的白光，搅乱了满台喜庆的色调。京胡戛然而止，木鱼声震耳欲聋。

多媒体投影的纱幕上，一团红色的和声中，突然流入一股黑墨，生生将红色块冲成两半。

[乐队唱幕尾曲：
(合唱)人神同路难同枕，
三界清规有分明。
好好一对鸳鸯鸟，
风摧雨淋两离分。]

第三乐章：歌

[京胡和乐队的协奏。]

以旋律和节奏传递着这样的情绪：和美的新婚，夫唱妇随；木鱼的惊悚，常会打破宁静的生活；天界的神力，呈渐压之势，最终排山倒海般倾覆而来。终于，打击乐的完全进入，把京胡的声音淹没了。

[和着前面的音乐，舞台上的多媒体呈现大致是这样的景致：乌云阵阵，压势而来。湖面拥挤着波澜，柳枝被风吹得大幅摆动。一对在荷叶的遮护下幸福地享受着阴凉的鸳鸯，被突然的日蔽风起而惊散。]

[木鱼声弥漫在剧场的全部空间，是那种低频的声响，让人听得烦躁。]

[舞台场景暗转。]

应该是在天庭，满台的云雾。云雾托出宫殿的顶部，甚是飘渺空灵。

[在这样飘渺的意境中，法海幕内唱早板：“上天庭请神兵镇妖除

障。”

之后，法海坐着莲花宝座浮在云雾上缓缓飘至。两个凶煞般的天庭神将驾云护法海同上。

法 湾：(独唱)灵宵殿，得法旨，统领神兵，浩浩荡荡，莲花座上佛，今日除魔下镇江。

都只为白氏蛇妖破戒律，着红装下嫁凡间太荒唐。

三界本有清规在，

天庭威严不可伤，

小妖孽看你何处把身藏。

众神将快随我镇江往、除孽障，切莫要伤了许仙郎，藏在佛门免遭殃。

[两神将施展法术，许仙被云影托着从舞台前区飘过。瞬间，闪电划过，黑云阵阵。

[法海眯着双眼，以冷冰冰的声音说道：“众神将，捉妖去者。”随后，莲花佛座托着他飘然而去，十位威武的天兵天将随后踏云而来，朝着人间飞去。

[以天兵天将从天上飞往人间的主观视角画面来变化舞台上的视点：就像是飞机降落的感觉，舞台上以动态的视点从半空向地面飞舞，穿过多云雾，慢慢可见到地层的山水和村落，再近些，便透过水面聚然到了湖水深处了。隐约中，湖水中出现了众水族，二三十人，各执兵器集结着朝金山寺奔去……

[刚才还只是幻影中的那些水族们，此刻真切地出现在了舞台上。打击乐的声音烘托起战争的氛围。水族们在白娘子和青妹的带领下，掀起巨大的浪花、推动着水潮、唱着曲牌一路往前——她们要水淹金山寺。

白娘子、青妹、众水族：(合唱)

纷纷水族——

怒冲冲水漫金山，

呼啦啦波涌浪翻。

急切切要救夫婿，

恨生法海设难。

何惜洪水天威犯，

真情唯求月团圆。

[白娘子施展法术，挥动长袖，波浪翻滚，水漫金山。

[法海打坐出现在半空之中，与白娘

子形成对峙。法海稳坐莲花台上，随水波起伏；法海请出法器，天兵天将从天飞降。

[合着打击乐的节奏，战争开始了，天兵天将与白娘子、青妹率领的水族们展开了激烈的战斗。

或在水中，或踩着水面，有时候甚至打到了半空之中。而战争的过程，法海却一直稳坐莲花台上。

[白娘子的水族们渐渐不支，已呈败势。白娘子让青妹逃回仙山，自己独抗天兵。

当地最后一次使尽全力挥袖欲使江水上涌之时，半空中出现了一只紫金钵。金钵自体内投射出耀眼的光束，将江水尽收钵中。

[水浪平息了，台上又恢复了静寂。远处，残阳如血，残荷枯枝。多媒体投影的意境已向着深秋而去。

[另一表演区，在金山寺的钟楼之上。

许仙焦虑极了，却不知道怎么办。他刚才好像听见了打斗的声音，听见了娘子和青妹的呼喊。紧锁的钟楼却让他不能离去，真是无奈极了。

许 仙：(焦急地呼喊)娘子、青妹、娘子呀！

(独唱)一声声喊得我口干舌燥，娘子呀，

你可知我被关在了这钟楼。

适才间铺天盖地都是水，转眼间金山禅寺成水牢。

此时山间空寂静，唯余许仙受煎熬。

法海禅师你人何在，何故拘我在钟楼？

适才可是娘子到，

为何山间涌浪涛？
因何杀声阵阵紧，
因何佛门动枪刀？
娘子青妹可安好，
这凶险的恶水，无情的枪刀，叫我
好心焦。
[场景暗转，秋去冬来。]

第四乐章：冬

[京胡与二胡的变奏。
这是白娘子与许仙的音乐人物对话。
一场战争过后，白娘子突然间便剩下自己孤零一人了，丈夫还被关在金山寺内，青妹逃回了仙山继续修炼。
犯了天条，天兵天将定是不会容自己再在人间呆下去，也许就在下一刻，自己便将告别爱着的人间、爱着的西湖。想着必须要在离开人间前见许仙一面，可是法海的紫金钵

是神器，金山寺院哪里还进得去呢？一对爱着的夫妻，想见而不得见，只能两处相思了。

[已是隆冬季节。]

西湖边。漫天飞雪，苏堤素白，地裂苍凉，残荷秃树，雪压枯枝。

[在深情、悲怆的音乐中，白娘子独自再游西湖。]

白娘子：(独唱)金山准敌天兵将，
一路行来心悲伤。
一家人被法海生生拆散，
顶风雪游西湖痛断肝肠。
[飞雪笼罩下的西湖，安静得很，白娘子孤零零的身影，此时更令人垂怜。其实，与其说是游湖，不如说是告别，告别人间，告别美好的爱情，告别做人的梦想。
她是向往人间的，此时却只能告别了。京胡旋律如哭如泣，甚是悲凄。]

白娘子：(独唱)朔风凛冽透骨寒，
漫天飞雪漫裙衫。

这衫儿，雪水泪水各一半，
衫湿风冷心更寒。

西子湖，残荷枯枝舟横卧，

抬眼看，飞雪满天舞正欢。

怎听得孤雁悲鸣声声惨，

恰似我心欲悲泪已干。

过断桥，柔肠寸断，

心沉沉，步履艰难。

西湖山水景依旧，

春光怎抵雪冬寒。

[另一表演区灯亮。金山寺的钟楼上，许仙更显焦躁。西湖边，如纸片般飘着的雪花，打落在白娘子的身上。两个空间，一种愁绪，相爱的夫妻，互相牵念着对方。]

[许仙越想越怕，仿佛妻子真的在刚才的打斗中被伤着了身体。他想回家，想知道亲人是否平安，可又逃不出去。他无助极了，以哀哀的声调悲切地呼喊着：“娘子，娘子……”满台回响，哀声袅袅。]

[白娘子知道，此时的夫君正被法海囚禁在金山寺内。人虽未见，却能感受到爱人对自己的挂念。她一声“许郎”在飘雪中回荡，凝聚了无尽的哀怨与愁绪。]

[许仙、白娘子对唱、二重唱——

许仙：心锥泣血把妻唤，(夹白：娘子)
山回声水回响难见妻还。

白娘子：遥望着金山寺哀声悲叹，

(夹白：许郎)

不尽离愁挂君安。

许仙：贼法海诬陷你妖魔蛇胆，
分明是恶语伤人胡乱攀。

白娘子：妻虽然是异类，却一心为善，

许仙：纵然你是异类，我也爱你万万年。

白娘子：再回首看一眼西子湖岸，

许仙：再翘首问一声贤妻可安。

[白娘子是蛇仙，虽是两个空间的悲喊，她应是能听得见许仙话语的。许仙对妻子无尽的爱意和牵挂，深深打动着白娘子这个期待感受人间真情的蛇仙，她真的被感动了。]

白娘子：(独唱)

听许郎他一番肺腑之言，

不由我心酸楚泪泪涟涟。

许郎啊，

妻要将真情的话儿对你讲，

我本是峨眉山苦苦修炼一蛇仙。

恋红尘游西湖，断桥初识郎君面，

借雨伞把船颠，红绳牵线结姻缘。

红楼上鸾凤鸣缠绵无限，
相敬爱相体贴温情绵绵。
妻爱你人忠厚常把双亲念，
妻爱你品端正风度翩翩。
怎奈风筝断了线，手儿难牵，相思
绵绵。
妻为你与法海曾把理辩，
妻为你与法海舍命鏖战金山前。
从今后夫妻们咫尺天涯难相见，
从今后你便是断线风筝无人挂牵，
许郎夫啊——
真心痛，休自怜，从此常把妻挂念，
也不枉为妻我，下凡间，将你恋，
受苦难，遭熬煎，困在塔中心也甜。
[“妻啊”——许仙仰天长叹，深情而无助。

许仙：(独唱)

娘子最爱西湖景，
却在西湖遭囚禁。

娘子最爱人世间，
却在人间难做人。
[许仙渐隐。飞雪漫漫，音乐突变。
远远地，法海来了，带着他的紫金
钵和天兵天将。
[白娘子知道已难敌天兵天将，她以
留恋的眼神再次注视着西湖，告别
人间自由。
[有强光从舞台顶端照下，台上划过
一道耀眼的光束。白娘子飞出了舞
台，消失在观众的视线中。
[雪越下越大，如铺天盖地般滚滚压
来。

尾 声

[京胡独奏。
是白娘子在孤寂、冰冷的塔内，心
里感情的音乐倾诉；也是许仙欲哭
无泪的悲泣。

[若干年后，仍是冬日，西湖畔，
大雪纷飞。

[歌队：(合唱)

耳畔寒风阵阵紧，
眼前飞雪乱纷纷。
冷冷一座雷峰塔，
生生隔断夫妻情。

[一个小男孩着红色的肚兜，从舞
台深处缓缓走来。满台白色，只
看着红点远远而来，最后至前台。
[众演员上场。音乐起，热烈而激昂，
气势磅礴。

(合唱)

吴山修炼不为仙，
只求真情下凡间。
千年传奇白娘子，
至诚至爱佳话传。

[剧终。]

耳畔寒风阵阵紧，眼前飞雪乱纷纷。
冷冷一座雷峰塔，生生隔断夫妻情。

