

雷峰塔與白蛇傳的故事

● 李能宏

西湖美景雷峰夕照

江南湖山秀美，最令人心嚮往之者，首推「西湖」，「西湖」在杭州城西，亦名「錢塘湖」、「明聖湖」、「金牛湖」，蘇軾詩有「欲把西湖比西子」（西施）之句，故又名「西子湖」，三面環山、南北雙峰對峙，湖中有蘇、白二堤，分為裏湖、外湖、後湖。四季風景各異，但皆美不勝收，以西湖十景馳名中外；為：蘇堤春曉、斷橋殘雪、雷峰夕照、曲院風荷、平湖秋月、柳浪聞鶯、花港觀魚、南屏晚鐘、三潭印月、雙峰插雲。

其中「雷峰夕照」，指斜陽裡的雷峰塔，別具風情，故成一景。雷峰在西湖南面的南屏山，舊有郡人雷姓者居此，故名

，山上有塔名「雷峰塔」，為五代時吳越王錢俶為紀念愛妃黃氏而建（公元九七五年），俶自為碑記，略云：「諸宮監尊禮佛螺髻髮，猶佛生存，不敢私秘宮禁中，恭創窳堵波於西湖之滸、以奉安之，始以千尺十三層為率，爰以事力未充，故從七級，鐫華嚴諸經圍繞八面，塔曰黃妃云云」。

取一空，只剩廢墟猶存。今（二〇〇一）年三月十一日，雷峰塔考古隊揭開了已封存一千多年的神秘地宮，發現了佛像、銅鏡及大量古錢幣，並未發現傳說中的白蛇，這段千年神話不攻自破了。

白蛇傳故事的演變

自古以來，有山就有寺廟，有些寺後來成了京劇劇目，如「甘露寺」編為「劉備招親」，「法門寺」編成「雙姝奇緣」，「金山寺」成了白蛇與法海鬥法的地方。這些膾炙人口的戲劇故事，流傳了千百年，歷久不衰，這裡專談與金山寺有關的白蛇傳。

自古以來，有山就有寺廟，有些寺後來成了京劇劇目，如「甘露寺」編為「劉備招親」，「法門寺」編成「雙姝奇緣」，「金山寺」成了白蛇與法海鬥法的地方。這些膾炙人口的戲劇故事，流傳了千百年，歷久不衰，這裡專談與金山寺有關的白蛇傳。

附近迷信居民，傳說塔磚塊因鎮壓白蛇可以避邪，不數日，成千上萬塊塔磚，被搬

白蛇傳故事形成於宋代，原出「金鉢記」，明代「警世通言」中已有「白娘子永鎮雷峰塔」一篇，其中有「借傘」、「

結盟」、「銀鍋發配」、「調禪」、「合鉢」等情節，已是較完整的故事。另外「綴白裘」卷中有「水漫」一折，上述故事情節，人物性格與「西湖三塔記」大不相同，白娘子已非妖異，而為追求幸福、忠於愛情、勇敢、善良的婦女，據「西湖誌」：明嘉慶年間，杭州有盲藝人曾演述「雷峰塔」故事；據阿英「雷峰塔傳奇敘錄」記載：明神宗年間，陳元龍曾編「雷峰塔傳奇」，由藝人演唱，清代亦有關於白娘子、許仙故事的彈詞，演唱白娘子故事，內容漸臻豐富，一般皆有白娘子下山，收青、驚變、盜草、水鬥、斷橋、產子、合鉢、祭塔、佛圓等情節，白娘子為追求愛情與幸福之戰鬥精神，漸為突出，妖氣亦幾乎脫盡。川劇、粵劇、徽劇、湘劇、評劇均有類似的劇目，京劇早年曾有陳墨香改編本，後來由田漢改編。現今屢屢上演的「白蛇傳」，多採用田漢之版本。

白蛇傳故事是這樣的：峨帽山上，有白、青二蛇精，不耐深山修煉之苦，化身為少女白素貞與小青，雲遊至西子湖之濱，適逢落雨巧遇青年許仙，白素貞與許仙因借傘、同舟，互生愛慕之情，經小青為媒，結為夫婦。金山寺僧人法海，以人、

妖殊途為由，蓄意破壞二人婚姻，端陽節當日，誘使許仙用雄黃酒給白素貞飲用，以致復現蛇形，許仙受驚，暈厥不起，白素貞不避艱險，前往崑崙山盜取仙草，救活許仙，法海教唆許仙，避開白素貞而到金山寺參禪，白素貞與小青趕到金山寺，懇求法海釋放許仙回家，遭法海嚴辭拒絕，白素貞忍無可忍，運用仙術，搬來水族蝦兵蟹將，水漫金山，雙方激戰，白素貞因身孕腹痛，戰力大減，敗走斷橋。其時，許仙深感悔恨，不顧一切逃下金山，與白素貞相遇，許仙痛陳已過，白素貞念及舊情，原諒了許仙，小青則忿恨不平，要殺許仙，白素貞苦勸，始平息一場風波，夫妻和好如初，重過甜蜜生活。以後的結局有兩種說法：一說正當白素貞產子，全家慶祝彌月之時，法海又遣神將而至，以金鉢拘走白素貞，壓於雷峰塔下，小青滿懷仇恨，約請三山五岳眾神，打敗神將，救出白素貞。一說許仙與白素貞之子許仕林，考中狀元，到雷峰塔拜見白素貞，然後奏請皇上，將白素貞放出。神話故事，各說一套，誰曰不可。

四旦聯演千古絕唱

白蛇傳是官中戲，一九三一年，北平戲劇月刊選出的四大名旦：梅蘭芳、程硯秋、荀慧生、尚小雲都擅演此劇。荀慧生擅演「遊湖借傘」，尚小雲「盜仙草」和「水漫金山」最拿手，梅蘭芳整齣「白蛇傳」都是拿手好戲，早年貼演白蛇傳時，武生泰斗楊小樓為了捧他，給他配過「伽藍」。程硯秋演白蛇傳時，四小名旦之一的宋德珠給他配過小青，可惜因年代已久，又遭文革十年浩劫，資料及照片搜集不易。

至於四小名旦也都擅演「白蛇傳」，一九四〇年，北平立言報舉行公開投票選舉，選出尚在科班或尚未滿師的京劇旦角李世芳、張君秋、毛世來、宋德珠四人為四大童伶，後來改稱為「四小名旦」。

李世芳原名李福祿，祖籍山西，一九二一年生於北京。父親李子健是晉劇名旦，藝名「紅牡丹」，文武兼精。母親亦為晉劇名優，授徒很多。李福祿十一歲入「富連成」科班五科，改名李世芳。一九三六年拜梅蘭芳為師。他刻苦專心，藝事精進，加上他又娶名旦姚玉芙之女為妻，在其岳父指教下，他廣採博納，風格獨具。他扮相華麗大方，眼睛靈活傳神，嗓音甜

潤明亮，舞姿準確優美，富有創新精神，當時評論他是：以其秋水雙瞳，春風舉雲，酷似晚華，具王者相，獲有「小梅蘭芳」之譽。常演劇目有《宇宙鋒》、《貴妃醉酒》、《玉堂春》、《霸王別姬》、《生死恨》等。一九四七年一月五日應某票房邀請，由上海去青島演出，不幸飛機在青島嶗山周圍失事遇難，年僅二十六歲，同時罹難者有其學生李蓉芳等。

張君秋原名滕家鴻，祖籍江蘇丹徒。

一九二〇年生於北京。自幼師從李凌楓，後拜「通天教主」王瑤卿為師。又娶尚小雲的琴師趙硯奎之女趙玉蓉為妻，由他岳父為其操琴，演唱更勝一籌。他氣度大方，嗓音嬌媚脆亮，音域寬，音色好，眼神靈活。當時報界對他的評價是：扮相似梅、唱功似尚、腔調似程、做工似荀，又勇於創新。常演劇目有《玉堂春》、《望江亭》、《狀元媒》、《詩文會》、《春秋配》等。他取眾家之長，經長期的舞台實踐，已形成舒展華麗的張派，成為一代旦角宗師。他年逾古稀，擔任著許多要職，還經常參加紀念演出。其弟子楊淑蕊、薛亞萍均獲得「梅蘭芳金獎大賽」金獎。張君秋於一九九七年五月廿七日在北京去世。

毛世來，祖籍山東掖縣（今萊州市）

，一九二一年生於北京。其大哥坐科「斌慶社」習武生，藝名毛慶榮。三哥坐科「富連成」四科，藝名毛盛榮。他十一歲入「富連成」科班五班，藝名筱翠花（于連泉）。曾拜梅蘭芳、尚小雲，後拜荀慧生、芙蓉草（趙桐珊）為師。初演青衣，後改花旦，兼演武旦，蹺工極佳。他嗓音清亮、甜潤，道白清麗乾脆，扮相嬌小玲瓏、嫵媚動人。他眉目頗似尚小雲，做工近似荀慧生，享有「小筱翠花」之譽。他是「四小名旦」中組班最早的人，也是最早到上海演出的一位名旦。常演劇目有《翠屏山》、《大英節烈》、《小放牛》等。一九五八年由北京調長春任吉林省劇協主席、吉林戲校校長等職，後患偏癱。其弟子邢美珠是當今氍毹坤伶一紅角；王繼珠獲得《梅蘭芳金獎大賽》金獎。毛世來病後數年，在吉林去世。

宋德珠，原名宋寶祿、號穎之，祖籍

天津，一九一八年生，畢業於中華戲曲學校。曾先後向名武旦余莊兒（余玉琴）、小四十（朱桂芳）、老水仙花（郭際湘）、九陣風（閻嵐秋）、十陣風（張善亭）

、白牡丹（荀慧生）、程硯秋等學藝，後和王玉蓉（王佩芬）在王瑤卿那裡學戲。並娶名武生小振庭（孫毓堃）之女為妻。

他以演武旦、刀馬旦為主，兼演青衣花旦。他武功堅實，扮相俏麗，動作靈巧，身手輕捷，具有英俊氣勢，形成美、媚、脆、銳的獨特表演風格，是京劇武旦挑班第一人。常演劇目有《扈家莊》、《楊排風》、《十三妹》等，後因年事過高，執教於保定、石家莊等地，並任河北省劇協主席。宋德珠於一九八四年七月十八日謝世，桃李滿門，其女兒宋丹菊繼承其衣鉢，是北京京劇院著名武旦演員；其弟子劉琪、王繼珠均獲得《梅蘭芳金獎大賽》金獎。

四小名旦技驚九城

生意人腦筋動得快，北平長安戲院和新新大戲院，當年邀請了四大童伶合作演出了兩次「白蛇傳」，每人一折，當時被稱為「四白蛇傳」。宋演「金山寺」、毛演「斷橋」、李演「合鉢」、張演「祭塔」，珠聯璧合，各展所長，轟動九城。這幾場戲的演出是皆大歡喜、戲院賺了錢、觀眾看了好戲，從此李世芳、張君秋、毛

世來、宋德珠聲譽雀起，被觀眾公認為「四小名旦」。

一九四七年因李世芳在青島罹難，宋德珠又一時息影舞台，是年北京《紀事報》倡議再進行新「四小名旦」選舉。八月一日開始投票，九月十五日揭曉，歷時四十五天。張君秋名列榜首，陳永玲、許翰英當選。名次為張君秋三五七三〇票、毛世來二七二五六票、陳永玲二四三〇九票、許翰英二三五七八票。

但為了和前「四小名旦」相區別，陳永玲、許翰英被稱為後「四小名旦」或新「四小名旦」。

陳永玲，原名陳志堅，祖籍山東惠民，一九二九年生於青島。讀書時對京劇就有特殊愛好，曾拜南方「四大名旦」王芸芳（邱步武）為師學旦，後考入北平中華戲曲學校學戲，師從筱翠花。後拜梅蘭芳、尚小雲、荀慧生等為師，工青衣花旦。他戲路寬廣，唱做俱佳，曾組「玲聲社」挑班演出於京、津、滬等地。常演劇目有《小上墳》、《戰宛城》、《拾玉鐲》、《二進宮》和《醉酒》等。五十年代曾與譚富英、裘盛戎、李多奎等到青島演出受到歡迎。他娶名伶言慧珠之妹言慧蘭為妻

。後任蘭州市京劇團團長，並在甘肅省藝校任教。曾任香港戲劇演員協會理事長、香港陳永玲京劇團團長。海外報刊評論他是「集梅、程、尚、荀、筱絕技於一身」的「中國名旦」。其學生魏海敏是繼顧正秋後的第二位獲得美華藝術協會頒發的「終生藝術成就獎」的乾旦。陳永玲現在台北定居。

許翰英，原名許景烈。祖籍山東省平度縣（現青島平度市）。自幼酷愛京劇藝術，九歲曾向趙綺霞等學戲。二十三歲拜荀慧生為師，並得到梅蘭芳的指教，技藝大進。一時曾有男（許）翰英、女（童）芷苓之說，成為荀派演員佼佼者。解放初他參加青島市文聯京劇團後成為青島市京劇團頭牌旦角，一齣《紅娘》紅遍大江南北，久唱不衰。後來他參加了江蘇省京劇團。常演劇目有《勘玉釧》、《霍小玉》、《紅樓二尤》、《金玉奴》、《三堂會審》、《香羅帶》、《釵頭鳳》等。但他未能逃過「文革」的厄運，一九七一年六月八日蒙冤致死，享年五十歲。

先說許翰英的「遊湖借傘」。因為他是荀慧生的徒弟，所以演的純屬荀派，他的頭飾與眾不同，他梳古裝頭披髮，與許仙邂逅時，愛慕之情表現得很浪漫露骨。處處表露出對愛情的急迫，這是荀派的特點，其他流派不及也，飾演小青的是久傍荀慧生的何佩華，兩人默契十足，旗鼓相當，使演出生色不少。

「金山寺」水門，「唱崑曲」是由陳永玲飾演白素貞，谷玉蘭飾小青，楊盛春飾伽藍，三位名角同台，各顯所能，陳永玲身材修長、武功一流、快槍、雙槍動作嫻熟，要下場尤其精彩，配上楊盛春的伽藍，兩人棋逢敵手，開打火熾精彩甚有特色。

毛世來飾演「斷橋」、「合鉢」的白素貞，因他身材不高故踩硬蹺演出。「斷橋」重唱與做。毛世來能唱善做，「斷橋」演得很有特色，「合鉢」雖然時間不長，但毛世來演得與眾不同。他的武功紮實，在法海亮出金鉢的一剎那，他先虎跳、撲虎，接著走絲撲虎，再就地十八滾加烏龍絞柱，其他演員沒有這樣演的，毛世來算是獨一無二了。

最後是戲界諺稱刀槍不入的張君秋主

中演「祭塔」。當時他還沒形成張派，大段反二簧，唱得委婉淒楚，聲情並茂，他扮像雍容華貴，嗓音清脆嘹亮，唱法靈巧多變，並能以聲傳情，歌喉之佳，名列四小名旦之冠，由於他演唱精彩，獲得「祭塔旦」的美譽。「四白蛇傳」連演三天，場場爆滿，戲院還破例賣了站票，戲院賺了錢，四小名旦的名聲也名揚四海了。「四白蛇傳」演出成功，主辦單位紀事報特定製了四個銀盾和四個寶塔分贈四位演員，寶塔高約三尺按照雷峰塔照片製造，純銀鑄作，高七層，重檐飛棟，窗夕繞塔，每層都有不同款式的風鈴，真是一件玲瓏剔透的藝術精品，可惜毀於文革，連照片都沒留下。以上後四小名旦演出情形，是由碩果僅存的陳永玲追憶，由筆者記錄以饗同好。

拍成電影更有看頭

由於白蛇傳是家喻戶曉的故事，又是一齣百看不厭的好戲，多年來很受觀眾歡迎。

一九八〇年，上海京劇二團，由該團梅派青衣李炳淑（言慧珠學生）、青年武旦方小亞分飾白素貞與小青，大噪小生陸

柏平合演了一齣「白蛇傳」電影。

因為白蛇傳是神話故事，以電影手法處理最為合適。譬如開始的山崩、濃霧中白蛇、青蛇從空而降，變成兩位美麗的少女。「遊湖借傘」開始都是在西湖實景拍攝，整齣戲都保留了原有的唱腔和身段。水漫金山時，水漲山高，有點像西片「十誠」裡海中出現一條大道的攝影技巧，神將在水上打鬥，白素貞駕雲到崑崙山盜取仙草，法海將禪杖變成巨龍力戰白素貞、白素貞被壓在雷鋒塔，小青重新修煉後，救出白素貞等動作情景，都運用了電影拍攝技巧，拍得像武俠電影的變化莫測詭異神奇，使該片成為一齣成功的京劇電影。

主角李炳淑扮相雍容華貴，嗓音寬亮甜潤，唱、念、做都有獨到之處，如吐字之清晰，唱腔之圓熟，做功之細膩，均已達到十分精美的程度，並呈顯出梅派的端莊典雅，優美俊秀的表演風格，與鶴、鹿二仙在崑崙山之開打，從高崖翻下，力戰二仙。金山寺之水鬥，與神將交手，技術嫻熟身手俱見功夫。

飾演小青的方小亞，身材窈窕，武功一流，腰功之軟，向後彎頭可以著地，仰臥能手腳並用同時踢、擋很多枝槍，在表

演上，她吸收了武術的矯健和舞蹈的嬌媚，使她的身段動作更富有一種少見的美感，開打中，妙在快、準、穩、美。她曾獲得梅蘭芳金獎，被譽為第一武旦。

飾演許仙的陸柏平，唱腔富有韻味，做功細緻，被驚嚇後之僵屍乾淨俐落與主角默契十足，配合嚴緊，三位主配角，把一齣傳統神話戲演得精彩絕倫，談電影片在大陸甚為風行。經翻製成錄影帶後，台灣坊間也風行一時，現已被製成VCD。看白蛇傳錄影帶不但可以看到精彩的京劇表演，還可以看到美麗的西湖，真是一舉數得，這都是拜科技之賜，可以躺在沙發上看精彩的演出，當年遜清的西太后都沒這個福分。

這齣精彩的白蛇傳影片共分十場，（筆者自分）。第一場：遊湖借傘二十一分鐘，二、紅樓交頸七分，行醫濟世五分鐘，酒後現形十二分，仙山盜草十四分，金山還願四分，水漫金山二十一分，斷橋重會三十四分，壓塔十六分，報應五分，共一百三十九分。真是一部空前精彩的京劇電影。

後起之秀紛紛貼演

大陸出版的京劇劇目辭典，共收京劇

劇目五千餘齣，劇目時代按上古、商、周秦（含春秋戰國）、兩漢、三國、兩晉南北朝、隋唐、五代、宋（含遼、金、西夏）元、明、清、近現代部分編排，在眾多劇目中，現在所上演者，僅三百餘齣而已。其中經典之作確實不多。溯自宋朝「金鉢記」發展到現在之「白蛇傳」已長達千年之久，其中經過學者，伶人的重編和修正，才有今天這樣完美的劇本，像這樣百看不厭的傳統老戲實在太少了。因為久演不衰，所以「白蛇傳」是旦角必修的劇目。

政府遷台後，老一輩的旦角，戴綺霞、金素琴、秦慧芬、周慧茹、顧正秋、馬驪珠等，中年演員徐露、趙復芬、魏海敏、吳陸君等也都時常貼演白蛇傳，也都受到觀眾熱烈歡迎。

大陸自從文革造反以後，樣板戲盛行一時，老一輩的旦角逐漸凋謝，五十年代，杜近芳與葉盛蘭合演的「白蛇傳」風行一時。

四人幫倒台後，傳統戲又興起，各劇團又重新排演「白蛇傳」，也很受觀眾歡迎。

專門報導兩岸京劇訊息 一份高水準的藝文報

弘報六大特點：

- 一、紙張潔白強韌
 - 二、兩版彩色版面
 - 三、照片鮮艷美麗
 - 四、內容豐富確實
 - 五、名家執筆撰稿
 - 六、訊息報導快捷
- 全年報費壹仟伍佰元正，共五十二期
- 國外訂戶一律美金七十元（航空寄報）
- 歡迎訂閱，劃撥帳號：一九五五三七〇二——弘報出版社

社址：台北市永吉路二二三號

總管理處：台北市重慶南路三段一二八號五樓之二

服務專線：(02) 二二三三二五五一

日夜服務電話：(02) 二六三三五二六二

傳真：(02) 二二三三九〇三三〇・二六三二七五三四