

大眾與藝術之間 《白蛇傳》

2010-09-26 記者 李庭蕙 文

炎炎夏日，如何能不待在家中吹冷氣，也能消暑，解解悶。答案不只有到大賣場吹冷氣。到戶外欣賞明華園《超炫白蛇傳》（以下簡稱白蛇傳），體驗水漫金山寺，享受傳統戲曲之美，也是另一種絕佳的選擇。《白蛇傳》自推出以來，已演出過八大場，人數總計突破六十萬人次，堪稱國內戲曲中的經典之作。

《白蛇傳》於新竹縣表演海報（圖片來源/新竹社區網）

不懈付出 終「修成正果」

明華園《白蛇傳》描述白蛇白素貞為佛祖袈裟上的一條白絲帶，意外墜入凡塵而化為靈蛇。在一次命危的情形下，為許仙前世所救。為了報答救命之恩，白蛇與青蛇結伴化作人形，進入人世間。以身相許的白素貞，在與許仙共結連理之後，卻受到法海和尚百般阻撓，以人妖殊途為由，想盡辦法拆散兩人。

在明華園的《白蛇傳》中，白素貞是由當家小生孫翠鳳所飾演，為所有角色中最吃重的一個。從舞水袖到耍雙槍，一連串的動作，皆需要耗費相當多的精力。第五幕《驚變》，白素貞為向許仙隱瞞白蛇身分，忍痛將雄黃酒吞下肚。為表現白蛇翻騰劇痛，表演者時而轉動水袖，在舞台上劃出一條完美的弧線，時而拋出水袖，讓水袖完全的開展於舞台，緊接著俐落的收回擲出的水袖。孫翠鳳使用的力與勁拿捏地相當準確，讓強調力與美的水袖，能完美地呈現。另外，加上「都馬清板」的演唱，強烈的節拍，唱出雄黃入肚後，「寒冰鑽骨」又「烈火焚身」的痛苦，舞蹈與音樂之間的搭配，強而有力地感染了觀眾，為即將現形成白蛇的白素貞捏把冷汗。

水袖是傳統戲曲中，表現角色情緒的一環，舉手投足間，蘊含著不同的情感。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

看著孫翠鳳精湛地演出，很難想像過去的她，曾經是個連閩南語都不會講的外省人。直到與陳勝福(現任明華園團長)結婚，加入明華園，才開啟了她的戲班人生。而在成為明華園首席小生前，孫翠鳳可是吃盡了苦頭。語言的障礙以及僵硬的身體，使得她說也說不好，翻也翻不動。在各種不利的條件下，孫翠鳳咬緊牙根練習，即使挺著大肚子，也在練花槍。或許正是這種不懈的精神，造就了傳奇性的她。

看慣孫翠鳳的歌仔戲表演，像是《界牌關傳說》、《韓湘子》、《蓬萊大仙》...等，都知道她飾演的角色多以小生為主。而在《白蛇傳》中卻難得以小旦的姿態上場，踩著蓮花步，比著蘭花指，一改過去的戲路風格。然而，不變的是孫翠鳳所飾演的角色之主動性。白素貞雖身為女性，但對照過去諸多傳統戲曲中的小旦，像是祝英台或是王寶釧等人物，多了幾分自主的力量。相對於小生許仙的膽小怯懦，《白蛇傳》的女性反而勇於站出來，追求自己的愛情，並挑戰世俗人妖殊途的觀念，敢愛的個性是少數女性意識的抬頭，為相當難得的女性角色。

高科技：老劇的新出路？

明華園《白蛇傳》融合了許多新元素，並結合現代舞台技術與科技效果，打破許多人對歌仔戲舊有的想像。以白蛇第一幕登場為例，為呈現白蛇「退去宿命 鱗刺繡」，從蛇形轉為人形，運用了類似川劇變臉的方式，一步步將臉上的面具褪去，最後一瞬間，演員以毫無破綻的手法，精采亮相，贏得全場歡呼。這種由於劇情的需求，而引用不同劇種特色的作法，彼此相容卻不突兀，讓兩種不同地區的劇種，多了對話的機會。

另外，新舞台技術的使用，更是《白蛇傳》的另一項突破。其中最為人所津津樂道的，莫過於水漫金山寺。大水自觀眾看台兩旁，灑向觀眾，製造出白素貞水淹金山寺的效果。此劇情橋段打破了舞台空間限制，將表演場域延伸至觀眾區，大水瀰漫的效果，讓現場的群眾被拉入白素貞與法海鬥法的緊張氣氛之中。這種突破舞台空間的概念，在一般戲劇表演中相當少見，更遑論是傳統戲曲。藉此機會，明華園讓台灣人對傳統戲曲有了嶄新的印象，成功吸引不少年輕人的目光。證明歌仔戲不只是老一輩的專利，也能夠帶給年輕一輩新的視野與震撼。

水漫金山寺，打破演員與觀眾之間的界線，讓台下觀眾體驗大水漫金山寺的快感。
(圖片來源/聯合新聞網與影片截圖)

《白蛇傳》改編自民間傳說，是個為人所熟知的故事，這對明華園而言是件好事，但也是件壞事。其優點在於觀眾能快速融入故事，並理解整個劇情主軸，但是相對的大家都預測出最後的結局。在這種情形下，要營造出懸疑的氣氛，實在相當不容易。因此能否留住觀眾，除了考驗演員的演技，對導演而言也是一大挑戰。

藝術總監陳勝福選擇以不落幕的方式，處理整齣戲的表演，藉由緊湊的劇情節奏，讓觀眾能聚精會神地將目光焦點投注在演員身上。雖然對觀眾而言，是一大享受，但是對演員與工作人員而言，是一大考驗。就演員而言，必須在極短的時間內，換好正確的服裝上場演出。更累人的是，這種快節奏，沒有中场休息的演出，同時也考驗著演員的體力與耐力。工作人員之間的默契，也需要完美地配合。無論是場景的調度轉換，或是佈景道具的陳列，導演都需要與工作人員再三地做好確認後，才能讓別緻的西湖風光，完整呈現。不然當白蛇與青蛇說好要前往西湖橋畔時，西湖佈幕卻沒降下來，就只能戲稱兩條蛇的功力修行還需再加強。

明華園劇團懷著冒險性的實驗精神，大膽的嘗試與突破，為傳統戲曲建立了新的里程碑。透過完善的行銷與包裝手法，企圖吸引更多年輕人來欣賞與認識台灣傳統藝術之美，以避免戲曲的凋零

。不過值得注意的是，在運用各種方式吸收更多觀眾的同時，也應該注意如何保有歌仔戲的精神，並在大眾與藝術之間取得應有的平衡，而不是只有華麗的空殼。

風城稻米 「粒粒」在目

在十二月稻穗成熟的時節，新竹縣橫山鄉的佃農開著收割機，一天完成三甲田的收割。

無限可能的夢 白日夢

乒乓和一般人一樣，曾經有夢想，因被現實傷害而退縮，卻意外發現「白日夢」的不可思議，從此開始勇於作夢。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0