

歌劇《白蛇傳》—— 融會中西文化

青少年之友藝評人 / 佘悅庭

香港藝術節歌劇《白蛇傳》海報

《白蛇傳》是膾炙人口的中國民間故事，故事流傳在蘇杭一帶，講述淒美的人蛇愛情故事。白蛇修煉千年，一朝醒來，化身翩翩女子白娘子，欲續前世情緣，體驗凡人愛情，遂下凡尋情郎許仙。後來，白娘子得償所願，再遇許仙，一場人蛇之戀就此展開。白娘子與許仙結為連理，情深一片，然而法海禪師不允許人蛇之戀開花結果，誓要拆散許仙和白娘子，遂設法使白娘子原形畢露，白娘子不甘受許仙背叛，加上她與法海的恩怨糾纏，遂造成一發不可收拾的悲劇。

《白蛇傳》故事以各種版本流傳古今中國各地，其中以鎮杭說書版及夢花版最為經典。從古至今，人們以多種形式演繹《白蛇傳》，古有說書人口耳相傳，今有戲曲、戲劇、舞蹈、電影、劇集等。在美籍華裔作曲家周龍創作下，《白蛇傳》更首度以歌劇形式登上美國舞台。歌劇《白蛇傳》融會中西，周龍以其一貫的中西相混的作曲風格，融合京劇旋律及西方美聲。在樂器編配方面，他混合中西樂器、西方管弦樂和中國傳統樂器如竹笛、埙、二胡及中式敲擊樂，巧妙地使傳統五聲音階與西方音樂聲聲相和。周龍的《白蛇傳》被評價為「以傳統民間故事為本，融會中西音樂元素」（普立茲獎評審團），更在2011年奪得普立茲音樂獎（Pulitzer Prize for Music），是六十八年來首位華人獲此殊榮。

《白蛇傳》為四幕歌劇，分別以春、夏、秋、冬命名，富有詩意，寓意人蛇之戀的高低跌宕；從喚醒、熱戀、蛻變到負心，白娘子和許仙的愛情路猶如四季：春天喚醒白娘子和許仙的初心；人蛇熱戀熾熱如夏。然後法海禪師拆散人蛇之戀，直到白娘子不甘許仙之負心，使這段情緣走過深秋，進入寒冬。歌劇人物形象鮮明，白娘子、許仙、小青、法海，四位人物性格各異，癡心、忠心、執著，各人性情躍然舞台。此劇道出白蛇對人性的嚮往以至執著，探討人對愛、信任及理想的追求及堅執，故普立茲獎評審團評其為「意味深長的歌劇」。此外，舞台還會呈現四季景色及巨型白蛇畫面，視覺效果令人驚艷，配合混聲合唱團及兒童合唱團仿如古希臘戲劇的旁白，娓娓唱出人物內心感受。

歌劇《白蛇傳》的創作緣於編劇林曉英的忽發奇想。當時，林創作《白蛇傳》劇本為丈夫慶生，芸芸曲子中，她看中了周龍的作品，而為歌劇譜曲也是周龍的心願，且《白蛇傳》亦是他喜歡的題材，二人一拍即合，便創作了一齣獨幕小歌劇。歌劇後來受波士頓歌劇院委約，擴展為四幕歌劇，並在2010年2月於波士頓歌劇院進行全球首演，這是波士頓歌劇院四十年以來，再度有原創歌劇首演（上一齣為《漁夫和妻子》(The Fisherman and His Wife)，1970年上演）。同年10月，應北京國際音樂節邀請，《白蛇傳》在北京進行亞洲首演。今年3月，更搬演至香港，香港觀眾將欣賞到中西合璧的《白蛇傳》。

觀賞首演之時，美國觀眾得以細味「英語版白蛇傳」，細聽演員以英語道出人蛇戀情的高低起伏。中國民間故事以歌劇形式搬上西方舞台，並以英語唱出台詞，促進了中西文化交融。此外，林的劇本也為《白蛇傳》賦予新意義，在訪問中，林道出她十分欣賞白娘子的叛逆：白娘子敢於衝破人蛇之限，與許仙相戀。當其遭到許仙背棄後，毅然喝下藥水，露出真身，其後又於水漫金山寺一幕中掀起狂風巨浪，對抗法海。林指出，她的劇本描畫了一位「敢愛敢恨的女性」，具有反叛意味，並不僅是淒美的人蛇之戀。在林眼中，白娘子並不是為害人間的「蛇妖」，而是勇於打破道德牢籠的女性楷模。

選角方面，青蛇一角由男聲女高音 (Male Soprano) 演唱，據周龍指，故事中的青蛇前生為男兒身，他暗戀白娘子，然而他只有五百年道行，並不足以現出男兒相，以其道行，青蛇只能現半蛇半女相，因此青蛇委身相伴白娘子，終身侍奉其左右。故此，為了配合青蛇形象，周龍仿倣京劇反串傳統，尋找男聲女高音演唱此角。周後來找到麥克·曼尼阿齊 (Michael Maniachi)，曼尼阿齊擁有獨特女高音嗓音，青春時期沒有經歷變聲，至今仍可唱出女高音域，擁有此類嗓音之歌唱家極為罕見。在香港藝術節的這次演出，觀眾可欣賞「鬼佬反串」版本的小青，細聽麥克以獨特的女高音，訴說小青對白娘子的忠心。