

中国民间文化研究书系

文学的媒介遭遇

——《白蛇传》的叙事研究

孙正国 著

中国民间文化研究书系

本书由华中师范大学出版社提供的出版基金全额资助

文学的媒介遭遇

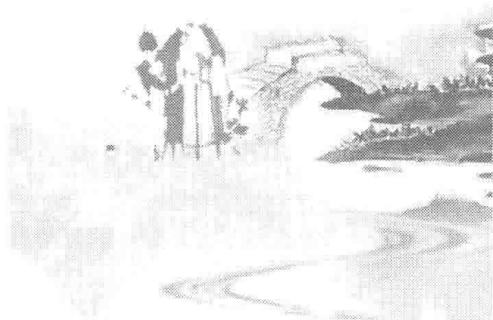
——《白蛇传》的叙事研究

孙正国 著

华中师范大学出版社

2015年·武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

文学的媒介遭遇——《白蛇传》的叙事研究 / 孙正国 著. —武汉: 华中师范大学出版社, 2015. 9

(中国民间文化研究书系)

ISBN 978-7-5622-7159-8

I. ①文… II. ①孙… III. ①民间故事—文学研究—中国 IV. ①I207.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 251367 号

文学的媒介遭遇

——《白蛇传》的叙事研究

© 孙正国 著

责任编辑: 童 雯

编辑室: 学术出版中心

出版发行: 华中师范大学出版社

社址: 湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话: 027-67863280/3426

传真: 027-67863291

网址: <http://www.ccnpublish.com>

印刷: 湖北恒泰印务有限公司

字数: 233 千字

开本: 890mm×1240mm 1/32

版次: 2015 年 9 月第 1 版

定价: 29.00 元

责任校对: 罗 艺

电 话: 027-67863220

邮购: 027-67861321

邮编: 430079

电子信箱: hscbs@public.wh.hb.cn

督印: 王兴平

印张: 9

印次: 2015 年 9 月第 1 次印刷

封面设计: 罗明波

欢迎上网查询、购书

敬告读者: 欢迎举报盗版, 请打举报电话 027-67861321

中国民间文化研究书系总序

刘守华

1999年，在激动人心的两个世纪交会之际，我在加拿大出版的《文化中国》杂志上发表文章，回顾中国民间文学运动的百年历程。文章中写道：“行将结束的20世纪，在中国历史上是一个风雷激荡、翻天覆地的历史时期。觉醒的广大民众走上历史舞台，演出了一幕又一幕威武雄壮的史剧，从根本上改变了中国的面貌，也改变了自己的命运。千百年紧密伴随民众生活，真实记录他们历史足迹，直接抒写他们爱憎苦乐与梦想追求的民间口头文学也相应地深受文化界的关注，终于构成一门现代人文学科——民间文艺学，并获得了较充分发展。从‘五四’时期北京大学成立歌谣研究会，创办《歌谣》周刊，到90年代末规模宏大的民间文学三套集成陆续问世，诸多事例，构成中国文化史上别开生面的崭新篇章。”

这里是就民间口头文学而言，由此还带动了对许多乡村民俗事象的关注，在学人面前打开了和传统圣贤文

化相对峙的民间文化的丰富宝藏。这样，人们对上世纪初席卷中国大地的“五四”新文化运动的内容便有了进一步的认识，如同刘锡诚先生在一篇文章里所讲到的，“‘五四’新文化运动所昭示的，实际上是以民主和科学来整合中国的上层文化与下层(民间)文化，推动中国的科学文化和现代化”。今天回首百年，我们在为中国的巨大的发展与进步而欢呼雀跃的同时，也不能不为我国各族民间文化财富遭遇的严重危机而焦虑不安。正如一批学者于2002年初发布的《抢救中国民间文化遗产呼吁书》中所写的，中国丰富多彩的民间文化遗产，“在当代现代化发展的狂潮中，面临着‘摧枯拉朽’般的灾难。……许多民俗文化和民间文化遗产，我们还没有来得及记录和记住它们，就悄然远离我们而去；许多民俗文化和民间文化遗产本可以保存、传承和发展的，也过早地被人为毁灭和抛弃。这令我们痛心疾首”。在社会转型过程中所发生的对民间文化遗产的蔑视与遗弃，其根源固然同旧时代轻贱下层民间文化的传统偏见之根深蒂固有关，如作深切反省，它也表明“五四”新文化运动企图用民主与科学思想来整合上层文化与下层文化的目的并没有完全达到。在这中间，民间文艺学和民俗学这样的现代人文学科时断时续，基础薄弱，未取得足以扭转人们传统偏见，实现文化更新的研究成果，也是我们不能不加以正视的。

下层民间传统文化在现代社会所面临的生存危机具有普遍性。联合国教科文组织多年来就十分关注全球民间文化财富的保护问题，在有关文件中一再指出，“民

间文学和艺术处于被国际娱乐性文化所吞噬的严重危险之中”，民众享受自己传统文化的可能性正在迅速消失，“他们失去根基，空洞地模仿由一心追求利润的娱乐业等部门塑造的偶像”，因而要设法阻止这一事态的恶性发展。这一威胁民族民间文化生存的汹涌浪潮正向中国涌来，在物质生活走向丰裕的过程中，城乡居民的文化生活并未从根本上得到相应改善，从而使得抢救民间文化遗产，推进民间文化研究的任务，变得更为紧迫。

关于民间文化在人类生存发展中的重要作用，联合国教科文组织曾作过如下发人深思的价值判断，他们说：“民间文化包含人们赖以生存的基础而提供给自己的一切。它是，并明显地表现出来属于某一人类集团的文化，一种流行的，传统的文化，它在这个集团的历史进程中随这个集团需要的变化而变化，而这个集团又紧紧依附于这种文化，因为它是这个集团社会生活的根基。”在笔者和众多学人签名的启动民间文化遗产保护的那封呼吁书中，我们郑重提出：“保护和珍爱民间文化遗产就是对人民文化创造和历史文化传统的尊重；是建设民族的科学的大众的有中国特色社会主义文化的必然要求。”这项包含重要历史意义与现实价值的巨大文化工程激励着有关学人，不能不使我们为之神驰心动，思谋有所作为与奉献。

以上就是我们不遗余力地在华中师范大学出版社的积极支持下，推出这套“中国民间文化研究书系”的背景和缘由。

抢救和保护民间文化遗产，从调查采录到开发利

用，要做许多方面的工作，而其特质与价值的判定，则须借助学术研究之力。理论的先导作用，在这些新兴学科的发展中表现得更为明显突出。我们愿在这学术园圃里做一名辛勤园丁。

我们所在的华中师范大学中文系，从 20 世纪 50 年代起就致力于民间文艺学的学科建设，80 年代中期以来先后获得硕士与博士授予权，在出人才、出成果，推进湖北和全国民间文学事业方面有所成就，实力和影响逐步增强。这套丛书就是以我校师生学术成果为主推出的，殷切期望得到海内外同仁和广大读者的关注与支持。

这里须加申明的是，在我们的成果中也融会着海内外众多师友的心血：我们中间曾有两入就读于钟敬文先生门下；前来我校讲学，受聘为客座教授的除国内的贾芝、肖兵等，海外的华人学者丁乃通、金荣华、谭达先等人之外，还有俄罗斯的李福清，美国的邓迪斯，日本的饭仓照平、野村纯一、小泽俊夫等等。他们的名字将长久铭刻在我们心头。

中国民间文化学科的奠基人，被誉为“稀有金属”的钟敬文先生于 1993 年在笔者的小本上语重心长地题写道：“吾侪肩负千秋业，不愧前人庇后人。”我们愿以此而自励自勉，奋进不息！

2004 年 3 月 10 日

目 录

绪论	(1)
一、研究缘起	(1)
二、研究基础	(8)
三、研究方法	(43)
第一章 《白蛇传》的故事传统：以口头媒介为线索	(45)
第一节 口头媒介的人类学语境	(45)
一、作为传播媒介的口头媒介	(46)
二、作为艺术媒介的口头媒介	(53)
第二节 《白蛇传》的故事传统	(63)
一、《白蛇传》故事类型的存在史	(63)
二、口头传统中《白蛇传》的类型结构	(66)
第二章 媒介情境下《白蛇传》的故事讲述者	(70)
第一节 多媒介延伸的故事讲述者：《白蛇传》的流变	(71)
一、多媒介系统中《白蛇传》的故事讲述者	(73)
二、书面媒介中《白蛇传》的故事讲述者	(82)
三、表演媒介中《白蛇传》的故事讲述者	(95)
四、《白蛇传》的故事讲述者对媒介的选择	(107)
第二节 故事的媒介建构——讲述者维度	(108)
一、故事讲述者的媒介处境	(109)
二、媒介综合的探索	(116)
第三节 对话与操控——媒介与故事讲述者的对话关系	(119)

一、媒介与故事讲述者的对话关系	(119)
二、影视媒介、网络媒介与故事讲述者的互动	(123)
第三章 媒介对《白蛇传》故事时间的有限把握	(128)
第一节 媒介与《白蛇传》的故事时间	(129)
一、多媒介系统中《白蛇传》的故事时间	(130)
二、书面媒介中《白蛇传》的故事时间	(135)
三、表演媒介中《白蛇传》的故事时间	(138)
第二节 故事的媒介建构——时间维度	(145)
一、故事时间的媒介表达	(145)
二、媒介的时间表达与故事类型	(148)
第三节 延续与拼接——媒介对故事时间的有限把握	(156)
第四章 《白蛇传》故事空间的媒介展示	(164)
第一节 现代《白蛇传》空间要素的流变	(164)
一、书面媒介中《白蛇传》的故事空间	(164)
二、表演媒介中《白蛇传》的故事空间	(179)
三、网络媒介中《白蛇传》的故事空间	(192)
第二节 故事的媒介建构——故事空间	(199)
一、故事空间的媒介情境	(200)
二、媒介对故事空间的探索	(210)
第三节 描画与构造——媒介与故事空间的互动	(215)
一、媒介建构故事空间的基本方式	(215)
二、从描画到构造的媒介空间	(219)
结 语	(223)
参考文献	(248)
附录：现代《白蛇传》的代表异文	(278)

绪 论

一、研究缘起

自 20 世纪中后期以来，媒介已成为人类文化与信息传播的一个重要维度。法兰克福学派、多伦多学派、美国传播学派以及世界各国学者都从不同角度对媒介作出理论发掘，人类文化的重要因素——媒介——已经得到较为深入的关注与研究。我们从中可见 20 世纪人类文化与媒介发展的基本关系，媒介对于人类文化的建构性价值也逐渐得到澄清与认识。就文学媒介而论，发生学意义上的媒介（例如口语）自始即与文学共生，由此媒介既以延伸者身份也以建构者身份参与了文学历史的创造，尤其新媒介对文学的改造与综合，更加鲜明地凸显出媒介的文学维度，从而为媒介研究的诗学向度提供了合法依据。

首先，影视媒介的强化与普及，决定了媒介因素在人类当代文化中的重要地位。

我们从艺术媒介史的角度，回顾近一个世纪以来媒介的跳跃式发展历程，可以见出“媒介时代”的文化命名繁复而多样，它内在的意义、功能则有待进一步探索。19 世纪后期，达盖尔发明了照相技术，生活世界的影像

自 20 世纪中后期以来，媒介已成为人类文化与信息传播的一个重要维度。

化记录改变了人们的时间意识。传统经验上人们必须依赖记忆和文字叙述的“往事”，突破人类思维的局限，重现为具体、形象的情境。更为重要的是，照相技术直接开启了人类的影像文化时代。20世纪初，以照相技术为基础的动感画面实验已累积有相当多的经验，电影由此诞生。电影的问世帮助人类获取了模拟现实、展示想象的艺术方式，成为人类艺术的崭新形式^①。与此同时，无线电技术支持了电视技术的产生^②。虽与电影基于类似的影像表现，电视却在传播技术上得到极大改善。至20世纪50年代，欧洲与北美等一些发达地区，电视的影响力已逐渐超过电影，成为最流行的娱乐媒介。随着工业化进程与信息技术的发展，电视迅速得到普及，观看电视已成为当今世界最具影响力的娱乐休闲和艺术接受方式^③。随着网络技术的飞速发展，网络电视也得到大力推广。电影、电视的呈现方式与影像构成与人类的自然认知方式日益相近，影视艺术已成为融汇观众的最有效的艺术。影视艺术的发展，与影视技术和影视媒介密不可分，甚至可以说，影像艺术是技术的艺术，媒介

电影、电视的呈现方式与影像构成与人类的自然认知方式日益相近，影视艺术已成为融汇观众的最有效的艺术。

① 1902年，卢米埃尔兄弟发明了电影。目前已形成具有全世界影响力的四大电影节，为人类故事的建构与传播开创了电影艺术的坚实基础。威尼斯电影节诞生于1932年，是世界上第一个电影节，电影节最高奖为“金狮奖”；戛纳电影节成立于1939年夏，1969年后的影展日渐稳定，增设了“导演双周”，最高奖为“金棕榈奖”；柏林电影节创始于1951年，最高奖为“金熊奖”；美国影艺学院于1926年成立，同时设立了“电影艺术与科学学院奖”，1929年改称为“奥斯卡金像奖”。

② 罗杰·菲德勒. 媒介形态变化[M]. 明安香, 译. 北京: 华夏出版社, 2000.

③ 大卫·麦克奎恩. 理解电视[M]. 苗棣, 赵长军, 李黎丹, 译. 北京: 华夏出版社, 2003.

的呈现决定了艺术的形式。

其次，网络媒介的兴起与发展，使得媒介进一步渗透到人类文化的各个领域，具有划时代的重要意义。

20 世纪中后期，计算机技术和通信网络技术逐渐成熟，网络媒介作为新兴媒介出现，立即引起人类生产生活的一系列重大变革。或者说，网络媒介以生产力的能量推动了整个社会的变革。数字世界继承并超越电子时代媒介的单一化，网络媒介对传统媒介的所有形式都给予吸收与安置。短短的二三十年里，网络媒介在大部分地区和国家以惊人的速度发展起来。一个具有划时代意义的革新在于，数字技术建构了打破时空区隔的新现实场域，网络媒介在若干个用户终端之间以光电的速度传播，时间与空间的物理距离被跨越，与实在的生活世界有着巨大差异的虚拟世界出现了。网络媒介中的故事，除一般的电子文本以外，还独立生成了特殊的故事：一是超文本和超媒介故事。超文本故事是指利用计算机与网络技术而呈现出了文本第三度（文本的前二度指二维页面的宽度与高度）——深度链接的故事，即页面上的语言元素能够以一种无序方式与网络上的其他页面链接。超媒介故事是指利用网络技术与资源，加入了文本的第四维度——时间的故事，即实现了文本与视频、音频的链接。二是交互式游戏故事。这类故事借助于网络虚拟技术，可以实现多人同时参与故事创作与角色表演。这种名为多用户地牢的交互式网络游戏，促成了人们对共同讲故事和扮演角色的兴趣，在虚拟世界创造了

其次，网络媒介的兴起与发展，使得媒介进一步渗透到人类文化的各个领域，具有划时代的重要意义。

复原故事活动的人类原初意义的可能途径^①。

人类文明史上广为流传的“美女蛇”，堪称人蛇故事之经典形象。

就上述背景来讨论蛇的故事及其流变，能够拓展出新的研究领域，可以发现一些新的问题。就神话学维度而言，蛇神的世俗化过程，年复一年地为人们所津津乐道，残留于人类集体无意识之中的关于蛇的神性记忆，却被重新塑造为人蛇故事而广泛传播。人类文明史上广为流传的“美女蛇”，堪称人蛇故事之经典形象。当美女蛇形象汇入中华文明史的洪流之中，逐渐定格为白蛇形象之时，追求人蛇的平等、和合关系，也成为白蛇故事的基本特性。20世纪以来，《白蛇传》被影视媒介和网络重新演绎，它在空间上的影响堪与其悠久的历史传统相比。近百年来，中国大陆、港台地区以及东亚一些国家相继以影视和网络媒介重述《白蛇传》，其中胡蝶、赵蕾、赵雅芝、陈美琪、刘涛等数十位表演艺术家对白蛇形象的个性化演绎，同时辅之影视乐曲的重新诠释、娱乐元素的多层灌注，使得影视媒介在建构现代《白蛇传》故事的过程中显出极其独特的意义。

现代《白蛇传》的媒介因素研究，研究对象主要包括20世纪以来的口头形态、书面形态、戏剧形态、影视形态和网络形态五种媒介形态中的《白蛇传》：

口头形态的《白蛇传》——以中国民间文艺研究会浙江分会所编的《〈白蛇传〉故事资料选》(34篇)、江苏省民间文艺工作者协会及镇江分会编的《〈白蛇传〉资料集》

^① 罗杰·菲德勒. 媒介形态变化[M]. 明安香, 译. 北京: 华夏出版社, 2000.

(26篇)和畲族《白蛇传》叙事长歌^①为主,共采录了当代人口头讲述的白蛇故事60多篇。

书面形态的《白蛇传》及其重述文本——以民国初年梦花馆主集记录与改编于一体的《白蛇传前后集》、新中国成立初张恨水改编的小说《白蛇传》(1955,通俗文艺出版社)、傅惜华辑录的《白蛇传集》(1955,上海出版公司)、田汉改编的剧本《白蛇传》(1955,作家出版社)、赵清阁改编的小说《白蛇传》(1956,上海文化出版社)、蔡志忠漫画《白蛇传》(1992,生活·读书·新知三联书店)、香港作家李碧华创作的《青蛇》(1994,人民文学出版社)、孙蓉蓉改编的小说《白蛇传》(2000,江苏古籍出版社)、中国台湾作家蒋勋创作的话剧剧本《舞动白蛇传》(2004,广西师范大学出版社)和李锐的小说《人间——重述白蛇传》(2007,重庆出版社)等文本为代表。

戏剧形态的《白蛇传》——以京剧的相关剧目为代表(20世纪50年代中期以后主要演田汉的剧本),其他地方剧种包括北方的马头调——《玩景观山》、《西湖岸》、《雷峰塔》、《白蛇传》、《白蛇传》(别本)、《合钵》、《合

① 1982年春,浙江《白蛇传》研究小组开始向全国征集《白蛇传》资料,共征集到流传全国各地的有关《白蛇传》的神话、传说、故事、歌谣、曲艺、民间小戏等记录稿和印本、抄本等200多件,其中一部分在中国民间文艺研究会浙江分会所编的《山海经》刊物上发表。另外,他们将几十篇《白蛇传》异文编成一书即《〈白蛇传〉故事资料选》,计34篇。这些异文应该有一定的代表性,读来也颇有趣味。另外题名为《〈白蛇传〉故事资料选——〈白蛇传〉研究资料之三》的集子是以民间口头传唱为主,收集整理了27篇山歌、小调、叙事长歌和4篇民间曲艺,其中有1900多行的畲族《白蛇传》叙事长歌。

钵》(别本);八角鼓——《游西湖》、《搭船借伞》、《盗灵芝》、《水斗》、《金山寺》、《断桥》、《合钵》;鼓子曲——《收青儿》、《借伞》、《盗灵芝》、《水漫金山》、《合钵》、《塔前寄子》、《探塔》、《祭塔》;鼓词——《白蛇借伞》、《游湖借伞》、《雄黄酒》、《水淹金山寺》;子弟书——《合钵》(一回)、《合钵》(别本,二回)、《哭塔》(二回)、《祭塔》(一回)、《出塔》(二回)、《雷峰塔》(三卷);华东地区的民间小曲“山歌”《白蛇山歌》、《合钵》、《白娘娘报恩》和“南词”《白蛇传》(六篇,清代马如飞作)、《白蛇传》(别本)、《白蛇传》(三回)、《合钵》、《雷峰塔》,以及川剧、滇剧、闽剧、楚剧、粤剧、庐剧、评剧、扬剧、锡剧、婺剧、淮剧、黄梅戏、皮影戏、秦腔、湘剧、汉剧、河北梆子、同州梆子、吕剧、绍兴高腔、越剧等多个地方戏,其中都有《白蛇传》的剧目。

影视形态的《白蛇传》——邵醉翁导演的电影《白蛇传》(1926—1927,共三集)、杨小仲导演的电影《荒塔沉冤》(1939)、王天林导演的电影《白蛇传》(1952)、王风导演的电影《白娘娘借尸还魂》(1953)、周诗禄导演的电影《白蛇传》(1955)、丰田四郎导演的电影《白夫人之妖恋》(1956)、薮下泰司导演的动画电影《白蛇传》(1958)、申相玉导演的电影《白蛇夫人》(1960)、岳枫导演的电影《白蛇传》(1962)、陈志华导演的电影《真白蛇传》(1978)、傅超武导演的电影《白蛇传》(1986)、肯·罗素导演的电影《白蛇传说》(1988)、范秀明导演的电视剧《奇幻人世间》(1990)、夏祖辉与何麒导演的电视剧《新

白娘子传奇》(1992)、徐克导演的电影《青蛇》(1993)、吴乔颐与谢益文导演的电视剧《白蛇后传之人间有爱》(1995)、赖水清导演的电视剧《白蛇与青蛇》(2001)、吴家骀导演的电视剧《白蛇传》(2006)、黎涛导演的电影《白蛇传》(2007)、谢德麟导演的电影《白蛇与张天师》(2008)、刘逢声与徐惠康导演的电视剧《又见白娘子》(2010)、潘文杰与罗灿然及邓育庆导演的电视剧《天师钟馗之青蛇有泪》(2010)、程小东导演的电影《白蛇传说》(2011)。

网络媒介形态的《白蛇传》——成都斯普软件公司开发的《青蛇》系列 RPG 游戏；在网络中传承的口头、书面、戏剧、影视等其他媒介的《白蛇传》文本。

本选题深具文学媒介研究的前沿性，在故事传统研究、艺术媒介研究和媒介形态研究等多个层面都具有重要意义。

从故事传统来看，现代《白蛇传》正是因为穿越了多种媒介形态而获得了广泛的影响力和强劲的生命力，由此也不断适应各种媒介而发生演化。相应的，新的媒介因素不断地渗入故事传统之中，构建了现代《白蛇传》以媒介为线索的异文群落。这些异文群落纵向延绵数千年，横向跨越世界的广袤地区，直接故事的生长与演化。在这个线索上，研究与总结现代《白蛇传》媒介因素的特性、规律，对于探索与理解故事传统的内在力量具有普遍意义。

艺术媒介研究在传统媒介领域已有较为成熟的理论总结。然而，一些新的艺术媒介，如影视、网络等

现代《白蛇传》正是因为穿越了多种媒介形态而获得了广泛的影响力和强劲的生命力。

尚未得到深入讨论，这些新的艺术媒介所形成的一些特性与风格，与传统艺术媒介差异非常显著，这就需要我们就新的艺术媒介开展新的思考与探索。现代《白蛇传》的媒介因素研究，一个重要目标就是对影视、网络等新的艺术媒介给予细致的考察，探讨不同媒介形态之间的互渗关系及其与故事构成的相关性，发展艺术媒介理论，作出更为贴近当代艺术媒介现实的理论总结。

媒介因素如何参与叙事？它的承载功能和传播指向在何种意义上是内在的、建构性的？媒介是否担当诗学职能？如果担当，媒介叙事可能性与诗学特征又如何呈现呢？这都是本书需要厘清的重要问题。就现代《白蛇传》的媒介因素作个案研究，以符号学、叙事学和文化学理论为基础，从一般意义上所理解的关于媒介具有传播、延伸内涵之上，作出更为开放、更为深入的叙事学讨论，换言之，在文化研究的总体视野下，讨论媒介对于故事建构的深层次内涵。

在文化研究的总体视野下，讨论媒介对于故事建构的深层次内涵。

二、研究基础

本选题的研究基础涉及两个方面：一是媒介理论基础，二是《白蛇传》的媒介文本研究基础。

1. 媒介理论基础

媒介理论主要包括三个方面：艺术媒介理论；叙事学与符号学的媒介理论；传播媒介理论。

首先，媒介理论包括艺术媒介理论。

艺术媒介理论主要以欧洲诗学传统上基于模仿媒介的体裁论为代表，强调媒介因素在诗学上的意义。一方