

白蛇传电影改编中小青人物形象的历史流变与文化阐释

冉江江

(西北师范大学, 甘肃兰州, 730000)

摘要: 作为中国民间四大传说“白蛇传”的核心辅助角色, 小青的人物形象在近千年的跨媒介叙事流变中, 完成了从“工具性附属存在”到“主体性反叛者”的范式转型。自明代文本中的忠诚婢女, 到二十世纪影视改编中个性萌芽的辅助者, 再到二十一世纪跨媒介作品里承载女性独立意识的核心主角, 小青的形象演变不仅敏锐呼应了不同时代的社会文化思潮, 更折射出民间文学经典在媒介迭代中的现代性转化逻辑。通过文本溯源与影视改编具体案例分析, 结合民间文学理论与女性主义批评视角, 系统梳理出小青形象“附属存在—个性萌芽—主体觉醒”的三重流变轨迹, 剖析其形象变迁背后的文化动因、媒介赋能与价值重构机制, 揭示传统 IP 通过人物形象革新实现跨时代情感共振的内在规律。

关键字: 白蛇传; 小青; 形象流变; 跨媒介改编; 主体觉醒; 女性主义

The Historical Evolution and Cultural Interpretation of Xiaoqing's Character Image in the Film Adaptations of The Legend of the White Snake

RAN Jiangjiang

(RAN Jiangjiang Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu, China)

Abstract: As a core supporting character in The Legend of the White Snake, one of China's Four Great Folktales, Xiaoqing's character image has undergone a paradigmatic transformation from an "instrumental subsidiary existence" to a "subjective rebel" in the millennium-long cross-media narrative evolution. From a loyal maid in the texts of the Ming Dynasty, to an assistant with budding individuality in the film and television adaptations of the 20th century, and then to a core protagonist embodying female independent consciousness in the cross-media works of the 21st century, the evolution of Xiaoqing's image not only responds keenly to the social and cultural trends of different eras, but also reflects the logic of modern transformation of classic folk literature amid media iterations. Through text tracing and case analysis of film and television adaptations, combined with the perspectives of folk literature theory and feminist criticism, this paper systematically sorts out the three-stage evolution trajectory of Xiaoqing's

【作者简介】 冉江江, 男, 西北师范大学传媒学院戏剧与影视学硕士。

image—"subsidiary existence, budding individuality, and subjective awakening"—analyzes the cultural motivations, media empowerment, and value reconstruction mechanisms behind the image changes, and reveals the inherent law of how traditional IPs achieve cross-era emotional resonance through the innovation of character images.

Key words: The Legend of the White Snake;Xiaoqing; image evolution; cross-media adaptation; subjective awakening; feminism

在中国民间文学的经典叙事谱系中，“白蛇传”以其跨越千年的文化生命力，成为承载民族集体记忆与情感共识的重要符号。自唐代《博异志》的故事原型发端，经明代冯梦龙《白娘子永镇雷峰塔》叙事定型，再到近现代戏曲、影视、动画等多元媒介的数十次改编，“白蛇传”的叙事内核与人物形象始终处于动态演化之中。相较于白素贞与许仙的爱情主线，小青作为贯穿叙事始终的核心辅助角色，其形象演变长期处于学术研究的边缘地带。然而，正是这一“次要人物”的形象变迁，更能精准映射不同时代的审美取向、社会思潮与媒介特性。早期文本与戏曲中，小青仅是服务于白蛇爱情叙事的工具性角色，其存在意义局限于“忠诚助手”的功能定位；二十世纪影视改编进程中，小青逐渐摆脱附属地位，开始显现个性萌芽与情感诉求，成为打破传统叙事框架的“异质元素”；二十一世纪以来，随着女性主义思潮的深化与跨媒介叙事技术的成熟，小青彻底完成从“辅助者”到“反叛者”的身份转型，在《白蛇2：青蛇劫起》等作品中成为承载女性独立意识的核心叙事主体。这种流变并非偶然，而是民间文学“必要误读”机制、媒介技术革新与社会文化变迁三者协同作用的结果。^①小青形象的演变轨迹，本质上是传统叙事与现代价值观持续对话、妥协与重构的过程。通过系统梳理这一轨迹，不仅能深化对“白蛇传”文化内涵的多维理解，更能为传统IP的现代性转化提供具有可操作性的理论启示。

一、早期文本与戏曲中工具性附属存在（明代至清末）

小青形象的雏形最早见于明冯梦龙的《白娘子永镇雷峰塔》，其名青青，是杭州西湖第三桥下潭内一个千年成精的青鱼。《西湖游览志》中记载“俗传湖中有白蛇、青鱼两怪，镇压塔下”，此时的“青鱼怪”与白蛇同为“妖异”范畴，并无明确的主次之分与情感联结，仅作为民间传说中“异类作祟”的符号化存在。这种设定延续了早期志怪小说“人妖

^①（美）哈罗德·布鲁姆著，徐文博译. 影响的焦虑[M]. 北京：中国人民大学出版社，2019.

对立”的叙事逻辑，小青的形象缺乏独立人格特质，其功能仅在于强化“妖性威胁”的叙事张力。小青形象的首次定型源于冯梦龙《警世通言·白娘子永镇雷峰塔》。在这一文本中，青鱼怪被重构为青蛇，明确其“丫鬟”与“助手”的从属身份：“只见白娘子叫：‘青青，你可收拾了酒肴，我和官人再饮几杯。’青青自去安排。”此时的小青已形成清晰的从属关系，其核心功能是辅助白娘子完成“报恩—相恋—抗争”的叙事主线。她既是白娘子与许仙情感联结的“中介者”，在游湖借伞、苏州成亲等关键情节中推动叙事发展；也是白娘子对抗法海的“武力支撑”，其“妖性”特质成为白娘子抗争行为的重要助力。但在整个叙事体系中，小青始终缺乏独立的情感表达与行为动机，其言行完全服务于白娘子的爱情诉求，如同“延伸的肢体”，是典型的工具性角色。清代戏曲对小青形象进行了进一步的强化与固化。黄图秘《雷峰塔》传奇中，小青被塑造为“美丽、忠诚、正直、泼辣”的婢女形象，其行为逻辑始终围绕“守护白蛇”展开；方成培改编的《雷峰塔》传奇中，新增“盗草”“水斗”等情节，小青的武力属性被进一步凸显，但依旧未脱离白蛇的附属范畴。这一阶段的小青形象，本质上是封建伦理秩序的具象化投射，在“夫为妻纲”的传统性别秩序中，女性的价值往往通过依附男性或服务于正统家庭关系得以确立，小青对白蛇的绝对忠诚，正是这种依附关系的艺术再现。

早期故事文本与戏曲中的小青，其形象功能具有鲜明的双重性。从叙事功能来看，小青是推动情节发展的关键所在。在《白娘子永镇雷峰塔》中，正是小青主动提议“不如请官人到家，拜认爹娘，结为夫妻”，直接促成白娘子与许仙的结合；端午现形后，又是小青“驾起云头，望昆仑山去”盗取仙草，为许仙续命，成为连接“现形—救夫—抗争”等核心情节的叙事纽带。若无小青的辅助性行动，白娘子的爱情叙事难以顺利推进，其“工具性”特征十分显著。从文化功能来看，小青是民间伦理观念的符号化表达。在传统民间叙事中，“忠诚”是核心道德准则之一，小青对白蛇的不离不弃，正是这种伦理观念的具象化呈现。无论是面对法海的降妖压力，还是许仙的猜忌动摇，小青始终坚定地站在白娘子一边，甚至愿意为之牺牲自我。这种“忠诚”特质不仅强化了故事的道德教化功能，也满足了民众对“义”的价值追求。同时，小青的“泼辣”个性与白蛇的“温婉”特质形成鲜明互补，既丰富了人物关系的戏剧张力，也契合了民间叙事中“主次分明、性格互补”的人物塑造逻辑。这一阶段的小青形象，尚未形成独立的主体意识，其存在的全部意义均依附于白蛇的爱情叙事与传统伦理秩序。正如古佩冲在研究中指出的：“早期小青形象的

可塑性被创作者与受众的集体无意识所限制，其角色功能始终未能突破‘配角’的框架，成为民间叙事中伦理符号的附属品。”^①

二、二十世纪电影改编中个性萌芽与主体意识觉醒（20世纪中期至90年代）

二十世纪以来，随着电影媒介的兴起，“白蛇传”开始从戏曲舞台转向银幕，小青形象也迎来第一次重要的演变契机。1926年邵氏影业《义妖白蛇传》中，小青被设定为白蛇的“丫鬟”，延续了传统文本的附属定位，但在造型与表演上融入戏曲程式化元素，其“泼辣”个性通过肢体语言得以强化。1962年邵氏兄弟《白蛇传》中，小青的戏份显著增加，在“盗草”“水斗”等情节中展现出鲜明的反抗精神，不再是单纯的“执行者”，而是主动参与抗争的“协同者”。田汉改编的《金钵记》对小青形象的重塑具有里程碑意义。在这一版本中，小青的性格更加立体复杂，她不仅忠诚于白蛇，更形成了独立的是非判断与情感表达。面对法海的压迫，小青的反抗更为激烈；面对许仙的懦弱，她毫不掩饰自身的批判态度。这种个性的凸显，与二十世纪中期中国社会的思想解放思潮密切相关。新中国成立后，“妇女解放”成为重要的社会议题，女性的独立意识开始被唤醒，这种社会心态通过电影改编投射到小青形象之上，使其逐渐摆脱纯粹的工具性定位。

如果说二十世纪中期电影改编仅实现了小青个性的“萌芽”，那么1993年徐克执导的《青蛇》则标志着小青主体意识的全面爆发。这部改编自李碧华同名小说的电影，彻底打破了传统“白蛇传”以白许爱情为核心的叙事框架，将小青置于叙事中心，赋予其独立的情感诉求与价值判断。在徐克的镜头语言中，小青不再是白蛇的附属，而是一个充满生命张力与反叛精神的“现代女性”符号。她对许仙产生情感试探与诱惑，打破了“忠诚婢女”的道德桎梏；她与白蛇之间既有姐妹情深，又存在情感竞争与观念冲突，展现出复杂的女性情谊；面对法海的伪善与许仙的懦弱，她的反抗不再是为了守护白蛇的爱情，而是源于对“不公秩序”的本能抵触与对自我情感的坚守。正如李艳平在研究中指出的：“《青蛇》电影与文本交互的女性主义重构同样还有待于时代给予新的挖掘和新的认识，在新的历史体例中，在一种对女性更为宽容、价值评判标准更为平权的时代中予以新的伦理意识的解答。”^②《青蛇》对小青形象的重塑，本质上是改编者基于当代视角的“现代性误读”。李碧华与徐克以女性主义视角重新审视传统故事，将小青从封建伦理的束缚中解放出来，

^①古佩冲. 从青蛇形象流变探析文学史中“配角主角化”现象[D]. 天津师范大学, 2017.

^②李艳平. 电影《青蛇》中的女性主义[J]. 电影文学, 2016, (15): 115-117.

使其成为反抗男权秩序的“反叛者”雏形。这种“误读”并非对传统的否定，而是如哈罗德·布鲁姆所言，是“经典得以永续”的必要条件。小青形象的转变，反映了二十世纪九十年代中国社会对女性独立、情感自由的价值追求，也为后续的影视改编提供了全新的叙事思路。这一阶段的小青形象，实现了从“工具人”到“个性主体”的关键跨越。其变化的深层动因，一方面源于影视媒介的特性——电影作为现代视听艺术，需要更立体、更具冲突性的人物形象吸引受众；另一方面则是社会文化的变迁——女性主义思潮的深入传播，使得传统叙事中的“附属女性”形象难以满足当代受众的审美期待。小青的个性觉醒，正是传统 IP 与现代社会思潮对话的必然结果。

三、二十一世纪电影改编中的主体觉醒与反叛者形象的定型（21 世纪至今）

进入二十一世纪，随着中国电影工业的成熟与跨媒介叙事技术的发展，“白蛇传”的改编呈现出多元化、深度化的趋势，小青形象也完成了从“个性主体”到“反叛者”的最终范式转型。2021 年追光动画《白蛇 2：青蛇劫起》的上映，标志着小青彻底摆脱白蛇的叙事阴影，成为独立承载叙事主题的核心主角。影片将故事背景设定在虚构的“修罗城”，小青为营救白蛇，坠入“人、妖、鬼共存”的生存炼狱。在修罗城的生存历练中，小青的形象经历了三个关键转变：初期，她秉持“依附强者方能自保”的认知，将修罗城的强者司马官人视为依附对象，延续了传统叙事中“依附他人”的惯性思维；遭遇司马背叛后，她逐渐摒弃依附观念，意识到“唯有自身强大方能掌控命运”，开始主动修炼突破自身局限；最终，她以二十年光阴对抗法海、推倒雷峰塔，完成了从“依附者”到“自我主宰”的蜕变。正如陈可红在研究中分析的：“《青蛇劫起》中的小青，其核心诉求已从‘守护白蛇’转变为‘实现自我’，她的反叛不仅是对法海所代表的权威秩序的反抗，更是对传统女性‘依附性’命运的反叛。”^① 影片对小青形象的塑造，深度融入了当代女性主义的核心内涵。小青不再以“白蛇的妹妹”“许仙的小姨子”等附属身份存在，而是作为独立个体，追求精神自由与人格独立。她在修罗城中与不同性别、不同物种的角色产生多元互动，其情感世界突破了传统的男女爱恋范畴，呈现出更丰富的情感维度。这种设定既呼应了当代社会对女性独立的价值认同，也实现了传统文化符号的现代性转化。

^①陈可红.《白蛇 2：青蛇劫起》：女性主义、性别冲突与身份焦虑[J].电影艺术,2021,(05):65-68.

除《白蛇2：青蛇劫起》外，二十一世纪的其他“白蛇传”改编作品也对小青形象进行了深化与拓展。2019年粤剧电影《白蛇传·情》中，小青被塑造为果敢、坚韧的女性形象，在“盗草”“水斗”等情节中展现出强烈的主动性，不再是单纯的“辅助者”，而是与白蛇并肩作战的“协同抗争者”。影片通过4K技术与戏曲程式的融合，既保留了小青的忠诚特质，又赋予其现代女性的果敢与独立，实现了传统与现代的有机统一。2024年动画电影《白蛇：浮生》中，小青的形象进一步多元化，她不仅是白蛇的守护者，更成为传统文化的传承者。影片通过小青的视角，对“人妖之别”“性别平等”等传统议题进行现代性诠释，其形象既延续了《白蛇2：青蛇劫起》的独立特质，又增添了文化传承的厚重感，实现了形象内涵的进一步丰富。这一阶段的小青形象，具有三个鲜明的特征：其一，主体意识的完全觉醒，不再依附于任何角色，形成独立的行动逻辑与价值追求；其二，反叛精神的明确化，反抗对象从具体的“法海”扩展到抽象的“权威秩序”“性别偏见”等结构性议题；其三，情感世界的多元化，突破了传统的男女爱恋与姐妹情谊，呈现出更丰富的情感表达维度。这些特征的形成，与二十一世纪中国社会的文化语境密切相关。女性地位的提升、多元价值观的包容、传统文化的复兴，共同为小青形象的革新提供了土壤。

二十一世纪小青形象的彻底觉醒，并非单一因素作用的结果，而是媒介技术、社会文化与受众需求三重合力的产物。从媒介层面来看，动画电影、4K戏曲电影等新兴媒介形式，为小青形象的立体化呈现提供了技术支撑。《白蛇2：青蛇劫起》中赛博朋克与废土风格的融合、精彩的动作场面设计，使得小青的反叛精神通过视觉奇观得以强化；《白蛇传·情》则借助4K全景声技术，将小青的果敢与坚韧通过戏曲程式与现代视听语言完美结合，增强了人物形象的感染力。从文化层面来看，当代女性主义思潮的深入传播，为小青形象的革新提供了思想资源。二十一世纪以来，“女性独立”“性别平等”成为社会核心议题，传统叙事中“依附性女性”形象已难以满足受众的审美期待。小青的反叛者形象，正是对这一社会思潮的艺术回应，其故事本质上是当代女性追求自我价值、打破性别桎梏的隐喻。正如马会莹在研究中指出的：“小青形象的重塑，体现了女性主义美学在当代文化语境中的深远影响，其独立自主的女性气质，为当代女性提供了精神共鸣。”^①从受众层面来看，年轻受众成为影视消费的主力，他们对传统文化IP的改编有着更高的要求。既希望保留经典的文化内核，又期待获得符合当代价值观的情感体验。小青的反叛者形象，既延续了“白

^①马会莹. 女性主义美学视域下小青形象的重塑——以李碧华《青蛇》和《白蛇2：青蛇劫起》为例[J]. 湖北工业职业技术学院学报, 2023, 36(04): 63-68.

蛇传”“反抗不公”的核心精神，又赋予其现代性解读，满足了年轻受众对“独立、自由”的价值追求。这种传统内核叠加现代表达的改编策略，使得小青形象能够跨越代际，获得广泛的情感共鸣。

四、小青形象流变的文化意蕴与当代启示

小青形象的流变轨迹，本质上是中国社会文化变迁的“镜像”。从明代至清末，小青的附属地位反映了封建伦理秩序下女性的从属命运；二十世纪中期至九十年代，小青的个性萌芽呼应了思想解放与女性解放思潮；二十一世纪以来，小青的主体觉醒则体现了当代社会对女性独立、多元价值观的认同。不同时代的改编者，根据自身的文化语境与价值追求，对小青形象进行“必要误读”与重构，使得这一经典角色始终保持鲜活的生命力。同时，小青形象的流变也彰显了传统 IP 的强大生命力。作为民间文学经典，“白蛇传”并非僵化的文本，而是具有开放性、包容性的文化符号。改编者通过对小青形象的革新，不断为“白蛇传”注入新的时代内涵，使其能够跨越千年，与当代受众产生情感共振。小青形象的每一次转变，都是改编者对经典的重新诠释，这种诠释既延续了经典的核心精神，又赋予其新的时代价值，实现了传统与现代的有机融合。

小青形象的成功流变，为传统 IP 的现代性转化提供了重要启示。其一，坚持传统内核加现代表达的改编策略。传统 IP 的核心价值在于其承载的民族文化记忆与集体情感，改编不能脱离这一核心；同时，需结合当代社会思潮与受众需求，对人物形象、叙事主题进行现代性转化。小青的改编正是如此，她始终保留“忠诚、勇敢”的核心特质，同时被赋予现代女性的独立意识，实现了传统与现代的平衡。其二，注重“配角中心化”的叙事创新。传统 IP 中，主角往往承载核心主题，配角多处于边缘地位。但在现代改编中，通过“配角中心化”，能够挖掘传统叙事中被忽视的价值维度，为 IP 注入新的生命力。小青从配角到主角的转变，不仅丰富了“白蛇传”的叙事体系，也为传统 IP 的改编提供了新的视角。其三，强化“跨媒介叙事”的整合能力。传统 IP 的现代传播，离不开跨媒介叙事的支撑。小青形象的流变，从文本到戏曲，再到电影、动画，正是跨媒介叙事的结果。不同媒介具有不同的特性，改编者需充分利用媒介优势，实现人物形象的立体化呈现。

五、结论

从明代文本中“工具性的婢女”，到二十世纪影视中“个性萌芽的协同者”，再到二十一世纪银幕上“主体觉醒的反叛者”，小青的人物形象在近千年的流变中，完成了从“附属存在”到“独立主体”的范式转型。这一流变轨迹，不仅反映了中国社会文化的变迁与女性意识的觉醒，更彰显了传统民间文学经典在跨媒介传播中的强大生命力。小青形象的每一次转变，都是改编者对经典的“必要误读”，这种误读既延续了“白蛇传”“反抗不公、追求真情”的核心精神，又赋予其新的时代内涵。在二十一世纪的文化语境下，小青的反叛者形象，既满足了当代受众对女性独立、多元价值观的追求，也为传统IP的现代性转化提供了成功范例。未来，随着社会文化的持续发展与媒介技术的不断革新，小青形象仍将继续演变。但无论如何变化，其核心中的“勇敢、忠诚、追求自由”等特质，将始终是连接传统与现代的精神纽带。而小青形象流变所揭示的“传统内核叠加现代表达”“配角中心化”“跨媒介整合”等改编策略，也将为更多传统IP的现代性转化提供有益借鉴，助力中华优秀传统文化在新时代焕发出更加璀璨的光彩。

【参考文献】

- [1] (美) 哈罗德·布鲁姆著,徐文博译. 影响的焦虑[M]. 北京: 中国人民大学出版社,2019.
- [2] 古佩冲. 从青蛇形象流变探析文学史中“配角主角化”现象[D]. 天津师范大学,2017.
- [3] 李艳平. 电影《青蛇》中的女性主义[J]. 电影文学,2016,(15):115-117.
- [4] 陈可红. 《白蛇2: 青蛇劫起》: 女性主义、性别冲突与身份焦虑[J]. 电影艺术,2021,(05):65-68.
- [5] 马会莹. 女性主义美学视域下小青形象的重塑——以李碧华《青蛇》和《白蛇2:青蛇劫起》为例[J]. 湖北工业职业技术学院学报,2023,36(04):63-68.