

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

「梁山伯與祝英台」與「牛郎織女」、「孟姜女」、「白蛇傳」合稱為中國四大民間傳說¹，或稱為四大民間故事²。

比較四個故事的內容，都有個共同的主題——愛情。「牛郎織女」：「大致說遠古天帝的孫女織女，自嫁與河西牛郎，天帝得知，大怒，強令她與牛郎分離，只准每年七夕相會一次。」「孟姜女」是「通過孟姜女和范杞梁的愛情悲劇，來反映秦始皇的荒淫無道和殘酷的徭役暴政的罪惡。」「白蛇傳」主要在描述「由白蛇所變的白娘子，和青年許仙相戀成婚的悲劇。」而「梁祝」則「反映在封建社會裡，在封建制度、封建禮教壓迫下，以梁山伯、祝英台為代表的少年男女對父母包辦的封建婚姻的頑強抗爭，對美好幸福生活的追求，並熱情歌頌了他們深摯堅貞的愛情。」³四則故事同樣都在歌頌愛情。

四大傳說的故事主軸，在於主角如何與封建制度相抗，特別是女主角們，展現她們在愛情上的堅貞與勇氣，也都有造成故事悲劇，代表封建勢力的角色，如：玉帝、秦始皇、父母、法海。藉由故事的流傳，百姓可以將自己對愛情的憧憬與現實的無奈投射在故事人物上。但因四個故事主角身分的設定不同：「牛郎織女」是人與仙的隔閡，「白蛇傳」是人與妖的分別，而「孟姜女」、「梁祝」則是人與人之間劃分的階級。仙跟妖的身分與一般人有段距離；「孟姜女」卻受秦始皇及長城的影響，時間跟空間都被限制。

另外，牛郎、織女雖因玉帝的介入，許仙、白素貞因為法海的煽動，被迫分離，但是都曾經有過一段美好的婚姻生活，養兒育女；杞梁與孟姜來不及洞房，杞梁就被捉去修築長城，但兩人已行過合巹之禮，受到婚姻的束縛。但梁山伯與祝英台，在世俗的眼光中，連婚約都沒有，卻能生死相隨。且祝英台女扮男裝，追求與男子同等的權利，更是其他三大傳說未曾提及的。因此在故事的想像上，

¹ 參考賀學君，《中國四大傳說》（浙江省：浙江教育出版社，1989年），頁1。

² 參考羅永麟，《論中國四大民間故事》（北京市：中國民間文藝出版社，1986年），頁64。

³ 引自譚達先，《中國四大傳說新論》（臺北市：貫雅文化事業有限公司，1993年），頁3、37、145、77。

「牛郎織女」、「孟姜女」、「白蛇傳」不如「梁祝」故事來的豐富。

「梁祝」故事既屬「傳說」，而傳說的特性是沒有作者、沒有定本，隨著講訴者的角度、時空背景個改變、呈現方式的不同，情節便會跟著變化。這些添加或減省的情節，並非憑空而來：可能是爲了吸引觀眾，可能是爲了給主角行動合理化，甚至是說故事者忘記⁴等。雖然情節變化，但仍是述說著「梁祝」故事。在廣泛接觸「梁祝」的相關資料前，對於整個故事的了解，主要來自「梁祝」1963年的黃梅調電影，幾乎被認爲那就是「梁祝」故事的原貌。

事實上，「梁祝」故事最早的紀錄是出現在江、浙一帶地方志上，僅僅做爲一件史料的記載：「義婦祝英台與梁山伯同塚。」⁵只出現兩人的名字與死後同墓而葬，其它如結拜、同窗、化蝶等所熟悉的情節，是由唐至今一千兩百多年的時間，慢慢延伸出來的。故事的傳布，不僅在江、浙地區，山東、甘肅、安徽、河南、河北等省都傳有梁祝的墳墓、廟宇和讀書處之遺跡以證明，甚至流入鄰近國家韓國、日本、越南、印度等國。

而「梁祝」故事的表現方式，除了地方志、廟記、小說等文本的紀錄，民間藝術，如傳奇、唱本、民歌、俗曲、戲劇等均有「梁祝」故事的作品；民國以後，以「梁祝」故事爲題材的作品，大量出現，現代藝術電影、電視，甚至西方的協奏曲、音樂劇都可見。如張恨水、趙清閣、陳峻菁的小說；日籍漫畫家皇名月與高永、冠良的漫畫作品；1958年的《梁祝小提琴協奏曲》；2003年臺灣大風劇團《梁祝》與2007大陸《蝶》兩齣音樂劇；2004年國光劇團新編崑劇。電影就有越劇版本、黃梅調版本、歌仔戲版本，以及現代導演重新詮釋的《梁祝》、《武俠梁祝》等；更有電視劇的演出，光臺灣在1999年及2000年，就有兩家電視公司拍攝。

關於「梁祝」的資料，雖已有中華書局所編纂的《梁祝文化大觀》，但其包含的範圍仍是十分龐雜，若要將所有資料全部探討，有些部分無法做專業而深入的討論。另一方面，因現代電子媒體的發達，與觀眾接受度的考量，許多中國傳統故事，紛紛以電影、電視劇的方式呈現；爲了配合不同的表現手法，及吸引觀眾的收看，這些傳統故事都會加入現代意識。如香港導演徐克在1994年上映的

⁴ 參考胡萬川，〈變與不變——民間文學本質的一個探索〉，《民間文學的理論與實際》（新竹市：國立清華大學出版社，2004年初版），頁4。

⁵ 引自（宋）張津，《乾道四明圖經》，「鄞縣志冢墓條」所錄。見《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》（北京市：中華書局，1999年），頁286。

《梁祝》，對於故事情節的安排有不同的意見。他認為梁、祝兩人之間應該有更深刻的感情糾結，才會促使祝英台最後義無反顧的投墳殉情。因此導演重新塑造的角色形象：祝英台只是個貪玩的千金小姐，梁山伯也不是個「呆頭鵝」，讓「梁祝」故事有了新的面貌。

因此，以所蒐集兩岸三地近期拍攝的「梁祝」電影、電視劇，嘗試探討「梁祝」故事及人物從傳統文本到現代視覺文化的演變及特色，以期詮釋經典故事演變的現代意義。

第二節 文獻探討

所謂「傳說」，簡言之即為口頭傳承的故事。「傳說」的人物多半有確切的朝代或地名，甚至是歷史人物，為了在說故事時，能吸引聽眾，講述者會加上不同的情節。然化為蝴蝶、鴛鴦、連枝等情節，似乎超出現實，近於神話了。譚達先於《中國四大傳說新論》⁶序言談到：「它們的內容有較強的現實性，即使有的作品具有幻想性情節，或出現一些超自然的角色，有了某種神話的因素，從總的體裁形式與表現方式，仍然是傳說。」另一方面，譚氏將「梁祝」歸類於「描述性傳說」——是以敘述、描寫人物的事蹟為主的民間傳說，其主人公大都與歷史上的人物有某種聯繫；或者聯繫到雖非歷史上的真人，僅僅是虛構人物，也被說成彷彿是實有其人一樣，它較易使人相信。⁷

而鹿憶鹿認為：神話裡的人物強調他的「神格」，而傳說裡的人物則突顯他的「人性」。因此傳說的歷史性較強，不只是口傳之說，更會與一定的歷史人物、歷史事件，或地方風物、風俗習慣有關。在傳說故事的發展中，內容的延伸常是不自覺的幻想，傳說的主人公通常是人或與神有關的「人」，它的內容比神話接近現實生活，總以歷史人物、歷史事件或風俗習慣作為依據來幻想。⁸

胡萬川先生在《真實與想像—神話傳說探微》前言中，將神話與傳說明確的區分開來：

神話（Myth）和傳說（Legend） 皆以「敘事」為主體。

「敘事」（Narrative）大概可等於「故事」。 神話與傳說和民間故事（Folk-tale）一樣基本上都是「故事」。

神話和傳說的「故事」在流傳的當時對講述者和聽聞者來說，都是「認真」以對的。 神話和傳說「敘事」內容一般是被認為真的。 神話的講述，更常被以為事涉神聖，當嚴謹以待。而民間故事的講述者則主要以娛樂為主，參與民間故事講述的人通常懷著

⁶ 參考譚達先，《中國四大傳說新論》，頁 1。

⁷ 引自譚達先，《中國的解釋性傳說》（北京市：商務印書館，2002 年），頁 4。

⁸ 參考鹿憶鹿，《中國民間文學·傳說》（臺北市：里仁書局，1999 年），頁 37。

輕鬆的心情，因為他們知道故事是「編造」來動人聽聞、娛樂大眾的，不涉信仰或認知。⁹

根據以上學者意見，可以為「傳說」下個簡單的定義：本於歷史而加以延伸的口傳故事。

「梁祝」故事流傳時間久遠，傳布地域遼闊，延伸出的版本繁多，表現形式多樣。關於「梁祝」故事的採集和研究，與我國民俗學運動的產生和發展有深厚的淵源。從 1918 年「北大歌謠研究會」的成立和 1922 年《歌謠週刊》的創刊，到 1927 年「中山大學民俗學會的成立」，以及《民間文藝週刊》、《民俗週刊》、《民俗季刊》等民俗刊物的出版，其間陸續出現了不少專注於傳說研究的篇幅。在研究傳說的浪潮中，《民間文藝週刊》和《民俗週刊》也先後刊出了幾篇關於梁祝的零星探討和三集故事專號。

最早有系統研究「梁祝」的學者當推錢南揚，他在 1926 年發表的〈梁山伯祝英台故事〉，1930 年，又陸續發表的相關篇章有：〈關於收集祝英台故事的材料與徵求〉、〈祝英台唱本序錄〉、〈關於祝英台故事的戲曲〉、〈寧波梁祝廟墓現狀〉等，以上合編為《祝英台故事》專號發行。

在學術期刊的研究上，自 1930 年代開始的「梁祝」研究，多集中在故事源流及演變，並推測故事發生時間及地區。包括：1930 年榮肇祖〈祝英台故事集序〉、錢南揚〈祝英台故事敘論〉、黃樸〈祝英台與秦雪梅〉、顧頡剛〈華山畿與祝英台〉，1953 年蕪公〈梁祝故事的發生和演變〉，1953 年豪雨〈話說梁祝故事〉，1953 年嚴敦易〈古典文學中的梁祝故事〉，1955 年路工〈梁祝故事說唱集序〉，1980 年曾永義〈從西施說到梁祝—略論民間故事的基型觸發與孳乳展延〉，1983 年曾永義〈梁祝故事的淵源與發展〉，1986 年羅永麟〈試論梁山伯與祝英台故事〉、諸煥燦〈試談梁祝故事的起源與變異〉、莫高〈「梁祝」研究大觀〉，1987 年陳華文、胡彬〈論「梁祝」故事的形成、演變及其他〉、金名〈也談「梁祝」〉、阮其隆〈論「梁祝」故事流傳、發展的原因〉，1992 年呂洪年〈《梁祝故事集》序〉。以上研究多以錢南揚〈祝英台故事敘論〉為本，多數將故事發生時代推論為東晉。

除了故事的源流發展的通論，一些學者開始針對「梁祝」的文化意義進行討

⁹ 引自胡萬川，《真實與想像—神話傳說探微·前言》（新竹市：國立清華大學出版社，2004 年），頁 7-8。

論，包括：1952年江靈〈祝英台的另一種性格〉，1979年周靜〈梁山伯爲情死的嗎？——爲梁山伯與祝英臺翻案〉，1984年賀學君〈論四大民間傳說的總體特徵〉、1987年周靜書〈梁祝「化蝶」成因及其文化意義〉、羅永麟〈梁祝故事構成的文化因素〉、于彤〈梁祝三議〉、汪玢玲〈梁祝愛情結構的高級形態〉、程蕃〈梁祝故事與中國敘事藝術的發展〉、駱進之〈論梁祝表象符號式結尾——兼「四大民間故事」比較〉，1988年周耀明〈祝英台形象的文化內涵〉、黃浩瀚〈信不信由你：梁祝化蝶與傳說信念〉、王溢嘉〈從梁祝與七世夫妻談浪漫愛與其他〉，1991年鄭勁松〈人仙妖之戀——試論中國四大民間故事的共性結構模式及其文化內涵〉，1992年魏子雲〈梁山伯與祝英臺〉，1997年季學原〈文化視野中的梁祝故事〉，2000年周靜書〈百年梁祝文化發展與研究〉，2001年斯邁〈梁祝文化研究的全息圖像——《梁祝文化大觀》述評〉，2002年斯邁、張如安〈梁祝文化發展的全息圖像〉，2003年黃致遠〈梁祝祭墳化蝶之寄託〉，2004年張榮興、黃惠華〈心理空間理論與「梁祝十八相送」之隱喻研究〉等文，均強調「梁祝」的文化意涵。此外，以特定時代或專書，討論「梁祝」的時代意義，包括：1951年趙景深〈明朝的梁祝〉，1977年陳若夢〈梁山伯祝英臺史劇考證〉，1987年高國藩〈馮夢龍《古今小說》中的梁祝故事〉、張清秀〈梁祝敘事歌的系統論思考〉即是。

「梁祝」向來有「中國羅密歐與茱麗葉」¹⁰之稱，也有些學者將「梁祝」及《羅茱》做劇情、人物、文化上的比較，包括：1995年張燦輝〈比較「羅密歐與朱麗葉」與「梁祝」的愛情關〉，2006年高芷琳〈梁祝與羅密歐茱麗葉戲劇情節比較〉二文。

因「梁祝」爲民間傳說，沒有特定作者、特定文本，光《梁祝文化大觀》中所採集的中國各地口傳故事，就有九十二篇之多，「梁祝」故事流傳甚廣，日本、韓國、印尼、越南等地的「梁祝」故事在各地方流傳與當地風俗結合，呈現不同面貌。有些研究則針對各地方流傳的文本予以比較、研究，包括：1954年張恨水〈關於梁祝文字的來源〉，1980年戴不凡〈梁祝故事三種〉，1982年譚先達〈梁祝傳說的淵源演變考〉，1987年呂洪年〈梁祝「黃泉夫妻」說小議〉，1988年吳祖德〈梁祝故事在上海的傳播及其特點〉，1990年林拔〈潮州歌冊梁祝哀史〉，

¹⁰ 1954年，周恩來看完越劇電影《梁山伯與祝英台》大加讚賞，稱其是「中國的《羅密歐與茱麗葉》」。

1996年張自義、胡昭穆、上官好嶺、卞雄杰〈梁祝故事在濟寧〉等文。

以少數民族間所流傳版本為研究的，如：1982年趙景深〈牯嶺祝英台山歌〉，1986年蘇志剛〈漢族梁祝故事的壯族特色〉，1986年雷國強〈南方少數民族梁祝傳說的社會根源〉（畬族）、雷陳鳴〈畬族敘事長歌山伯英台當議〉，1987年劉寶元〈略論流傳於瑤族民間的梁祝故事〉（瑤族），1996年過竹〈獨具特色的苗族梁祝傳說〉等文，別具特色。而以海外所流傳版本為研究的，則有：1984年王志冲〈略論朝鮮梁山伯與祝英台故事〉，1999年孔遠志〈梁祝在印尼〉等文。

隨著梁祝傳說的廣泛流傳和影響漸大，在一些傳說的主要傳播區域，民衆爲了增加傳說的可信度，紛紛稱梁祝是本地某村人，並附會出了許多梁祝的遺迹、遺物；浙江寧波、杭州、紹興、江蘇宜興、山東濟寧、河南駐馬店汝南縣四省六市紛紛舉証，這也是民間傳說傳播過程中的普遍現象。「梁祝之鄉」，眾說紛紜，就目前來看，全國至少有梁祝墓十座：（浙江省寧波市鄞縣高橋鎮、甘肅省清水縣、安徽省舒城縣味心驛、江蘇省宜興縣善卷洞、河北省河間縣林鎮、山東省嘉祥鎮、江蘇省江都縣、山東省微山縣馬坡（今已毀）、四川省合川、河南省汝南），梁祝讀書處六個（浙江省杭州市萬松書院、江蘇省宜興縣善卷洞、河南省汝南、山東省曲阜市、山東鄒縣嶧山（今存廢墟）、四川省合川），廟一處（浙江省寧波市鄞縣高橋鎮）。

考證「梁祝之鄉」的相關文獻有：1930年錢南揚〈寧波梁祝廟墓現狀〉，1985年白岩〈梁山伯廟墓宇風俗調查〉、繆亞奇〈論宜興流傳的梁祝故事〉，1986年裘文康、王瑄瓏〈鄞縣梁山伯廟及其風俗〉，1987年徐秉令、李啓涵〈梁祝故事發源地的考察〉、莫高〈浙江梁祝傳說流變考察記〉、王驥〈梁祝故事與鎮江關係漫談〉，1997年馬紫晨〈梁祝中原說——梁祝故事本末、影響、價值及其發生地〉等文。就文字記錄來看，「梁祝」故事的發生以今之寧波地區者的說法最早，也最多。劉錫誠認爲：

「梁祝」起源的「寧波說」、「宜興說」、「中原說」、「濟寧說」等等，其實並沒有超出「梁祝」傳播的核心區和初始傳播路線。¹¹

因此可見「梁祝」故事發展的源頭，是以吳越文化區域，爲主要傳播的核心區。

¹¹ 引自劉錫誠〈梁祝的嬗變與文化的傳播〉，《名家談梁山伯與祝英台》（北京市：文化藝術出版社，2006年），頁36。

除了故事版本的不同，以「梁祝」為題材的表現藝術，種類繁多，不論是傳統的民歌、鼓詞、戲曲，或是現代的電視、電影，則以「梁祝」藝術表現為方向的研究，戲曲研究最多，包括：1930年劉萬章〈海陸豐戲劇中的梁祝〉，1950年王亞平〈民間藝術中的梁山伯與祝英台〉，1951年何其芳〈關於梁山伯與祝英台故事〉、1952年阿英〈關於川劇《柳蔭記》〉，1953年艾青〈歌劇梁山伯與祝英台——談越劇《梁山伯與祝英台》、川劇《柳蔭記》〉、黃裳〈「梁祝」雜記〉，1961年范瑞娟〈我演梁山伯〉，1962年簡慧〈談談越劇《梁祝》特有的幾個折子〉，1987年張徐、金寶忱〈東北二人轉中的梁祝戲〉，1989年方海如〈她把梁山伯演活了——由范瑞娟演梁山伯所引起的思考〉，1994年黃痴〈飛舞在黃梅叢中的彩蝶——黃梅戲《梁山伯與祝英台》觀後〉，1996年程培仲、胡世均〈程派絕響——《英台抗婚》〉，1997年邱春美〈梁祝故事之比較研究 The Comparative Study of Liang-Zau Gushi〉，2000年丁一、孫世基〈越劇《梁祝》的由來與發展〉，2002年曹中和〈尊「父之名」——論《山伯英台》的愛慾生死〉，2003年謝筱玫〈歌仔戲《山伯英台》的情節發展〉、彭寶旺〈從梁祝戲曲談生死意義〉、2004年羅麗容〈南北雙璧譜梁祝——顧隨、曾永義曲牌體梁祝劇本評析〉、沈斌〈崑曲《梁山伯與祝英台》導演設想〉等文。上述研究多以劇情、唱詞的源流及藝術表現為評論方向，臺灣學者則以本地戲曲——歌仔戲為論述；而大陸學者則以越劇的討論最為熱烈。

其他表演藝術的論文，以彈詞、寶卷為本有：1953年宣彬〈梁祝故事的三本「寶卷」〉、1987年叢亞婷〈彈詞、寶卷中的梁祝故事〉；以電影為本則有：1984年章力揮、高義龍〈袁雪芬在電影《梁祝》中的表演藝術〉，1997年熊華源〈中國的羅密歐與茱麗葉——電影《梁祝》在日內瓦會議上〉；討論《梁祝》小提琴協奏曲則有：1992年周凡夫〈《梁祝》與《黃河》民族認同感的憑藉〉，1997年林明輝〈《梁祝》小提琴協奏曲演奏版本之評鑑〉，2004年楊喻文〈標題協奏曲研究——以「四季」、「機車」與「梁祝」三部樂曲為例〉；討論舞劇則有：1998年楊燕迪〈經典故事重新詮釋——劉敦南舞劇《梁祝》觀後〉。上述研究可見「梁祝」表演型態多樣，研究者也十分熱烈。

除了期刊的討論，近來也有整理「梁祝」故事資料的專書：1999年到2000年，北京中華出版社陸續發行一套四本，分別由周靜書擔任主編的《梁祝文化大

觀》，蒐集了相關的故事歌謠、曲藝小說、戲劇影視及學術論文。2007年許端容《梁祝故事研究》，將「梁祝」故事的結構、變異、傳播、創作、消費及文化，作一全面性的討論。

此外，臺灣地區以「梁祝」作為博碩士學位論文的研究題目：1982年林美清《梁祝故事及其文學研究》¹²，以戲劇、小說、民間曲藝、山歌，探討「梁祝」故事淵源、發展及文學性。1993年金秀炫《中、韓梁祝故事之演變與比較研究》¹³，以韓國小說《梁山伯傳》內容，比較中國「梁祝」故事異同之討論。1998年林春菊《歌仔戲中的女性形象及其所反映的臺灣社會——以本地歌仔《山伯英臺》、《呂蒙正》為例》¹⁴，討論本地歌仔《山伯英臺》、《呂蒙正》的故事原型及演變過程，並以文本中女性形象所反映的臺灣社會。2001年呂蓓蓓《李翰祥〈梁祝〉電影研究——以女性觀眾凝視角度分析》¹⁵，用女性觀眾的角度分析電影影像符號所隱含的原鄉意識。2004年秦毓茹《梁祝故事流布之研究——以臺灣地區歌仔冊與歌仔戲為範圍》¹⁶，討論臺灣歌仔冊、歌仔戲中梁祝故事之流布、發展情況。2005年林淑伶《臺灣梁祝歌仔冊敘事研究》¹⁷，以研究臺灣梁祝歌仔冊功能、語法、情境及美學。臺灣部分的學術研究，多以歌仔戲、歌仔冊為主。

另外，1994年許玉燕《「唐璜·德諾里歐」與梁祝故事之比較研究》¹⁸將「梁祝」故事與西方文學作比較；音樂系也有以《梁祝》小提琴協奏曲為主題的研究，但與「梁祝」故事的研究無關，此不贅述。

¹² 參考林美清，《梁祝故事及其文學研究》（臺北市：臺灣大學中文研究所碩士論文，1982年）。

¹³ 參考金秀炫，《中、韓梁祝故事之演變與比較研究》（臺北市：中國文化大學中國文學研究所碩士論文，1993年）。

¹⁴ 參考林春菊，《歌仔戲中的女性形象及其所反映的臺灣社會——以本地歌仔《山伯英臺》、《呂蒙正》為例》（臺中市：中興大學中國文學研究所碩士論文，1998年）。

¹⁵ 參考呂蓓蓓，《李翰祥〈梁祝〉電影研究——以女性觀眾凝視角度分析》（臺北市：中國文化大學中國文學研究所博士論文，2001年）。

¹⁶ 參考秦毓茹，《梁祝故事流布之研究——以臺灣地區歌仔冊與歌仔戲為範圍》（花蓮縣：花蓮師範學院民間文學研究所碩士論文，2004年）。

¹⁷ 參考林淑伶，《臺灣梁祝歌仔冊敘事研究》（嘉義縣：南華大學文學研究所碩士論文，2005年）。

¹⁸ 參考許玉燕，《「唐璜·德諾里歐」與梁祝故事之比較研究》（臺北縣：輔仁大學西班牙語文學研究所碩士論文，1994年）。

第三節 研究範圍、步驟與論文框架

「梁祝」故事在中國民間流傳已久，流傳的區域也非常廣闊，歷來將其加以附會、著墨的故事版本甚多。除各地方口傳的情節，也發展出許多小說、地方歌謠、戲劇等；後也有文人加以修飾、重新編撰。如馮夢龍《古今小說》二十八卷「李秀卿義結黃貞女」中，其中一段情節記載梁祝故事¹⁹，然並非整篇故事的主要敘述，只用來突顯「義婦」志節；民初張恨水重新詮釋了「梁山伯與祝英台」，對人物背景及形象有深刻的描繪，引起當時讀者的熱烈迴響²⁰。歷代的文獻資料，到現代創作家的重新詮釋，以前人的紀錄為藍本，加以延伸孳乳，除了傳統文本外，還有民歌、鼓詞、彈詞等民間說唱藝術，甚至運用到電影、電視、西方的協奏曲、音樂劇等現代藝術。

「梁祝」故事以浙江為源頭，不只流傳於漢人的世界，更可見於南方壯族、土家族等少數民族之中，甚至連韓國、日本、印尼等²¹海外地區，都有「梁祝」的故事，這些地區的版本，充滿當地的色彩而為當地的傳說。

一、研究範圍及步驟

本文討論的資料包含書面文字與影音資料兩個部分。書面文字包括地方志、專書、小說、論文、期刊，以大陸及臺灣所能蒐集的文本為主，紀錄了故事的源流演變、發源地的考證等；影音資料以電視劇、電影為據，同時參考網路資料，包含官方網路的介紹、影評人的論述等。而影視作品的原始劇本與影像呈現出來的畫面，常會因拍攝的實際情況而調整，甚至電視劇的劇本編寫未能集結成冊，因此，影視作品的劇情，將以畫面呈現的口白或唱詞為主。

¹⁹ 引自（明）馮夢龍編，恒鶴等標校，《古今小說》（臺北市：建宏出版社，1995年），頁347-348。

²⁰ 參考趙孝萱，〈自序：張恨水小說的讀者反應篇〉，《張恨水小說新論》（臺北市：臺灣學生書局，2002年），頁1-5。

²¹ 談論中國境內少數民族流傳「梁祝」的期刊有蘇志剛〈漢族梁祝故事的壯族特色〉，《梁祝文化大觀·學術論文卷》（北京市：中華書局，1999年），頁308-315、劉寶元〈略論流傳於瑤族民間的梁祝故事〉，《梁祝文化大觀·學術論文卷》，頁426-436、雷陳鳴〈畬族敘事長歌梁山伯英台當議〉，《梁祝文化大觀·學術論文卷》，頁449-457等；談論流傳至海外的期刊如孔遠志〈梁祝在印尼〉，《梁祝文化大觀·學術論文卷》，頁702-705、王志沖〈略論朝鮮梁山伯祝英台故事〉，《名家談梁山伯與祝英台》，頁85-93，文化大學金秀炫以《中、韓梁祝故事之演變與比較研究》為碩士論文題目。

由於「梁祝」故事延伸出的材料相當多，涵蓋範圍極廣，要將所有相關的搜羅齊全，相當困難。有些影音資料，因時間久遠而絕版，收集困難，僅只能由網路上的的片段資料，窺見一二，未能了解全貌。因此影音紀錄以有 DVD 資料的電視劇、電影為主，舞臺表演的記錄影片則不在討論範圍之內。

「梁祝」是一個民間口頭的傳說，並沒有一個定本。本論文先藉由網路上的搜尋引擎，收集與之相關的文字與影音資料，並將所掌握的資料與以整理、分類、歸納，將每次的故事再現比較彼此的異同，觀察每次演出對於後來改編的影響。將影響層面分為：劇情、人物形象與時代意義，加以探討。

在比較收集版本的討論上，則依據艾伯華²²所紀錄的祝英台故事綱要，可以簡略為六段，分別是：

1. 祝英台巧扮男裝求學，愛上同窗三年的梁山伯
2. 祝英台因事先行返鄉，梁山伯仍未識破她的身分
3. 梁山伯至祝家探訪同窗，得知祝英台已訂親，返家後死亡
4. 祝英台於婚禮當天，經過梁山伯墳前祭奠
5. 墳裂開，祝英台投墳而合葬
6. 死後化物（或連續化物）²³

與後期各改編的大方向相同，僅在劇情多加延伸或旁出枝條。

本論文選擇十部「梁祝」故事的影視作品，電影方面：1953 年越劇版，為中國第一齣彩色電影，也是將「梁祝」故事推展到國際上的重要媒介；1963 年黃梅調版，在臺灣地區造成轟動，至今仍是臺灣電影史上的票房紀錄的保持者；1994 年的《梁祝》與《梁祝新傳》跳脫傳統戲曲的框架，率先嘗試以現代觀點加入傳統故事中；2003 年的《蝴蝶夢》以西方的動畫方式呈現；2008 年的《武俠梁祝》則以香港獨特的武俠元素，與西方《羅萊》故事的情節，想突破 1994 年《梁祝》電影的印象。除了上述的越劇及黃梅調，臺灣歌仔戲也有「梁祝」故事的演出，而在電視歌仔戲又以楊麗花團最具代表性，因此以 1983 年臺灣電視

²² 參考（德）艾伯華著，王燕生、周祖生譯，《中國民間故事類型》（北京市：商務印書館，1999 年），頁 305。

²³ 依照所收集故事各版本，將艾伯華的綱要稍加改變。如：祝英台回家的原因，艾作「父親死後」，而所見之版本或因母親思女病重，或因真實身分被識破而提前返鄉。而死後化物一段，現今的藝術表現多以蝴蝶為意象，而艾卻是連續的化物變形：蝴蝶飛走後剩兩塊石頭，石頭扔掉後長出兩根竹子，竹子砍掉後化為天上的彩虹。另外還有清官俠女陰配，死後在陰間對質，或輪迴重生的說法。

公司播出的楊麗花歌仔戲《梁山伯與祝英台》，為電視劇代表之一；1999 年及 2000 年的七世版及《少年梁祝》可表現出當代臺灣電視劇的特色；2007 年的大陸電視劇，在眾多改編版中，反其道而行，回歸最原始的文本，強調故事發生的背景時代。比較十齣「梁祝」影視作品的異同與特色。

二、論文框架

本論文論述框架如下：

第一章「緒論」。敘述本文的研究動機、目的，文獻探討，以及研究範圍、步驟與框架。

第二章「梁祝故事原型及演變現象」。探討「梁祝」故事原型及「梁祝」故事由唐代到清代的演變概況。

第三章「梁祝故事核心人物形象塑造」。將以第二章所提及的文本，與《梁祝文化大觀》所採集的口述故事，歸納出「梁祝」故事人物的傳統形象，以作為後面章節比較的依據。

第四章「沿襲與新創：現代視覺文化與梁祝（上）」。包含以電影手法拍攝的戲曲電影、電視劇與現代電影創作者的作品，分析劇情及人物沿襲與新創，並在每節之後作一表格比較其差異。

第五章「沿襲與新創：現代視覺文化與梁祝（下）」。包含電視劇劇情及人物沿襲與新創與分析以及表格比較，並以四、五章的分析，統整「梁祝」故事人物的時代意義與各地區的特色。

第六章「結論」。統整本論文成果與收穫。