

第三章 梁祝故事核心人物形象塑造

「梁祝」故事除了在地方誌、文人作品中被記載流傳，也轉化為戲曲、講唱等表演藝術的題材。王亞平在〈民間藝術中的梁山伯與祝英台〉¹一文中，將「梁祝」故事受民眾喜愛的原因，歸納為四點：（一）封建制度下不自主的婚姻悲劇，（二）兩位主角的突出性格，（三）故事兼具傳奇性與現實性，（四）結合地方流行藝術。故事的結構，由簡短的描述到有起始、經過、結局的完整情節。而舞臺上的呈現，除了豐富劇情上的細節，對人物對白、行動也更加細膩的描述。亞里斯多德提到：「人物之性格係表現於他的動作或者說行為之中。」²不論是故事文本，抑或舞臺戲劇，人物形象的刻畫須藉由外顯的對白與行為來表現。因為「梁祝」乃「傳說」故事類型，因此在故事人物的形象塑造，可以區分為文人塑造與民間流傳兩個方面。文人爲了在「梁祝」故事上賦予道統意義，因此強調祝英台的「義」與梁山伯的「忠」；而民間的「梁祝」多以說唱藝術或戲曲來表達，因此在故事人物行動及對話上多加描述，人物形象更貼近一般群眾。

在「梁祝」故事中最重要兩個人物——梁山伯與祝英台，王亞平認為是：「一個聰明、一個憨直；一個有心、一個不解；一個有情、一個不知道接受。」³梁山伯的憨直，對比出祝英台的聰明。索紹武更是認為梁山伯是「懦弱無能」，而祝英台是「作繭自縛」，因而造成兩人無法成婚的悲劇⁴。兩位主角外的人物，如兩家父母、書僮丫環、先生師母等，元代以前文人筆下的紀錄，較少被提及；直到明、清兩代，民間曲藝發展興盛，對故事情節與人物行動有更詳盡的描述，這些配角才有更多的著墨。

本章將以第二章所探討之文本為主，並參考《梁祝文化大觀》所蒐集的口傳故事，架構出「梁祝」故事中的人物，在民國前的形象。

¹ 參考王亞平，〈民間藝術中的梁山伯與祝英台〉，《梁祝文化大觀·學術論文卷》（北京市：中華書局，1999年），頁34-38。

² 引自（希臘）亞里斯多德撰、姚一葦譯，《詩學箋註》（臺北市：國立編譯館印行，1966年），頁84。

³ 引自王亞平，〈民間藝術中的梁山伯與祝英台〉，《梁祝文化大觀·學術論文卷》，頁35。

⁴ 參考索紹武，〈懦弱無能梁山伯 作繭自縛祝英台——梁祝故事和戲曲中梁祝形象分析〉，《名家談梁山伯與祝英台》（北京市：文化藝術出版社，2006年），頁262-275。

第一節 女主角祝英台的形象

歷代的文本紀錄，大部分都是以祝英台做為故事敘述的主線⁵，以故事敘述完整且最早的文本，馮夢龍《古今小說》卷二十八〈李秀卿義結黃貞女〉為例：由她喬裝求學開始，直到最終投墳化蝶，就是以英台的行動來推動故事的進行。

一、聰穎機智：掩飾女扮男裝的行動

若沒有祝英台的「女扮男裝」，則「梁祝」故事便無法展開；而英台「女扮男裝」的目的，就是為了能到書院讀書。從小，英台就是一個聰明的女孩，《新刻梁山伯祝英台夫婦攻書還魂團圓記》中記載：

一週兩歲娘懷內，三週四歲甚聰明，
五週六歲知南北，七八歲上學繡針。⁶

英台三、四歲時，已經表現出她的聰明；到了五、六歲，已經懂得許多學識。但受限於英台是女孩，她只能學習繡針的活。雖然英台學習的項目是刺繡，但在作品的取材上，不只有花草蟲鳥，如〈梁山伯歌〉中：

九姐房中繡花紋，五色紅絨手中存，
一繡天上並日月，鬥牛宮中振乾坤，王母娘娘蟠桃會。
二繡麒麟奔山間，八仙飄海鬧洋洋，采荷仙姑不慌忙。
三繡織女配牛郎，七星鵲橋會一場。
四繡天仙七姊妹，三位仙姑下凡來，三姐喜配催文瑞，四姐東京鬧
過來，七姐董永兩和諧。
五繡洞賓戲牡丹，鐵板橋邊把藥盤，萬藥俱全不相干。
六繡孫猴鬧天宮，十萬八千稱大聖，火煉金丹中何用？緊箍咒兒落
身窮。
七繡七星向下飄，呂布貂蟬魂魄消，風儀亭前會結好。
八繡孫臧並龐涓，五雷陣前顯威嚴，三斬胡播喪黃泉。
九繡廣東花如錦，洛陽橋下采蓮船，王孫公子千千萬，黃金拋滿亂
紛紛。

⁵ 參考敘祿，〈祝英台——梁祝傳說的主線〉，《江蘇地方誌》第6期（2003年6月），頁43-45。

⁶ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》（臺北市：明文書局，1981年），頁55。

十繡滿天星不平，地下是獸與飛禽，百鳥朝鳳愛煞人。⁷

英台在繡房刺繡，從「織女配牛郎」、「七姐董永兩和諧」等愛情神話到「呂布貂蟬魂魄消」、「孫臧並龐涓」等歷史故事，都是她作品的題材，不僅手藝出眾，也能表現英台博覽書籍，讓父母都對女兒的學識，稱讚不已。也對她身為女兒身感到遺憾，讓英台興起到書院求學的念頭。鼓詞《柳蔭記》：「爹娘淚落衣巾上，只為家中少兒郎，無有子弟把學上。」⁸英台的才學志向，甚至是家中其他男孩子比不上的。

身處書院中，祝英台為了保持自身的貞潔，除了要避免梁山伯發現自己的扮裝，更要防範書院老師及同學識破。在〈師母巧編竹牆隔梁祝〉⁹及〈紙糊帳〉¹⁰中，是由師母的幫忙，以竹牆或紙糊帳來隔開兩人，避免夜裡翻身不慎洩漏身分，讓英台得以保全潔操；而英台還故意先犯規受罰，讓梁山伯不敢逾越。

除了床以牆或帳隔開，《古今小說》中，對於山伯懷疑英台衣不解帶的原因，都被英台支吾帶過。而〈梁山伯歌〉中，祝英台面對梁山伯的疑惑，採取一連串的行動。首先為了解決與山伯同床共寢的尷尬，英台主動建議：

哥哥聽我說端詳，你買紗羅來做帳，
我買柏木打涼床，二人攻書共一房。
就請裁縫並木匠，涼床要打丈二長，
帳子要做丈二闊，中間好放籠和箱，
不許手足亂忙忙。¹¹

床與帳子的尺寸已經是常人身高的兩倍（丈二，約三點五米），為了中間放著籠子和箱子隔開。接著，山伯發現英台不與之一同洗澡，連晚上就寢也不脫外衣，詢問何故？英台回答：自幼體弱多病，父母怕自己著涼，在衣服縫上了三百六十顆釦子，穿脫都要花上大半天，只好一直穿著。

幼小有病在身上，爹娘有意不改裳，
三百紐絲六十扣，解得開來天了光，

⁷ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 18-19。

⁸ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 107。

⁹ 參考周靜書主編，〈師母巧編竹牆隔梁祝〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》（北京市：中華書局，1999年），頁 157-158。

¹⁰ 參考周靜書主編，〈紙糊帳〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 159-161。

¹¹ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 22。

一夜能有幾天長？¹²

在與山伯同處的日子，仍會有女性特徵不小心被發現：

棗子樹下好乘涼，忽然一陣女花香，
對著英台笑吟吟：胸前雙隻大奶膀，
莫非是女扮男妝？英台上前說原因：
麻衣相上有幾行，兩手過膝貴人體，
胸前奶大坐朝廊，看書不到莫顛狂。
英台不必強自爭，各人解帶脫衣巾。
誰是男子誰是女？管你貴人不貴人，
自然一刻辨分明！

英台聽說嚇一驚，連忙抽身去學堂：
後花園內打棗子，為何脫衣比身上？
還要先生作主張！先生堂上喝一句：
各自上位習五經，從今不許亂閒談，
讀書寫字要用心，終朝每日要二呈。¹³

英台不慎將女性的第一性徵曝露出來，引起山伯懷疑：「莫非是女扮男妝？」英台急忙以面相書《麻衣相法》回答：胸大是當官的相貌。直到被山伯鬧著要脫衣驗身，才急忙請老師幫忙。祝英台不只表現出臨場應對的從容，也表現出她的學識內涵，能運用書籍所學來反駁。

另外，在《新刻梁山伯祝英台夫婦攻書還魂團圓記》中，山伯發現英台：

走路好像女子樣，說話尤是女子聲，
臉上現有杭粉迹，耳上現有釵環印。¹⁴

耳環痕又是一個古時區分男女的一個象徵。英台雖已小心扮演男生，但有時仍會露出女態，只得推說是爲了敬神，扮演觀音所留的：

莊上有個觀音會，年年叫我扮觀音，

¹² 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 22。

¹³ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 22。

¹⁴ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 67。

臉上才有杭粉迹，耳上才有釵環形。¹⁵

傳統風俗讓男子穿上耳洞的原因是：若男子小時候不好帶，父母怕孩子夭折，會讓兒子穿耳洞、戴耳環，當女兒來養，因傳統上女孩命較卑賤，命格也比較硬，比較容易生存。在民間故事〈英台作詩托終身〉中，就釋以此風俗解釋了耳環痕的由來，也將「九妹」作為小時的乳名¹⁶。另外，《牡丹記》中，山伯以睡芭蕉葉測試英台：

又到諸生嗟歎熱得淒涼，就將蕉葉為眼席，
得來荐睡凍如霜；但系男人睡過青青綠，
睡來瘀色就系女嬌娘。英台把佢眼蕉葉，
偷鋪瓦面務到天光，五鼓鋪翻原睡處，
誰知葉綠重非常。¹⁷

傳言女孩子躺在芭蕉葉上，因體溫較高，芭蕉葉乾得快，容易枯黃。若英台躺過的芭蕉葉變色，就會被發現是女孩子，因此她半夜偷偷將芭蕉葉鋪到屋頂上，天快亮才拿回房哩，保持芭蕉葉的翠綠。民間故事〈三載同窗生死戀〉¹⁸也有相同的紀錄。

《新刻梁山伯祝英台夫婦攻書還魂團圓記》¹⁹描述同學因英台打鞦韆的方式譏諷她非男兒：

眾人來到花園內，鞦韆架上散散心。
眾人便抱鞦韆打，打得香汗濕衣巾。
英台也把鞦韆打，他比別人打得精。
眾人一見哈哈笑：九紅是個女釵裙。
英台聽說回言答：眾位窗兄在上聽，
自幼在家從小學，跑馬射箭手帶弓，
自幼學的軟腰法，因何把我當釵裙。²⁰

打鞦韆是女子所擅長的活動，英台既然擅長打鞦韆，難怪會被同學們懷疑是個女子。此段也說明英台對於騎馬、射箭相當在行。

¹⁵ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 67。

¹⁶ 參考周靜書主編，〈英台作詩托終身〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 99-113。

¹⁷ 參考路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 194。

¹⁸ 參考周靜書主編，〈三載同窗生死戀〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 95-98。

¹⁹ 參考路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 67。

²⁰ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 68。

〈蝙蝠雙飛梁祝魂〉中，山伯因小便方式懷疑英台的身分：

一日，學堂放端午假，兩人外出遊玩，走到半路，祝英台講：「師兄，我有點尿急。」梁山伯講：「儂去撒嘛！」「這裏沒有蹲坑。」「後生撩起衣裳撒好啦。」祝英台講：「儂人呀，也算是讀書人！我們不是田頭百姓，日有日值神，夜有夜值神，汗氣沖天怎麼行？一定要有坑子，沒坑子也要蹲著撒。」從此以後，梁山伯撒尿也蹲著啦。²¹

英台以讀書人不該污穢環境，以免對神明不敬，巧妙的掩飾過去，甚至連山伯都跟著改以蹲姿。不論故事版本是取材何種考驗，除了突顯出祝英台的聰穎，也可見女扮男裝在週遭都是男子的環境三年，仍可保有貞潔，是多麼不容易的事情。

二、剛烈性格：抗婚殉情的原動力

祝英台女扮男裝求學，追求婚姻自主，抗婚不成以身殉情，展現了個性中剛烈的特質。關於傳統的婚姻制度，早已有「取妻如之何？必告父母。」「取妻如之何？匪媒不得。」²²在傳統社會制度下，自由婚姻是不存在的，婚姻必須經過父母的同意，透過媒人的牽線。祝英台與梁山伯同窗三年，並且愛上了山伯，欲與之結為連理，於是主動積極爭取。在愛情上，祝英台站在主動的立場，但她的主動性格是內隱的，一方面仍是受到禮教制度的規範，一方面也受到生命指示物²³的制約，因此表現出來的行爲是含蓄的。

在「十八相送」中，祝英台不斷用隱語暗示自己的身分與締結姻緣的企盼。如《同窗記》：

哥哥送我到井東，井中照見好顏容，
有緣千里來相會，無緣對面不相逢。

.....

哥哥送我到青松，只見白鶴叫忽忽，
兩個毛色一般樣，未知那個雌來那個雄？

²¹ 參考周靜書主編，〈蝙蝠雙飛梁祝魂〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 35-38。

²² 語出《詩經·齊風·南山》。引自屈萬里，《詩經詮釋》（臺北市：經聯出版事業有限公司，2002年），頁 170。

²³ 一種與人物異質並且遙遙相隔的植物（或其他物件），能夠對她的生命和行爲狀況作出準確的反映，確實神秘而又稀奇。也許正是因為這種神奇，人們把這種能夠顯示對人物生命趨向的物件，稱為「生命指示物」（Life Index）。

……

哥哥送我到廟庭，上面座的是神明；
兩個有口難分訴，中間只少個做媒人。
東廊行過又西廊，判官小鬼立兩旁，
雙手拋起金聖筭，一個陰來一個陽。

……

哥哥送我到長河，長河一對好白鵝，
雄的便在前面走，雌的後面叫哥哥。²⁴

祝英台以井中影、神明像、白鶴、白鵝等，傳達自己扮裝的訊息；但梁山伯完全沒有接收到，只是以介紹性的口吻道：我們到井邊！這裡有棵松！甚至認為祝英台「今日口嘴這等多？」令英台又好氣又好笑，逼不得已只好假托家中小妹，自許婚姻。在「十八相送」過程中，祝英台眼見梁山伯一直不能領會她的暗示，顧不得羞怯，因此隱語一次比一次明顯。

鼓詞《柳蔭記》裡，英台得知父母將自己許配給馬氏時，表達出對父母的埋怨：

……

英台聽說魂魄喪；父母做事不商量，
不管女兒願不願，知我性命長不長？
然何收了馬家禮？將奴許與馬家郎？
這段姻緣奴不想！焉能地久與天長？²⁵

她埋怨父母逕自定下婚約，也詛咒自己的命不長，與馬氏的婚姻不長久。有些文本中，英台並沒有直接對父母表達自己的埋怨，她情緒的宣洩比較含蓄，如〈梁山伯歌〉中：

一更裏來怨當初，憶昔當年往杭州，
只望生死同一路，誰知半路把我丟，
拋別奴家在後頭！二更裏來怨爺娘，
埋怨爺娘沒主張，鮮花插在浮泥上，
前生燒了斷頭香，今生夫妻不成雙！
三更裏來怨媒人，惱恨媒人不正經，

²⁴ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 3。

²⁵ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 118。

強媒作主將奴聘，豈知奴是鐵石人，
烈女不嫁二夫君！四更裏來怨自身，
紅顏女子少緣姻，相思害得長掛念，
牙床獨睡福分差，說起心酸肉也麻！²⁶

英台知道父母將她許配給馬家，甚至是得知山伯逝世的消息，僅在房中哭泣：怨山伯身亡，怨父母只聽媒人片面之言，怨媒人自作主張，但都只是英台自己的內心話，祝父、祝母根本不知道英台不願嫁入馬家。而英台抗婚最明顯的行動則是在川劇《英台罵媒》上：

罵得待我高聲罵，背時馬郎短命鬼子遭刀殺。
你管姑娘嫁不嫁，無故託媒來作伐。
姑娘好比鳳凰駕，你好比林中小烏鴉。
烏鴉豈配鳳鸞駕，鳳凰展翅把你殺。
又好比貓兒上了鸚鵡駕，惹得鸚鵡鬧喳喳。
又好比萌芽出土遭腳踏，嫩花出土拌斷芽。

……

賊啊賊，要成親，休想罷，
除非是海枯石現，鐵樹開花。

……

哎呀！轉身來又把媒婆罵，背時婆娘遭天殺。
你不該走東家，去西家。
又說東家茶好吃，又說西家酒生花
一進門，說大話，唧唧嚨嚨說一吧。
又說馬家門戶大，又說姑娘有緣法。
不知你看中了馬家宅！就該將你姐兒妹子姑婆孃孃嫁給他。
奴願你嫁千個男子還守寡，死後埋在墳杈杈。
行船又把跟斗打，宿店又遇賊子殺。
死在陰司罪惡大，鋼狗鐵蛇把你挪。
一時又把刀山下，一時又把大刀札。
鋸子解你紛紛碎，磨子推你成花花。
拔你舌，把你挖。
板子打，挨嘴巴。

²⁶ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 47。

抱銅柱，油鍋炸。

時常與你帶個大鐵枷，磨得你婊子婆娘喊乾媽。

早知陰司法律這樣大，不吃油水免受法。²⁷

英台的悲憤轉嫁到「罵媒」上，原先埋怨馬家逼婚，哀嘆自己必須屈就終身；到後來罵起畏勢的媒婆，甚至以「奴願你嫁千個男子還守寡」、「行船又把跟斗打」、「宿店又遇賊子殺」、「死在陰司罪惡大」，詛咒她守寡、翻船、遇賊、下地獄，死後受盡各種刑罰。《英台罵媒》中，英台用強烈的措辭、堅決的態度，反抗與馬家的聘約，不僅埋下最終殉情的因子，也深刻表現她性格中的剛烈。

三、受封義婦：文人賦予的道統意義

由「梁祝」最早的紀錄中，不論《十道四蕃志》或《宣室志》，都強調祝英台是「義婦」，這樣的紀錄直到清代的地方誌，仍都延續下來。但在中國傳統的父系社會下，男尊女卑的觀念與制度，產生如「女子無才便是德」的想法，女子沒有學習的機會，沒有婚姻的自主權；甚至對男女之間的分際，都有嚴格的規定，如《禮記·內則》規定：「七年，男女不同席，不共食。」²⁸孩童七歲後就要遵守男女之別。又如《禮記·曲禮》(上)：

男女不雜坐，不同椀枷，不同巾櫛，不親授。嫂叔不通問，諸母不漱裳。外言不入於梱，內言不出於梱。女子許嫁，纓，非有大故，不入其門。姑、姊、妹、女子子已嫁而反，兄弟弗與同席而坐，弗與同器而食。父子不同席。男女非有行媒，不相知名。²⁹

在日常生活中，男女的活動空間、使用物品都要分開，不可混雜；甚至女子連自己的親兄弟都不可「同席而坐」、「同器而食」。依此看來，祝英台女扮男裝到書院讀書，並且與梁山伯同窗，甚至同寢三年的行爲，根本是離經叛道，又怎麼可能受封爲「義婦」？在《宣室志》中，山伯直至探訪英台時，才「方知其爲女子」，意指祝英台在求學期間，並未讓同窗的梁山伯發現自己的身分，即使身處週遭皆爲男性的書院之中，依然保有自身的貞潔，未做出不荀之事。

到了明代，更以「生命指示物」來突顯祝英台的貞潔。如馮夢龍的《古今小說》中的榴花，而〈梁山伯歌〉中，祝英台因兄嫂的恥笑，而發誓：

²⁷ 引自林明輝，《梁祝戲曲與音樂之研究》(高雄市：高雄復文圖書出版社，1997年)，頁126-127。

²⁸ 語出《禮記·內則》。引自(漢)鄭玄注，(唐)孔穎達疏，《十三經注疏·禮記正義》第14冊(北京市：北京大學出版社，2000年)，頁1012。

²⁹ 語出《禮記·曲禮》。引自(漢)鄭玄注，(唐)孔穎達疏，《十三經注疏·禮記正義》第12冊，頁58-59。

尊聲爺娘聽言音，不學文君思馬意，
不學雙燕繞高堂，不做殘花敗柳娘。
英台就把誓來盟，祝告虛空過往神：
我若杭州失了節，天雷打死一命傾，
死在他鄉不回程。紅綾扯了有九尺，
埋在牡丹花下藏：我若杭州不失節，
紅綾依舊放毫光，風光喜氣早歸鄉。³⁰

《新刻梁山伯祝英台夫婦攻書還魂團圓記》也是以紅綾埋地，但改栽月月紅：

祝英台在花園對天發誓，尊一聲天和地過往神靈：
上杭州將書讀女扮男粧，胡氏嫂他說我看上情人，
有紅綾三尺長依埋在土，栽一枝月月紅表我真心；
奴若是到杭州為人不正，把奴家三尺綾化為灰塵，
奴若是在杭州冰清玉潔，花又紅葉又放好見雙親。³¹

在民間故事中，〈梁祝永結並蒂蓮〉³²以蓮花起誓，或〈一只繡花鞋〉³³埋繡花鞋做為生命指示物。要能作為「生命指示物」，生命本體必須與之有所接觸³⁴，因此繡花鞋、紅綾都是女孩貼身的衣物；石榴、牡丹花也是經祝英台親手栽種，而有了生命指示的意義。

石榴象徵忠誠、友誼、貞操，潘岳（247—300），〈河陽庭前安石榴賦〉描述石榴特性：「千房同膜，千子如一。」³⁵因果實多子，向來視作帶來多子多孫的吉祥物。在民間故事〈焦骨牡丹女兒心〉³⁶中，祝英台用以發誓的牡丹花，被狠心的嫂嫂用熱水澆、用火燒焦，仍是越開越鮮豔，成了焦骨牡丹。月月紅，或稱作月季，就是因為它月月有花、四季盛開，象徵著吉祥如意、幸福與歡樂。蓮花有「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」³⁷的特性，有純潔、高雅的象徵意義。在流傳的「梁祝」故事，祝英台會選擇以這些花種作為「生命指示物」，除了花本身的祈福意義，焦骨牡丹與蓮花則更進一步，以花性來代替人性，強調

³⁰ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 20。

³¹ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 62。

³² 參考周靜書主編，〈梁祝永結並蒂蓮〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 154-156。

³³ 參考周靜書主編，〈一只繡花鞋〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 152-153。

³⁴ 參考賀學君，〈梁祝與神秘的生命指示物〉，《名家談梁山伯與祝英台》，頁 158。

³⁵ 引自（西晉）潘岳，〈河陽庭前安石榴賦〉《漢魏六朝百三名家集》二冊，（臺中市：松柏出版社，1964 年），頁 1771-1772。

³⁶ 參考周靜書主編，〈焦骨牡丹女兒心〉《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 142-144。

³⁷ 引自（宋）周敦頤，〈愛蓮說〉，《周敦頤集》（北京市：中華書局，1990 年），頁 51。

祝英台的貞潔，突顯其「義婦」的形象。

祝英台做爲女子，以其巧智扮男裝，追求與男子同等的求學權利，甚至追求婚姻自主。民間曲藝中，祝英台藉由床隔帳、衣釦子、耳環痕等，掩飾女兒身的行動來突顯她的機智；在與山伯婚姻無望後，其理智的形象被其個性引導的形象所取代，對埋怨父母、咒罵馬家與媒婆，最終採取了跳墳殉情的行動。以祝英台的行動與對話，來加深觀眾對祝英台的形象。但文人所著重的，不是祝英台如何成功扮成男子，也非她如何抗拒傳統的婚姻制度；因爲這兩者都破壞了封建體制的規範。於是文人將重心放在祝英台與男性相處三年，仍能保持自身潔操上的節義，以封建制度的框架，來描塑造祝英台的形象。

第二節 男主角梁山伯的形象

祝英台在追求愛情的行動上是主動積極的，梁山伯則是被動的、消極的；祝英台既作為「梁祝」故事的主角，梁山伯是用以襯托的角色。³⁸

一、憨厚樸質：不解英台是女紅妝

古代女子一般到十五歲以後，就把頭髮盤起來，並用簪子綰住，表示已經成年。《禮記·內則》云：

女子十年不出，姆教婉、婉、聽從，執麻枲，治絲繭，織紵、組、紃，學女事以共衣服。觀於祭祀，納酒漿、籩豆、苴醢，禮相助奠。十有五年而笄，二十而嫁，有故，二十三年而嫁。聘則為妻，奔則為妾。凡女拜，尚右手。³⁹

依照《古今小說》的記載，祝英台是十六歲到書院求學，民間故事〈梁祝復活留人間〉⁴⁰甚至將祝英台年紀說得更小——十三歲。不論是何種說法，經過三年的時間，祝英台至少也十六歲，早過了「及笄」，是成年女子。梁山伯與祝英台同窗同宿三年，卻未能識破英台的女子身分，實在是不可思議。

《乾道四明圖經》認為：「山伯初不知英台之為女也，其樸質如此。」⁴¹將這種情形歸因於梁山伯的樸質；但英台再怎麼掩飾，偶而還是會不慎露出破綻。王樂曾說：「即使是短時間內不曾留意，在相伴三年同止同息的生活過程中，仍未識破，梁山伯的『樸質』幾近於木訥了。」⁴²梁山伯整整三年未能識破祝英台的扮裝，與其說是樸質，倒不如顯出他的木訥。

自唐代張讀《宣室志》，北宋李茂誠《義忠王廟記》，到明代馮夢龍《古今小說》幾部對梁山伯有較多描寫的文本，都是梁山伯在拜訪祝英台時，才知道英台的女扮男裝之事，這也是梁山伯被冠上文弱、痴笨形象的原因⁴³。

³⁸ 參考田茂軍、林鐵，〈中國四大傳說中的男性形象〉（《民間文化》第7期，2000年7月），頁6-11。

³⁹ 語出《禮記·內則》。引自（漢）鄭玄注，（唐）孔穎達疏，《十三經注疏·禮記正義》第14冊，頁1014-1015。

⁴⁰ 參考周靜書主編，〈梁祝復活留人間〉《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁117-121。

⁴¹ 引自（宋）張津，《乾道四明圖經》，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁286。

⁴² 參考王樂，〈蝶舞凝山魄花開想玉顏——對「梁祝」傳說中「三年不辨男女」的症候分析〉（《吉林省教育學院學報》第23卷第3期（總第147期），2007年3月），頁88-89。

⁴³ 參考田茂軍、林鐵，〈中國四大傳說中的男性形象〉《民間文化》第7期，（2000年7月），頁6-11。

但看到明代以後的戲曲，梁、祝共讀時的情形，卻有了梁山伯對祝英台一些「女性化」的跡象，所提出的懷疑：如〈梁山伯歌〉中，梁山伯見到祝英台胸部，問道：「胸前雙隻大奶膀，莫非是女扮男妝？」⁴⁴《新刻梁山伯祝英台夫婦攻書還魂團圓記》裡，梁山伯發現祝英台「走路好像女子樣，說話尤其是女子聲，臉上現有杭粉迹，耳上現有釵環印。」⁴⁵山伯觀察到英台的身形、走路姿態仿若女子，甚至是耳朵上的小洞也都注意到了。能有這樣的觀察力，梁山伯不能說是痴笨。

此外，〈梁山伯歌〉也描述了兩人學習成果：

一張竹紙二面光，各人上位作文章。
山伯一日七張紙，英台十五也不忙，
好個英台女才郎！⁴⁶

最後一句雖是讚美祝英台，但兩人的聰明才智是相當的。而故事〈金童玉女風月記〉，更把梁山伯塑造成「梁神童」的形象：

梁山伯原是天上的金童下凡，不比平常兒童，稍一調教，一冊三百篇的《詩經》，有一半能順口成誦。村裏人都叫他為「梁神童」。

一年年過去，梁山伯讀了許多書，什麼《詩》、《書》、《春秋》等等，都讀過。他最喜歡的是太史公一百三十篇。還讀點諸子百家。心中有什麼疑問，總要打破砂鍋問到底，梁大爹有時也被他問得目瞪口呆，一時答不上。村裏有點名聲的讀書人，梁山伯常登門求教，同他們談文論典，談起來滔滔不絕，好像山裏的流水，流個不停。後來，村裏的讀書人都不是他的對手了。⁴⁷

〈金童玉女風月記〉是將山伯的聰明才智，附會於「金童下凡」的仙人之說：他四歲時已經能夠背誦《詩經·周南·關雎》篇，及長，更是四處登門求教，與村中的讀書人談文論典。直到山伯在村中再也沒有比他更有學問的人，梁父便送山伯到書院求學。

然為何梁山伯會給人痴笨的形象？除了未識破英台女兒身，還有在「十八相送」時，未能領會祝英台的暗示，如〈梁山伯歌〉英台藉由石榴、土地公婆、鵝，甚至是以三國的呂布、貂蟬來比喻兩人的關係：

⁴⁴ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 22。

⁴⁵ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 67。

⁴⁶ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 22。

⁴⁷ 參考周靜書主編，〈金童玉女風月記〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 16。

院中幾樹好石榴，本當摘個與哥吃，
有些滋味在裏頭，恐怕吃了又來偷。

……

二程來到古樓邊。雙雙同進古廟門，
也進廟內拜神明，土地公婆成雙對，
同床同坐又同行，再不配來枉為神？

……

古井不遠面前存，三程來到古井邊，
撥開青苔照容顏，哥哥卻像呂布樣，
就把我做女貂蟬，千里姻緣一線牽。

……

四程來到一河坡，坡上一對好姣鵝，
公的前來引水路，母的後面走如梭，
口口聲聲叫哥哥。⁴⁸

英台以石榴暗示欲與山伯締結姻緣，繁衍後代之意，但山伯只聽到字面上的意義，責備英台說：「君子不吃嗟來食，甚麼吃了又來偷」⁴⁹；以土地公、土地婆成雙，對比兩人同床同坐同行，也能成雙，但山伯卻責怪英台「輕神」；希望能像三國的呂布與貂蟬，然而山伯卻潑了英台一盆冷水：「各人歸家將親定，自然爺娘有安排。」⁵⁰河坡的白鵝卻只讓山伯專注在如何過河的事情上。英台的種種暗示，都被山伯認為是「說話沒根由」、「說話少文理」、「說話大覺呆」，或好心安慰英台「不必心內焦」⁵¹。

但就「同窗」與「十八相送」所發生的事件來看，梁山伯不經意發現英台的胸部或耳環痕，也曾懷疑過。但在英台的辯解下，山伯接受了她的理由，也相信英台是個「男子」。山伯後來無法理解英台的暗示，是因他已經接受英台所言，信任英台傳達的訊息。因此，山伯並非痴笨，而是建立在對英台信任上的憨厚樸質。

二、追求功名：傳統讀書人的抱負

「梁祝」故事的結尾，山伯抑鬱而終，英台入墳合葬，兩人雙雙殉情、化蝶，成為千古傳頌的愛情故事；但梁山伯並非因愛情而亡。《新編金蝴蝶傳》中，一

⁴⁸ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 24-25。

⁴⁹ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 24。

⁵⁰ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 24。

⁵¹ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 24-25。

開始祝父爲阻止英台求學，對她說：

只有男兒攻書史，何曾女子讀書文？
朝內兩班文共武，儘是男兒漢子身。⁵²

此段文字是爲了讓英台打消讀書的念頭，另一方面點出了男兒讀書的目的：要取得功名、成爲朝臣。梁山伯身爲一個讀書人，也是以獲取功名爲目標。《宣室志》即寫到梁山伯「後爲鄞令」⁵³，《義忠王廟記》更進一步描述：當梁山伯得知與英台婚姻無望所言：「生當封侯，死當廟食，區區何足論也。」而成爲鄞令。

在《新刻梁山伯祝英台夫婦攻書還魂團圓記》裡，梁、祝二人結拜的誓詞：

……

山伯說：「日間同桌夜同宿，」
英台說：「生同羅帳死同墳。」
山伯說：「有官同做人兩個，」
英台說：「有馬同騎一雙人。」⁵⁴

對結同赴學的朋友，除了在生活中互相照顧，在學業上互相切磋，最後目的仍是要「有官同做」，一起取得功名。《新編金蝴蝶傳》裡，也有這樣的情節：

周王天子開選賢，廣招天上讀書人。
詔書頒到紹興府，諸暨知縣舉賢人。
山伯梁生才學好，府縣徵聘到門臨。
山伯難撇英台女，不願求官作貴人。
主察官府頻頻請，英台相勸丈夫身：
當初從師求學問，只爲功名富貴情。
難得賢才官保薦，理當去赴選場門。⁵⁵

在閻王的幫助下兩人還陽團圓、結爲夫妻。之後，山伯的才學獲得推舉，但掛念英台不願爲官，還是英台規勸方才動身。對梁山伯而言「從師求學問」，只是爲了得到「功名富貴情」的行動。

民間故事中，也有對梁山伯成爲縣令的政績加以描寫。如〈金童玉女風月記〉

⁵² 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 238。

⁵³ 引自（清）瞿灝，《通俗編》，「梁山伯訪友」所錄（北京市：中華書局，1999 年），頁 227-228。

⁵⁴ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 64。

⁵⁵ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 257。

⁵⁶中，梁山伯上任後，整頓前任縣令所敗壞的縣政，追查官吏貪污之事，重審幾件冤案，讓縣內百姓得以安居樂業。也因梁山伯將全部心力放在縣政上，每天批閱公文到三更天，最後積勞成疾，病重而亡。〈尼山姻緣來世成〉中，梁山伯與祝英台在祝莊分別後，是：

山伯回家後發憤讀書，終於考中進士，放為鄞令，他常想念窗好友
祝英台，終身未娶媳婦。後病死，葬於胡橋北岸。⁵⁷

〈梁祝終身不娶嫁〉裡，兩人姻緣被斷，英台寧可終身不嫁而出家為尼，梁山伯則是：

山伯歸後，發憤攻讀，次年赴考，考中進士，放鄞縣令，念英台義，
終身不娶。他為官清正，鄞縣大治，父老歡悅。後來，梁公歿於官
邸，鄞民感其恩德，就在鄞西安葬，立廟，春秋二祭。⁵⁸

以上均是婚姻未果，梁山伯發憤求取功名，成為縣令的類型。〈清官俠女骨同穴〉⁵⁹不屬於流傳的「梁祝」故事，但梁山伯是以縣令的身份，被紀錄下來，他為官清廉，為百姓愛戴，後於任內病亡，巧與前朝俠女英台同墓，兩人遂被合葬一處。〈祝英台陰配梁山伯〉⁶⁰則是百姓感念為官清廉但英年早逝的梁縣令，為他與祝家香消玉殞的閨女，舉行冥婚。這兩則「黃泉夫妻」⁶¹的故事類型，都建立在梁山伯是位正直清廉，愛護百姓的縣令，他為縣政積勞成疾而亡故的基礎上。

與祝英台不同，梁山伯身為男子，有封建制度的社會所賦予的責任，相較祝英台為興趣而學習，梁山伯讀書的目的，即為了符合封建社會的標準。

三、死後效忠：文人賦予的道統意義

在唐代的文獻中，祝英台被封為「義婦」；梁山伯也在宋代文獻中，封為「義忠王」，但此封號並非梁山伯於縣令任內所得，而是在他死後，仍以靈魂的型態繼續為國家盡心盡力。《義忠王廟記》描述在梁、祝合葬後，到了安帝之時，梁山伯顯靈，助太尉劉裕討伐賊寇，大獲全勝。經由劉裕上奏皇帝，因此被封為「義

⁵⁶ 參考周靜書主編，〈金童玉女風月記〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 12-28。

⁵⁷ 參考周靜書主編，〈尼山姻緣來世成〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 70。

⁵⁸ 參考周靜書主編，〈梁祝終身不娶嫁〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 187-188。

⁵⁹ 參考周靜書主編，〈清官俠女骨同穴〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 132-133。

⁶⁰ 參考周靜書主編，〈祝英台陰配梁山伯〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 130。

⁶¹ 引自呂洪年，〈梁祝「黃泉夫妻」說小議〉，《梁祝文化大觀·學術論文卷》，頁 316-329。

忠神聖王」，還立廟祭祀。

關於梁山伯死後效忠的故事，可分為兩種型態：其一、死後的靈魂或墳墓，具有神力。其二、梁、祝二人受神明的眷顧，還魂復生，封爵建功。《義忠王廟記》即是以靈魂型態效忠，明代朱孟震《浣水續談》⁶²、徐樹丕《識小錄》⁶³、清代邵金彪《祝英台小傳》⁶⁴，以及清代《康熙鄞縣志》都有顯靈助戰伐、效勞於國的記載。另外，民間故事〈祝英台陰配梁山伯〉⁶⁵雖非梁、祝同窗的故事型態，但也有山伯靈魂助將軍平亂的說法。

梁山伯的神蹟，除了以靈魂型態出現，幫助平定亂事，連他的墳墓也有幫助百姓的傳說。清代徐時棟《光緒鄞縣志》載：「俗傳以墓土置灶上，則蟲蟻不生。」⁶⁶民間故事〈梁聖君廟的傳說〉⁶⁷和〈梁縣令托夢治蟲〉⁶⁸則描述梁山伯體恤百姓遭受蟲災，托夢指示鐵羅傘、雷公藤可以驅蟲，百姓到山伯墓找，墳墓上果然長出這兩種植物。

另一種類型，梁山伯與祝英台死後，受到神明的幫助得以還陽團圓。婚後，梁山伯在官場上建功立勳。如《新編東調大雙蝴蝶》載：

迅速光陰容易過，霎時斗轉又星移。
春香做了瑤琴婦，算來一對好夫妻。
姚公家事書不表，榮春家內不須提。
詞中單表梁山伯，他在朝中掛紫衣。
所生三子身榮顯，子卿夫婦命歸西。⁶⁹

梁、祝還陽後結成夫妻後，梁山伯「在朝中掛紫衣」，甚至兩人生的三個兒子也都「身榮顯」。又如《全本梁山伯即係牡丹記南音》⁷⁰寫山伯受到陷害被罷職，還陽後得以平反，回朝繼續為官。不論是死後靈魂型態，或是還陽回人間，梁山伯善盡身為父母官的職責，不只是表現他對君王的忠誠，也是突顯他為官清廉、愛民如子的形象。

⁶² 引自（明）朱孟震，《浣水續談》《四庫全書存目叢書》（臺南縣：莊嚴文化事業有限公司，1995年），頁732。

⁶³ 引自（明）徐樹丕，《識小錄》（臺北市：新興書局，1985年），頁435。

⁶⁴ （清）吳景牆《光緒宜興荆溪縣新志》，引錄邵金彪《祝英台小傳》，見《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁291。

⁶⁵ 參考周靜書主編，〈祝英台陰配梁山伯〉《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁130。

⁶⁶ 引自（清）徐時棟，《光緒鄞縣志》，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁290-291。

⁶⁷ 參考周靜書主編，〈梁聖君廟的傳說〉《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁220-221。

⁶⁸ 參考周靜書主編，〈梁縣令托夢治蟲〉《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁209-210。

⁶⁹ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁345。

⁷⁰ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁188-233。

與祝英台比較起來，梁山伯個性較消極、懦弱，反應不如英台靈巧，在追求婚姻上不夠主動，但仍是受到英台的青睞。因為梁山伯雖然沒有英台的靈巧，但是他個性憨厚質樸，給予祝英台完全的信任，就任官職也秉持著奉獻的心態，愛護百姓。婚姻上不夠主動積極，正是因為梁山伯身為男性，又成了父母官，全心全力對待百姓。而梁山伯的好學，雖然與英台的目的不同，但在學業上能與英台互相砥礪切磋。梁山伯的質樸的個性，豐富的學識和盡責的態度，讓他成為愛情上的代表。而文人所追封「忠義」形象，是讀書人本應有的節操，因此除了地方誌上的紀錄，在民間說唱藝術上，就沒有在這點多做發揮了。

第三節 其他人物的形象

梁、祝故事的悲劇，研究學者多歸咎於當時封建社會的婚姻制度，但在故事中不易表現「制度」，因此馬文才、祝英台的父兄，就成了制度的執行者，阻止了破壞制度的兩人；但基於讀者或觀眾對梁、祝兩人的同情，即使知道馬文才或祝父兄才是社會道統，仍會私心希望他們有缺陷，而將其醜化。因為梁、祝憑兩人之力要對抗整個大環境，勢力薄弱，於是以師母做為兩人愛情的保護者，加上四九、銀心做為助力。在這些配角的行動下，豐富了「梁祝」故事的戲劇性。

一、馬氏、祝父、兄嫂：封建制度的化身

當時的社會制度，兒女婚事須有「父母之命」，特別是父親有決定兒女對象的絕對權力。當父親的角色從故事中消失，為英台擇偶的責任便落在兄嫂身上。因此，祝父所選擇的馬氏，才是英台名正言順的未婚夫。

(一) 馬氏

「梁祝」故事中，兩人無法締結良緣，乃因祝父將英台另許婚姻。除了《康熙清水縣志》⁷¹稱作焉氏，其他文本都作馬氏，如馮夢龍《古今小說·李秀卿義結黃貞女》⁷²入話。關於馬氏的名字，今日都稱為馬文才，但歷來故事版本，出現不同的說法：稱馬文才的有《新刻梁山伯祝英台夫婦攻書還魂團圓記》⁷³，〈梁山伯歌〉⁷⁴稱作馬洪，鼓詞《柳蔭記》⁷⁵稱作馬德芳，《全本梁山伯即係牡丹記南音》⁷⁶、《新編金蝴蝶傳》⁷⁷作馬俊，《新編東調大雙蝴蝶》⁷⁸稱為馬大郎或馬郎。

馬氏⁷⁹作為破壞梁、祝愛情的第三者，使得他在故事中醜化。如《新編東調大雙蝴蝶》第十七回的回目〈李鳳奴街前賣俏 馬大郎問柳尋花〉，寫馬氏好色的形象：

啊唷，啊唷，妙，妙極，聽子男兒個說話，我大爺就酥而麻之，渾

⁷¹ 參考（清）《康熙清水縣志》，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 291-292。

⁷² 參考依馮夢龍，《古今小說》（臺北市：建宏出版社，1995 年），頁 347-348。

⁷³ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 55-105。

⁷⁴ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 18-52。

⁷⁵ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 106-180。

⁷⁶ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 188-233。

⁷⁷ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 237-258。

⁷⁸ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 237-258。

⁷⁹ 因各文本的名稱不一致，故以「馬氏」通稱。

而濁之。但是那位英台，這些人如何得知？⁸⁰

馬氏光聽到旁人提及英台的美貌，就已經起了色心，於是到處打聽英台的所在，跑去偷看：

好色貪花馬大郎，聞言得意喜揚揚，
換了一套新衣服，頓時坐馬氣昂昂。
文童後面行得快，馬郎打聽美嬌娘，
到了山前忙下馬，望雲亭上見紅妝。
亭前偷看英台女，淡淡梳妝好面龐。⁸¹

馬氏爲了追求美女特地「換了一套新衣服」，還表現出「喜揚揚」、「氣昂昂」的神態，甚至叫後頭的書僮跟快些，快些打聽英台的所在。

不只馬氏的形象被醜化，包括神明也對他做爲梁、祝的第三者，給予懲戒。如〈梁山伯歌〉裡，祝英台用殉情的方式實現了與梁山伯的團聚，但馬氏不甘失去妻子，追進地府向閻王控告山伯搶妻，卻反遭閻王責罵：

馬洪妻子祝英台，良時吉日娶回來，
擡往山伯墳前過，將屍攝在墳中埋，
鬼占生妻理不該！

強佔生妻姓梁人，我今拿入地牢內。
生死簿上不饒人，自然一看便知情。
翻開生死簿來看，梁山伯與祝英台，
二人原是星和斗，宿世姻緣百年偕。
馬洪憑空來作鬧，即揀吉日娶英台。
閻王怒喝捉馬洪，馬洪到殿雙膝跪，
喝罵膽敢占民妻，快招減你罪幾分！
我王在上聽言因，法堂明鏡莫誣輕，
憑媒說合行聘禮，爺娘親許我成雙，
正合三綱並五常。

⁸⁰ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 307。

⁸¹ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 307-308。

馬洪不必強來爭，打散頭髮灑不幹。⁸²

任憑馬氏堅持自己是有媒有聘、爺娘親許，完全符合三綱五常，英台名正言順的丈夫，但仍比不過梁、祝天定的姻緣。故事〈馬俊告狀〉，閻王成全梁、祝兩人的婚姻，還幫馬氏配了一個「長得很醜陋，又矮又胖，發起脾氣來沒人敵得住，是個潑婦。」⁸³的妻子。

梁、祝死後，化成美麗的蝴蝶；但馬氏卻化成一些醜陋、可怕、發出臭味的東西，如〈草花蛇〉⁸⁴中的蛇，〈馬文才變馬郎魚〉⁸⁵洪澤湖裡呆頭呆腦的魚，〈蝴蝶不採馬蘭花〉⁸⁶會發出惡臭的花，甚至〈馬文才變公豬〉⁸⁷中因過於花心而投胎為豬。

並非所有的馬氏都是負面形象，如故事〈梁山伯與祝英台傳說〉⁸⁸裡，馬文才是個秀才，出身名門。而《新刻梁山伯祝英台夫婦攻書還魂團圓記》中，馬氏則是：

河南有個馬員外，所生三子馬文才，
一表人才生得好，年方二八長成人。
滿腹文章不必表，必定就要跳龍門。⁸⁹

馬氏不但家世好，而且「一表人才」更有「滿腹文章」，日後必能飛黃騰達。但只因爲「第三者」的原罪，而被梁山伯的陰魂嚇死。

（二）祝父、兄嫂

祝父與兄嫂，代表權統社會的父權，主宰英台的行動，決定她是否能去讀書、她要與誰訂親。同時，祝父與兄嫂也代表著一個家庭的倫理與秩序，做爲維持家庭的重心。在馮夢龍《古今小說·李秀卿義結黃貞女》⁹⁰入話裡，只有兄嫂而不見父親的角色。但祝父與兄嫂對待英台的態度，仍是有所不同，如〈梁山伯歌〉所載：

兄嫂廚房來恥笑：姑娘杭州讀文章，

⁸² 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 50-51。

⁸³ 參考周靜書主編，〈馬俊告狀〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 205。

⁸⁴ 參考周靜書主編，〈草花蛇〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 276-277。

⁸⁵ 參考周靜書主編，〈馬文才變馬郎魚〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 278-280。

⁸⁶ 參考周靜書主編，〈蝴蝶不採馬蘭花〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 258-259。

⁸⁷ 參考周靜書主編，〈馬文才變公豬〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 281-282。

⁸⁸ 參考周靜書主編，〈梁山伯與祝英台傳說〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 115。

⁸⁹ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 50-51。

⁹⁰ 參考依馮夢龍，《古今小說》，頁 347-348。

杭州選個少年郎。爺娘上堂話言語：
我兒英台聽端詳，莫學文君思馬意，
莫學雙燕繞朝廊，莫在人前壞綱常。⁹¹

兄嫂直接恥笑英台，認為英台此去會敗壞門風；但父親雖然是勉強答應英台去讀書，但是仍是關愛自己的女兒。臨行前，仔細叮嚀英台該注意的地方；念及英台與山伯同窗、結拜的情誼，讓兩人會面，〈梁山伯歌〉載：

去時路逢梁山伯，與我結拜兄弟親，
今日拜見我雙親。爺娘堂上笑洋洋：
結拜弟兄又何妨，你今親自來迎接，
請到家著茶酒湯，何必前來問爺娘。⁹²

雖然祝父是關愛女兒，但從他身為家庭秩序的維護者，對於家族名聲也要避免受到破壞。如鼓詞《柳蔭記》載：

女兒巧計扮男裝，讀書訪友原為上，
敗壞名聲不可當。須要端莊立志向，
光明正大學良方。邪言妄語莫要講，
年少書生忌顛狂。讀書辛苦睡枕上，
絲鸞緊緊靴一雙。猶恐朋友玩詩句，
暗地脫兒靴一雙。朋友戲耍是常事，
赤身露體面不光。⁹³

除了要英台注意遮掩自己的女兒身分，也不可說「邪言妄語」，不可以學其他學子「顛狂」，到書院求學原是好事，但若作出敗壞名聲的事，是不可取的。或是山伯死後，英台想到墳上祭拜，被祝父阻止：

閨女不可出繡房，恐怕馬家知道了，
說你爺娘沒主張，反被旁人說短長。⁹⁴

在〈梁山伯歌〉這段記載中，因為英台已經與馬家訂親，若出門祭墳，恐被別人說閒話，壞了這門親事。

⁹¹ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 20。

⁹² 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 30。

⁹³ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 107。

⁹⁴ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 45。

然祝父也有被醜化的現象，如故事〈金童玉女風月記〉中：

祝員外是個勢利鬼，他早看中鄆城廊頭的馬家，說是門當戶對，不願把女兒嫁給窮書生。一面卻假意殷勤，對梁山伯誇讚了幾句，然後歎了一口氣：「正不巧，小女已於上月許給鄆城廊頭的馬家了。要是早來幾天……」⁹⁵

故事將祝父描寫成貪圖勢利的人，想將女兒嫁給門當戶對的馬家，雖然親事還沒有談成，卻假托英台已經許馬家，阻止山伯提親。

祝嫂是描述較多的祝家女性，作為英台的對襯角色，用嫂嫂對英台的譏諷，怨妒來突顯英台的貞潔。如《新刻梁山伯祝英台夫婦攻書還魂團圓記》中，祝嫂胡氏聽聞英台有意偽裝讀書，在公公面前搬弄是非，說小姑英台是要去杭城找「有情人」，並且惡意破壞英台的指示物：

英台女告神明回樓去了，誰想到胡氏嫂陡起奸心；
每日間沖滾湯將花來泡，到夜來將火焚去薰紅綾；
月月紅見滾湯越開越盛，有紅綾見火焚格外鮮明。⁹⁶

祝嫂想用滾水燙死月月紅，用火薰黑紅綾，反倒讓英台的指示物，更加繁盛鮮明。同樣在《全本梁山伯即係牡丹記南音》⁹⁷、《新編金蝴蝶傳》⁹⁸、故事〈祝英台鍾情梁山伯〉⁹⁹、〈蝙蝠雙飛梁祝魂〉¹⁰⁰等，都有祝嫂試圖阻止英台赴學的情節。

少數故事是將嫂嫂塑造成幫助英台的正面角色，如〈尼山姻緣來世成〉¹⁰¹中，嫂嫂為英台好學的態度所打動，幫她向祝父勸說，讓英台得以如願。就以故事的衝突性來比較，祝嫂作為故事的負面人物，英台的對稱角色，能讓情節更有張力，也更能突顯英台貞潔的形象，因此，祝嫂多以阻礙英台的負面形象出現。

馬氏代表的是社會的婚姻制度，祝父則是代表家庭的倫理，雖然兩者都是梁、祝愛情的阻礙，但祝父與英台視父女關係，祝父雖然在婚事上，沒有順女兒

⁹⁵ 參考周靜書主編，〈金童玉女風月記〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 23。

⁹⁶ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 62。

⁹⁷ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 190。

⁹⁸ 引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 237。

⁹⁹ 參考周靜書主編，〈祝英台鍾情梁山伯〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 29。

¹⁰⁰ 參考周靜書主編，〈蝙蝠雙飛梁祝魂〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 35。

¹⁰¹ 參考周靜書主編，〈尼山姻緣來世成〉，《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 68。

的心，但身為父親的立場，自然希望女兒能嫁給較富裕的家庭，後半輩子不愁吃穿；也不想女兒因訂親的事受人非議。因此，故事裡祝父仍以關心英台的形象為多。而馬氏卻是無關的第三者，雖然他才是制度所認可，英台的訂婚者，但是他破壞了觀眾的期待，而被加以醜化，配予醜妻，化身馬蘭花、馬郎魚等。

二、師母、四九、銀心：梁祝愛情的貫串人物

馬氏、祝父所代表即是社會環境，梁、祝光憑兩人之力，很難與之抗衡。因此，在書院有師母幫忙英台掩蓋身分，為英台點醒不解風情的山伯；還有書僮四九、丫環銀心，從旁協助，見證兩人堅貞的愛情。

（一）師母

師母在「梁祝」故事中，以一位女性長者的身分，關心梁、祝兩人。在書院時發現英台是女子，巧妙的讓英台免掉與山伯同床的尷尬。在〈師母巧編竹牆隔梁祝〉¹⁰²及〈紙糊帳〉¹⁰³中，師母以竹牆或紙糊帳來區隔兩人，並且嚴格訂定罰責，讓梁山伯不敢越界。

故事〈鴛鴦成雙不分離〉中，英台的女兒身是師母識破的：

祝英台雖然會瞞人，卻瞞不過老師娘。一天，老師娘告訴老先生：「祝英台是一個假裝男學生的女人！」「你怎麼會知道？」「因為男人磕頭，左膝先跪，女人磕頭，右膝先跪！你不是看見祝英台初來那天拜聖人，右膝先跪麼？」「那也不見得就是女人！」老師娘雖然這樣鑿鑿有據地說著，老先生卻有點懷疑。一天，老師娘請祝英台在她家裏吃飯，拿酒把她灌醉了，在她身邊著實地檢驗了一番，果真是個女人。¹⁰⁴

故事中，師母是個觀察入微的人，看見英台跪地磕頭的小動作，就能辨識她是個女兒身，反而先生還感到懷疑。也因為師母同樣身為女性，更容易看穿英台的喬裝。

但仍有些文本沒有安排師母的角色，如〈梁山伯歌〉中，當山伯送英台下山時，英台發現一再的暗示都未能點醒山伯，不禁有些氣惱，因而在山伯向她詢問

¹⁰²參考周靜書主編，〈師母巧編竹牆隔梁祝〉《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 157-158。

¹⁰³參考周靜書主編，〈紙糊帳〉《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 159-161。

¹⁰⁴參考周靜書主編，〈鴛鴦成雙不分離〉《梁祝文化大觀·故事歌謠卷》，頁 72-73。

是否能渡河時，不肯直言回答，反以「丁口反把口字藏。」¹⁰⁵的謎語回答，讓山伯百思不得其解；回到書院才由老師幫忙解開謎底，並且得知英台是女兒身的事實。故事〈祝英台鍾情梁山伯〉中，英台的保護者也是先生，他觀察到英台是右腳先進門，還會避開眾人解手，因此立規來幫祝英台掩飾身分：

先生猜中了其中原委，一天，在課堂上宣佈說：「從今天開始，立一個規矩。學生如要出恭解手，都要輪流進去；一人在內，掛牌示意；誰壞了規矩，重責不饒。」眾學生雖然莫明其妙，但只得守規行事，只有祝英台用感謝的目光默默地看著先生。¹⁰⁶

但先生畢竟是男性，不如師母能以「母親」角度看待英台。因此，英台托媒的對象是師母。《新刻梁山伯祝英台夫婦攻書還魂團圓記》裡，英台就是以繡花鞋請師母作媒：

奴有一隻紅繡鞋，請你師娘做媒人。
花鞋一隻交代你，日後交與梁秀才。
他若功名回家轉，祝家莊上訪英台。¹⁰⁷

師母在「梁祝」的傳統文本出現次數並不多，但卻是作為英台的保護者與傳遞愛情的媒介。

（二）四九、銀心

四九是梁山伯的書僮，而銀心氏祝英台的丫環，雖然兩個都是下人，都要聽命於主人；但也因一直跟在主人的身邊，比起師母會更靠近梁、祝二人。關於兩人名字的解釋，可見鼓詞《柳蔭記》結尾部分：

英台山伯化成蝶，對對雙飛結同心。
到底路遙知馬力，四九自然見人心。
因此纂成書一本，留在世間勸化人。¹⁰⁸

梁、祝因為是上天安排的婚姻，因此死後能化為蝴蝶，永結同心；就像四九注定要遇見人心（銀心）一樣。「四九自然見人心」除了指梁、祝的書僮跟丫環，也隱藏著「事久見人心」的意義，因為梁、祝兩人堅定不移、生死相隨的愛情，

¹⁰⁵引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 29。

¹⁰⁶引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 29。

¹⁰⁷引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 69。

¹⁰⁸引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 180。

才能將生命化作蝴蝶，故事永遠流傳。

而不同故事中，這兩個人的名字，也有所變動。在〈梁山伯歌〉¹⁰⁹、《新編東調大雙蝴蝶》¹¹⁰裡僅有人心，而山伯的書童僅以「安童」稱之，未說明名稱；鼓詞《柳蔭記》¹¹¹《新編金蝴蝶傳》¹¹²稱為人心、四九，《全本梁山伯即係牡丹記南音》¹¹³作人心、士九。

英台貴為千金小姐，一般都有貼身丫環。當英台要女扮男裝，出外求學，丫環自然也要女扮男裝，跟著到書院。〈梁山伯歌〉中：

爺娘聽說笑洋洋：我兒本是鐵心腸。
就叫人心送行程，也學九娘做男妝：
人前切莫叫姑娘！¹¹⁴

祝家兩老要人心跟著扮做男妝，並叮囑要改口，不能叫姑娘了。而《新編金蝴蝶傳》也描述：

帶了人心丫頭女，扮做書童扶侍行。¹¹⁵

原本是丫頭的人心，扮成書童跟著英台去書院。

人心不只是陪讀，甚至是英台的姊妹淘，傾訴心事的對象，如鼓詞《柳蔭記》中：

英台自歎苦情況，難忍腮邊淚兩行。
人心一旁把話講，尊聲姑娘聽言章：
有啥事來甚情況，為何低頭暗悲傷？
英台即便回言講：人心你且聽言章，
姑娘有樁心腹事，對你說了也不妨，
姑娘尼山把學上，柳蔭樹下遇梁郎。
名叫山伯有福相，與我樹下講排行。
一同去到尼山上，日同書案夜同床。¹¹⁶

¹⁰⁹引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 18-52。

¹¹⁰引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 237-258。

¹¹¹引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 106-180。

¹¹²引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 237-258。

¹¹³引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 188-233。

¹¹⁴引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 20。

¹¹⁵引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 239。

¹¹⁶引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 114。

此文本並沒有人心扮男裝陪讀的情節。當英台返鄉後，相思難忍，於是將心中對山伯思念，與兩人相遇、同窗的情形都向人心傾訴。人心雖然只是個丫環，但她的學問不比英台差。爲了安慰英台，轉移她的注意力，提議：「姑娘以琴棋書畫爲題，人心以風花雪月作來。」¹¹⁷兩人互相比做詩。

雖然英台視人心爲姊妹，但是畢竟「姑娘本是千金體，奴是房中使喚人。」¹¹⁸身分上仍是不同，因此人心還是謹守自己的份內。

四九、人心既然朝夕與梁、祝相處，當兩位的主人相互欣賞，結爲兄弟，兩人自然有比較多的機會接觸。有時兩人也會互有好感，成爲故事中另一對情侶。如鼓詞《柳蔭記》裡，人心與四九初見面，彼此留下好印象：

人心聽說笑言講，便叫：大哥聽言章，
你的名字叫甚麼？青春幾許伴書郎？
既跟讀書人一路，也該知道看文章，
看你不是下賤樣，生來俊俏貌堂堂，
你把知心對我講，與你傳話進後堂。

四九便把言回上：賢德姐姐聽端詳，
我的名字叫四九，年少算來有八雙，
陪我公爺學堂去，也曾讀過古文章，
書童不是下賤樣，空言才貌實可傷，
多承姐姐動問文，憐才惜貌解衷腸，
大姐名字叫那樣？領教芳名也無妨。

人心回言來奉上：四九哥哥聽言章，
我叫人心誰不曉，空長年紀有八雙，
吟詩作對件件會，閑時看過古文章，
果然不是下流品，丹桂不知折何方？
看來都是風流客，須要保得兩無傷。
你在門前等一等，待奴傳話進後堂。¹¹⁹

人心與四九互相讚美對方的容貌與學識。四九知道梁山伯對英台深厚的感情，但眼見祝家小姐已另訂親事，兩人無緣，苦勸山伯另覓佳人。如鼓詞《柳蔭記》：

¹¹⁷引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 117。

¹¹⁸引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 117。

¹¹⁹引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 119。

相公說話不中聽，你與美人同書館，
同床共被一條心，同房三十六個月，
夜夜同床不知音，事在眼前你不曉，
然何過後要興兵？
公爺不如回家去，另選高門別招親，
天下美女原不少，紅粉佳人數不清；
公爺有才又有貌，只愁富貴不愁貧，
不信公爺回家去，多少媒人尋上門；
那時隨行公爺選，一處不成一處成。¹²⁰

四九安慰山伯，婚姻對象不是只有英台一個人，與英台的婚事不成，回家請媒婆牽線，一定能覓得良緣的。

雖然梁、祝兩人身邊有師母、四九、銀心的幫助，但師母畢竟不是親人，且又是女性身分；而四九、銀心又是下人，與社會賦予馬氏、祝父的權力比較起來，仍是薄弱。因此，添增「梁祝」故事的正面人物，是現代作品改編的方向之一。

唐、宋時期的「梁祝」故事，多屬地方志上的記載，因此故事人物只著重在梁、祝兩位主角的描寫；而方志原本就是地方風物的實錄，「梁祝」的故事只是附在廟宇、讀書處、陵墓的下的介紹，因此梁、祝的兩人會被冠以道統的「忠」、「義」形象。而元、明、清時期，各種文學類型發展逐漸成熟，「梁祝」故事除了延續唐、宋以來文人筆下的文字記載，地方的民眾也以各種不同的說唱藝術來表現。於是，梁、祝兩位主角的行動或個性，有了進一步的描述：英台成爲一個聰慧且具勇氣的女子，對比上山伯弱質的書生形象。地方的說唱藝術強調故事情節的發展，不侷限於文人的道統傳承，因此，增加了正、反兩面的幾位配角，以強調故事的衝突，突顯結局的悲劇性。於是，明、清所留下的說唱文本，出現了馬氏、祝父或兄嫂，「梁祝」故事悲劇的推手；也增加如師母、四九、銀心的正向人物。但是，又讓正、負兩方人物的社會勢力不均衡，維持故事悲劇的必然性。

¹²⁰引自路工輯，《梁祝故事說唱集》，頁 124。