

第四章 沿襲與新創：現代視覺文化與梁祝（上）

講到「梁山伯與祝英台」戲劇演出，一般大眾的第一印象多半是凌波主演的黃梅調電影，但那只是史上諸多「梁祝」表演之一。人們把梁祝和黃梅調幾乎畫上等號，是因為這部電影在各方面的表現極其成功，形成一個鮮明印象，讓人誤以為它是「梁祝」的正宗原貌。相反的是，藝術史上成功的梁祝作品，如 1994 年電影《梁祝》、《梁祝小提琴協奏曲》，都是扮演創新和革命者的角色。須知在我們的時空中，無時不刻有各種梁祝在上演。楊忠衡認為：京劇、越劇、歌仔戲、粵劇、川劇、豫劇……，那些沒能留下特別印象的作品，並不在他們不夠「傳統」，反而是因為他們沒有踏出創新的獨特之處。¹

楊忠衡的這段話，能很確切的傳達出「梁祝」故事在現代藝術上的表現——「創新」。每次「梁祝」故事的重新呈現，總有前作的影子；但若只遵循前作的方式，也不過是再次重演。要能夠令人留下深刻印象，必須要有獨特的「創新」。

民國以後，「梁祝」故事被許多文學、藝術所取材。重新詮釋的「梁祝」小說如張恨水《梁山伯與祝英台》、趙清閣《梁山伯與祝英台》、陳峻菁《梁山伯祝英台》等，仍是以祝英台男扮女裝求學，到兩人合墓化蝶為主軸，而添加兩人的互動、時代背景、社會思想等細節；還有類似續集的描寫，如吳淑姿《梁山伯沒死……之後》，假設梁山伯沒病死，十四年後的故事。

表演藝術方面，除了傳統的鼓詞、彈詞、民歌等說唱藝術，以角色扮演的戲曲，不論哪個劇種，都有以「梁祝」為題材，如越劇《梁祝哀史》、川劇《柳蔭記》、粵劇《梁祝恨史》、京劇《英台抗婚》、歌仔戲《山伯英台》等。近年來，西方流行的音樂劇，如《貓》、《歌劇魅影》、《獅子王》等至各地巡迴演出，造成一股風潮。在此風潮下，有些劇團以中國「梁祝」題材，結合西方音樂劇的元素，創造出新型態的戲劇，如臺灣大風劇團《梁祝》、香港《梁祝下世傳奇》與大陸《蝶》。

除了舞臺藝術外，電影及電視的影像視覺藝術，讓「梁祝」故事更普遍為大眾所接受。電影，屬八大藝術²之一，綜合了文學、音樂、美術、雕塑、舞蹈、

¹ 引自李燾整理，梁祝音樂劇，《〈梁祝〉音樂劇的構思—訪藝術總監楊忠衡》，http://liangzhu.allmusic-mag.net/frameset/frameset_musical.htm（2009年4月20日）。

² 八大藝術為：文學、音樂、美術、雕塑、舞蹈、建築、戲劇、電影。

建築、戲劇、攝影等各種藝術的因素，並各取長處，融合成爲一門表現力極強的綜合視聽藝術。利用膠卷、錄像帶或數位媒體將呈現的影像和聲音捕捉，再加上後期的編輯工作而成。電影創作的主要敘述手段和表現手段就是「蒙太奇」³，將一系列在不同地點，從不同距離和角度，以不同方法拍攝的鏡頭加以剪輯、排列組合，敘述情節，刻畫人物。憑藉蒙太奇的作用，電影享有了時空上的極大自由，甚至可以構成與實際生活中的時間空間並不一致的電影時間和電影空間。電視，讓視覺影像由劇院走向家庭；也因電視較電影普及，戲劇不用限於幾個小時內結束，可以將一齣劇分集鋪陳，因此每集的段落都要能吸引觀眾繼續觀看，在劇情的表現上，電視劇會比電影有更多的細節描述。

第一次將「梁祝」故事搬上銀幕的是 1954 年越劇電影《梁山伯與祝英台》，同年獲得捷克第八屆電影音樂片獎；在臺灣，1958 年臺語片《梁山伯與祝英台》及《英台拜墓》分別由玉美霞、美龍玉、賴英等；杜惠玉、莊玉盞、柯蕙娟等歌仔戲原班人馬登上銀幕⁴；然造成轟動、影響深遠，莫過於 1963 年李翰祥導演，凌波、樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》黃梅調電影；1994 年香港導演徐克，以活潑、浪漫的手法重新詮釋《梁祝》；同年，大陸也以此故事爲底本，加上現代流行用語及歌曲，賦予新的情節而成《梁祝新傳》。而後，「梁祝」的魅力轉往動畫、舞臺劇、電視劇，至 2008 年，《武俠梁祝》又將這一題材，再次搬上大螢幕。

「梁祝」故事所延伸的藝術形式相當廣泛，第四章及第五章將著重在「梁祝」的電影及電視劇的影像表現，討論視覺文化中，「梁祝」故事情節及人物的形象。依照影片特性，分爲第四章兩節「從傳統戲曲到現代視覺文化」、「現代藝術創作者的新詮釋：電影」；第五章「劇情細節的想像與延伸：電視劇」，以及加上「梁祝人物的新創與地區文化現象」一節，做綜合論述。每部影片均以「創作背景」、「劇情概述」和「主題與人物形象」三個方向討論，並將劇情以祝英台「求學」一事作分界，與結尾「化蝶」的呈現，分成「喬裝求學」、「書院生活」、「返鄉求親」、「蝴蝶意象」四個段落表示。

³ 蒙太奇 (Montage) 源於法文，原爲建築學術語，意爲構成、裝配。

⁴ 引自臺灣電影資料庫，http://cinema.nccu.edu.tw/cinemaV2/film_show.htm?SID=2343 (2009 年 6 月 28 日)

第一節 從傳統戲曲到現代視覺文化

戲曲的表現方式發展至後來大都成為有固定的劇場或舞臺演出，觀眾想要欣賞一齣戲曲，必須在演出檔期，到特定地點觀賞。有時或因為時間無法配合，或因演出地點太遠，甚至是劇場座位客滿，使得舞臺演出的戲曲，只能有一部分群眾得以欣賞。劇團為了保存演出的戲劇，將之推廣給更多的群眾，會將整齣戲曲拍攝下來，做為舞臺演出的紀錄。如國光劇團將 2004 年在國家戲劇院演出的新編崑劇《梁山伯與祝英台》⁵拍攝下來，2005 年發行舞臺實況錄影的 DVD。這類型的影像只能算是舞臺演出的紀錄片，將立體的舞臺演出，改由平面的影像播放，其餘演員表現、背景、道具等，都保留舞臺演出的方式。

另一類的戲曲影像資料，則是採用現代電影「蒙太奇」的手法，拍攝傳統的戲曲。因為整部劇並非一鏡到底，原本傳統戲曲要藉由演員身段表現的場景器物，如房舍、乘車、駕馬等，都可以實物演出。戲曲的影像化，將象徵劇場帶向寫實劇場，以實體道具取代身段寫意演出，觀眾能欣賞更豐富的畫面，但也少了想像的空間。

本節先以戲曲影像化類型為主，討論 1953 年越劇電影、1963 年黃梅調電影、1983 年楊麗花歌仔戲的電視劇三齣，探討「梁祝」故事在影像化戲曲中的劇情表現與人物形象。

一、1953 年大陸電影：越劇《梁山伯與祝英台》

越劇因其發源地，以及曲調、唱腔等因素，使得越劇《梁祝》成為廣受大陸民眾歡迎的劇目，因而被拍成中國第一部彩色電影，可算是大陸地區「梁祝」電影的代表。

（一）創作背景

《梁山伯與祝英台》是越劇的一齣經典劇目。越劇的藝術形式成型於二十世紀三十年代，而上虞縣（與越劇發源地嵊縣同屬紹興府）祝英台的傳說在此之前已在浙東地區流傳千載，成為當地民間文化的一部分，早在越劇《梁祝》出現前

⁵ 參考國立國光劇團發行，《新編崑劇—梁山伯與祝英台》DVD。

已被當地多種民間小調所取材，因此很自然地成為早期越劇的必演腳本。「越劇」發源於浙江紹興地區嵊縣一帶，紹興是古越國所在地。最早的越劇唱腔是由當地的山歌、小調和說唱的「落地唱書」發展而來。1923年女子戲班逐漸取代男子越劇，1940年左右，女子越劇開始在大城市演出大型戲。越劇的後期在大城市中發展，與崑劇、京劇、紹劇等大劇種關係密切，吸收了許多藝術表演手法，發展迅速。這些後來都與越劇《梁祝》一起促成蘇浙地區（包括上海）人民深厚的「梁祝」情結。在這些地方，即使不會唱越劇的人都對《梁祝》的旋律有印象，可謂家喻戶曉。

1951年，越劇《梁山伯與祝英台》在北京上演，1952年，首次戲曲觀摩演出大會，與京、評、豫、黃，共五大劇種參演。越劇《梁山伯與祝英台》以一曲優美婉轉情意纏綿的「十八相送」，風靡了江南江北青年男女。現在除了浙江當地仍以越劇獨占鰲頭外，更發展為全國第二大劇種，其分部地區之廣僅次於京劇。越劇劇本意濃情深，感人肺腑，分為十三場：別親、草橋結拜、托媒、十八相送、思祝下山、回憶、勸婚訪祝、樓臺會、送兄、山伯臨終、吊孝哭靈、逼嫁、禱墓化蝶。經過淒美的音調，淺顯易懂的文詞，其故事情節的架構，人物形象的表現，已形成比較廣為群眾接納的「梁祝」。佈景服飾雅緻清新、如詩如畫；表演文靜儒雅、絢麗多姿；唱腔細膩委婉、沁脾醉人；散板蠶板等板式之變化充分展現了他們多情有意，忠厚渾然的感情氛圍。越劇因其劇情美、曲調美、意境美，佈景美而深入人心，扣入心弦⁶。

1953年越劇《梁山伯與祝英台》被拍成中國第一部彩色電影，1954年在捷克第八屆電影節獲最佳音樂片獎，當時的中華人民共和國國務院總理兼外交部長周恩來看完此片後，在出席日內瓦會議時，曾邀請卓別林等國際知名人士觀看此片，並將其稱作「中國的《羅密歐與茱麗葉》」⁷。

（二）劇情概述

1. 喬裝求學

越劇電影保留舞臺幕起的效果，畫面拉近後，背景合唱描述了祝英台的家鄉

⁶ 參考林明輝，《梁祝戲曲與音樂之研究》（高雄復文圖書出版社，1997），頁79-120。

⁷ 參考熊華源，〈中國的羅密歐與茱麗葉——電影《梁祝》在日內瓦會議上〉《梁祝文化大觀·學術論文卷》（北京市：中華書局，1999年），頁677-684。

及形貌：

上虞縣 祝家村 玉水河邊
 有一個 祝英台 才貌雙全
 她只見 讀書人 南來北往
 女孩兒 要出門 難如登天⁸

才貌雙全的祝英台，十分羨慕窗外往來的讀書人，但她也知道大環境不允許女孩子出門唸書，因此又斂起笑容，悶悶不樂的翻著桌上的書本。此時銀心告訴她，祝父曾提過：若是個男的就讓她去唸書，讓祝英台心生一計，與銀心合演一齣假扮卜卦先生的戲。祝英台並非主動去女扮男裝，而是在「只有男兒求功名，那有閨女出遠門」的觀念下，為了順應社會規範所採取的行動。

在扮成卜卦先生一場，祝英台扮男裝，在言語及行動上較為謹慎，避免流露出女子的形態；而銀心不小心喊出「小姐」，一方面表現出她的個性較活潑，也對比出與祝英台間，因身分不同而無大家閨秀的沉穩。在看到祝父得知卜卦結果，為了英台是否出門而煩惱時，祝英台忍不住笑出聲，帶點小女孩淘氣的意味。在脫下男裝後，面對祝父的勸說，沒有多加反駁，只是不斷重申到杭城唸書的決心，讓心疼女兒的祝父勉為其難的答應，並要英台承諾：「喬裝男子切不可露出破綻，三年學滿務須速歸，倘家有要事一接家書即速歸來。」

在草橋亭，英台與銀心雖女扮男裝，但在乍見四九時，仍是有所顧忌，兩人不約而同的轉過身去。在雙方互相寒暄介紹時，銀心再次不小心喊出「小姐」二字，英台很機謹的推說「小姐在家」，並藉由九妹提出自己對女子不能讀書的不平：

我家有個小九妹
 聰明伶俐人欽佩
 此番求學上杭城
 九妹一心想同來
 我想男兒固須經書讀

⁸ 以下對白及唱詞均引自上海電影製片廠東方影視發行公司供版，中國唱片上海公司出版發行，《梁山伯與祝英台（越劇）》DVD，不另外加註。

女兒讀書也應該
只怪爹爹太固執
終於留下小九妹

這段唱詞解脫了銀心口誤的危機，祝英台也得以抒發「我想男兒固須經書讀，女兒讀書也應該」的見解，讓梁山伯在佩服之餘，對英台產生結交之心；也讓英台對男子的印象改觀，才在初次見面即與之搓土爲香、義結金蘭。

2. 書院生活

兩人書院同窗的情形在劇中僅短短六句話：

梁山伯 祝英台
同窗共讀兩無猜
一個是說古論今喜有伴
一個是噓寒問暖常關懷
冬去春來容易過
匆匆過了長三載

劇中藉由畫面變化：學堂、對弈及書齋，表現兩人的情誼，由同學至兩人互相切磋，甚至日常生活上的關懷。祝英台的男裝打扮並非十分完美，一天不巧被山伯發現她耳上的耳環痕，但是梁山伯讀書人的禮教，不好直接探問英台的隱私，只是一直偷看她，最後才忍不住問：「只有女子戴耳環。賢弟啊！你穿耳朵爲何因？」英台很巧妙的回答：

梁兄你做文章不專心
為什麼看來看去看不停
若說我的耳環痕
想起當年真笑死人
祝家村年年有廟會
村人叫我扮觀音
以後你再瞎猜疑

我就要……

英台解釋耳環痕一段，轉換三種語氣：一開始先則被山伯不專心在文章上，接著用戲謔的語氣說明耳環痕的原因，最後佯裝惱怒被當女子。讓山伯不再猜想英台是否為女子。

英台接到家書，必須返回家鄉，但又捨不得離開梁山伯，銀心便出主意要英台求師母作媒。英台聽到這個提議，雖然仍著男裝，身處書院，卻露出女子的嬌羞。經過三年的男裝打扮，英台仍未改變她屬於女性的內在。銀心在此也由聽從的丫環，化為主動推動梁祝關係的角色。祝英台到師母面前，稟告返鄉的事後，求媒的語言卻幾番欲言又止，此為英台第二次在書院露出女子的嬌羞。看到英台的態度，師母心中早已知道真相，但也忍不住逗弄英台，裝做聽不懂英台的暗示。英台取出玉扇墜，請師母幫她與山伯做媒：

雪白蝴蝶玉扇墜
 煩交義兄梁山伯
 倘得師母來玉成
 大恩永記在心懷

3. 返鄉求親

雖然已請託師母作媒，但英台仍是希望山伯能早些知道真相，因此在「十八相送」的過程中，不斷的暗示自己是女兒身：

我家有枝好牡丹
 梁兄要摘也不難
 ……
 梁兄啊
 英台若是女紅妝
 梁兄你願不願配鴛鴦
 ……
 雄的就在前面走
 雌的後面叫哥哥

.....

你與我 好一比

牛郎織女渡鵲橋

.....

你看井底兩個影

一男一女笑盈盈

.....

觀音大士媒來做

來來來

你我雙雙來拜堂

一路上英台藉著牡丹、鴛鴦、白鵝、牛郎織女等景物及意象，來暗示山伯；但山伯仍是不解，甚至誤以為英台將他當成女性，讓英台忍不住罵：「可嘆你梁兄像隻呆頭鵝」、「可嘆你梁兄笨如牛」，山伯一聽也板起臉來，正如同當初猜想耳環痕的情形，只是兩人立場對調，換英台不停地對山伯道歉。英台見暗示方式無法點醒山伯，就假託九妹，與山伯訂親，並交代：「梁兄你花轎早來抬。」

山伯回到書院後，從師母口中得知英台是女裙釵，且「英台就是九妹，九妹就是英台」，英台許婚的對象就是本人。山伯趕往祝家途中，同時解開英台「十八相送」出的謎題。

英台回到家中，恢復女子裝扮，劇中用刺繡，表現英台又回到傳統的女性形象。但當祝父告知將其許配馬文才時，英台不屈服的性格又出現，直接抗拒祝父安排的婚姻，但英台也知道自主婚姻不能為父親所接受，因此一開始只強調不願意、不想嫁，言「願侍奉爹爹中老一生。」直到祝父懷疑，銀心才迫於無奈道出與山伯訂親之事。祝父認為馬文才有財有勢且「馬家是有媒有聘有父命」，而梁山伯卻是「無媒無聘，做事不端。」然英台強調「有師母為媒，玉扇墜為聘，於禮無虧。」但祝父仍是不承認英台自訂的親事。越劇電影中，英台採取柔性的抗議，正如一開始赴杭城唸書的方式，只能一再強調自己不願嫁馬家的立場，只是這次祝父並未妥協。

祝父雖然不同意梁、祝的婚事，但因兩人有結拜之誼，仍讓他們相會。越劇電影的祝父，雖然阻礙了梁、祝的愛情，造成兩人殉情的結局，但仍可見他對英

台的溺寵。

「樓臺會」是「梁祝」故事中，情緒起伏最多的段落。一開始梁山伯興高采烈的前來求親：

那一日錢塘道上送你歸

你說家有小九妹

長亭上面做的媒

愚兄是特地登門求親來

……

梁山伯與祝英台

前世姻緣配攏來

但見到祝英台愁眉不展，得知英台已另許婚配時，梁山伯一陣錯愕，呆住了。英台描述往日的情景，表明自己堅定的情感與迫於現實的無可奈何：

記得草橋兩結拜

同窗共學三載長

情投意合相敬愛

此心早許梁山伯

可記得你看出我有耳環痕

我面紅耳赤口難開

可記得十八里相送長亭路

我一片真心吐出來

我叫你井中雙雙來照影

我叫你觀音堂上把堂拜

臨別親口許九妹

面囑你花轎早來抬

誰知道 我與梁兄難成對

我爹爹允了馬家媒

我與梁兄難成婚

我爹爹受了馬家聘
我與梁兄難成偶
我爹爹飲過馬家酒
實指望天長地久夫妻配
想不到棒打鴛鴦兩分開

山伯聽完雖難過，但也只能無奈的接受，懷著不甘的心情返家，便從此重病不起。在病榻一場，看到梁山伯父母具在，而英台卻只有父親，未見祝母角色。

4. 蝴蝶意象

英台出嫁之際，因得知山伯逝世的消息，再次表明不願嫁予馬家的立場，此時語氣更為強烈：「我寧死不上馬家門」、「我與梁兄生不同羅帳死同墳」，透露出與梁山伯共死的決心。而在祝父苦勸英台逼其梳妝上轎，只得要求：

轎前兩盞白紗燈
轎後三千紙銀錠
花轎先往胡橋鎮
英台要白衣素服祭兄墳

在花轎放置喪禮用的白紗燈、紙銀錠，甚至新娘前往祭墳，都是不合常規。英台藉由穿白衣坐花轎，表現自己不屈服於外在的現實；祝父所代表的權威，只能逼迫英台的行動，而無法改變她的想法。在山伯墳前，英台帶著悲痛與對封建勢力的無奈弔祭：

實指望天從人願成佳偶
誰知曉喜鵲未叫烏鴉叫
實指望你笙蕭管笛來迎娶
誰知曉未到銀河就斷鵲橋
實指望大紅花轎到你家
誰知曉白衣素服來祭禱

連用三組「實指望」、「誰知曉」來對比內心期盼與現實的無奈。一陣狂風吹

起，雷電劈開墳墓，英台進入墓又閉合。英台殉葬後，兩隻蝴蝶從墳上飛起。背景合唱同時以蝴蝶飛舞的形象作結：

彩虹萬里鮮花開
花間蝴蝶成雙對
千年萬代不分開
梁山伯與祝英台

這兩隻蝴蝶就是梁山伯與祝英台的化身，因此電影最後讓兩人穿上蝴蝶的服裝共舞，象徵兩人的靈魂永不分開。

（三）人物形象

越劇電影中的祝英台保留了傳統文本中聰慧的形象，她巧妙的裝扮成卜卦先生，得以如願至杭城求學；面對山伯的質疑耳上環痕，能給予合理的掩飾，並讓山伯不再起疑。求學前，英台懇求父親，只能表現出「我一定要去」的執念；而經過喬裝求學後，雖未減女孩子的矜持，但會勇於表達自我主張，對訂親、祭墳一事，與父親據理力爭。相較之下，電影中的梁山伯個性不顯著，但從他接納女子讀書的想法，與十八相送途中，面對英台的嘲諷一笑置之，可以看出他對英台的包容。此外，劇中英台沒有母親，因此祝父除了代表封建社會的父權，主掌了英台的行動與婚姻；同時也兼具母親的慈愛，同意英台喬裝求學、樓中會面與嫁途祭墳，這些不合常規的行為。師母代替了英台母親的角色，她老早就看穿英台的喬裝，也知曉英台的感情。師母為女性長者的身分，也因為梁山伯有德有才，才欣然同意成全英台的姻緣。越劇電影中角色的形象，承襲著「梁祝」傳統故事形成的樣貌。劇中四九並沒有做很大的發揮；銀心陪著英台扮裝赴學、出嫁，她體察英台的心意，但只是作為英台命令執行者。

二、1963 年香港電影：黃梅調《梁山伯與祝英台》

越劇版《梁祝》在大陸地區獲得熱烈的迴響，而在臺灣地區造成轟動的，就是由香港導演李翰祥所拍攝的黃梅調《梁祝》了。

（一）創作背景

黃梅調是黃梅的民間小曲，腔調反映出民間的自然、淳樸，因其與生活語言相近，故將黃梅調融入電影中，更調和了戲劇化與現實感；演員的表情動作，大部分都採用京劇演員的臺步、身段，以及水袖等舞蹈姿勢，用傳統戲劇的表達與表現方式，拉近了群眾與劇中人物的距離。

1950 年代後期，香港邵氏公司以傳統戲曲舞臺表演為基礎，融合當代電影拍攝技巧、表演方式，並著重布景美術設計而拍成所謂「黃梅調電影」。特別的是，為了電影的推廣，改用北京話作為電影的語言。之後約莫十年間，香港、臺灣，乃至整個東南亞地區的華語電影海外市場，幾乎全都籠罩在黃梅調的風潮之中。1963 年邵氏公司亦將《梁山伯與祝英台》拍成黃梅調電影作品。

黃梅調《梁山伯與祝英台》從俗文學汲取精華是其一大特色，如梁山伯剛出場的一曲〈遠山含笑〉便是抄自川劇《柳蔭記》，祝英台假扮郎中所唱的〈一要東海龍王角〉，便是修改清初《梁山伯歌》的唱詞。「十八相送」早在明代傳奇中已有描寫，改編成各種地方戲曲和說唱文學，鋪敘和妝點不少。

導演將中國山水畫的精神，和現代電影技巧相互融合，讓電影畫面呈現亮麗的色彩，即使是像「梁山伯與祝英台」這樣的悲劇故事，在「草橋結拜」、「十八相送」，畫面仍是十分鮮明的。《梁祝》電影的整體結構與內容，乃是基於傳統中國戲劇的深厚基礎，以新的姿態所出現的歌舞劇。用背景合唱代替了劇情的敘述，如「同窗三載」一段，畫面採用電影蒙太奇手法，配合背景合唱，加快了電影的節奏，情節一氣呵成⁹。

據周青樺指出，當年黃梅調《梁祝》電影在臺北市三家首輪戲院同時放映 62 天，有 71 萬張電影票賣出，而當時臺北市人口也不過百萬而已。票房紀錄高居二十年之久，重映次數更高達十多次之多，譽之：「中國最美麗感人的愛情傳說，國片史上最輝煌轟動的電影。」¹⁰應當之無愧。而當年凌波第一次拜訪臺灣，就有二十萬影迷湧上臺北街頭歡迎梁兄哥的到來，比今天臺灣任何一場政治造勢活動所動員的人都來得多，使得臺北在當時被香港媒體稱為「狂人城」，可見瘋狂之一般。而繼《梁山伯與祝英台》之後，臺港就興起一陣黃梅調電影風潮，大

⁹ 參考林明輝，《梁祝戲曲與音樂之研究》（高雄市：復文圖書出版社，1997 年），頁 213-244。

¹⁰ 參考周青樺，《梁祝故事研究》（臺北市：東方文化書局，1974 年），頁 59。

街小巷哼唱黃梅調不已，一直到六〇年代末期，這股風潮才漸漸消退。

黃梅調梁祝電影的成功，不但促使黃梅調的風行，更間接促成黃梅調電影的瘋狂流行，由當時短短的一年之內，就拍攝了十幾部黃梅調影片——如《花木蘭》、《西施》、《七仙女》、《狀元及第》等等，可謂風行一時，流為時尚。又因黃梅調電影所用的音樂、歌曲，人人易懂、支支動聽，令人倍覺親切而產生欣賞上的共鳴。據說鄂東鄉下幾乎無人不會用黃梅調唱述梁祝故事。黃梅調電影的《梁山伯與祝英台》劇情較過去文本來得活潑、生動、新穎、明快、爽明、親切，而黃梅調《梁祝》電影中的梁、祝形象與劇情的佈局，幾乎已成「梁祝」的典型。

此劇在 1963 年上映，獲得第二屆金馬獎最佳劇情片獎、最佳導演獎、最佳女主角獎、最佳演員特別獎、最佳剪輯獎、最佳音樂獎，同年獲第十屆亞洲影展最佳彩色攝影獎、最佳音樂獎、最佳錄音獎、最佳美術設計獎。

《梁山伯與祝英台》黃梅調電影的成功，使得往後在電視或舞臺上的演出也採用黃梅調的形態。1972 年，中華電視臺播出凌波與李璇聯合演出的「黃梅調劇場」《七世夫妻》，八〇年代中期的《金玉劇坊》黃梅調劇集，最後一個單元播出《梁山伯與祝英台》（分上、下集播出），由夏玲玲與李陸齡演出、林青霞與汪明荃 1983 年新年特別節目合演的一段「十八相送」，春禾劇團 2002 年、2008 年，多以邵氏版《梁祝》為底本，歌曲、臺詞、劇情結構、人物互動等發展神似。

隔四十年，黃梅調《梁祝》分別於 2002 年、2009 年兩度搬上舞臺。特別是 2002 年，四十週年紀念版本，除了女主角改由胡錦演出外，又找來電影中原班人馬梁山伯（凌波）、四九（李昆）與銀心（任潔）復出登臺，令劇迷為之瘋狂。票一推出立即告罄，可見黃梅調《梁山伯與祝英台》在群眾心目中的地位，多麼屹立不搖了。

（二）劇情概述

1. 喬裝求學

電影片頭部份即以背景合唱，描述故事的結局：

彩虹萬里百花開，
蝴蝶雙雙對對來，
天荒地老心不變，

梁山伯與祝英台。¹¹

黃梅調電影採取倒敘的方式，直接點明故事主題「梁山伯與祝英台殉情化蝶的愛情」，另一方面作為序曲，吸引觀眾的注意。

電影第一個畫面，就是祝英台看著窗外成群結隊的讀書人，想到自己不能如那些人一般，前往書院求學，顯得心煩意亂。僕婦、丫環不斷拿著補品進來，勸說英台吃飯：

僕婦甲：小姐，自從進香回來已經幾天了，你一點東西都不吃怎麼行呢。

僕婦乙：是啊，身子骨要緊，書要念，飯也得要吃啊。

僕婦甲：不念書餓不死，不吃飯……

由兩位僕婦的對話中，可見英台為了能到杭城的書院唸書，已經跟家人爭執了好幾天，甚至以不吃、裝病為手段，做出任性的行為。祝母心疼女兒的健康，希望祝父順從女兒的心願，但因「名門閨秀千金女！拋頭露面事可羞！」祝父說什麼也不能答應讓英台出外唸書。因此，英台便扮作郎中，並開出十樣難以取得的藥方：

一要東海龍王角，二要蝦子頭上漿，
三要萬年陳壁土，四要千年瓦上霜，
五要陽雀蛋一對，六要螞蝗肚內腸，
七要仙山靈芝草，八要王母身上香，
九要觀音淨瓶水，十要蟠桃酒一缸。
倘若有了藥十樣，你小姐病體得安康。

當祝家兩老聽到越來越離譜的藥材，擔心女兒身體狀況而顯得憂心匆匆，反而是熟知內情的銀心一直在旁偷笑。正因這些藥材不可能拿到，因此英台假扮的郎中又開出「心藥」，要祝父同意女兒到杭城唸書。看到祝父對女孩到男生群中讀書仍有顧忌，順勢提出女扮男裝的建議，並與祝父打賭：

¹¹ 以下對白及唱詞均引自得利影視發行，《梁山伯與祝英台（黃梅調）》DVD，不另外加註。

英台：不如讓她改扮男裝。據小姐的性情看來，不讓鬚眉，如果改扮男裝，一定與男子一般無二，就是父母也看不出來。

祝母：先生的話未免過份，我的女兒是我一手帶大的，怎麼會看不出呢？

祝父：是啊，一定看得出。

英台：一定看不出。

祝父：要是真的看不出來，我就讓她去。

因祝家兩老都未能識破祝英台的男裝打扮，祝父只好很勉強的答應讓英台喬裝求學。此處是英台第一次扮作男子，在銀心將假郎中引領至祝家兩老面前時，英台臉上閃過一絲不安；而兩老也覺得郎中十分面善，但就是沒有認出眼前的郎中，正是自己的女兒。英台多了些信心，讓祝父在不意間做出承諾，如願的前往杭城讀書。

2. 書院生活

畫面接到草橋處，梁山伯伴隨著〈遠山含笑〉出場：

遠山含笑，春水綠波映小橋，
行人來往陽關道，酒簾兒高挂紅杏梢，
綠蔭深處聞啼鳥，柳絲兒不住隨風飄。

山伯以沿途的風景作為吟詠的題材，表現出他的學識、才情。梁山伯身為書生，所用詞句自然較四九的「看此地風景甚妙，歇歇腿來伸伸腰。」多加了修飾，更為典雅。當山伯與四九剛在涼亭歇息，男裝打扮的英台與銀心，也來到此處。四九主動向銀心搭訕，當銀心聽到山伯兩人也是前往尼山時，一興奮不禁脫口而出：「小姐！」這兩個字讓山伯感到十分疑惑，英台也嚇了一跳，趕忙以眼神示意，並且回應：「小姐明明在家，你提她幹嘛！」銀心也機伶的說：「我是想小姐如果能跟我們一塊兒出來念書，那多好啊！」

英台與銀心差點洩漏身分，英台雖然也有些心慌，但以四兩撥千金的態度，淡化了危機。不只英台的危機處理能力，銀心也是個靈巧的丫頭，更可見到兩人絕佳的默契。因著這樣的插曲，雙方開始交談，互相介紹，山伯又提起「祝家小

姐」的事，英台便假託家中妹妹，表達自己的心境：

家中小妹志高強，要與男兒爭短長，
脂粉不需濡筆墨，釵鈿不愛愛文章，
一心隨我杭城去，兄妹雙雙共學堂，
無奈爹爹頭腦舊，女兒不許出閨房。

從這段唱詞可以看到英台的好勝心，雖然身為女子，但她有意與男子一較高下，因此對於父親，甚至是封建制度「女兒不許出閨房」的觀念，不以為然。英台本以為眼前的男子——梁山伯也是如此的想法，沒想到他不但接受，還稱讚一番，對山伯產生好感。因此，當山伯提議要義結金蘭，英台毫不考慮就答應，在柳蔭樹下插柳為香，結為異姓兄弟。連四九銀心也成了八拜之交。

書院裡學生們跟著老師一同頌念著〈大學〉，接著老師開始抽背《論語》、《詩經》中的句子。一名學生背頌《論語·學而》篇，英台默背《詩經·關雎》篇，而山伯回答《論語·陽貨》篇章。此時傳來一陣打呼聲，原來是馬文才¹²在課堂上打瞌睡，老師便考他《論語·公冶長》篇的問題：

先生：子曰：飽食終日，
文才：飽食終日……飽食終日……
先生：下一句。
文才：飽食終日。
先生：飽食終日的下一句。
文才：下一句。
先生：飽食終日以後呢？
文才：飽食終日以後就不餓了！
先生：哼！真是朽木不可雕也！
文才：糞土之牆不可朽也！

老師看到馬文才上課打瞌睡，以「飽食終日」句子考他，也暗諷馬文才對學

¹² 在 1963 年的電影中，並未給此角色命名；2002 年此劇於國家劇院演出時，將角色設定為馬文才，此處參考 2002 年舞臺版，亦當作馬文才。參考滾石文化發行，《梁祝 四十年音樂劇現場演出珍藏版》DVD。

業無所用心。馬文才一開始答非所問，但當老師在諷刺馬文才「朽木不可雕」時，反而回答出正確答案，有將馬文才丑角化的現象，目的在對比出梁山伯的好學。此外，題目設計與回答角色的特質有關。祝英台身著男裝，但本質仍是位女性，因此安排她回答「窈窕淑女，君子好逑。」藉梁山伯之口說出《論語·陽貨》篇，正是當時封建禮教下對女子的看法，引起英台與之辯解。梁山伯認為妹喜、妲己、褒姒等紅顏禍水，敗壞國家朝綱，故聖人之言是有道理的；祝英台卻反駁：

古來多少女賢才，細聽小弟說明白，
 女媧煉石把天蓋，嫫祖養蠶把桑栽，把桑栽，
 慈母教子有記載，請問兄，孟母三遷為何來呀？
 那些昏君自把朝綱敗，亡國反怪女裙釵，
 兄讀書不求甚解，是非黑白分不開，
 小弟之言休見怪，堪笑你是小書呆。

英台以女媧補天、嫫祖養蠶、孟母三遷，證明女子的賢才，反駁山伯所舉的例子，並且指出山伯讀書不能融會貫通。英台眼中的山伯正是位好讀書，但對書中所言照單全收，而跳脫不出禮教思想的書生。聽過英台的一番見解，山伯不但虛心接受，更加讚揚英台的聰慧，此後兩人在學業上切磋，感情也日漸濃烈。

梁、祝兩人在書院生活中，祝英台有時會不小心露出女兒身的秘密。有次英台病中，山伯要同榻照顧，英台不小心脫口：「男女授受不親。」或山伯邀英台一起去洗澡；英台幫山伯縫補衣物，被山伯讚道：「比女人繡的還好。」都被英台找藉口搪塞過去，但讓目睹一切的師母了然於心。而後山伯又發現英台的耳環痕：

山伯：英台不是女兒身，因何耳上有環痕？
 英台：耳環痕有原因，梁兄何必起疑雲，村裏酬神多廟會，年年由
 我扮觀音，梁兄做文章要專心，你前程不想想釵裙。
 山伯：我從此不敢看觀音。

當英台被山伯質疑非女兒身，為何有耳環痕時，英台驚慌了一下，但隨即以酬神扮觀音輕描淡寫帶過，反過來虧山伯讀書不專心，「前程不想想釵裙」。這裡

表現出英台的危機處理能力，也可看出當時學子讀書目的。

銀心以丫環的身分，跟著英台女扮男裝來到書院，英台要避免身分曝光，銀心同樣也要謹言慎行。當她拿著家中的書信來找英台時，便想法子支開山伯，以免山伯詢問。信中英台知道母親病重必須回鄉，但又捨不得離開山伯，銀心建議找師母作媒。當英台因為害羞跟銀心打鬧時，卻被房外的同學瞧見，讓她不得不下定決心立刻返鄉。英台來到師母面前稟明回鄉的原由，對作媒一事卻支支吾吾不知如何開口。不料師母早就發現她是個女兒身，因此拿出白玉環作信物，請師母成全她與梁山伯的姻緣。在不知師母早已知喬裝之事前，英台仍是維持男子的身分，之後則恢復女兒身請師母作媒；英台裝扮男子的儀態與自身女孩的嬌羞，在此處形成強烈的對比。

3. 返鄉求親

英台返鄉，山伯相送十八里的路程，途中英台欲將自己的情意告知山伯，但礙於出門讀書時答應父親三件事，因此以沿途景象作詩，將心思寄託在詩句中以暗示山伯。英台分別以「為妻子下山崗」、「比目魚」、「配鴛鴦」、「摘牡丹」、「白鵝開口」、「牛郎織女渡鵲橋」、「撮合一爐香」、「水裏兩個影」、「咬後面女紅妝」來暗示自己的女兒身，甚至大膽問說「英台若是女紅妝，梁兄願不願配鴛鴦？」但英台一連串的暗示都只是「對牛彈琴」，山伯仍是不解，讓英台忍不住罵他是呆頭鵝、大笨牛。最後只好假托家中九妹許親，並叮囑山伯要早日來求親。

山伯回到書院後，思念成疾。師母來探望山伯，並且告知：

師母：上前含笑問書呆，一事離奇你試猜，到底是男還是女？

山伯：師母說的是誰啊？

師母：你三載同窗的祝英台。

山伯：男女分明何用猜，英台怎會是裙釵，明明師母開玩笑，山伯書默並不默。

師母：他臨行告別到粧臺，幾度含羞口不開，取出玉環為信物，請求師母做媒來。

山伯：英台有妹似英台，自願為媒配不才，臨行已經當面說，又勞師母到書齋。

師母：英台確是女裙釵，師母跟前自認來，兒女私情誰肯說，你書
 獸畢竟是書獸。

山伯一直不認為英台是女兒身，甚至以為師母開他玩笑，經過師母再三確認，他才相信英台是女兒身，並且與他定親。難怪師母一直說山伯是個「書獸」。山伯聽了師母的話，趕往祝家途中。經過「十八相送」的途中，才恍然大悟英台種種暗示。同樣的景物，但此刻山伯心情愉悅，腳步不自覺加快。

銀心進房告訴英台：梁山伯來提親了。正當英台為此消息而高興時，祝父興沖沖走了進來，但跟隨其後的祝母，卻一臉愁苦。當英台知道父親將自己許配給太守之子馬文才時，臉上表情驟變，她以「馬文才是不學無術的紈褲子弟」及「願意侍候爹爹終老一生」為由，直接抗拒馬家婚事。祝父懷疑英台在杭城讀書的時候做出壞節之事，逼銀心說出真相，銀心迫於無奈道出英台與山伯訂親之事。祝父聽聞此事，十分生氣：

怪不得好言相勸勸不醒，卻原來在外有了兒女情，美滿姻緣你不
 願，辜負老父一片心，自從盤古開天地，那有閨女自訂親，馬家有
 財有勢有媒聘，梁山伯他與我祝家難聯姻！

祝父認為馬家家世好，又遵循傳統媒聘之禮；而英台私定的梁山伯，根本別想要聯姻，逼英台要接受馬家親事。祝父氣走後，英台向母親訴苦，但祝母即使早知女兒的心事，卻愛莫能助，只能怪「梁山伯又不早點來」。

另一方面，山伯來到祝家，兩個人於樓臺相會，但是心情截然不同：

梁山伯、祝英台樓臺相會訴離懷，訴離懷。
 一個是滿心歡喜情難禁，
 一個是滿腹心事口難開，口難開。

山伯跟四九看到兩人女裝扮相，不禁為之驚豔。當英台聽到山伯想見九妹，承認自己就是九妹，山伯更認定兩個人的姻緣是上天安排的：

梁山伯與祝英台，
 天公有意巧安排，

美滿姻緣償夙願，
今生今世不分開。

聽完山伯的話，英台準備將嫁與馬家的事實和盤托出，但話到嘴邊卻再也接不下去，掩面哭著轉身躲進內室，山伯一陣錯愕，才從銀心口中得知英台已被許給馬文才的噩耗。山伯一開始以為英台故意毀婚，氣憤的逼迫她退掉馬家婚事，甚至任性的說：「我家花轎先來擡。」英台表明自己堅定的情感與迫於現實的無可奈何，要山伯保重身體，並且要他「放下婚姻談友愛」；但山伯此時傷心過度，當場嘔出血來，並說：「將來有命終相見，無命今生不相逢。」兩人約定「梁山伯與祝英台，生不成雙死不分。」山伯返家後，因思念英台而一病不起，再看到四九帶回英台的髮束後，才接受與英台無緣結為夫妻的事實。大喊英台的名字後，就撒手而去。

4. 蝴蝶意象

四九將山伯的死訊告訴英台，並且把沾有山伯吐血的羅帕交給她。英台看見羅帕，下定決心要為山伯殉情，交代四九準備香蠟紙馬，在南山山伯墳前等待。祝父看見英台尚未準備好上花轎，前來詢問，英台再次表明「寧死不上馬家門」，而與祝父發生衝突。英台要祝父答應她：

轎前兩盞白紗燈，
轎後三千銀紙錠，
花轎先往南山旁，
英台要草橋鎮上祭兄墳！

祝父認為英台一派胡言，哪有新娘於大喜之日去祭墳的道理，執意不肯答應。祝母看到父女僵持不下，時辰將至，只得勸祝父同意。

到了山伯墳前，英台脫去嫁衣，露出下方的孝服，在墳前哭祭：

原以為天從人願成佳偶，
誰知曉姻緣薄上名不標。
實指望你喚月老來做媒，

誰知曉喜鵲未報烏鴉叫，
實指望笙管笛簫來迎娶，
誰知曉未報銀河斷鵲橋，
實指望大紅花轎到你家，
誰知曉白衣素服來節孝。

連用三組「實指望」、「誰知曉」來對比內心期盼與現實的無奈，此段與越劇電影版表現相似。

一陣地動天搖，山伯的墳裂開，英台看見山伯的身影出現在裂縫中，跳入墓中殉葬。四九跟銀心搶救不及，只從墳上拉出英台的兩片衣角；衣角化成兩隻蝴蝶飛上天，直到南天門，象徵兩人的靈魂永不分開。最後背景合唱再次唱出開頭詩。

（三）主題與人物形象

黃梅調《梁祝》與越劇電影劇本架構相似，一些段落的唱詞甚至雷同，如「英台託媒」、「十八相送」、「英台祭墳」等。故「梁祝」劇本在各類劇種間，應有互用的情形。因此黃梅調版的人物形象與越劇差不多，但此劇中，祝英台父母健全，所以越劇中祝父慈愛的形象，移到祝母身上，對英台求學、祭墳的任性要求，都是在祝母求情下，祝父勉為其難答應的。劇中強調祝父的權威性，主宰英台的求學與婚姻；雖然英台有些要求祝父答應的很勉強，但也因為得到父親的許可才能如願。

梁山伯在「樓臺會」裡，心情的起伏比越劇細膩：訪友的喜悅，背叛的氣憤到無奈的接受，未了還因心情過於激盪讓他當場吐血，讓山伯回到家中病倒埋下伏筆。劇中也加強了四九、銀心的形象，四九的天真模樣，以為銀心是啞巴而與之比手畫腳；見到換回女裝的銀心，還會驚為天人看到鬥雞眼。銀心的體貼與不亞於英台的機敏，既能洞察英台的心事，還幫她向祝家兩老求情，建議她找師母為媒，個性較過去更為鮮明。

三、1983 年臺灣電視劇：楊麗花歌仔戲《梁山伯與祝英台》

歌仔戲是臺灣代表性的地方戲曲。1980 年代，臺灣電視公司的成立，讓歌

仔戲也進入電視螢幕演出；而後中視、華視相繼創立，各自有專屬的劇團，但仍是以楊麗花歌仔戲團，最具代表性。

（一）創作背景

「歌仔戲」是臺灣通俗的「民間歌劇」，更是近百年來地方戲曲的主要劇種，屬於臺灣文化的結晶，在臺灣戲劇界擁有最多觀眾的也正是歌仔戲。歌仔戲源起有二說：其一，起源於「宜蘭」——約於 1910 年；其二，起源於「車鼓戲」，由廣場走上舞臺——約於 1923 年。綜合以上二說，歌仔戲是臺灣人民和福建人民藝術的結晶，其原始唱調是由漳州薌江一帶的錦歌，傳到臺灣，在宜蘭地區落腳生根，稱為「本地歌仔」，結合採茶、車鼓等民間藝術形式，發展為臺灣歌仔陣、落地掃、歌仔戲，最後再由臺灣傳回福建閩南地區。歌仔戲音樂的特徵，在於唱腔，可歸納為五類：七字調、哭調、臺灣雜念調、內地雜碎調（又稱「都馬調」）、自民歌小調和其他兄弟劇種吸收的唱腔。

宜蘭人稱當地發源的戲為「本地歌仔」，本地指的是宜蘭，表示非外來的，這是最早的歌仔戲。演出型態很簡單，所有的演員都是男生；演出時並不在舞臺，是在地面，在廣場演出，是為「落地掃」。這時期的戲碼只有四齣：《山伯英台》、《陳三五娘》、《呂蒙正》、《什細記》。布景由福州而來，樂器由北管，許多曲調也是外來的，包括高甲戲、車鼓的曲調。所以，歌仔戲中可見到許多劇種的影子。吸收多樣戲劇精華，在穿上戲服後，登上舞臺演出，即為現今所見之歌仔戲。

歌仔戲依演出地點分為野臺戲、內臺戲、廣播戲、電影及電視等方式，前兩種為傳統表演方式，演員直接面對觀眾；而後三者則是電子器材發展後，新的表演方式，讓歌仔戲流傳更為普遍。歌仔冊有關梁祝故事的作品，種類頗多，而且大多將「梁山伯」稱做「梁三伯」。從最早的宜蘭本地歌仔「落地掃」開始，《山伯英台》就是個最基本也最有名氣的戲碼，僅次於《陳三五娘》。

除了越劇、黃梅調，歌仔戲也曾搬上大螢幕。先於 1955 年，陳澄三將歌仔戲拍成電影；1962 年臺灣電視臺成立之後，歌仔戲即進入電視螢幕，首先演出的是金鳳凰歌劇團，但真正轟動的是楊麗花歌仔戲團。

1983 年，臺灣電視公司推出歌仔戲《梁山伯與祝英台》¹³，「劇中的服裝、

¹³ 電視演出的歌仔戲劇本與傳統歌仔冊不同。舉歌仔簿《三伯英台新歌》為例，有天庭對質、還陽出征、士久仁心婚事等情節，深刻描繪臺灣訂婚迎親喪禮等禮俗。甚至編排「心腹仔」的

佈景、道具都是特別量製訂作，尤其是爲了鴛鴦戲水一景，特地搭建了一座近百坪的水塘，使得整齣戲不但畫面與意境非常美麗細緻，加上楊麗花、許秀年這對歌仔戲圈的金童玉女的搭配，讓觀眾留下美好的回憶。當時創下許多電視歌仔戲的首例，堪稱經典之作。」¹⁴

（二）劇情概述

1. 喬裝求學

與黃梅調《梁祝》的開場處理方式相同，楊麗花歌仔戲電視劇也以詩作主題曲：

彩虹萬里百花開，
蝴蝶雙雙對對來，
金童玉女上天界，
梁山伯與祝英台。¹⁵

開頭詩中，將梁、祝兩人殉情，比做「金童玉女上天界」，應是受到神仙下界、輪迴之說影響，但整齣劇中並沒有對此多加描述。接著以背景合唱帶出女主角祝英台，並且說明她想到杭城唸書，卻不被父親允許：

祝家有女初長成，不愛針線愛詩書，
一心杭城求學去，無奈老父不應承。

祝父及祝兄皆反對英台一個女孩子出外拋頭露面，認爲在家與兄弟們一起讀書即可，而祝母了解英台的興趣，不斷說服祝父同意。此時嫂嫂又在一旁說風涼話，認爲英台從小跟著兄長們讀書，略懂經典即可，讀太多書也無法求取功名，倒不如幫她找個婆家。但祝母心疼女兒已爲此事悶出病，因此提議讓女兒改扮男

身分，反映了早期臺灣社會收養養女，作爲童養媳的風氣，顯現了獨特的地方色彩。參考洪淑苓，〈歌仔簿《三伯英台新歌》及其英台形象研究〉，《民間文學的女性研究》，（臺北市：里仁書局，2004年初版），頁69。

¹⁴ 引自臺灣電視公司出品，臺視文化公司發行，《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲 梁山伯與祝英台》VCD介紹。

¹⁵ 以下對白及唱詞均引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲 梁山伯與祝英台》VCD第一集，不另外加註。

裝去讀書。祝父則對此議嗤之以鼻，認為女孩子不可能成功扮裝為男子，誇口說若英台裝扮能讓他分辨不出來，就讓英台外出去讀書。一旁的丫環銀心聽到了，急忙告訴英台這件事。在這齣戲中，英台女扮男裝是由祝母提出，而非英台自己想到。由角色對話可知英台上面有數位哥哥，但整齣戲觀眾只見到一位哥哥、一位嫂嫂代表，應與傳統社會中「長兄如父，長嫂如母」的觀念有關。

英台的兄嫂也因這件事開始請媒婆幫忙，要為英台找個婆家。在媒婆的牽線下，來了好多位家世、品貌皆具的求婚者，但在嫂嫂的操弄下，選擇官家出身的馬文才。這邊安插了兩位媒婆相爭做媒的橋段，用以襯托祝家顯赫的地位。馬文才在進門時，唸了一段詞：

忽聽媒婆叫一聲，三步當做兩步走。
揮手袖，整衣領，帽子趕緊戴正；
揮扇子，開步走，跨門檻進大廳，
上前去見祝老爺，要娶如花似玉的祝小姐，
將與祝家結親誼。

詞中展現馬文才對這段求親的重視，他整理好自己的儀容，為了給祝父留下好印象，但卻在進門時不慎絆了一腳，加上誇張的走路方式，顯出馬文才的個性較為輕浮，不夠穩重。馬文才開始自誇家世，並在眾人面前賣弄文才，沒想到被裝扮成男裝的英台聽到。英台對馬文才的自大產生反感，忍不住以假名「牛武夫」揶揄他，讓胸無點墨的馬文才露出馬腳，落荒而逃。當英台發現父母、兄嫂未識破她假扮的求親者，便再次要求父親到杭城讀書的心願，祝父只好勉為其難的答應。

2. 書院生活

鏡頭換成遠景青山，傳來一陣吟詠聲：

山明水秀風景妙，春水綠波映小橋。
綠蔭深處聞啼鳥，柳絲不住隨風飄。

原來是男主角梁山伯帶著書童四九，往杭城途中看見週遭風景宜人，忍不住

吟詠一番。此時挑著行李的四九，抱怨行李太重無人幫忙，不像山伯兩手空空很輕鬆。山伯忙安慰四九說：「不用多遠就到杭州。」聽了山伯的話，四九勉強繼續往前走，但還是不斷的抱怨腳起水泡、天氣太熱，山伯只好順著四九的意思，暫且在亭子休息。四九聽到距離尼山還有十八里，忍不住大叫。由兩人的對話中，顯出四九的小孩子氣，當他不小心踢到行李箱，也會跟書箱鬧脾氣。山伯就顯得比較穩重，具有包容性，雖然身為主人，但能包容四九使性子，適時給予安慰。

此時一對往亭子而來的身影，吸引了四九的注意；正是扮成男裝的祝英台與銀心，英台同樣也做詩吟詠：

離鄉離家離故里，要到尼山去讀書。

雖然一路風景美，可惜無伴真寂寞。

山伯以眼前景物做題材，讚頌自然風景的美好；英台雖然也覺得風景美，但因為她第一次出遠門，心中有些不安，也期盼有個伴。與山伯所吟詠的詩比較起來，英台的詩格局小了許多，可見社會對男女不同的束縛，讓山伯能有較開闊的視野，而身處內室的英台則顯得拘謹、不安。

在銀心的要求下，英台同樣也來到亭子暫歇。四九主動向銀心搭訕，得知雙方都是同往尼山，便邀請銀心一起走。銀心急著將此事告知英台，一時興奮忍不住叫出：「小姐！」英台又氣又急，銀心也驚覺自己的口誤。英台見到山伯跟四九臉上疑惑的神情，趕忙以「小姐在家」搪塞過去。山伯上前與英台寒暄，順道提起銀心口中那位想讀書的小姐，英台只好當作是家中的妹妹：

家中小妹志高強，要與男兒爭短長，

從小爹娘嬌慣養，她釵環不愛愛文章，

一心跟我同路行，雙雙學堂讀書經，

無奈爹娘不答應，女兒不許離家庭。¹⁶

英台假托妹妹訴說自己想讀書的事，山伯聽了，不但沒有像祝兄一樣認為女子無才便是德，反而說：「天生男女本公平，重男輕女不近情。」認為女子受到

¹⁶ 以下對白及唱詞均引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲—梁山伯與祝英台》VCD 第二集，不另外加註。

禮教約束不得出門，是莫可奈何之事。

山伯想要與英台結交，卻又怕太過唐突，正在思考如何開口時，英台以為山伯是對她的言論有所批評，表示山伯可大方說出。山伯提到自己沒有兄弟姊妹，想與英台結為金蘭，而英台也想找人一同前往尼山，便答應了。兩人插草為香，結為兄弟。四九見到梁、祝兩人結為兄弟，也和銀心結拜。此處四九、銀心以歇後語「藥吃了沒效」來代替「換帖」，除了讓對話更生動，添加點鄉土味，也與梁、祝兩人文譏諷的語氣形成對比。

前往書院的路上，行人來來往往，馬文才也帶著家僕要前往書院。家僕對馬文才到杭州讀書一事不解，因馬文才不愛讀書，家中請的多位老師都被趕走，怎麼會想千里迢迢到書院讀書？原來馬文才是為了要娶到學富五車的祝家千金，逼不得已才勉強去書院的。

英台因為與山伯結拜，有了同行的夥伴因而心情愉快：

風和日麗風景好，英台叫聲梁兄哥，
眼前風景真不錯，沿途觀賞慢慢走。¹⁷

此處吟詠的詩句與結拜前相比，英台初次離家的不安消失，開始欣賞沿途風景；而四九也因為有了銀心作伴，不再抱怨連連。四人來到河邊，卻看不到擺渡人，幸好河水不深，山伯提議要直接涉水而過，為了不讓衣服弄濕，山伯跟四九脫下衣服，但英台怕自己身分暴露和衣過河。馬文才不想弄濕衣服，要家僕背他過河，家僕不小心腳底一滑，兩人都摔到河裡。渡河是英台扮男裝遇到的第一個難題，幸好山伯急著趕路，未多細想。

尼山書院開學，眾學子紛紛來到。英台與山伯被分在同一宿舍，必須同榻而眠，這讓英台十分為難，藉口自己習慣獨睡，仍無法推辭，最後只好以一條布巾作為界線，並與山伯約定越界者受罰：

英台：要罰紙筆一百份，學堂同窗大家分。
山伯：愚兄家貧惜本分，那比賢弟富家門。
英台：梁兄若怕罰就好好睡，半夜手腳莫亂伸。

¹⁷ 以下對白及唱詞均引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲—梁山伯與祝英台》VCD 第三集，不另外加註。

山伯：賢弟啊！愚兄一向很安分，手腳絕對不亂伸。

英台提出越界者要罰紙筆分給書院同學，因為山伯家境不如英台，因此山伯擔心受罰而小心避免越界。雖然英台提議以布巾為界，但仍擔心身分會洩漏，整夜睡不著，因此故意翻身越界並自罰紙筆一百份，讓怕受罰的山伯從此不敢越界，英台也得以安眠。同樣情形也出現在銀心四九的房中，兩人以包袱為界，只要四九不小心碰到銀心，銀心就驚聲尖叫，讓四九不敢逾越。甚至乾脆睡在地上，離四九遠遠的。

一天兩人在書房讀書，英台突然生氣摔書，山伯問其原因，原來英台看到《論語·陽貨》篇的句子：「唯女子與小人為難養也，近之則不遜，遠之則怨。」為其貶損女性為小人而生氣。山伯同意書中之言，舉妹喜、妲己、褒姒敗壞三朝為例，證明紅顏禍水。英台深表不同意，她說：

雖然書中有記載，可是古今多少女賢才，
 女媧煉石把天蓋，嫫祖養蠶把桑栽，
 孟母教子名揚四海，三次遷居全為兒將來。
 那些昏君自把朝綱敗，亡國反怪女裙釵，
 梁兄啊！你讀書不求甚解，是非黑白分不開，
 小弟之言休見怪，堪笑你梁兄是個小書呆。

英台以女媧、嫫祖、孟母為例子，反駁山伯之言，並虧其讀書不求甚解，是個「小書呆」。山伯聽了也沒生氣，反倒有所頓悟，除了稱讚英台的學識，此後更懂得尊重女性。

四九找銀心一同洗澡，她扭扭捏捏的態度，引起馬文才至窗外偷窺，卻被潑了一盆水。英台看到山伯自己縫補衣服，卻縫得十分隨便，忍不住接過衣物幫忙。完成後，山伯讚嘆英台縫補技術「比女人縫的更好。」¹⁸英台佯裝生氣，讓山伯趕緊賠罪，這情景卻被經過的師母瞧見，得知英台真實身分。

清明節這天，因老師與師母出門祭墳，書院放假，學生紛紛三五成群至野外踏青。梁、祝兩人邊聊邊走到了南山頂，看見一個無人祭拜的孤墳，墓碑上卻刻

¹⁸ 以下對白及唱詞均引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲—梁山伯與祝英台》VCD 第四集，不另外加註。

著兩個名字；英台好奇問山伯原因，山伯回說墳裡葬著一對夫妻。英台藉此跟山伯說，兩人死後也要合葬：

恩愛夫妻不離分，死後屍骨葬同墳，
梁兄啊！你我兄弟好情分，我與梁兄也來同葬墳。

山伯強調只有夫妻能合葬，但英台卻認為兩人的兄弟情誼更勝夫妻，兩人既有盟約，也願與山伯同生共死。此處透露出英台對山伯的感情，已經開始萌芽，但山伯卻認為英台胡言亂語，不當一回事。兩人正要繼續往前進時，突然下起一陣大雷雨，兩人急忙躲到山洞之中。英台被一聲響雷嚇得躲在山伯懷中，卻不巧被發現耳朵上的環痕。山伯對英台質問：「賢弟並非女裙釵，耳朵穿洞為何來？」英台回答是拜拜酬神，「要扮觀音都由我英台」，接著虧山伯腦子裡都想著女人。此時雨停了，兩人趕忙回書院，但英台淋雨受涼，回到書院病倒在床。

山伯數天未到書院上課，一直照顧著英台，英台感念山伯無微不至照顧的恩情，對山伯產生更深一層的感情，夢中想像兩人成親的畫面，卻遭鬼怪破壞，殺死了山伯而驚醒。英台醒來看見山伯，因惡夢驚魂未定，要山伯承諾永不離開自己的身邊。此處藉由英台的夢境暗示兩人的姻緣，終難圓滿。

時間匆匆，兩人赴學到了第三年，朝夕相處，同床共學讓兩人建立起深厚的情感。一天，英台與山伯討論老師所出的課題：老師出「玉琢方成器，木操始作輪。」英台的對子「勤學為君子，無知是懶人。」讓山伯嘖嘖稱讚。老師題「綠葉紅花，能邀蝴蝶。」山伯對上「金弓銀彈，要打鴛鴦。」英台建議將「要」字改為「莫」字。從對子的用字，可以看出英台多情的性格，與對兩人美滿姻緣的期盼。兩人性格上的差異，還可以由下列對話看出：

英台：梁兄才學稱一等，只是不知解風情。
山伯：賢弟你是多情種，才學更是勝愚兄。¹⁹

兩人互相讚許對方的學識，只是對感情的理解，山伯較遲鈍。銀心拿著家中的書信來找英台，信中寫到祝母病重要英台立刻回鄉，但英台心中捨不得離開山

¹⁹ 以下對白及唱詞均引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲—梁山伯與祝英台》VCD 第五集，不另外加註。

伯，銀心建議找師母作媒。

師母算來是長輩，她會替你解難題。

對她去訴真心話，請求師母做大媒。

小姐不必怕害羞，自古女大不中留。

師母做媒能成就，與那梁兄結鸞儷。

在銀心的想法中，師母在書院是一個女性長輩的身分，請她作媒，既有媒妁之言，又有長者應允，能成就兩人的婚事。當英台因為害羞跟銀心打鬧時，卻被經過的馬文才與同學瞧見，被笑：「真像個大姑娘。」讓她不得不下定決心立刻返鄉。英台來到師母面前稟明：因母親病重必須返鄉，但對作媒一事卻不知如何開口。不料師母早就發現她是個女兒身，因此以隨身玉環作信物，請師母成全她與梁山伯的親事。四九因銀心要離開而難過，山伯也以筵席為英台餞行，宴中，山伯因英台離去而傷心，不斷以酒消愁，醉後抱著英台痛哭。在英台因離別的氛圍差點失去理智時，她猛然想起離家前，與嫂嫂的爭執。嫂嫂嘲弄英台到杭州讀書的意圖不正，一定會敗壞門風，帶著嬰兒回來。英台因嫂嫂的話氣極了，指天發誓：

聞此言語氣難忍，樓臺宣誓表此心，

此去若失節敗名譽，死在路旁狗分屍。

英台以客死異鄉、死無全屍的毒誓表達自己守貞的信念，急忙推開山伯，未做出失節之事。

3. 返鄉求親

山伯送英台返鄉，英台想要讓山伯知道自己是女兒身，但山伯只當她是兄弟。因此提議以沿途景象作詩，將心思寄託在詩句中以暗示山伯。英台分別以「為妻子到山下」、「雙鯉魚」、「雙人影」、「配鴛鴦」、「折牡丹」、「母鵝叫哥哥」、「月老廟拜堂」來暗示自己的女兒身，但英台一連串的暗示都只是「對牛彈琴」，山伯仍是不解，認為英台說話「欠妥當」、「欠思量」、「不像樣」，甚至誤以為英台將他當女人，讓英台忍不住罵他是大書呆、呆頭鵝、大笨牛。最後英台只好假托

家中九妹許親，並叮囑山伯要早日來求親。在「配鴛鴦」段，山伯透露可惜英台非女嬌娘，否則願意與之配鴛鴦，可見英台並非單戀，山伯其實也萌生愛意。在訂親一事上，也可見山伯是個遵守禮教的人，他言明訂親對象必須告知母親。此段也插入銀心答應幫四九做媒的情節。

山伯回到書院後，面對空盪盪的座位，不禁想起與英台共讀的情形：

良朋歸去勝書齋，夕陽殘照讀書檯，
一切景物依舊在，對面缺一祝英台。
三載與弟結同窗，日來同桌夜同床，
形影不離同來往，不料如今分西東。²⁰

此時已在家中的英台，也思念著梁山伯：

自從昔日回家轉，除去方巾戴釵環，
雖已了卻讀書願，還有一事心中煩，
三載與兄同書齋，突然分離隔天涯，
梁兄待我情似海，爹娘面前口難開。

英台一方面完成杭州求學的心願，另一方面卻又因與同窗三年的山伯分離，且不知如何將自己的心事向父母開口而煩惱。

師母來到山伯房內，看到他鬱鬱寡歡開口詢問，山伯推說想家，但師母十分明白，山伯之憂來自於對英台的思念，故將英台臨行托付之事交代山伯：

師母：上前含笑問書呆，一事離奇讓你猜，他是男是女你可明白？

山伯：師母說的是誰啊？

師母：是你三載同窗的祝英台。

山伯：原來師母是說英台，男女分明何用猜，他和我同窗已三載，

英台怎會是女裙釵。

師母：他臨行曾經來告稟，想與梁家兩聯姻，取出玉環為憑信，託

我與他做冰人。

²⁰ 以下對白及唱詞均引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲—梁山伯與祝英台》VCD 第八集，不另外加註。

山伯：英台有妹守閨房，自願為媒與我配成雙，臨行曾經對我講，
師母，英台不是女紅粧。

師母：你書呆畢竟是書呆，枉你讀書有高才，不知他對你早有意愛，
兒女私情口難開，故將許妹為題材，是你書呆不會猜，不知
女子的心中事，九妹就是祝英台。

師母費了一番口舌，甚至講明「九妹就是祝英台」，山伯才恍然大悟，知道英台確實為女兒身的事實。師母是充滿智慧的女性，英台的身分、山伯的心事，她都了然於心；但她不會主動去點醒，而是以近似母親的身分，從旁幫助兩人，成就兩人的姻緣。山伯憨厚的形象在此表現最為明顯，不論師母提問英台性別，或是說出英台託媒之事，山伯仍不解其意，非得師母斬釘截鐵的說：「九妹就是祝英台。」山伯知道英台真實身分，十分欣喜，急忙呼喚四九收拾行囊準備訪英台，四九也為銀心是女子而興奮。

英台心中不斷期盼山伯早日來提親，雖然有師母做媒、草橋許妹，但畢竟未經父母同意，私自訂親不合禮教而無法告知雙親，令她心中十分不安。銀心看到媒人來訪，以為是梁山伯前來提親，正當英台為此消息心中暗喜，卻被祝父告知：已答應太守之子馬文才的提親。

英台如同晴天霹靂，反抗與馬家的親事，以馬文才是不學無術的花花公子為由，拒絕婚事。祝父從銀心口中知道英台私自訂親，十分生氣，認為梁家門不當戶不對，任憑英台再三稱讚山伯的人品學識，仍是不肯同意退馬家的親事。祝母眼見父女衝突，為了女兒的終身大事，在旁苦勸還是無法改變祝父的決定，只得要英台接受事實。

祝母以三個理由勸英台接受馬家婚事：首先是祝父已經答應，難再反悔；而私訂終身事外傳，將敗壞英台的名聲；何況馬家財大勢大，退婚恐遭報復。英台眼看馬家婚事毫無轉圜，只得表明自己的立場：

有道寒梅不怕霜，烏鴉豈能配鳳凰，
女兒絕對要反抗，強逼婚姻理不當，
我不怕馬家勢多大，我不想富貴與榮華，

那個癡呆妄想要娶我，除非鐵樹能開花！²¹

英台以寒梅、鳳凰顯出馬文才配不上自己，並以「鐵樹開花」表達自己絕不進馬家的決心。在祝家兩老心中，梁山伯無才無勢，再加上英台私自訂親，不合禮教，無媒無聘，即使還未見到本人，已經留下十分不好的印象。英台私訂終身這件事，已經直接挑戰傳統的父權與社會規範，因此這次祝父並沒有像英台赴學那時妥協。

山伯不知道婚事已變，與四九興沖沖趕往祝家訪英台，一路想到兩人同窗三年的情誼與送別時的總總暗示，同樣的景物，先前分別的離情全被欣喜所取代。對比山伯的興奮，英台則是傷心欲絕，甚至想跳樓自殺，所幸銀心及時阻止。山伯來到祝家，幸好祝父恰巧出門，祝母念及英台的心情與兩人的情誼，在銀心跪求下，勉強同意兩人見一面。

英台細細打扮一番，但遮掩不了滿腹的辛酸。山伯對英台女裝打扮驚豔不已，兩人寒暄後，山伯提出想見九妹，英台表明自己就是九妹。山伯正為能與英台結姻緣而高興，英台只得困難的表示祝父已另許婚。山伯得此惡耗不肯置信，反怪英台毀婚，他認為與英台有媒有聘，比馬家早訂親：

既然你爹爹不肯退婚姻，我要請師母前來作證人，
還有玉環為憑信，我家花轎來娶親。²²

但現實的狀況讓山伯不得不接受，心情由大喜瞬間轉大悲的衝擊，讓山伯吐血來，兩人只能約定「生不成對死成雙」、「陰司再結連理枝」。樓臺會中劇情的推演影響著山伯情緒起伏：從師母處得知英台與己訂親的興奮，乍知英台另訂親時賭氣，迫於現實的無奈接受，最終兩人相約黃泉路的悲哀。山伯雖不願英台嫁予他人，但仍是接受傳統禮教的現實，沒有更進一步的行動。

山伯返家後因思念英台而一病不起，連大夫都束手無策，大夫建議讓山伯心中思念之人見面，或許對病情有益。梁母勸說山伯，既然與英台無緣，應放寬心胸；但山伯仍執著於兩人的愛情，甚至埋怨馬家，指派四九帶著書信來向英台求

²¹ 引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲—梁山伯與祝英台》VCD 第九集。

²² 以下對白及唱詞均引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲—梁山伯與祝英台》VCD 第十一集，不另外加註。

取藥方：

一要螞蟻肚內腸，二要陽雀一對蛋，
 三要千年瓦上霜，四要龍王角兩隻，
 五要鳳血三湯匙，六要觀音淨瓶水一滴，
 七要萬年春蠶絲，八要一缸蟠桃酒，
 九要王母金爐香，十要月宮丹桂樹。
 若無此藥我命休。²³

這十味藥當然是不可能尋到的，也就意指山伯的心病亦無藥可醫。英台知道山伯想見她一面，怎奈已是馬家人，再也不能探視山伯，只好剪下一束青絲，附在信中交由四九帶回。

山伯看到英台回信，知道英台雖然仍傾心於己，但現實已不可能在一起，心情更加激動，於是對母親及四九交代遺言，大喊英台的名字後就此辭世。同一時間，英台自夢中驚醒，心神不定，彷彿感應到山伯的逝世。在馬家迎親當天，四九來到祝家報喪，讓已屈服現實的英台產生殉情的念頭，吩咐四九準備香燭，並在山伯墓旁等待。馬家花轎來到祝家門前，但英台拒絕裝扮上花轎，父女第二次因婚事衝突。眼見時辰將至，祝父爲了要英台上花轎，只好破例答應英台「轎前兩盞白紗燈，鳳冠裡面戴白綾，花轎先往南山頂，我要墓前祭梁兄！」的要求。

4. 蝴蝶意象

花轎行至南山頂，英台下花轎脫掉嫁衣，一身白衣素縞到山伯墳前上香、祭禱：

梁兄啊！
 梁兄梁兄梁兄哥，小妹害兄赴陰曹，
 好事未成凶訊報，相逢除非夢南柯。
 梁兄啊！
 一聲哭兄二聲苦，樓臺一別赴鄴都，
 梁兄爲我來病故，從此永眠埋黃土，永眠埋黃土。

²³ 引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲—梁山伯與祝英台》VCD 第十二集。

……

指望與兄生死與共，豈知人願天不從。
只恨月老牽錯線，仙凡路隔成孤單。
指望你家花轎來迎娶，誰知我白衣孝服到南山。
呼天喚地喚不回，不見梁兄見墳臺。
英台立志難更改，我豈能嫁與馬文才。
姻緣簿上無名分，不能同寢求同墳。
願兄顯靈帶我去，生不成雙死不分。²⁴

此時一聲晴天霹靂，「砰」的一聲，山伯墓炸開一個洞，英台甩開四九、銀心的拉扯，奔入墓中，只剩衣角露在外頭。四九與銀心拉出衣角碎片，化成兩隻蝴蝶飛上天，伴隨背景合唱再次吟唱開頭詩，彷彿梁、祝二人的靈魂回歸天界。

（三）主題與人物形象

楊麗花的歌仔戲與越劇、黃梅調電影雖有部分情節略有增減，但整體劇情結構卻是相同的，甚至唱詞都十分相似。因此祝英台、梁山伯、師母的人物形象與前面兩者所塑造出來的人物形象差異不大，多數保留了傳統文本中樣貌。祝英台同樣以她聰慧得以女扮男裝赴學，掩飾各種洩漏身分的難題。英台雖然主動追求與山伯的婚姻，但仍遵從社會制度，懇請師母作為媒人；即使面對山伯也是以「兄長」的身分許配九妹給山伯。對遵守傳統禮教與堅持自我婚姻間，本劇有更多的感情描述。梁山伯同樣是憨厚、木訥的個性，比起英台更屈服於禮教的規範，從頭到尾沒有主動爭取的行為。師母知曉英台的喬裝，也了解山伯的心思，而以關懷的態度為兩人牽線。

劇中英台雙親俱在，因此封建社會的父權，與母親的慈愛分屬祝父、祝母兩人；而嫂嫂正代表英台的理智防線，因嫂嫂的存在，英台得以在情感激動、理智潰堤之際，保全其貞潔。

與前兩者最大的不同，在於馬文才性格塑造，以及四九、銀心的形象更加鮮明。劇中的馬文才被添加許多醜化的行為，如：進門絆跤、跌落河中、偷瞧銀心洗澡被潑水、甚至叫英台哭快些，以他令人發笑的行動及語言，對比出山伯的學

²⁴ 引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲—梁山伯與祝英台》VCD 第十四集。

識與人品。四九與銀心身為梁、祝的書僮與丫環，行動上受兩人的指揮，作為兩人愛情上的助手，更可以當做梁、祝二人的分身。因此，銀心也要跟英台一樣女扮男裝，同樣也要面對女兒身不可曝光的情況；四九與銀心在草亭結拜，而後想和銀心聯姻，都是仿造山伯的行為模式。四九與銀心在故事中，相當於第二對梁、祝。

此外，楊麗花版歌仔戲是以連戲劇形式播放，在每集劇情安排上，必須要能吸引觀眾繼續收看下一集。以第七集結尾為例，英台對山伯許妹，畫面止於：

英台：就是我英台……

山伯：是你？²⁵

讓觀眾以為英台不小心洩漏了身分。到第八集才知道完整情節應該是：

英台：就是我英台……

山伯：是你？

英台：……的小妹。²⁶

因此，每集結尾不是讓觀眾擔心英台的身分曝光，就是以馬文才的糗事引起觀眾發笑。

2000年，楊麗花將此一歌仔戲版《梁祝》，搬上國家戲劇院演出，劇情大致相同，但是因表現方式與演出時間的差異，唱詞與情節都與電視演出有所更動，如幕起即從「草橋結拜」開始；舞臺版本，兩人同床情節直接放布條隔開，缺少電視劇中，英台由慌張、想出辦法，到最後用計策讓山伯不敢逾越，詳細的過程描述²⁷。

四、小結

這三齣作為舞臺到電子媒體的過度，在劇情上差異不大。以下將三齣劇加以列表比較：

²⁵ 引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲—梁山伯與祝英台》VCD 第七集。

²⁶ 引自《楊麗花歌仔戲精選歌仔戲—梁山伯與祝英台》VCD 第八集。

²⁷ 參考麗花傳播股份有限公司製作，木棉花國際股份有限公司發行，《楊麗花歌仔戲—梁山伯與祝英台》DVD。

表一：梁祝電影、電視劇比較簡表

劇名 情節		1953年 越劇電影	1963年 黃梅調電影	1983年 楊麗花歌仔戲電視劇
喬裝求學	原因	英台想去杭城讀書，祝父提起：若英台是個男的就讓她去唸書。	英台想去杭城讀書，祝父未允而裝病。	英台想去杭城讀書，祝母提議讓女兒女扮男裝，祝父未允；嫂嫂建議為英台訂婚。
	行動	英台假扮卜卦先生，祝父未能識破。	英台假扮郎中，開出十樣要方，與祝父打賭無法識破英台的男裝打扮。	英台假扮求親者，揶揄文才，阻止了婚事。祝父賭氣說，若無法識破英台的男裝打扮。 嫂嫂譏諷，英台樓臺以死誓約。
	相遇	英台遇到山伯，言談中互有好感，搓土為香，結為兄弟。	英台遇到山伯，言談中互有好感，插柳為香，結為兄弟。 四九、銀心也成了八拜之交。	英台遇到山伯，言談中互有好感，插柳為香，結為兄弟。 四九、銀心也成了換帖兄弟。 來到河邊，英台、銀心和衣渡河。英台掩飾身分的劇情，在路途中已出現。
書院生活	共讀	以背景合唱加畫面表現。	上課情景，老師抽背，英台與山伯辯論。	上課情景，英台與山伯辯論，英台為山伯改詩句。
	掩飾女兒身	山伯見到英台的耳環痕，英台以扮觀音解釋。	1. 英台病中，山伯整夜照顧。 2. 山伯邀英台洗澡。 3. 英台幫山伯縫補衣服。 4. 山伯見到英台的耳環痕。 5. 英台與銀心在房間嘻鬧。	1. 英台與山伯，同榻而眠。 2. 英台幫山伯縫補衣服。 3. 四九邀銀心洗澡。 4. 山伯見到英台的耳環痕。 5. 英台與銀心在房間嘻鬧。

	託媒	英台以蝴蝶玉扇墜託師母作媒。	師母見英台縫衣的樣子，知道她是女兒身。英台以白玉環託師母作媒。	郊外踏青，英台以夫妻合葬暗示。師母見英台縫衣的樣子，知道她是女兒身。英台以玉環託師母作媒。
返鄉求親	十八相送	英台藉著沿途景物：牡丹、鴛鴦、白鵝、牛郎織女、井中影、觀音前拜堂來暗示，但山伯仍不解，最後英台以「九妹」相許。	英台以「為妻子下山崗」、「比目魚」、「配鴛鴦」、「摘牡丹」、「白鵝開口」、「牛郎織女渡鵲橋」、「撮合一爐香」、「水裏兩個影」、「咬後面女紅妝」來暗示，但山伯仍不解，最後英台以「九妹」相許。	英台以「為妻子到山下」、「雙鯉魚」、「雙人影」、「配鴛鴦」、「折牡丹」、「母鵝叫哥哥」、「月老廟拜堂」來暗示，但山伯仍不解，最後英台以「九妹」相許。
	相思	山伯由師母口中知道英台是女兒身，前往祝家求親；英台得知祝父許婚馬家，抗婚不成。	山伯由師母口中知道英台是女兒身，前往祝家求親；英台得知祝父許婚馬家，抗婚不成。	兩人分隔兩地，相互思念。山伯由師母口中知道英台是女兒身，前往祝家求親；英台得知祝父許婚馬家，抗婚不成。
	樓臺會	在祝父允許下，兩人相會。山伯知道英台另配馬家，心情由喜轉悲，無奈接受，返家後，病重身亡。	兩人於樓臺相會。山伯知道英台另配馬家，本不能接受，終悲憤吐血，返家後，病重身亡。	祝父外出，祝母偷偷讓兩人見面。山伯知道英台另配馬家，心情由喜轉悲，終悲憤吐血，返家後生病。託四九求藥方後，病重不治。
	蝴蝶意象	英台出嫁途中，身穿白衣素服祭拜山伯。雷電劈開墳墓，英台入墓合葬。	英台出嫁途中，身穿白衣素服祭拜山伯。地動天搖，墳墓裂開，英台入墓合葬。	英台出嫁途中，脫下嫁衣祭拜山伯。晴天霹靂，墳墓炸開，英台入墓合葬。
		墳上飛起兩隻蝴蝶，兩人身穿蝴蝶衣，在花叢間翩翩舞起。	四九跟銀心從墳上拉出英台的兩片衣角，化為蝴蝶，飛上南天門。	四九跟銀心從墳上拉出英台的兩片衣角，化為蝴蝶，蝴蝶顯現兩人身影回到天界。

三者劇情相似，都是以英台喬裝讀書到兩人殉情化蝶為止，對白、唱詞也有相互影響。如主題詩句、託媒、十八相送所採用的景物等。但在書院生活裡，越

劇只呈現英台如何掩飾耳環痕，而黃梅調與歌仔戲添加了較多的劇情。

角色的形象差異不大，只是添加細節的刻畫，讓人物形象更具體，特別是歌仔戲屬電視劇，播出時間相當長，可以容納更多劇情及歌詞，來加深人物的思想與互動。

越劇的祝英台只能從用計讓祝父同意她去讀書與耳環痕兩段，來表現她的聰慧，但是淪於耍小聰明；而後面兩部，藉由兩人的辯論，除了藉英台之口抒發當時女性卑微的地位，也表現英台的女性自覺；歌仔戲更進一步，讓英台修改山伯的詩句，讓山伯自嘆「不及賢弟才」。在抗婚行動上，英台以強烈措辭向父親拒絕馬家婚事，但在樓臺會仍是勸山伯另娶，若不是後來得知山伯死訊，或許英台會接受父命而嫁入馬家。

梁山伯在三部戲劇中，都以文弱書生的形象出現。越劇中，山伯得知英台另許，雖然不捨也只有接受；但到黃梅調時，山伯則試著想辦法挽救：找師母為媒、以白玉環蝴蝶墜為聘，但因他並沒有積極的行動，讓兩人的婚約無法實現。山伯對於英台的女性特殊見解，能以寬容的態度接受，甚至加以讚賞。而後兩部甚至安排山伯為照顧英台的病，而徹夜守在病榻旁的情節，加強英台對山伯恩情的感受。因此，山伯雖然表現出來的才情、行動不如英台，仍是吸引她的愛慕。

四九、銀心由一開始陪襯的角色，到後來為劇中第二對情侶，具有推動劇情的作用。透過銀心的通風報信，英台得以知道祝父賭氣的話；也因為銀心的求情，山伯得以進入祝家與英台相會。山伯經由四九向英台求藥方，英台得知山伯死訊也是四九前來報喪。特別是到了歌仔戲時，四九、銀心像是梁、祝的影子，銀心同樣要面對英台掩飾女兒身的窘境，也藉做媒向四九提親；四九與山伯同樣對義弟的怪異舉動不解，也欣喜於義弟其實是個女孩兒。

馬文才則是改變最多的角色。越劇只知他是太守之子，沒有詳加描述；而黃梅調與歌仔戲，都以丑角來詮釋；但黃梅調只看見文才上課令人發笑的答案，以及銀心口中的花花公子。歌仔戲裡，文才提前以求親者出現，他唸書的原因也是為了娶美麗的老婆，還會偷看銀心洗澡，嘲弄英台的動作像女人；他的自大、好色、不學無術，與山伯認真好學、處處關懷英台的形象，做一個對比。但此時，馬文才在劇中還是屬於重要的配角，在戲份的安排上，還比不上四九和銀心。

第二節 現代藝術創作者的新詮釋：電影

越劇及黃梅調的《梁祝》電影，分別在大陸及港臺地區造成轟動，成為影史上的經典。兩者都是將舞臺上演出的傳統戲曲，加上布景道具，改用電影拍攝手法而成，雖然其中的唱詞、身段會因拍攝而改變，但其本質仍是傳統戲曲，因此在劇情結構、人物形象上，多承襲清代以前所建立起的樣貌。後起的電影藝術創作者，同樣選擇以流傳千年的「梁祝」故事為題材，卻在電影中注入當代新的價值觀，呈現給觀眾不同的視覺與心靈感受。

以下以「梁祝」於 1994 年香港及大陸兩部作品、2003 年的動畫，以及 2008 年加上武俠元素的香港電影作為討論。

一、1994 年香港電影：《梁祝》

《梁祝》黃梅調電影的轟動，使其成為「梁祝」故事的典型，經過三十年，由香港導演徐克所拍攝的《梁祝》電影，才能與之相提並論。

（一）創作背景

「梁祝」故事自 1963 年由李翰祥以黃梅調搬上大銀幕造成空前的轟動後，凌波與樂蒂幾乎成梁山伯、祝英台的化身，幾十年一直無人能拍攝取代黃梅調版的《梁祝》電影。

1994 年，香港導演徐克以當時的時代精神，拍攝出新版《梁祝》，不刻意尾隨黃梅調的身段，卻仍追求這段民間故事的浪漫氣氛。除了將劇情作了相當的修正外，融合了黃梅調與《梁祝小提琴協奏曲》為整齣戲的背景音樂，於劇情的發展、鋪述及劇力擴張與渲染均著墨甚濃，頗具功效。

書院重視書本、音樂和體育方面的均衡發展，書院學生除了讀前人經典、還要會彈古琴、踢蹴鞠、甚至練劍。馬文才沒有實際出現在螢光幕前，被虛化成一個名字，一個士族的象徵，卻仍是梁祝二人之間幸福的一大阻礙。為了因應時代的風氣，還多了一位先對梁山伯、後轉為祝英台有同性情愫的「亭望春」。

和各種版本最大的不同處，在於這齣電影讓梁山伯提前知道祝英台的身分，並且有了進一步的男女關係。除了男女情感外，這齣電影出現許多東晉社會的化

紅粉、服用五石散，書院也依學生家境安排宿舍、伙食、座位，表現強調了東晉時代重視門第的觀念，突顯社會環境的巨大壓力，是造成梁祝兩人愛情悲劇的原因。

《梁祝》述說了九〇年代的愛情觀，梁、祝更寫實地塑造了爭取自由戀愛的精神。雖然承襲傳統的「悲劇」收場，但卻呈現許多新的畫面，讓唯美的感覺透過影像表現出來，不再只是單純的內心戲而已。導演徐克勇於作大膽的嘗試來創造或更新視覺感受，在本片充分發揮了「舊瓶裝新酒」的能耐，將一個傳誦多年的經典愛情故事成功地以當代的觀點詮釋，並適度加上了流行的同性戀話題，吸引新一代觀眾，而塑造出東晉社會背景的氛圍與結局的悲劇氣氛亦能感動傳統的觀眾，稱得上是雅俗共賞。

（二）劇情概述

1. 喬裝求學

電影一開始，實際拍攝寧波鄞縣高橋鄉梁聖君廟的紀錄畫面，與行走在暴風沙中的迎親隊伍，以倒敘方式回到三世紀的東晉時代。

庭院內，丫環們形色匆匆的四處奔走，尋找著祝英台；此時英台卻趴在屋頂上，悠閒的看著甕中飛舞的蝴蝶。英台的貼身丫環小靈子，正在房間內幫小姐完成作業，原來祝母急著找英台，就是因為祝父回來了。英台從屋頂上看見父親進門，趕緊溜下梯子。

祝父帶回一個好消息：馬家前來為娶祝英台而提親！祝父想藉與馬家聯姻的機會，超越政敵歐陽世族的勢力。祝母用回血活春膏幫祝父敷臉，恢復良好的氣色，以增加家族的運氣。

一位丫環到英台的房內告知：祝母要找她，本以為如同既往交卷即可，沒想到這次要當場考琴、棋、書、畫，英台只好硬著頭皮到大廳。臨走前，小靈子提醒英台要在腳踝綁上繩子，原來是祝母要限制英台走路姿勢。英台來到大廳，接受父母的考察，交出的卷子讓祝父頗為滿意，認為女兒嫁出去，不會太過失禮。沒想到在接下來的彈琴、背詩、朗誦卻大大出糗。英台完全不知琴弦音階，胡亂彈奏甚至拉斷琴弦；即使小靈子幫忙作弊，英台一句詩句都背不出來；看著文章朗誦《詩經·月出》篇，卻因許多字都不認得，唸得七零八落，讓一旁的家僕、

丫環都忍俊不住笑了出來。祝父因為臉上敷著回春膏，不能有太大的表情，一直按捺著心中的怒火，甚至背對英台不看到她出糗的模樣。祝母在旁不斷幫英台的表現找臺階，最後要英台拿出平時的本領，寫幾個大字。祝母想既是英台平時就有在練習的，應該可以放心，沒想到英台拿起筆來，隨意亂撇，甚至將墨汁噴灑到父親身上，終於引爆祝父的脾氣，大喊「這樣的女兒怎樣見人啊！」²⁸此齣的英台顛覆了傳統好學的形象，她貪玩不愛讀書，甚至耍小聰明作弊、找槍手，讓父母頭疼不已。

英台學無所長的事東窗事發後，跪在母親面前懺悔。祝母要她腳踝綁上繩子走路，糾正她的走路姿態。祝母看到英台走路像個木頭人，連怎麼轉彎都不知道，對她說：「路怎麼走，自己想了！」為了與馬家的婚事，祝母決定送英台到崇綺書院學習。本齣出現多次腳上綁繩的劇情，除了限制英台走路的步伐，繩子也象徵當時的社會規範，束縛住英台，不能自由、不能隨心所欲。而木頭人的比喻，正如同到書院學習前的英台，沒有自己的見解。

祝母年輕時也曾經扮過男孩去讀書，她要英台也女扮男裝到書院，並托付院仕夫人代為照料，希望英台三年後能學有所成，為祝家帶來光榮和前途。臨行前，祝母要英台發三個誓。電影中的處理方式，此時未讓觀眾得知誓約內容，等到書院英台向師母轉告，才透露出來。打扮成男子的英台，帶著一群隨從，浩浩蕩蕩的往書院前去。

2. 書院生活

崇綺書院除了教導學生《詩經》、〈大學〉一類的聖賢經典，還有一位教琴律的傅老師。這天老師要求山伯演奏一曲，但老師聽了搖頭嘆氣：

梁山伯啊！梁山伯！你只有琴音全無神緒。五音乃發自心、肝、脾、肺、腎，五行具備。缺一則五音不齊啊！

梁山伯演奏出來的琴音只有旋律，而沒有將自己的感情融入其中。老師再引《詩經·關雎》篇並問山伯：「是否知道世間情為何物？」坐在山伯前面的同學亭望春，很喜歡山伯，因此一直用充滿情愫的眼光看著他，讓山伯頗為不自在。正當老師開始對「情」高談闊論之際，英台一行人從旁走過，看見學子們正經八

²⁸ 以下對白或唱詞均引自寰宇雷射錄影公司，《梁祝》VCD，不另外加註。

百的模樣，忍不住大笑，被老師批評為「心、肝、脾、肺、腎一樣都沒有！」劇中藉由琴音表現人內在的情，從老師的評語裡，山伯跟英台在此時都是情竇未開，不解風情的人。

等待院仕夫人時，英台又頑皮的打破房中的擺飾，讓隨行的小靈子與長工長貴十分慌張。此時院仕夫人進來，向英台介紹她正在研究的一種球類運動——蹴鞠，這讓英台十分感興趣。院仕夫人聽到英台從上虞祝家莊而來，且是單玉婷（祝母）的孩子，心中不禁感慨，當下似乎對英台有些明白。英台爲了要扮演好男孩子，要小靈子幫忙把胸部用襟帷纏繞遮掩，襟帷還沒綁好，院仕夫人突然拿著英台的校服進來，讓英台爲了掩飾身分，而出現怪異的舉動。看到英台不小心掉落的襟帷，院仕夫人笑著表示早就看出英台是個女子，英台也告訴夫人答應祝母的三件事：

第一、不可以向別人透露我是……。第二、不可以和同窗肌膚相親。

第三、不可以飲酒亂性。

第一點英台未說完，但可以推想祝母要英台不可以告訴他人自己的身分。祝母要求的三件事，都是爲了避免英台身分洩漏。院仕夫人既然得知英台是個女孩子，便安排她住在書院禁地——文書庫，並且使用院仕夫人的地方吃飯、洗澡。因爲書院規定不能帶丫環，加上小靈子又不斷口誤，本劇並沒有安排丫環也跟著扮男裝：

長貴：少爺啊！小靈子走了，你一個人睡，習不習慣啊？

英台：難道要她也女扮男裝嗎？你以為女扮男裝很容易啊？

小靈子沒有跟著英台扮男裝陪讀，因此長貴便留下來跟著英台。本劇如此安排，突顯出女扮男裝的不易，多一個人裝扮，也多一分曝光的機會；也因爲院仕夫人早知英台身分，主動給予協助，比較不需要貼身丫環的幫忙。當天晚上英台來到文書庫，巧遇偷偷躲在此處讀書的梁山伯；英台一個人待在文書庫，心理有些害怕，便邀山伯在此讀書。此劇的山伯並沒有陪讀的書僮，除了點出山伯的貧窮，也與帶著「十個僕人，一個丫環」的英台形成對比，更顯現兩個人家世背景的懸殊。

第二天一早，英台匆匆梳洗完就趕往教室，看到山伯在外頭敲著上課鐘。原來山伯因為家境貧寒，院仕夫人就讓山伯在書院做些雜役，以換取讀書的機會。老師本想將英台安插在後排座位，聽到英台帶著十個僕人、一個丫環、十箱行李，乘坐兩輛由三匹馬拉著的車，甚至跟著院仕夫人吃飯，住文書庫，對她另眼相看，不但座位越來越前排，對她的態度也越加客氣。從前頭祝父爭取的馬家聯姻，與老師安排座位的事，可知當時社會十分重視家世階級的觀念，連教育學子的老師對不同家世的學生，也以不同態度對待。

下課後，英台與山伯閒聊，山伯說出他讀書的目的：

我們讀書都是爲了考秀才。如果考中的話，縣中正就會評核，就可以得一官半職了。

從山伯言談中可見，當時的讀書人讀書學習，不是爲了追求學問，而是爲了功名前途。初到書院的英台，仍是無心向學，晚上回到文書庫，不是發呆就是畫蝴蝶；反而是山伯因爲十分珍惜在書院讀書的機會，常常唸書到深夜。有次，與英台讀書到很晚，英台沒有細想，開口留山伯一起睡。話才出口，兩人忽然驚醒，睡意全消；英台想到答應母親不可肌膚相親，而山伯也擔心英台像亭望春一樣，對他有同性情愫。這時英台想到在床上放一碗水隔開兩人，並且約定碰倒水的人要挨拳頭。第二天，英台醒來發現碗空了，只見山伯偷偷取水來倒，以爲他犯規，卻看到山伯黑了一隻眼睛，正是英台睡夢中的傑作。英台著急著跟山伯辯解，卻被罵：「像個女人。」

一天，老師出題考學生《詩經·邶風·擊鼓》默寫，山伯很快就寫完交卷，看到英台正偷偷拿著小抄作弊，於是假借有問題請教老師，幫英台掩飾，但仍是被老師發現了。老師很生氣，要英台重考一次，若默不出來就要將共犯山伯趕出書院。當天晚上山伯督促英台唸書，讓英台順利通過考試。經過這些事情，兩人的感情漸漸開始萌芽，但英台怕跟山伯發展出超出友誼的感情，而山伯則擔心自己會變成另一個亭望春，一夜，英台的夢話更讓山伯開始產生疑惑。亭望春看到山伯對待英台態度不同，忍不住吃醋，上課時捉弄她，山伯則代替英台向老師認罪，兩個人一同受罰。處罰期間，山伯對英台訴說自己的憂慮：他擔心自己過於關心英台，會變成另一個亭望春。這時，同學玩鬧差點碰到英台，山伯挺身而出

阻擋，卻不小心摔壞學校的琴，山伯擔心賠償不起，英台就頂替認罪。老師一看到琴摔壞，更加火冒三丈，罰英台站到天黑。山伯於心不忍，在一旁以琴聲相伴，終於體會到「發自心、肝、脾、肺、腎」的音樂。兩人在書院生活中，互助互諒，使兩人的感情躍進一大步，山伯在琴音上的體悟，代表著對英台感情的開竅。

書院不只讀經典、練古琴的靜態學習，也有動態的球類比賽。院仕夫人將學生分為兩隊比賽蹴鞠，在英台與山伯默契合作下，贏得比賽，也讓亭望春對英台產生著迷。山伯帶著英台到後山拜見一位若虛大師，從大師口中聽見他與祝母年輕時，有過一段沒有結局的愛情。當時的婚姻十分講求門戶階級：

漢人枉稱有幾千年文化，總是希望感化蠻夷外族，結果現在北方被胡人霸佔了，漢人被迫南渡過江，先過江的就霸佔著大官來做，排擠遲來的人。仕族要互相拉攏，所以婚嫁講究朱門對朱門，竹門對竹門。

從大師口中，知道當時的婚姻建立在門當戶對上，接著大師提醒山伯科舉的時間將近，山伯回答離開後恐待有緣，才能再見；英台聽到山伯即將離開，十分不開心，生氣的跑走了。英台離開後，山伯在地上發現英台遺落的襟帷，知道了英台的身分。山伯淋雨送回英台的襟帷卻因而生病，英台則在旁間煎藥，細心照顧，兩人重修舊好，更加珍惜這段兄弟情：

原來是你 當初見你
我已在講 你令人生變
悠悠記起當天笑
彷彿入了迷 又帶一點惆
種種喜悅 令人為你鼓掌
眉飛色舞 千千樣
你原是個妙人 是一個少年狂

情比好兄弟 互相欣賞
同聲同氣 我和你同窗當然心相向
相看相望 事事關心

我原是你好知己 是最知心的交往

電影以英台所唱的插入曲，來代替兩人的心靈交流。兩人一同學習，一同吃飯，當山伯工作時，英台也會在一旁幫忙。兩人在書院同進同出，形影不離的模樣，也引起其他同學的側目。

中秋節書院學生學古代詩人化妝，看到此景，山伯好奇同學們化妝後的樣子，英台卻說：「我爹整天化妝，我不喜歡化妝。」當時士人間流行化妝，認為粉越厚，臉上比較有氣色，仕途會更加順利。山伯仍然拉著英台加入，幫她上妝。英台要山伯離開後，還要回來找她，山伯無語，悶悶的喝著酒；英台也煩躁的猛喝一大口，卻被酒氣嗆到，山伯連忙拍著她的背，卻摸到衣服下的襟帷，讓山伯確認英台的身分，但他並沒有點破英台的偽裝。山伯動身赴考那天，英台目送山伯離去，便演奏起受罰那天山伯所彈的曲子，但因心緒不平靜，無法成調，忍不住哭了出來，同學對英台的失態，議論紛紛。

此時，祝父因為官場勢力受到威脅，急忙修書要英台回家。不得不離開書院的英台，急忙請同學轉告山伯。山伯終於趕上英台的車隊，兩人從小路獨行，山伯問英台返鄉的原因，英台突然抱住山伯，並且問山伯：

英台：你是不是覺得好像抱著一個男孩子一樣？

山伯：我早就知道，我抱著的不是男孩子。

本劇的山伯早就發現英台的身分，因此傳統劇情中，英台在「十八相送」中暗示的情節，在此不見。英台雖然沒有直接明說，她對山伯的感情，但從她的行動中，山伯已能感受到兩人之間的火花。一開始兩人仍試著保持理智，但途中突然下雨，兩人為了避雨躲進觀音洞，並在山洞中私下結為夫妻。英台告訴山伯：父親要她回家成親，但她會等著山伯前來迎娶。

3. 返鄉求親

山伯一試中舉，成了當地的縣令，高興的前往祝家準備提親。半路卻遇到馬太守納吉的隊伍，山伯吩咐隨從讓路，暗示著與英台的姻緣也讓給馬家。山伯來到祝家大廳，看到滿屋的聘禮，加上祝母話語明顯的輕視口氣，讓山伯開不了口要提親。雖然對山伯不甚友善，但祝母還是讓兩人見面。

兩人見面聊起書院生活，但祝母故意要英台去試禮服；山伯知道祝家有意刁難，也明白兩人的家世背景相差太多，於是英台提議兩人一起私奔，但英台的行動，都看在祝母眼裡。英台回到房間，放走甕中的蝴蝶，象徵英台嚮往脫離家族的藩籬，獲得自由，然而祝母仍要她綁好腳上的繩子，暗示兩人結合絕無可能。

英台來到大廳，祝父滿意於她學識上的進步。此時，英台壓抑的情緒爆發出來，說出自己已訂親，拒絕馬家的婚事。祝母將英台關回房間，並拷打長貴跟小靈子。梁、祝兩人還來不及離開，就被祝家家丁捉住，祝父還下令，狠狠毒打山伯一頓。山伯受了重傷回家，倒臥病床，但祝母仍上門要山伯寫訣別書。山伯重傷加上心中的悲憤，力竭心瘁，筆未落先吐血，於是祝母拿著沾染山伯血跡的信回家。這時，若虛大師前來拜訪祝母，希望她能放過山伯跟英台兩人，但祝母仍堅持自己的做法，不為所動。

大師：這個池裡的魚，我看你應該放生。

祝母：放它們出去，外面環境惡劣，適應不了，它們會死的。

大師：變得不適應，是因為他們來自大海和溪流，世上根本不應該有池塘。

從這段對話，可以看出大師及祝母面對當年情境，不同的處理態度。大師以池魚比喻梁、祝的處境，希望祝母網開一面，但祝母認為池魚放生，反而會害他們不適應新環境。在祝母的想法中，若英台沒有受到家庭的保護，只會被大環境摧毀。

小靈子從祝母處將山伯的信偷來給英台，英台高興的打開，卻看到上頭的血跡，彷彿感應到山伯的離世，放聲大哭。

4. 蝴蝶意象

英台出嫁那天，祝父要全部的人都上粉，英台也塗了滿臉的白粉。英台傷心過度，甚至哭出血來，祝母心疼女兒，同意讓她途中到山伯墳上上香；但祝父卻要迎親隊伍繞路，不讓英台去祭墳。最後突然刮起了大風，阻斷了道路，迎親隊伍仍走上葬有山伯的路。英台脫下嫁衣，露出下方的素服，來到山伯墳前，念著她為山伯的曲子所填上的詞：

無言到面前 與君分杯水
 情中有濃意 流出心底醉
 不論冤或緣 莫說蝴蝶夢
 還你此生此世 今生前世
 雙雙飛過萬世千生去

唸完，英台咬破自己的手指，用血將自己的名字寫在墓碑上，並且問：「山伯，我要說的都已經說完了，你有什麼要跟我說的嗎？」此時天空突然下起大雨，洗掉臉上厚厚的粉妝，還原英台本來的面貌。一陣天搖地動，讓迎親隊伍的人全倒在地上，也讓山伯的墓裂開一個大洞，英台倒向洞中埋了起來。

電影最後，大師來到書院的文書庫，將英台畫在紙上的兩隻蝴蝶撕下，紙蝴蝶離開紙面獲得生命，展翅飛向天際。

（三）主題與人物形象

《梁祝》刻意突顯當時的社會階級意識，特別使用「朱」與「竹」兩個音近字，但「朱門」代表的是上層官宦世族，而「竹門」卻是屬下層的平民階級，用來暗示梁、祝兩人家世的懸殊。電影中，山伯透過考試成為縣令，力圖將自己的社會階級由「竹門」提升至「朱門」，但對祝家來說只有馬氏、歐陽氏等大族才稱得上是「朱門」；梁山伯只不過是一個小小的地方官，哪構得上朱門的邊？因此，當山伯前往祝家求親時，見到馬家豐厚的聘禮與祝夫人的白眼，才恍然大悟，自己還是未能脫離「竹門」的範疇。

電影中，許多女性角色，都不是傳統的婦女形象。首先是祝英台，她不再是個嬌滴滴的大家閨秀，而被塑造成一位天真浪漫，不拘禮教，帶點男孩子氣的女子，會爬上屋頂、會踢球、還會用拳頭打人；她也並非好學不倦，為了學問而女扮男裝，而是祝母為了讓貪玩的女兒多學詩書禮儀，命英台女扮男裝至她年輕時在杭州遊學的崇綺書院讀書。祝英台在此劇中，甚至主動向山伯表明自己的身分，未經迎娶拜堂，就與山伯結成夫妻。

祝母也不是只遵從丈夫、溺愛孩子的慈母形象，梁、祝的悲劇某些因素是她造成的：她不斷提醒英台腳踝綁上繩子，她主動向山伯要訣別書，劇中特別設定她年輕時，也女扮男裝赴書院求學，讓英台裝扮讀書的行為合理化，而英台愛上

男同學梁山伯的故事，亦與其母當年的行徑如出一轍。這樣的劇情更動，削弱了英台的獨立性與對抗性，相對的強化了祝母所代表的家族權威。也因為祝母經歷過與大師無緣的感情，知道愛情無法與世俗相抗衡，她對山伯說：

要怨就怨你生錯地方，怨你生錯時候，生在我們漢室沒落的時候，人人都是這麼虛偽、迂腐和勢利。要怨就怨你們太多想法，年少無知，以為你們不喜歡就可以改變周圍的人，以為你們兩個就能改變這個時代。

祝母看到英台，就如同當年的自己，更會全力阻止梁、祝二人無解的愛情。

院仕夫人在《梁祝》這齣電影出現的場景不多，但已經可以見到她不同以往的形貌：她不只是個文弱的女子，還會設計蹴鞠比賽的規則，並且和學生一同參與。電影《梁祝》裡的女性，比男人更加獨立、更有個性。

劇中兩個新增的配角：亭望春與大師，是劇中人心理的寫照。亭望春帶有同性戀的傾向，正好對照山伯對英台的感情。在山伯發現英台真實身分之前，他早已對英台產生特殊感情，但是又擔心自己像亭望春一樣「虛」²⁹。而大師的角色安排，除了藉由他口中向觀眾傳達故事的社會背景，也做為一個「站在門外看著門內人」的故事旁觀者，以超脫世俗的觀點看待梁、祝的愛情。劇中這兩個角色的安排，是導演所賦予「梁祝」故事現代觀點的具體形象。

二、1994 年大陸電影：《梁山伯與祝英台新傳》（《梁祝新傳》）

與徐克版《梁祝》同年，大陸電影《梁祝新傳》也試著以新的角度與現代語言，加入傳統的「梁祝」故事中。

（一）創作背景

香港版的《梁祝》因加入時代意義，在劇情上更動不少，而《梁祝新傳》更是顛覆了觀眾對梁、祝悲劇的印象。《梁祝新傳》借鑑香港影片的經驗，又保持大陸影片的傳統風格，有些部分刻意仿造黃梅調版的模式，片中數首流行歌曲，讓角色用歌唱方式對話，同時將不少現代使用的詞語溶進其中。劇中保留了原著

²⁹ 1999 年《梁祝》中，以「虛」代表同性間的情感，「實」代表異性間的愛情。

中許多精采的情節，如十八相送、樓臺會、英台哭墳等。

改變最多的部分是：梁山伯、馬文才、四九、銀心等人皆身懷武功，尤其是梁、馬多次為祝英台大打出手。馬文才仍是丑角人物，不過《梁祝新傳》中加重他的戲份，多次欲拆穿英台身分，卻適得其反，頗有戲劇效果。「蝴蝶」的意象，被實體化為蝴蝶風箏，作為梁、祝愛情的連結。片中添加了仙姑一角，結尾處更發揮神力，救活梁山伯，讓兩位有情人得以團圓，將兩人的緣分歸咎於宿命之中³⁰。故事最讓人回味再三的「入墳」、「化蝶」，因應團圓的結局都被刪改掉。

雖然如此，批評的聲音仍是不少，浙江大學孫悅不客氣的說：「這是一部極其惡劣的鬧劇片。」³¹除了梁、馬皆身懷武功，多次為了英台而拳腳相向；團圓的結尾，失去了「梁祝」故事中，兩人追求自主婚姻與對封建社會抗爭，所造成「殉情化蝶」的悲劇精神。最主要的原因在於對白過於俚俗，且同性戀、第三者、法院等現代用語，使用的不夠貼切。

（二）劇情概述

筆者所收錄的《梁祝新傳》影片，發行單位不詳且無字幕，因此以下節選的對白唱詞，均由筆者整理，將不註明出處。

1. 喬裝求學

祝英台正與銀心在花園盪鞦韆，路過的馬文才聽到女子的嘻笑聲，忍不住出言調戲：

牆頭花上把頭抬
一隻紅杏飛出來
好花他總得有人採
……

並且爬上牆頭偷窺，被銀心潑了一桶水。馬文才看中祝英台美貌，茶飯不思，吵著要父親去祝家提親。

百花盛開的季節，百姓至郊外放風箏。馬文才放了一堆風箏霸佔了天空，只

³⁰ 參考張勁松，〈《梁祝新傳》的新突破〉，《電影評介》第2期（1995年2月），頁15。

³¹ 參考孫悅，〈還算是《梁祝》嗎？〉，《電影評介》第2期（1995年2月），頁15。

剩下一隻蝴蝶風箏還在飛。馬文才想上前搶風箏，卻被巧妙的避開；原來蝴蝶風箏是英台的。馬文才看到女扮男裝的英台與銀心，感覺有些眼熟；馬文才出題考英台，想搶英台的蝴蝶風箏，但被銀心出言教訓一頓。馬文才伸手硬搶，扯斷蝴蝶風箏的線，飛走了。

風箏正巧飛到經過的梁山伯身上，馬文才欲強搶風箏，一言不合打了起來，馬家眾僕被山伯和書僮四九打得落荒而逃。英台與銀心悄悄的回到家中，仍是被祝父發現，訓斥了一頓。山伯路途中，巧遇一彈奏琵琶的仙姑，仙姑以〈蝶戀花〉曲暗示山伯會遇到天定的姻緣：

祝君得意乘東風，
英華猶存意更濃，
臺山姻緣前世定，
蝶戀花曲記心中。

當英台正為風箏飛走而難過時，銀心的安慰讓英台想起，仙姑藉由夢境給她的一首詩：

梁園春色好，
山雨細風搖，
伯牙逢子期，
至今意未消。

半夜，被山伯拾去的蝴蝶風箏，又自動飛回英台身邊。英台才發現夢中詩是首藏頭詩，暗示「梁山伯至」，但她不知道梁山伯為何人。本劇用蝴蝶風箏代表著梁、祝兩人的姻緣，加上仙姑一角，加深「姻緣天定」的印象。

一天，英台又扮男裝去寒山寺燒香，邂逅山伯，英台聽到梁山伯名字，想到夢中詩。英台幫山伯接續詩句，居然與仙姑所贈之藏頭詩：「祝英台蝶」相同，兩人一見如故。四九與銀心也在市集上相遇，卻被馬家眾僕認出，兩人假裝打架，實則聯手趕跑眾僕。四九見銀心因與英台走散而哭泣，便邀她一塊去找山伯。山伯將蝴蝶風箏半夜自行飛走的事，告知英台。

英台知梁山伯要去東林書院讀書，一直請求祝父讓她也去讀書。這時，仙姑

來到祝府，原來蝴蝶風箏及所穿的百蝶衣，都是仙姑所贈。祝父要英台到內室迴避，準備接待仙姑。仙姑告知祝父英台有劫，要到明城避禍。英台忍不住跑出來，仙姑話未說完就消失了。英台打斷仙姑之言的行動，讓她不知道避禍的方法，似乎暗示著她跟山伯姻緣上的阻礙，是無可避免的。此時，馬太守希望兒子先立業，才成家，也要馬文才去東林書院讀書；爲了娶英台，馬文才心不甘情不願前往書院。

2. 書院生活

梁、祝相約一同前往書院，山伯在涼亭備酒菜，與英台義結金蘭。在山伯的激將之下，英台只好與山伯共飲，不料自己卻喝醉了。英台喝醉後，不斷失言，也不小心露出手腕上的玉環。路上又遇到馬文才，三人同行到東林書院。

英台急忙到書院中找師娘，原來師娘是英台的姨媽。梁、祝同窗學習，練功習武，感情日篤。所做詩句常被老師稱讚，但馬文才整日尋歡作樂，尋花問柳，常挨老師和師娘打。一天，山伯瞧見英台耳上的耳洞，英台解釋是因自己在廟會上扮做觀音留下的。馬文才想闖進英台內室，銀心阻擋不成，讓馬文才誤會兩人關係。

馬文才想對英台心懷不軌。在一個雷雨之夜，藉口怕雷，爬上英台的床，被英台護身的百蝶衣擊倒，但卻讓馬文才懷疑英台就是祝家千金。馬文才藉口送禮給銀心，要從她口中套出英台身分，被銀心巧妙擋回。

馬文才到青樓，向老鴿買春藥，準備用來測試英台。有一天，英台跟銀心鬼鬼祟祟出門，被馬文才發現，偷偷跟蹤在後。馬文才正想偷走英台的衣服，被山伯發現制止。馬文才對山伯講英台是女子，但不被採信，反而讓山伯打了一頓，脫去衣服。

馬文才氣得跑回家去，向父親告山伯一狀，並且催促到祝家提親的事。英台因爲父親病重返家，臨行托師娘把蝴蝶風箏交給山伯。師娘認爲：

英台眼裡不一般
山伯是個好兒男
才貌出眾人品好
文武雙全他更非凡

山伯品德出眾、文武雙全，誇讚英台有眼力，並答應為他們作媒。山伯送英台下山，一路上英台一言不發、悶悶不樂，山伯以為英台掛念父病。到涼亭，山伯為英台看手相，知她婚事將近。英台為了讓山伯早日來訪，藉口將「九妹」許給山伯，山伯欣然應允，以玉笛交英台帶去作為為定情物。馬文才得知英台下山，前來迎接，但口出惡言，又被山伯、四九與銀心出手教訓。山伯目送英台離去，四九見到山伯不捨的眼光，問他為何又要允諾要娶九妹？原來山伯早已知道英台是個女子。

3. 返鄉求親

英台回家後，祝父逼她近日與馬文才成親。英台抵死不從，不肯嫁到馬家。祝父勸她：

自古女大當出嫁
待聽你爹我一句話
癡情本是春閨夢
婚後才知道什麼是家
愛情本是條苦鎖鏈
你套過來我套著他
一環一環套到頭
有情未必能成一家
男兒不壞 不瀟灑
……

祝父認為愛情不一定能讓英台婚後得到幸福，且英台私定終身與山伯的家世，讓祝父更加以反對。

經師娘說明原委，山伯明白了英台的一片癡情，匆匆趕去祝家提親。馬太守前來祝府下聘，英台扮作祝父假稱女兒已許給山伯，讓馬母以為劉媒婆私吞的聘金，媒婆不甘被誣陷，正吵著要去法院告祝父「一女二嫁」，祝父卻突然出現，拆穿英台的計謀。馬太守見英台這樁鬧劇，認為她沒家教，不想履行婚約，但馬文才還是執意要娶英台，並以出家、獨身要脅父母，馬太守只好同意。

山伯來訪，祝父避不見面，並且要下人告知英台已許馬家之事，要讓他死心。

銀心得知山伯來訪，趁晚上偷偷帶他進來與英台見面。山伯與英台在繡樓相會，誓約生死。山伯提議要兩人遠走高飛，但英台認為：「理法難容，婚約難退。」

此時，銀心通知馬家官兵趕來，兩人依依不捨分開，山伯卻被祝父發現。山伯與四九被馬家官兵抓住。英台爲了要馬文才放了山伯，答應與山伯決裂。英台用言語刺激山伯，並把玉笛還給他，但語帶暗示。

師娘來到祝府，勸祝父選婿要重人品，非家世，但祝父不爲所動。山伯受了刺激，痛苦不堪，回家後就臥床不起。師娘來看山伯，從玉笛中發現英台留的信。

馬文才如願娶得英台，十分得意。迎親當晚，銀心以考核爲由，將馬文才擋在廳堂。四九潛入洞房救出英台，並告訴她，山伯已染病身亡，英台頓時昏了過去。一個身穿嫁衣的人潛入嫁房，將馬文才打了一頓。

4. 蝴蝶意象

英台到山伯墓前，悲痛欲絕。卻見一個身穿紅袍的人騎白馬過來，玉笛挑開蓋頭，原來山伯並未身亡。兩人最後終於團圓。

（三）主題與人物形象

本劇劇名稱爲「新傳」，劇中對話歌詞採用現在語彙，如同性戀、第三者、同居、法院。主要人物，如梁山伯、馬文才、四九、銀心都會武功，因此武打場面很多。因爲梁山伯懂得武功，不是傳統的文弱書生的形象，他會主動保護英台，阻止馬文才的騷擾。劇中沒有很明確的指出，山伯如何發現英台的身分，但從他不敢進入英台的內室，且送行時多次以言語挑逗，應該是早已知道。因此山伯與師娘的對話中，他擔心師娘會怪他跨越了「男女授受不親」的古訓，而裝傻不承認自己知道英台是女子。

劇中的祝英台扮裝不是爲了實現自我，像個淘氣的小男孩般，扮裝偷溜去風箏節玩，還扮成父親欲破壞馬家婚事。去書院的目的，也是爲了跟著梁山伯而去。師娘有另一個身分——英台的姨娘，這使得祝父同意英台去書院更具合理化。仙姑的角色，及藏頭詩、蝴蝶風箏的設定，強化了梁、祝兩人的宿命論，使英台抗婚少了些氣勢。整體而言，本劇引入新的表現形式、人物、劇情與現代社會的開放性更爲貼近。

三、2003 年動畫電影：《蝴蝶夢—梁山伯與祝英台》

動畫角色、背景均以「圖畫」表現，與電影、電視劇相同，也是一種影像的類型，有些真人演出的影片，有時也用動畫來補強虛幻景物。

動畫的創作者通常是一群工作團隊，負責人物造型、機械造型、背景美術等設計繪圖人員，憑藉導演及製作人所討論出的腳本，進行繪畫、分鏡。早年動畫均為手繪稿，而後隨著電腦的發展，電腦也運用在動畫的製作上。另外還有配音人員，為動畫人物配上對白或加上背景聲音、音樂等。

早期臺灣也有少數的電影動畫長片的推出，但大都以簡單的畫面鋪陳與粗略的音樂架構充當電影上映，在市場上無法受到歡迎，2003 年由臺灣中央電影公司和上海美術電影製片廠聯合製作一齣《蝴蝶夢—梁山伯與祝英台》動畫，在「梁祝」故事的現代視覺文化表現上更具意義。

（一）創作背景

數位動畫電影《蝴蝶夢—梁山伯與祝英台》選定極具中國藝術與愛情文化的代表作「梁祝」故事為題材，經過相當謹慎嚴密的前期規劃，單以影片的劇本部分，前後共修改過十二次，人物角色更是難以統計。此劇規劃即將完成時，中影公司取得全球華人最喜愛的《梁祝小提琴協奏曲》作者，國際知名音樂家——陳鋼與何占豪參與音樂製作，除了原有悅耳的樂曲外，另外也為配合影片的氣氛製作了多段浪漫的新曲。更邀集著名藝人加入音樂企劃與配音的工作，引起一時轟動和話題。

劇中有三首充滿現代感的歌曲，分別代表三位主角。祝英台的主題曲《蝴蝶》，第一次用來交代兩人三年同窗，時間的飛逝，畫面中出現蝴蝶、鴛鴦、大白鵝，不斷暗示兩人情感的增進；第二次再現於兩人都成「蝴蝶」的時候。梁山伯的主題曲《你是我心中的驚嘆》，恰如他得知英台身分時，心情由驚訝到欣喜的轉折。馬文才的主題曲，更是配合現下流行的節奏 Rap，將自己的身價大大的吹捧一番。

動畫版《梁祝》，融合古典與創新，使動畫與現代流行結合。創意總監鄧有立認為：祝英台不符不合理的傳統正符合現階段的時代潮流，因此這樣的題材既能跳脫傳統的包袱，又不失「梁祝」故事本身的浪漫風格。在劇情上，仍是奠基

於黃梅調版電影，將戲曲中的動人情節與巨細靡遺的肢體動作完整表現在動畫人物上。³²

（二）劇情概述

1. 喬裝求學

爲了讓小孩子更容易接受，動畫版有許多劇情增省或更動。開頭直接以旁白介紹「梁祝」故事的時代及當時的社會風氣：

東晉末年，民風保守，男尊女卑，名門閨秀大門不出二門不邁，講究三從四德。因為女子無才便是德，女孩子不能拋頭露面，所以也不能同男孩子一般上私塾學堂。而且「上品無寒門，下品無世族」，門第觀念非常重。³³

畫面以素描畫方式出現數位女孩，引導祝英台出場，旁白繼續介紹英台「個性活潑、聰明伶俐，略帶一點點男子氣。」是「有一點粗心」的奇特的女孩子。她想和男孩子一樣到書院讀書，經過一番努力，終於說服了父母，讓她女扮男裝去上學。英台高興的跳了起來，並且摟著父親猛親。在英台懇求的畫面，採取剪影的方式呈現。英台打扮成書生的模樣後，帶著銀心上路了。畫面出現一支筆將英台的女裝擦掉，並畫上書生的裝扮，對小孩子來說，十分具有吸引力。接著進入到正題。

2. 書院生活

英台往書院途中，來到涼亭小歇。銀心看到來來往往的書生，便慫恿英台從中找個「白馬王子」，只是經過的人不是儀態不佳、身材不良就是習慣不好，讓英台對男人大失所望。這時銀心看到相貌俊秀、氣質一流的梁山伯，帶著書僮四九往涼亭走來。聽見銀心的形容，英台忍不住偷瞧，當她看到梁山伯，不禁臉紅心跳而露出女孩子的羞態。山伯也發現躲在花叢後的英台，走下涼亭來找她，沒

³² 引自〈蝴蝶夢--梁山伯與祝英台踏出數位動畫電影的一大步〉，《世界電影》420期（2003年12月），頁162-163。

³³ 以下對白均引自中央電影公司出品，新潮社有限公司製作發行，《蝴蝶夢—梁山伯與祝英台》DVD，不另外加註。

想到嚇到英台，與銀心一起摔倒在地。山伯伸手拉起英台，而四九也將銀心扶起。

雙方互相介紹完，山伯提議要「結伴而行」，英台卻聽成「結拜」，讓山伯興起了與英台結拜為兄弟的念頭。轉頭一看，四九與銀心早就已經在行結拜之禮。連山伯所帶的寵物八哥，都結識了一隻小母鳥。行禮完後，四個人一同往書院走去。

到了書院門口，遇到氣勢凌人的馬文才跟他的僕人，馬文才家財萬貫，但胸無點墨，只想要迷倒妹妹。他誇張的動作讓一旁的學生，忍不住捧腹大笑，激怒了馬文才，掄起拳頭就要打人，英台趕忙出聲制止，山伯怕英台受害挺身而出。兩隻小鳥也看不慣馬文才的行徑，狠狠的作弄馬文才和他三個僕人。正當梁、祝等四人，因他們的糗態而發笑，馬文才又想拿木棒報復，卻被老師嚴厲的教訓。

上課時，同學們專心的念著〈大學〉，可是馬文才等人，卻被罰站。接著老師開始抽考，他考山伯《論語·學而》篇，考英台《詩經·關雎》篇。當老師正提醒英台上課要專心時，卻發現受罰的馬文才居然在打瞌睡，氣匆匆的用書敲醒他，並問：

老師：少時不努力，老大……

文才：老大……

老師：老大就如何？

文才：喔哈！我沒做老大很久了。

老師：唉唷！我的高血壓……，真是孺子不可教也。

文才：朽木不可雕也！

老師：答得雖笨，也還算對，接下去。

僕 1：糞土之牆……

僕 2：不可塗……

僕 3：塗……

老師：塗塗塗，塗什麼？

僕 3：塗……塗鴉…喔不！雞……

馬文才的回答讓老師頭疼不已，沒想到他的僕人更是天兵，氣得老師連課都上不下去了。對話中出現了諸如「我沒做老大很久了」、「高血壓」等現代用語，

甚至受了其他現代影視作品的影響。

下課時，同學們在教室外做踢球、跳繩等戶外活動，英台覺得無聊，便約山伯到後山去玩。兩人經過瀑布、隧道、樹叢，來到一片開滿花朵的草地。兩人因眼前的美景，心情變得輕鬆，躺在草地上看著天空。英台提到希望時間靜止，將此刻幸福的感覺永遠留著，但山伯卻察覺不到英台的感受。英台欣喜於山伯未有女朋友時，天色突然變暗，並下起雨來，兩人連忙躲到一片超大的荷葉下。山伯看著雨，喃道：「不知雨何時會停？」英台卻回說：「希望永遠不要停。」山伯對英台語無倫次的話感到奇怪。一對對的青蛙、蝴蝶、鴛鴦等動物，也在葉片下躲雨，映照出梁、祝兩人也是一對的。

書院戲劇演出劇目《河伯娶親》。一些男同學扮女裝，飾演要獻給河神的女人，卻被觀眾嫌太醜，要求要退貨，直到英台出場。恢復女裝的英台，不小心「跌」出場，她充滿女性的姿態，不但讓老師、同學驚豔，也讓師母察覺到英台的身分。藉由這齣戲，英台大膽的吻了飾演丈夫的山伯，這個舉動震驚了包括山伯在內書院所有的人。戲劇進行到巫婆要英台跳水獻祭，當英台聽到「唯女子與小人為難養也」時，突然停下腳步，並且與飾演巫婆的同學辯論女人是不是禍水的問題？巫婆舉殷朝妲己、周代褒姒為證，馬文才在臺下聽了大表贊同；英台卻認為亡國是因為君王自己的問題，又以女媧補天、嫫祖養蠶、孟母三遷反駁，讓所有同學都為英台的口才而鼓掌。

但英台在戲劇中舉動及辯白，卻讓馬文才起了疑心，他想探出英台的性別，要僕人在英台房間作記號，準備趁夜晚襲擊她。僕人偷偷摸摸的動作，被英台與銀心發現，將計就計，把記號移到老師房間。馬文才進到有記號的房裡，看到人影直撲了上去，沒想卻是師母，而被老師處罰。

接下來在書院中的生活，以單獨不連續畫面，配合英台主題曲，表現兩人共學、共遊的情景。這天英台接到家書要她回去，決定要將自己的心意向山伯表白，卻被躲在屋外的馬文才聽到。英台在河邊等著山伯，聽到腳步聲以為是山伯，開口問：「如果我是女兒身，你會娶我嗎？」沒想到被馬文才聽到，暴露了身分。受此打擊的英台，不斷哭泣，山伯問她怎麼哭的象女人？英台就像山伯表示自己是個女子。山伯一開始不能相信，還潛到水裡冷靜思緒，想起與英台經歷的所有事情，高興得接受了英台的感情。在一旁的銀心也向四九表白。畫面不斷出現成

雙的白鵝、鯉魚、鴛鴦，象徵兩人的情意。英台贈送山伯一條親手繡上蝴蝶的絲巾為信物，要山伯前來提親。

3. 返鄉求親

因為梁山伯已經知道英台的身分，著名的「十八相送」，在動畫版中完全消失，兩人在渡口分別；英台大聲叮嚀要山伯務必前來找她，卻被大群水鳥拍翅飛起的聲音蓋過，沒有傳達到山伯耳中。暗示著兩人的感情將會受到阻格。

英台終於回到家中，卻看到庭院堆滿貼有「囍」字的禮物，原來是馬太守帶著兒子文才前來提親，祝父本想徵詢英台的意見，卻被太守斥說婚姻是父母做主，女孩怎麼可以有意見。英台走進來，當面拒絕了馬家的婚事，馬太守面子掛不住，便以權勢逼迫英台同意，並以山伯性命要脅。

山伯、四九與八哥都想著心愛的人，這時師母來找山伯，以花作喻要山伯趕緊下山去向祝家提親，雖然山伯因學業未成而略有疑慮，但是想到英台，與四九收拾起行囊上路。

英台在房中寫字，聽到山伯前來，心中一驚最後一筆劃散開。山伯進到繡樓不見英台人影，看到她所寫的書法：

萬丈情絲寸寸碎

尚有何言對故人

這張字中的句子充滿感傷，「人」字的最後一筆墨水更因此散開，心中產生不詳的預感。英台從內室走出來，對山伯說：「來遲了！」山伯努力要逗英台開心，卻讓英台更難過，哭著跑回內室。這時，馬文才出現在門口，告訴山伯：英台已與自己定親了。英台趕走文才後，山伯終於明白英台所寫句子的意義。銀心向山伯解釋英台答應馬家婚事，是為保全祝家、為梁山伯的安危，迫於無奈。山伯看著哭泣不已的英台，提筆寫下一首詩，卻因過於悲痛，而狂咳不止。山伯對英台微微一笑，並叮嚀銀心要照顧英台就走了。

山伯離開後，英台看到紙上的詩句子與下方的一攤血跡，連忙追了出去：

一場好夢匆匆醒

心已碎 意難伸

從此不到錢塘路

怕見鴛鴦作對飛

在門口卻被馬太守派人阻擋。天空下起雨來，山伯聽見英台聲聲的呼喚，對著天大叫：「蒼天無情，世間無理。」接著又吐血來。這時，馬文才率領僕人狠狠的將山伯打成重傷；英台在屋內只聽聞四九的求救聲，卻無力阻止。透過圍牆上的洞，山伯對英台訴說最後的情意，昏了過去，回家後傷重不治就過世了。四九來向英台報喪，並將兩人定情的絲巾交還。

4. 蝴蝶意象

回到寢室，英台穿上嫁衣，來到山伯墳前祭拜，這時山伯的靈魂顯現，英台就跟著山伯「嫁」入墓中。看見英台義無反顧的殉情與悲痛不已的祝家人，馬太守為自己的所作所為感到後悔。墳墓上開出兩朵花，花中飛出兩隻蝴蝶，隨著蝴蝶的飛舞，花越開越多。兩人的靈魂伴隨著成千上萬翩翩飛舞的蝴蝶，飛向天際。讓悲傷的結局，添上豐富的色彩。

（三）主題與人物形象

動畫版為了吸引孩童，在人物的造形設計，十分誇張。像馬文才就有個大鼻子；多了兩隻人性化的小鳥。人物行動及對白也有許多充滿現代感的設定。祝英台會嚮往「白馬王子」，親吻自己的父親，對山伯主動獻吻，馬文才還配合舞蹈唱起了 Rap。正面形象與負面形象角色的區分也是十分鮮明，動畫中的「壞人」，由馬太守、馬文才及馬僕三人組完全承擔，而祝父、祝母則跟梁、祝一樣，都是權勢的受害者。也因為動畫對孩童還要有教化意義，安排馬太守對自己逼婚的過錯感到後悔。

動畫雖然有許多配合時代的革新，但有些對白、詩句，仍有黃梅調版的影子。如：山伯自嘲是呆頭鵝、大笨牛；樓臺會裡，兩人寫下的詩句，以及山伯臨終之言：「有命終會再相見，無命就在草橋鎮上認新墳。」等。

四、2008 年香港電影：《武俠梁祝》（《劍蝶》）

1994 年的電影《梁祝新傳》，讓梁、馬身懷武藝，而 2008 年的《武俠梁祝》，甚至讓故事發生在武俠的世界。女主角求學變成了習武，梁和馬成了武林高手，

使得「梁祝」的愛情故事，披上武俠小說的外貌。

（一）創作背景

《武俠梁祝》中的人物形象變動很大，梁仲山身懷絕技，而馬承恩變成了癡情男子。劇中女主角假死又復活，而中間傳訊者將消息傳露，與《羅密歐和茱麗葉》相似。導演馬楚成解釋說，最初劇本其實更近似《羅密歐和朱麗葉》，電影最初也想叫《武俠羅密歐》。他認為「化蝶」女主角被活埋，是對原版「梁祝」的突破。他說：「一個女人願意被活埋，證明她對這個男人的堅持。在我看來，愛情就是犧牲。」³⁴

雖然導演在拍攝《武俠梁祝》，希望以「武俠」及結局的改動，作為「梁祝」故事的突破，但 2008 年 10 月在臺灣上映，卻只上映 2 週多，即因票房不佳草草下片，票房僅得 97 萬。³⁵

（二）劇情概述

1. 喬裝學武

《武俠梁祝》電影一開始，即將故事設定在「金童玉女私戀終生」的第十世：

傳說玉皇大帝身邊的金童玉女私戀終生，被貶到凡間經歷十世的懲罰。第一世：孟姜女與萬杞梁，第二世：梁山伯與祝英台，第三世：郭華郎與王月英……。而第十世，相傳是由梁祝化蝶轉生而來，有人說是青蛇，有人說是這個故事。³⁶

電影設定是梁、祝兩人化蝶轉世，主角名稱也有所改變。女主角祝言之是祝家酒莊的千金小姐，因得到父親的允許，準備要到逍遙派習武。因為逍遙派武功傳男不傳女，故言之扮作男裝，獨自出門。電影此時未交代祝父為何應允言之喬裝出外，但由後面劇情得知因祝父得罪官員，因此假借答應言之出外，實則要她到逍遙派避禍。言之第一次出門，對外頭的事物都感到新奇，卻不知已遭到四個

³⁴引自余燕，大紀元，〈《劍蝶》今日公映—馬楚成：觀眾想哭找徐克〉，
<http://www.epochtimes.com/b5/8/10/16/n2298394.htm>（2008 年 6 月 18 日）。

³⁵引自余燕，大紀元，〈吳尊梁祝票房慘—尊 Sa 戀白炒〉，
<http://www.epochtimes.com/b5/8/10/16/n2322352.htm>（2008 年 6 月 18 日）。

³⁶以下對白均引自美亞電影製作有限公司，采昌國際多媒體發行，《武俠梁祝》DVD，不再另外加註。

幫派盯上，想搶奪她的財物。幸好被梁仲山發現，與尾隨而來祝家世交的馬承恩一起出手相救，但不明就裡的言之還誤以為仲山搶她的包袱。這一段表現祝言之的天真單純、不解世事；而梁仲山則以一身武功打退多群幫派，展現不同傳統「梁祝」中梁山伯「文弱」的形象，同時也可看出他路見不平，拔刀相助的正義感。承恩也以保護者的形象出場，幫言之退敵、牽她過橋。

2. 習武過程

言之到了逍遙山找祝父的故交草頭，在草頭的推薦下暫時被收入逍遙派門下，約定百日後測試武功，再決定去留。師父交代大師兄照顧言之，未料言之發現大師兄居然是仲山，正得意抓到他偷喝酒的小辮子。沒想到仲山頗得眾師弟的愛戴，反被仲山設計接受清洗禮。兩人初識彼此有些衝突跟誤會，也從眾位師弟口中，知道仲山是一個不善於應付女孩子的人：

我們大師兄一看到女孩子，就變得像個木頭人一樣，啞口無言的。

平常的瀟灑不羈，全都不見了。

故事設計言之受了傷寒，讓仲山過意不去，細心照顧直到言之病好，承諾要帶她闖蕩江湖，並透露自己的身世，兩人感情於是由淡轉濃。教武功的頭陀師叔在測試過言之的武功，將她編入兒童精英班。言之擔心自己無法通過測試，仲山決定對她個別指導。言之看到仲山衣服破洞，主動要幫他補衣服，所有的師兄弟也來要求言之幫忙。言之故意誇大縫衣服的動作，讓師兄弟不會對她的身分產生疑慮。

一天，仲山帶著言之到酒樓闖蕩江湖；兩個江湖女子藉機親近仲山，讓言之忍不住與她們拼酒量。仲山半醉中，將言之的背影看成夢中常見的女子。兩人偷喝酒的事情被頭陀師叔發現了，互相為對方掩飾，於是兩人一起被罰挑水，但仲山連同言之受罰的份量一併完成，頗富男子氣概。

仲山指導言之武術，但言之不能專心練習，讓仲山十分生氣。仲山對自己關心言之的態度與感覺而憂慮，來到藥房跟草頭師叔傾訴，草頭要他不用太在意。言之在仲山的劍上畫一隻蝴蝶，當自己通不過測試可做紀念。言之對於仲山接受她畫的蝴蝶，雀躍不已。草頭研究一種可以進入假死狀態的龜息丹，決定親自試藥，要言之幫忙看守他的身體三天；若三天後沒能甦醒，再到後山找還魂草救活

他。

言之擔心無法順利找到還魂草，提前到後山尋找。仲山也來到後山，發現昏倒在地的言之，同時也不小心看到言之纏胸的布條，才發現她是個女子。仲山不知如何面對言之，但還是細心的背她下山，並且為她上藥。仲山幫言之做了一個洗澡用的圍欄，並且幫她看守。

言之還是擔心考試不合格，於是又畫了一隻蝴蝶在劍上，並對仲山說：

蝴蝶本來是一雙一對的，……，剩一隻蝴蝶會很寂寞的。

這句話在結局處又出現一次，即暗示言之殉情的決心。頭陀師叔認為言之武術不佳，判定不合格；但仲山偏私，給予合格，並說服眾人：

一個真正的俠義心腸，是從道德行為和修養結合而來。如果武功好，心腸是壞的，反而會為這個江湖帶來更多禍害。

在仲山、草頭及眾位師兄的幫助下，言之得以留在逍遙派。

承恩為了幫助祝家，答應上司將軍，把偽證放進丞相府內，陷害政敵。當他夜闖丞相府的事，被府內護衛發現；為了完成任務，承恩殺了熟識的朋友。承恩夜闖是劇中個性轉變的分界，前頭對言之的體貼與之後為達目的不擇手段，形成對比。承恩完成任務，受到將軍提拔，連升三級，也解決了祝家的危機。因此來到逍遙派，要帶言之回家。

承恩看到言之對待仲山的態度，才告知送言之來逍遙山，是為了解禍。言之聽到家中出事，只好辭別師叔及師兄們返家。仲山在言之臨行前，帶她到蝴蝶谷。言之看到眼前景色，忍不住喊出：「可以在此終老就好了。」蝴蝶谷正是兩人夢境一直出現的地方，仲山送了言之自己雕刻的蝴蝶簪子。由兩人的互動中，看出彼此已有好感，但在感情表達上，仍是比較含蓄。

3. 返鄉求親

言之返家後，發現家中正著手準備她與承恩的婚事，言之極力反抗。祝父為了報答承恩的相救，且認為女兒婚事要遵從父母之命，並將言之關起來。仲山依約要到祝家探訪言之，途中問路卻得知言之要與承恩成親，於是仲山在夜裡跳過

圍牆，又受到蝴蝶的指引，兩人得以相見，並相約在五里亭碰面，準備私奔。

未料事跡敗漏，承恩派人到客棧追殺仲山，仲山寡不敵眾，身受重傷。言之雖然在祝母與丫環銀心的幫助下，來到五里亭，但得知父母均被承恩關起來，只得又回到祝家。言之對承恩明言對他只有兄妹之情，承恩不能接受事實，以祝家兩老的性命要脅。

待仲山趕至亭子，早已不見言之蹤影，負傷趕往祝家。言之爲了父母，只得故意冷落仲山，以家世背景打擊他，並剪斷頭髮表示恩斷義絕。仲山不肯相信言之的絕情，於是言之將蝴蝶簪子插在仲山胸口，要他死心。仲山心灰意冷的回到客棧，恰巧遇到下山來尋的草頭跟師弟。草頭趁夜偷偷爬進祝家，將龜息丹交給言之，要她上花轎後服下假死，等他跟仲山的安排。草頭正要離去之時，被承恩手下發現慘遭殺害。

4. 蝴蝶意象

第二天，言之依計上轎，並且服下丹藥假死。銀心跑至客棧通知仲山，仲山得知言之自殺的消息，悲痛萬分，打昏師弟們，獨自衝入馬府，想帶言之回蝴蝶谷。仲山衝破層層守衛，與承恩決鬥；承恩眼見仲山即使身受重傷，爲了與言之相守，也要奮戰至最後一刻，不禁後悔自己造成的悲劇，讓仲山帶走言之的屍體。仲山帶著言之回到蝴蝶谷，抱著言之死去；言之雖然身體還呈現假死狀態，但她聽見了事情發生的經過。逍遙派的師兄弟們，看到梁、祝兩人並躺著，懷著悲傷的心情爲兩人合葬，而沒有發現言之逐漸甦醒。言之知道仲山已傷重不治，決定跟著仲山而去，未讓其他師兄弟們發覺自己還活著。此時，言之繪在仲山劍上的兩隻蝴蝶飛起，夢境中兩人回到前世，終於相守在一起。

（三）主題與人物形象

「武俠」是這部《梁祝》電影與其他作品最大的不同點，民間流傳的「梁祝」故事，兩人關係建立在同窗受業，在「武俠」的世界中，「同窗」成了「學習武術」。倘若直接將「武」的要素加進「梁祝」之中，大概會像 1994 年的《梁祝新傳》，讓一些死忠的劇迷大嘆：「這還算是「梁祝」嗎？」因此，本劇的設定上，加入了「梁祝」延伸的「七世夫妻」概念。故事的背景自然脫離了原始形態，在一個虛構的時間、空間發生。因此，祝英台成了祝言之，梁山伯成了梁仲山，馬

文才變成馬承恩；女扮男裝到書院讀書，換成到逍遙派學功夫。因逍遙派不傳女子，師母的角色換成了師叔草頭。劇情安排也頗有「江湖味」，梁、祝愛情的第三者——馬承恩不再是丑角，反而為解決祝家的災禍，不惜捲入朝政爭權之中，成為殺手。祝父答應馬承恩的求親，即是為了報答恩情。

《武俠梁祝》中最主要的兩場武打，第一場仲山與承恩為了言之，合作禦敵，第二場仲山與承恩刀劍相向，也是為了言之。對承恩而言，都是為了維護自己心愛的人；仲山第一次是為了心中的正義感，第二次也是希望與言之在一起。因此，第一次兩人刀劍能一致向外，但第二次非拼出高下不可。

電影結尾與《羅密歐與茱麗葉》十分相似：祝言之服藥假死以逃婚，後梁仲山與馬承恩比武，傷重不治，醒來後的言之，只見仲山冰冷的屍首，決定與之同墳而葬。劇情中蝴蝶的意象被擴大成一個理想的仙境——蝴蝶谷，作為梁、祝二人最終的歸宿。

五、小結

現代電影對「梁祝」的詮釋，差異相當大，有的以動畫表現，有的加入「武俠」的因素，但觀察劇情主幹，仍是：「祝英台女扮男裝去學習，愛上了同窗的梁山伯。兩人互許終身，但被馬文才以家族權勢對英台逼婚。山伯不幸身亡，英台到山伯墳前吊祭殉情，化為蝴蝶。」³⁷除了《梁祝新傳》改以團圓結局，但英台身上的白衣若蝴蝶之形，兩人又因仙姑之力騰空飛起，仍可視作「化蝶」的變形。以下將四部電影加以列表比較：

³⁷《武俠梁祝》的主角名稱，因劇情時空設定，而有變化，為敘述方便，綜論時仍統一稱男主角為梁山伯，女主角為祝英台。

表二：梁祝電影比較簡表

劇名		1994 年電影 《梁祝》	1994 年電影 《梁祝新傳》	2003 年電影 《蝴蝶夢— 梁山伯與祝英台》	2008 年電影 《武俠梁祝》
情節	原因	祝父想以聯姻增加家族勢力，祝母讓貪玩的女兒英台到書院學習，以保全門面。	英台喬裝遊玩遇見山伯，想與之一同去讀書。仙姑前來要祝父讓英台前往明城避禍。	英台想去杭城讀書，經再三懇求，獲得祝父同意。	祝父得罪官員，讓言之到逍遙派避禍。
	相遇	英台在文書庫，遇到偷偷在此苦讀的山伯。	山伯設宴，英台喝醉，露出女態。	英台在涼亭遇到山伯，兩人結拜。	言之遇賊，仲山出手相救。
書院生活	相處	1. 山伯督促英台讀書。 2. 犯錯時，互相掩飾。 3. 英台幫山伯做雜役。	1. 老師出題對句。 2. 兩人畫鴛鴦。 3. 山伯數次阻止文才對英台不軌的行為。	1. 上課情形，老師抽背。 2. 兩人一同遊玩、作畫、看書。	1. 仲山照料言之的病。 2. 兩人偷喝酒，一起受罰。 3. 言之面臨考試，仲山加以指導。
	梁發現女兒身	山伯聽到英台夢話，撿到她掉落的襟帷而懷疑，待英台嗆酒幫她順背確認。	英台醉後言語及手鐲洩漏。之後，山伯又發現英台的耳環痕。	英台身分不慎讓文才知道，主動告訴山伯。	仲山為救昏倒的言之，拉開她衣領發現。
	許親	在觀音洞，英台以身相許，與山伯私訂終身。	英台以蝴蝶風箏託師娘作媒。	兩人互訂終身。	兩人於蝴蝶谷訂情，仲山贈蝴蝶簪子。
返鄉求親	十八相送	英台以「九妹」相許。山伯回以玉笛向九妹訂情。	兩人渡口送別，英台交代之言，被水鳥飛聲蓋過。		

	抗婚	山伯高中，前往祝家求親；英台抗馬家婚不成。	山伯經師母勸告前往祝家求親；英台得知祝父許婚馬家，抗婚不成。	山伯經師母勸告前往祝家求親；馬太守向祝家逼婚。	祝父感念承恩救命之恩，許婚馬家，英台抗婚不成。
	樓臺會	在祝母允許下，兩人相會。山伯與英台約定私奔，但事跡敗漏，被祝父命人毆打重傷。返家後，病重身亡。	兩人於樓臺相會。山伯知道英台另配馬家，本不能接受，終悲憤吐血，返家後，病重身亡。	兩人於樓臺相會。山伯知道英台另配馬家，本不能接受，終悲憤吐血，又被文才命人毆打重傷。返家後，不治身亡。	言之本欲與仲山私奔，為救父母答應馬家婚事，以言語逼退仲山。
蝴蝶意象	殉情	英台出嫁途中，脫去嫁衣改素服祭拜山伯。地動天搖，墳墓裂開，英台入墓合葬。	英台身穿白衣素服祭拜山伯。卻發現山伯未死。	英台身穿嫁衣祭拜山伯。山伯靈魂顯現，將英台帶入墓中。	言之假死避婚。仲山闖進馬府與承恩相鬥，傷重不治。言之醒後與仲山活埋。
	化蝶	大師撕開畫紙，化蝶飛去。	兩人靠仙姑之力，飛上青天。	墳上飛起兩隻蝴蝶，兩人靈魂伴隨成千上萬的蝴蝶飛去。	言之在劍上畫的蝴蝶飛起，幻境中，兩人回到前世，終於相守。

比較四部劇情，可以再從以下幾個重點來說明：

首先，《梁祝新傳》與《武俠梁祝》都有「武」的部分，梁山伯都會為了保護祝英台而動武，但《梁祝新傳》武打場面，總是因梁與馬一言不合而動手，只要兩人碰面劇情，幾乎就會打起來，似乎山伯只能用打架來解決事情。而《武俠梁祝》中，仲山動手是為了心中理念，前面是正義感使然，後頭是不忍捨棄心愛的人。「武」在《梁祝新傳》作為梁、馬互爭的行動，而《武俠梁祝》卻是為了成就心中的理念。

再者，「蝴蝶」的意象在四部電影中，都被大量使用：「梁祝」的蝴蝶就是英台，藉由瓶中蝴蝶象徵被關祝家裡的英台，而末尾大師撕開畫紙，指梁、祝脫離人世規範的束縛，才能展翅高飛。《梁祝新傳》以蝴蝶風箏來接起梁、祝的緣分，但風箏不是自由的，線的一端受到控制。動畫中不只兩隻蝴蝶，而是成千上萬隻蝴蝶：英台的衣服上，避雨時，而至最後化蝶，不斷出現，讓畫面充滿色彩。《武

俠梁祝》中，言之劍上畫蝶，仲山刻蝴蝶簪子，都是向對方傳達心意。

人物形象塑造上，添加不少現代的觀感。祝英台不只是大家閨秀，頑皮帶點男孩子氣，也會爬上屋頂，主動親吻獻身，像男子一樣喝酒、舞劍。梁山伯也不只是文弱的書生，他會為英台頂罪、動手教訓欺負英台的人，成為英台的保護者；馬文才不一定就是「朽木」，《武俠梁祝》的承恩就是為言之出生入死，甚至做出傷天害理的事，直到他知道言之的心並沒有在他身上，才性格大變。