

第五章 沿襲與新創：現代視覺文化與梁祝（下）

第四章處理了「從傳統戲曲到現代視覺文化」與「現代藝術創作者的新詮釋：電影」兩個部分。將傳統戲曲以電影或電視劇的方式呈現，仍保留了民國以前「梁祝」故事的主要情節和人物形象，是做為舞台演出與電影、電視劇視覺文化的橋樑。

但到了現代藝術創作者的手中，將「梁祝」故事賦予不同方面的新詮釋：《梁祝》著重社會背景的描述，以化妝、抹粉突顯當時只重門面、階級的觀念與虛偽的人性；《梁祝新傳》試著加入現代語彙與武藝元素，讓觀眾產生新鮮感；《武俠梁祝》更是將故事的背景放入武俠的世界中，讓梁、祝的愛情多了武俠的氣息。而《蝴蝶夢》更是以動畫方式的呈現，誇張的外表、動作與畫面上鮮豔的色彩，有別於真人演出的味道。

然在錄影帶、DVD 等影音產品，或網路資源發達之前，電影的播放僅限於劇院中，其普遍性不如電視劇。電視劇的播出，讓觀眾在家庭中，就能欣賞到視覺影像，因此，一齣電視劇不需像電影一樣，限制它播出的時間長度，藉著分集，同樣的題材可以增加好幾倍的時間；且因電視觀看的时间較彈性，電視劇必須吸引觀眾繼續收看，在劇情上要有獨特的安排；特別是一些舊有的題材，情節必定要有新的想像，才能獲得觀眾支持。

以下沿用第四章的分段方式，以「創作背景」、「劇情概述」和「主題與人物形象」三個方向討論每齣電視劇，而劇情也以「喬裝求學」、「書院生活」、「返鄉求親」、「蝴蝶意象」四個段落區分。

第一節 劇情細節的想像與延伸：電視劇

「梁祝」傳說多次被搬上電視螢幕，如 1972 年臺灣華視公司《七世夫妻》、1977 年香港電視臺《梁山伯與祝英台》等，《七世夫妻》是中華電視臺的「黃梅調劇場」，其中二世就是「梁山伯與祝英台」，由凌波與李璇聯合演出。港版仿造戲曲方式拍攝電視劇，創作數首歌曲作為主角對話、背景敘述之用。因時空的關係，上列版本只能窺見部分片段，因此以能蒐集到全劇影片為主，分別是 1999 年、2000 年臺灣拍攝，以及 2007 年由大陸拍攝的電視劇做研究。

一、1999 年臺灣電視劇：《七世夫妻—梁山伯與祝英台》

民視於 1997 年開播以來，強調以自製的本土連續劇，對抗其他三家無線電視臺。而 1999 年播出的《七世夫妻—梁山伯與祝英台》是民視第二齣取材於中國民間故事的電視劇。

（一）創作背景

1999 年民視播放閩南語發音的《梁祝》電視劇，全名為《七世夫妻—梁山伯與祝英台》，但劇中既沒有交代七世之事，也沒有另外開拍其他六世的故事。此劇於 2003 年在大陸播映，除了重新以國語配音，也將劇名改為《新梁山伯與祝英台》。

全劇共四十六集，是筆者所蒐集的影視版本中，總時數最長的。因此在基本劇情的架構中，添加了很多旁枝：人物結構也不限於梁、祝、馬的三角關係，梁山伯多了個仰慕他的郡主，馬文才也娶了院仕夫人的女兒為妻。劇中強化了四九、銀心兩位配角的戲份，用兩人圓滿的結局，對照梁、祝的悲劇。

劇中，英台有八位哥哥，但只有在開頭尋人這幾分鐘全部出現，之後只剩大哥、大嫂，其餘的都不復見。另外，當時飾演馬文才的演員張晨光，名氣比飾演祝英台的賈靜雯及飾演梁山伯的趙擎大，或許是演員名氣的因素，在此劇中，馬文才的戲份反較梁山伯多。

（二）劇情概述

1. 喬裝求學

祝家忙著祝英台的婚事，但因為英台不想嫁給風評不好的馬文才，途中裝成媒婆掉包新娘，並且聚集曾被文才拋棄的女子，在眾人面前一起數落文才。雖然文才顏面盡失，卻對英台的個性頗為欣賞。因為英台毀婚，祝家的店舖被馬家查封。祝大嫂為此事向祝父、祝母哭訴，認為英台回到家中吃閒飯，讓英台興起求學的念頭。她對父親說：「女人不一定要嫁人，靠自己也能過活。」¹但祝父對此言嗤之以鼻。

文才以店舖查封的事，向祝家逼婚，英台為了阻止文才繼續糾纏，提議以琴、

¹ 引自民間全民電視公司，遼寧文化藝術音像出版社，《新梁山伯與祝英台》DVD 第一集。

棋、書、畫來比試，若輸掉比賽，就嫁給文才，反之，文才不得再提婚事。文才口頭上答應了，但心裡知道依自己的能力，絕對不可能贏得比賽，因此接受書僮福氣的提議，找了在市井賣字畫的梁山伯來當打手。比賽中，山伯幫文才贏得了三場比賽，卻因為四九闖進來，作弊一事曝光。英台一方面氣山伯助文才作弊，但另一方面，也被山伯的才學所吸引。而山伯在比賽時見到英台，驚為天人，返家後，便將英台的形貌描繪下來。由比賽的過程，可以看出三個人的學識，英台的學問遠高於文才，但是仍不及山伯。

一天，英台扮男裝上街，正巧看見山伯所畫的畫像，以「九妹」八哥的身分搶走畫像，讓山伯不得不到祝府要畫。在銀心的領路下，山伯偷偷潛進英台房中，經過一番對談，兩人互相產生好感。

趁與馬家婚事解決之際，英台積極向祝父爭取去書院讀書的機會，爲了讓祝父同意，她以金玉子向天發誓：

菩薩保佑，祢要是讓我去讀書，這顆金玉子就會發芽、開花、結果。
如果我去書院，乖乖聽話，沒有做對不起爹娘的事，這顆金玉子，
就能四季開花，絕對不會枯萎，否則，這顆金玉子，就會花謝樹枯。

2

但是祝嫂不甘心失去與馬家聯姻的機會，與文才串通以熱油淋金玉子，要讓種子發不了芽，幸好被祝母發覺，偷偷以小樹苗取代種子。在祝母的幫助下，英台終於能夠去讀書。此時，山伯也準備要赴學，梁母爲了籌措學費，賣了自己的頭髮。母親的用心良苦，讓山伯立誓：一定要用功讀書，考取功名。途中，梁、祝雙方在亭子遇到，於是相約一起前往杭城的崇道書院。

2. 書院生活

梁母送走山伯後，就推著載滿橘子的車子到市場販賣，一看到祝父乘坐的轎子，像發瘋似的撞過來。原來二十年前，祝父與梁父是好朋友，兩人依同進京趕考，但祝父爲了貪圖梁父身上的財寶，與馬太守對失足摔下懸崖的梁父，見死不救。祝父對梁家感到虧欠，多次想暗中接濟梁母，卻都遭到拒絕。

梁、祝到了書院，先生卻因山伯的學費不足，想趕他走，幸好院仕夫人讓山

² 引自《新梁山伯與祝英台》DVD 第三集。

伯、四九以書院長工的雜役，代替其不足的學費，山伯得以入學讀書。當晚，英台不小心燒掉山伯住宿的柴房，只好收留山伯住同一房。英台擔心自己的身分曝光，以一碗水隔著兩人，並約定越界者要罰錢，讓家境貧窮的山伯不敢亂動；而英台假借越界，以罰金資助山伯。文才知道英台喬裝求學的事，也跟著來到書院唸書。一天，英台被同學勒索，山伯挺身阻止，卻反被揍了一頓，幸好文才出手相救。文才英勇的舉動，吸引院仕小姐林玉雲的愛慕。

當文才發現山伯與英台同床而眠，氣得衝進房間將山伯打了一頓，並且出錢幫山伯蓋柴房。英台看見山伯每天忙著做雜役，想出手幫他卻被玉雲阻止，使得英台誤會山伯跟玉雲兩人的關係。有一天書院遭竊，爲了找出竊賊，書院全面搜查，同學由英台房中發現女人的衣物，幸好文才出面解圍；但失竊物卻在山伯住的柴房找到，山伯因而被關進牢裡。英台跟四九、銀心偷偷潛入院仕夫人房找證據，發現竊賊留下的腳印，經過仔細的計畫與調查，終於發現真兇，洗刷山伯的冤屈。經過這件事後，山伯與文才、英台結拜，三人成爲異姓兄弟。期間，梁母到書院探望山伯，英台代爲招待，卻被梁母發現英台身上帶有香味、耳上有洞，幸好銀心機智掩飾。

但是書院卻傳出有女人的消息，爲了消除同學們的互相猜疑，山伯提議全部學生到澡堂驗身。文才知道後，十分緊張，遂在澡堂放火，阻止脫衣驗身的計畫。過了一段時間，祝父、祝嫂來書院探訪英台，英台卻大意讓祝嫂發現山伯畫的畫像。祝嫂想趁機逼英台回家，在祝父面前公布畫像，但畫作的落款卻被銀心潑濕而糊掉。文才苦追英台不得，於是決定改變自己的形象，開始用功讀書，主動對他人伸出援手。正巧英台誤會山伯跟玉雲的關係，兩人再次發生衝突，文才只好居中不斷協調。這邊的描述，可知文才雖是爲了英台，才與山伯結拜，但是文才此時仍展現他義兄的氣度。

文才託山伯寫情書給九妹，但英台都拒看；一次被先生發現當眾唸出，英台才知道山伯的心意。特意恢復女裝，以九妹的身分來見山伯。文才知道消息，爲了破壞山伯與九妹的會面，邀集書院學生前往兩人約定地點。銀心眼看阻擋不了，自己現出女兒身，讓英台順利脫逃。逼英台現出女兒身的計畫失敗，文才見自己的努力仍是不能打動英台的心，便賭氣收拾行李回家；他的離去讓玉雲傷心不已。看見兒子追求英台不順利，馬太守再次以祝家店舖逼迫英台回鄉。英台擔

心回家後，再也見不到山伯，便以「九妹失蹤」為由，騙山伯逃學跟著她下山。

3. 返鄉求親

山伯與英台逃離書院的事，讓書院及馬、梁、祝三家亂成一團；院仕夫人為了尋找兩人，到祝家尋訪，因而得知英台是女兒身。

英台想知道兩人的姻緣，便拉著山伯找算命仙算命，甚至到月老廟裡求籤，卻都得到下下籤：

姻緣簿上名不標

喜鵲未報烏鴉叫

一場好夢匆匆醒

萬丈情絲寸寸灰³

看到籤上的詩文，英台擔心與山伯感情生變，兩人在廢棄的廟中拜堂，並且告訴山伯：「我就是九妹。」⁴廟中求得的這兩則籤文，在黃梅調《梁祝》的「樓台會」及「英台哭墳」的唱詞出現過。當山伯與英台還沉醉在愛情的甜蜜之中，卻讓文才找到兩人行蹤，硬將英台帶回祝家，山伯也因逃學被梁母罰跪門前。英台被強帶回家後，心中十分想念山伯，因此又偷跑回書院找山伯。英台偷偷找山伯的事，被文才知道，於是他偷蓋父親的官印，假借馬太守之名下令查封書院，迫使山伯離開書院。院仕夫人受此打擊而病亡，臨終前交代玉雲去投靠馬太守，原來院仕夫人曾經是馬太守的情人。

考期將至，因大哥幫忙掩飾行蹤，英台得以和山伯一起去考秀才，兩人分別考中一、二名。但是馬家又以祝家私造官銀莫須有的罪名，逼迫英台要嫁入馬家，受到馬家一再的威脅，連一向支持英台的祝母，都下跪求英台嫁給文才。因為山伯即將上京赴考，文才特別設餞行宴請梁、祝二人，宴中不斷以言語暗示自己與英台的婚事。當天夜裡，梁、祝兩人成為夫妻。馬太守因為英台遲遲不肯嫁來馬家，決定使出最後手段，將整個祝家查封。祝家沒落後，英台為了家計，向梁母學習包粽子上街販賣；原本梁母礙於英台是仇人之女，對她十分冷淡，也不贊同

³ 引自《新梁山伯與祝英台》DVD 第十八集。

⁴ 引自《新梁山伯與祝英台》DVD 第十九集。

山伯跟英台的婚事，但看到英台認真辛勤的態度，讓她逐漸改觀。馬太守怕山伯考取功名後，會追查二十年前的案子，派人將山伯推落山崖，梁母與英台得此消息傷心欲絕，英台卻在此時發現自己懷了山伯的孩子。從山伯墜崖這段，劇情分為三部分並行。

先看文才這方。文才受了風寒，在玉雲細心照料下，恢復健康，同時也知道了玉雲對自己的心意，卻不肯接受。馬太守見到玉雲對文才一往情深，與心中對玉雲母親的虧欠，命文才要娶玉雲為妻。文才為了保護英台不被馬太守傷害，答應娶玉雲，但只允諾玉雲作為小妾，正妻之位仍是留給英台。因為文才的心完全掛念著英台，當他一接到英台的消息，顧不得與玉雲的拜堂仍在進行，立刻丟下新娘衝出門，讓玉雲心懷怨恨，埋下之後報復行動的種子。

山伯摔下山崖，幸好被一個叫月鳳的女孩子救起。為了趕上考期，月鳳陪著身體還未復原的山伯，前往京城。兩人暫住客棧，但因為身上銀兩不夠，月鳳以幫客棧做雜事換食宿，讓山伯能專心準備考試。一日在大街上，山伯看見襄王爺的人馬追著月鳳，才發現原來月鳳是王爺的女兒。在山伯的調停下，解開王爺與月鳳父女間的嫌隙，使王爺對山伯另眼相待。

英台上京城打聽山伯的下落，好不容易到了目的地，卻因為王爺想將女兒許配給山伯，而被擋在襄王爺府外。郡主雖然對山伯有意，但知道山伯對英台的感情，努力促使兩人見面。馬太守擔心祝父說出二十年前的事，與王爺合作，告訴山伯祝父是梁家的殺父仇人，讓山伯對英台避不見面，並接受皇上的賜婚。英台因山伯的絕情而傷心返家，卻因為懷孕的事，而與祝家決裂，只能找間廢棄的屋子住下來。因月鳳的勸解，山伯感受到英台的心情，與月鳳一起離開王府尋找英台，但卻被冠上違抗皇上賜婚的罪名，遭到官兵追捕。

一天，祝嫂在路上遇到玉雲，為了面子故意跟玉雲說：英台懷了文才的孩子。玉雲十分忌妒，受到師爺的挑撥，在英台的補品中下藥，想害她流產。沒想到送去的補品卻被祝嫂偷吃，祝嫂立刻中毒身亡。祝兄誤以為自己的妻子是英台害死，而告到官府去；英台受到此刺激，不幸流產。文才暗中查出毒藥是師爺下的手，救了英台。

在山伯逃避官兵追捕，而英台也逃過牢獄之災後，兩人好不容易相見，但英台已經放棄兩人的姻緣，而不願意原諒山伯，特別安排銀心嫁給四九，以代替跟

山伯無緣的婚姻。山伯因為英台的拒絕，而心傷病逝。英台為了阻止馬太守對祝父的追殺，答應嫁給文才。

4. 蝴蝶意象

馬家花轎經過山伯墓旁，遇到狂風阻礙前進的路；英台彷彿也聽到山伯的呼喚，下轎脫去嫁衣，祭拜山伯，並且咬破手指，在墓碑上寫下：「妻祝英台」。一道雷劈開了墳墓，英台跳進墓裡與山伯合葬，文才見此才終於省悟：即使英台會對山伯失望過，但自己在與山伯競爭的過程裡，從來沒贏過。彷彿看到兩人的靈魂飛上天空，化成兩隻蝴蝶。

（三）主題與人物形象

此齣是筆者所蒐集的三部電視劇中，集數最長的版本，因此旁出的人物、劇情也很多，但主要劇情中心在講訴人物間的情愛糾葛，有許多三角關係所組成：作為劇情主軸為山伯、英台、文才三人，山伯與英台互相喜愛，文才卻喜歡英台；三人身邊的童僕四九、銀心、福氣，關係跟他們的主子相同。由中心人物延伸出來的三角關係有兩支：一支是英台、文才、玉雲，文才喜歡英台，玉雲卻喜歡文才而忌妒英台，屬單向的關係；另一支是山伯、英台、月鳳，山伯喜歡英台但感念月鳳的恩情，月鳳喜歡山伯但幫助兩人成就姻緣。屬於上一代的三角關係有：一、祝父、祝母、梁母，祝父為彌補過錯常幫助梁母，祝母猜疑兩人關係；二、祝父、馬太守、梁母，祝父與馬太守二十年前同謀，害死梁母丈夫，屬於仇敵關係；三、馬太守、襄王爺、祝父，馬太守為掩蓋二十年前事件，王爺為招山伯為婿逼退英台，共同對付祝父，屬於互利關係。人物關係仍以傳統「梁祝」故事出現的人物為主，新加入的人物仍是少數，但七世版《梁祝》讓人物關係加上不同的愛恨，如院仕夫人是馬太守的舊情人，因此極力促成文才與玉雲的婚事；祝父害死梁父，讓山伯與英台除了家世背景的差距與馬家的阻礙，還多了不共戴天的殺父之仇。

七世版塑造出來的祝英台，十分任性，為了拒絕馬家婚事，當眾在拜堂時羞辱文才，完全沒有顧及對祝家造成的後果；返鄉騙山伯「九妹失蹤」而誘拐他逃學；擔心籤詩所言成真，假託代替九妹跟山伯拜堂。劇中英台好學聰慧的表現，雖然戲劇開頭英台想要為祝家、為女子爭光，但除了交代她考取秀才第二名，所

有在書院的生活，幾乎都著重在英台與馬、梁的感情。連數次差點被識破身分，都由文才或銀心出面解危。

梁山伯被塑造成一個孝子，因為與母親相依為命，而對母命完全遵從。讀書的目的只是為了達成母親的心願：成為大官。個性單純，容易相信別人，如英台對山伯的評語：

他這個人很傻、又很耿直，……，有好幾次都是我自己沒注意，如果換成別人，別人早看出來了，但是他一點懷疑都沒有。⁵

因此在知道英台跟九妹是同一人時，完全不能接受，認為英台在欺騙她；而在書院甚至會為文才而與英台吵架。劇中山伯喜歡上英台的理由，變成「比試中見到英台，驚為天人」，只著重英台的外表，過於膚淺。

常被醜化的馬文才，一開始也是因才疏學淺、花花公子的樣貌，而遭英台拒婚；但為了爭取英台的好感，試著認真讀書，主動幫助山伯做雜役，多次解決英台的危機，甚至梁、祝吵架時會勸架。當文才發現他的努力完全無用，又不擇手段想要拆散兩人，但他開始懂得為別人著想，在得知馬太守派人暗算山伯時，試著要搶救跌落山崖的山伯。知道英台已懷了山伯的孩子，仍是願意娶她為妻，由原本花花公子的形象，變成只專注愛英台的男人。

四九、銀心不只是梁、祝身邊的小跟班，更是兩人的朋友。四九會規勸山伯，督促他的行為，如山伯因學費不足遭拒入學，山伯本想放棄返家，四九勸他不要辜負梁母的期望，想辦法入學；陪英台到京城尋找山伯，也會痛罵山伯的負心。銀心常幫英台收拾善後，代替英台受罰；當英台被懷疑身分時，銀心會主動跳出來幫她擋下；為了成全英台與山伯，還與祝母、祝嫂衝突。劇末則安排四九與銀心的婚禮，來代替梁、祝的婚姻。以梁、祝身邊的書僮、丫環的圓滿結局，來彌補梁、祝的悲劇。

劇中有兩位同樣是疼愛子女的母親：梁母為了籌措山伯的學費，剪去長髮賣錢；寧可自己找便宜的獸醫來治病，也要讓兒子到書院讀書。祝母為了讓英台讀書，偷偷種下樹苗，甚至不惜與祝父發生爭執，也要成全女兒的心願。但兩人在面對梁、祝的感情，立場上有互換的情形：梁母原本因英台是仇人之女兒反對，

⁵ 引自《新梁山伯與祝英台》DVD 第十二集。

但在了解英台為愛固執的性情與山伯的痴心，逐漸接受英台為自己的媳婦；祝母卻因祝父對梁母過度關心與兩家的恩怨，以死逼迫英台嫁入馬家，甚至一度斷絕親子關係，這或許與「貞節」對女孩子來說遠比男子重要的緣故。

新加入的兩個第三者：玉雲與月鳳在感情處理上，則有不同的態度。玉雲原是知書達禮、溫柔賢淑的女孩子，在婚禮上被新郎文才拋下而性格丕變，後因忌妒而遭人利用，讓文才完全不顧夫妻之情，將她送交官府；月鳳試著爭取與山伯的婚事，但見到山伯、英台兩人的生死相隨的感情，能大方的出手相助，得到山伯對她的感恩之情。

二、2000 年臺灣電視劇：《新梁山伯與祝英台》（《少年梁祝》）

除了民視拍攝的七世版《梁祝》，中視在 2000 年也播出另一齣《梁祝》電視劇，甚至特別以《少年梁祝》為副標題，標榜劇中皆以年輕的演員來擔當故事主角。

（一）創作背景

本劇以輕鬆搞笑的現代觀點對「梁祝」故事重新詮釋，成為一部古裝時代劇。每個角色都有特定的形象：祝英台的活潑好學，梁山伯的敦厚善良，馬文才的心狠手辣，吟心的刁鑽機靈，四九的好吃懶做，路秉章嫉惡如仇等。

劇中有不少仿照 1994 年《梁祝》的表現方式，同樣也特別強調梁、祝共學的部分，大概佔了將近一半的集數，因此，除了書院生活及切磋學問，又多加了上公堂的情節。與七世版《梁祝》同樣讓梁、祝兩家都有「殺父」的因素。全劇共四十集，仍是被批評過於冗長。

（二）劇情概述

1. 喬裝求學

梁山伯參加土地競標為籌措赴書院的經費，雖奪標卻讓出，梁母只有變賣玉簪供山伯上書院。祝兄不求上進，被書院逐回，見此，祝英台以計扮郎中，讓父母答應她女扮男裝去求學。途中見一對母女遭劫，山伯奮勇抓賊，遭偷兒報復，幸好獲俠士路秉章解救。英台與山伯相談甚歡，兩人在柳樹下義結金蘭相偕上尼山。夜晚投宿客棧，卻又被尾隨而來的偷兒，將山伯的學費掉包，但山伯中了迷

藥未能發覺。

2. 書院生活

梁、祝到書院，遇見當日解圍的俠士——秉章，三人結為知交。夫子發現山伯的束脩是狗屎，以為他存心戲弄，欲將山伯逐出書院。幸好師母與女兒丁香出面阻止，讓山伯以雜役彌補學費。原來她們是山伯赴學途中，曾幫助過那對遭劫的母女。在書院，山伯、英台被惡學生婁敬文和辛平欺負，幸好得到秉章解救。為了掩飾女兒身，英台與吟心摸黑至澡堂洗澡，被巡夜的山伯發現，英台施巧計擺脫。

山伯幫忙英台抄寫被夫子發現，二人都被罰跪。英台身體承受不住昏倒，山伯則用體溫為她驅寒。丁香暗戀英台，英台為掩人耳目而接受丁香，且故作粗鄙言行並隨身佩劍，以增加男子氣概。秉章的未婚妻如意受惡官潘太守逼婚，逃至尼山書院，扮成書僮瞞過夫子，但英台女兒身的秘密卻被她發現。書院發現女子的月事包，如意為了解救英台，挺身承認而被逐出書院。英台扮回女裝被山伯遇見，謊稱在玩遊戲，山伯不疑，但對英台的美貌留下深刻印象。秉章請山伯、英台為證，與如意拜堂成親。英台試著婉拒丁香，但丁香不為所動。夫子向英台提親被拒，丁香有輕生之意，英台苦勸未果，告知女兒身的事實，兩人成為姊妹。

敬文、辛平發現潘太守逼婚之事，密告朝陽府。潘太守派心腹將如意擄回朝陽府，秉章單槍匹馬前去解救，卻誤中陷阱，將被問斬。夫子尋管道解救秉章，被押赴刑場時，夫子帶著趙中書趕到。豈料趙中書與潘太守為舊識，並已受他賄賂。公堂之上，如意因父親落在潘太守手中，只得承認自己是潘太守的妻子，趙中書判秉章無罪，但如意仍歸潘太守。秉章到朝陽府搶回如意，因如意被潘太守傷亡，秉章憤而將潘太守刺死，為免連累眾人，離開書院。

祝家二老到尼山書院探視英台，祝母見山伯神似過去的仇家，內心不安，祝父卻認為她多心。文才從祝兄口中聽聞英台才貌雙全，與女扮男裝讀書之事，也來尼山書院讀書。測試中，文才對答如流，讓山伯亦頗為讚賞，欲與結交為知心好友。文才屢借機親近英台，以博取歡心，但英台對他心存戒心。

一次，英台醉中，透出山伯的情意，引起文才醋意，而對山伯產生敵意。山伯因酒醉被夫子重懲，文才挺身而出，代為受罰，令山伯視其為知心好友。夫子有意招文才為婿，文才卻推薦山伯，師母向四九打探梁家情形，四九卻以為師母

欲將丁香許配給他。

英台知道山伯與丁香親事，對山伯怒顏相向，文才乘隙而入。英台在孟蘭盆會扮觀音，文才藉機偷走英台衣物，只好以觀音扮相返回書院，被夫子、師母撞見。師母識破英台是女兒身，希望她離開書院，因為丁香說情，師母答應保密。丁香自認與山伯並無情感，決定成全英台。文才趁英台沐浴潛入，英台表明此心屬山伯，文才放過英台，答應保密直至完成學業。文才派殺手扮成盜匪，欲置山伯於死地。英台找到傷重昏迷的山伯，幸好得山中獵戶幫助，以藥草治傷。文才見英台對山伯情真意切，妒火中燒。此次患難後，加深了山伯與英台之情誼。

秋闈試學，文才想利用敬文、辛平藉作弊誣陷山伯，主考官趙中書因路秉章案與山伯發生過衝突，答應與文才配合。發榜後，山伯考取榜首卻被舉發協助作弊，而被官兵逮捕，不但取消資格，並關入大牢。文才一方面答應救援，一方面要趙中書定山伯重罪。敬文、辛平因文才未幫他脫罪，於公堂上揭發文才為作弊案主謀。

臨刑之時，晴天霹靂，劈死了劊子手，主審只得宣佈梁山伯無罪開釋。文才排名亞魁，英台冒名祝威亦成績不惡。揭榜後，山伯高中魁首，兩人準備回鄉，英台以青絲與髮簪託師母為媒。

3. 返鄉求親

山伯送英台返鄉，途中英台好幾次提醒山伯自己是女兒身，山伯卻聽不出來，最後英台以學生「九妹」與山伯訂終身。師母拿出髮簪，言明英台身分後，山伯才恍然大悟。返鄉後，梁母答應山伯上任官職後，即往祝府提親。文才要求父親上祝家提親，因祝父懼怕馬家勢力，加上謀害趙家的把柄在馬太守手上，只得答應。英台極力抗婚，希望山伯能快到祝家莊提親。山伯到上虞縣任職，文才怕山伯上任後節外生枝，急提訂親之日，但英台極力抗拒，與父親決裂。

山伯受馬太守牽制不能辦案，梁母發現馬太守是二十多年前仇人。山伯與母親到祝府提親，卻發現祝家兩老是殺害山伯生父的仇人，立刻拉山伯離開祝家。英台趁夜想去找山伯，卻被文才拖回家中。祝父將英台鎖於閨房內，不許她再出閨房一步。祝母告知英台梁、祝兩家的冤怨，要英台接受馬家。山伯仍固執與英台的婚事，與母親衝突；梁母不得已，說出山伯身世：山伯原姓趙，生父為馬太守與祝父聯手殺害。山伯決心重審二十多年前的殺父血案。文才以祝家及山伯要

脅英台，要她心甘情願嫁入馬家。祝母到梁家，試圖化解兩家冤怨，未得諒解，山伯也將英台髮簪退還，並表示今生無緣。英台決心懸梁自盡，幸得吟心發現。

山伯辦殺父之案，反遭文才以山伯貪瀆罪嫌抓走，關入大牢用刑，又被迫承認貪瀆罪狀。梁母與四九至祝家請英台幫忙，四九卻遭祝父命人打傷，吟心幫忙兩人見到英台。英台為救山伯，答應文才在山伯面前向他示愛。梁母決心回老家，不再計較與馬、祝兩家的冤怨。山伯闖入祝家，欲見英台最後一面，卻被文才抓住，幸得祝母求情，才能安然離開。英台在慈雲庵聽吟心告知，山伯即將離開，遂剪下一束頭髮，要吟心送去給山伯。

文才雇殺手來取山伯性命，殺手為山伯奮不顧身保護母親的孝心感動，放梁家一條生路。英台將受傷的梁母帶回祝家療傷，被祝父發現，英台隨梁母與山伯逃避文才追殺，來到慈雲庵。又被文才帶領大隊人馬前來抓人，山伯與英台得到梁母、祝母的認同，帶著吟心、四九離開，躲在荒廢的尼山書院。兩人在書院內舉行婚禮；而文才被迫娶萬若蘭為妻。一日，四九、吟心見到丁香到百花樓。梁、祝等人喬裝進入百花樓找丁香，才知丁香被趙中書所害而淪落風塵，為了籌措贖金，英台喬裝回祝家，在祝母的幫助下，順利拿到銀兩。英台回祝家之事，被文才眼線發覺，四九為了使山伯等人順利逃脫，卻落在文才手中。在丁香協助下，順利救出四九，丁香卻被文才毀容。文才帶兵追捕，幸好征西大將軍路秉章出現解救，並將丁香自百花樓贖身。

秉章押解文才赴京，趙中書派人假傳聖旨救下。文才帶人把山伯打成重傷，獲得丁香、吟心、四九帶回梁家療傷。英台被文才玷污，文才發現她並非完璧之身，痛打英台並丟在祝家門口，英台因此神智錯亂。祝父命四九請山伯前來探望英台，希望能使其好轉。文才懷疑山伯未喪命，帶兵前往祝家搜查。祝家兩老只好讓英台隨梁家人離開。梁母要山伯娶丁香為妾，延續梁家香火，山伯不允。一日，英台試穿梁母所做的新衣，恢復神智。

祝家兩老將英台帶回，要山伯擇日前來迎娶。祝兄為了自己的前途，密告文才。祝父以馬家受賄的罪狀要挾文才，反遭文才抓走祝母。祝父企圖刺殺文才，不幸被抓。為了救出祝家兩老，丁香要英台假意允婚，再由自己代嫁文才。山伯潛入祝家探視，卻被祝兄發現。迎親當日，因祝兄密告，山伯等人被抓，文才命人打死山伯，幸好被丁香及秉章救回，而祝父卻被文才失手殺害。丁香持劍要挾

文才，卻被祝兄偷襲，英台未及逃脫。文才硬押山伯寫下休書，受重傷的山伯氣絕而亡。

4. 蝴蝶意象

文才將休書交給英台。英台欲往慈雲庵祭拜山伯，被祝兄限制不准踏出祝家大門，英台只得請吟心祭拜。成親之日，英台要挾祝兄，花轎需先繞道忘情坡祭拜山伯墓，否則寧死不進馬家門，祝兄只得應允。花轎來到忘情坡，英台脫下嫁衣，露出白衣素服，奔向山伯墳前，在墓碑之上以鮮血寫下自己的名字。霎時風雲變色、天搖地動，墳墓裂開，山伯靈魂現身，英台撲向墓中合葬。一雙蝴蝶自墳中翩翩飛出，兩人靈魂於彩虹上相見。文才也因為作惡多端，被秉章以尙方寶劍下令處斬。

劇終加上一段宗教色彩濃厚的旁白：

梁山伯與祝英台真情撼天動地。玉帝感念兩人情義節烈，賜封天官，結為永世夫妻。於是梁山伯與祝英台，纏綿悱惻，動人心弦的情史，流傳千古。⁶

兩人受封成爲天官，將人世間的遺憾，在天界圓滿。

（三）主題與人物形象

與前一年的七世版《梁祝》比較，本劇人物情感，也可以分成幾個三角關係：一、同樣山伯、英台、文才三人也是戲劇的主軸；二、梁、祝身邊的童僕：四九、吟心、丁香，吟心喜歡四九，四九卻喜歡丁香，屬單向的關係。三、山伯、英台、秉章，屬同窗知己關係；四、山伯、英台、丁香的關係，有時間先後之分，在書院丁香愛上男裝打扮的英台，後來英台發瘋，梁母要山伯娶丁香爲妾；五、祝父、馬太守、梁母，祝父與馬太守二十多年前害死梁母第一任丈夫，屬於仇敵關係，這與七世版《梁祝》的設定相同；六、文才、敬文、辛平，同屬陷害山伯等人的狐群狗黨。另外，有幾個雙向的共犯關係：潘太守與趙中書、文才與馬太守、文才與祝兄、文才與趙中書。《少年梁祝》的人物關係比七世版《梁祝》稍微單純

⁶ 引自中國電視公司，湖南金蜂音像出版社，《新梁山伯與祝英台—少年梁祝》下部 DVD 第二十集。

些，但從上面列出的人物關係，可以發現《少年梁祝》大部分的角色形象，明顯可分正面人物與負面人物。

首先探討兩位主角的形象。《少年梁祝》中祝英台好勝的個性，讓她為爭哥哥被書院驅逐的一口氣，而女扮男裝到書院求學，甚至冒名考試，幫哥哥爭取進仕的機會；但為了表現自己的男子氣概，利用丁香對自己的迷戀，拔劍與同學打架，亂吐口水等，失去書生應有的氣度而顯得粗俗；幾場公堂問案的情節中，屢次沉不住氣，不斷干擾審問，不夠沉穩。

梁山伯與傳統「梁祝」一般，是個不解英台風情的「呆頭鵝」，也因為個性單純，讓自己崇拜的文才有機可趁——挑撥他與英台的感情，甚至被陷害差點失去性命。個性上也不夠沉穩，為了英台的婚事，而與母親衝突、賭氣；在審理殺父一案，不聽梁母勸告，以卵擊石，反被對方將了一軍。

以梁、祝的角度來看，正面人物有：四九、吟心、丁香、秉章等。四九與吟心也是童僕兼具朋友的身分，當梁、祝碰到困境、遭遇危險時，二人均會挺身而出，特別是四九多次英勇的表現：護住梁母而被祝父命人打成重傷，掩護山伯等人逃離官兵追捕，而身陷囹圄。只是劇中沒有安排四九與吟心成為一對，而讓四九傾心於丁香。丁香、秉章在劇中是「正義的化身」。秉章開頭即路見不平，解救了山伯；在書院教訓欺負梁、祝的同學；成為大將軍後，更阻止文才對兩人的迫害。而他與如意的愛情悲劇，正與梁、祝相同，都是遭受權勢的逼迫。丁香更是女中豪傑，她有寬厚的心胸，不將自己父母雙亡、淪落風塵的命運怪罪在梁、祝身上，反而多次幫助他們，成全兩人的愛情；她也是個有膽識的聰慧女子，想出計策讓兩人脫困，也自告奮勇當冒牌新娘。丁香反而比英台的形象更為崇高。

反面人物如：文才、敬文、辛平、趙中書、祝兄等。《少年梁祝》的馬文才是大反派，其他敬文、辛平、趙中書、祝兄等角的安排，都是為了襯托文才的出場。因為本身豐富的學識與良好的家世，讓文才十分自傲；他不見得是真心喜愛英台，卻因為不甘心輸給山伯而懷恨。從一出場就展現他殘忍的個性：操弄兩面的手段，讓山伯信服他，又派殺手追殺；答應英台要救山伯，卻又要同夥重判。為達陷害山伯的目的，用考場弊案妄殺同學；為了對英台逼婚，用她扮裝的理由查封書院。在所有《梁祝》版本中，本劇的馬文才最為邪惡。

《少年梁祝》有不少劇情與角色表現承襲前作，如山伯為女子打抱不平，英

台向師母託媒，十八相送的暗示等，與越劇等戲劇電影雷同。而英台束胸沒綁好，被人闖入，為遮掩胸部而彎腰駝背，邊跑邊脫嫁衣，並且在墓碑之上以鮮血寫下自己名字的情節，則取自 1994 年的電影《梁祝》。

三、2007 年大陸電視劇：《梁山伯與祝英台》

臺灣的兩部電視劇，分別於 2000 年及 2003 年在大陸地區播放⁷，但與「梁祝」傳統文本比較起來，劇情內容增改甚多，有些情節被批評過於冗長。因此，2007 年大陸拍攝的電視劇，便將故事情節回歸到傳統文本上，並考究故事發生的時代背景、人物、制度，以歷史劇的方式，拍攝「梁祝」這一個民間傳說。

（一）創作背景

此劇定位為大型古裝正劇，風格淒艷絕美，宗旨是歌頌愛情。劇本創作改編過程中，研究魏晉時期的社會文化背景，還參考了大量現代梁祝文化專家學者的論文、專著。改編後的《梁祝》保留原有故事的基本情節，同時增加許多新的情節，添加了一些重要和必要的歷史人物，強調故事的時代性。在這幾部電視劇版本中，最接近傳統文本的「梁祝」故事。

配樂上，除了購買《梁祝小提琴協奏曲》音樂版權，並請原創作者何占豪擔任音樂顧問，將音樂重新編曲。

不論是七世版《梁祝》或《少年梁祝》，雖然時代也是發生在東晉，但人物的思想、對白、行動，都具有十足的現代感。而 2007 年版的《梁祝》，強調故事的時代性，穿插了數位東晉的歷史人物，如陶淵明、王凝之、謝道韞等。

此劇的另一項優勢，是實景拍攝。歌仔戲、七世版《梁祝》、《少年梁祝》拍攝地在臺灣，因此只能以攝影搭景來呈現故事的空間，劇情的發展多半侷限在室內，頂多是花園的人工造景或樹叢間。但 2007 年版的《梁祝》，可以看到想像中的江南風光，兩人一同游船，或是陶淵明所居住的桃花林。甚至安排馬文才帶兵，包圍梁山伯任縣令的鄞縣，場面格局拉大，不在只限於屋棚裡拍攝。

⁷ 在臺灣地區，民視播出的七世版《梁祝》，比中視播出的《少年梁祝》早；大陸地區《少年梁祝》的播出時間，與臺灣同年，但七世版《梁祝》比臺灣晚了 4 年才播出，比《少年梁祝》晚，但在討論情節影響，仍是以臺灣播出時間先後順序。

（二）劇情概述

1. 喬裝求學

祝英台假扮新娘，與丫環銀心幫助八哥祝英齊的新娘黃良玉與愛人私奔。逃亡途中在月老廟躲雨，邂逅在此借讀的會稽窮書生梁山伯。在山伯的掩護下，英台躲過家人的追蹤，而對這位憨厚至誠的讀書人留下了深刻印象。英台憑著機智和父親的寵愛，扮成大夫爭取到女扮男裝去杭州讀書的機會。

在曹娥江渡船上，兩人再度相遇；兩人一見如故，十分投緣。同往尼山書院的紈袴子弟王藍田，不滿英台與貧民交往，故意將她推落水中差點暴露女兒身分，幸得梁山伯奮力相救。途中經過梁家，兩人在草橋亭結為異姓金蘭。王藍田在書院牌坊前要眾學子跪拜，被杭州太守之子馬文才連射幾箭，山伯不顧安危解救。在奉獻束脩時，山伯遭朝廷派來的學監陳夫子刁難，被拒絕入學。山伯表示願意以雜役抵不足束脩，得到了山長的讚賞。

2. 書院生活

山伯與英台被安排同宿一個房間，山伯為英台驅趕銀心裝扮的夜梟而一夜未睡，結果上課時打瞌睡被陳夫子罰挑水，後來英台用書牆將二人床鋪從中隔開。山長長女王蘭幫助山伯修補被學子秦京生惡意打破的水缸，對山伯產生好感。英台看到山伯與王蘭親近心生不快，便親自為山伯下廚烙餅，卻不慎將餅散落一地。山伯為英台的情意感動，將餅悉數拾起，含淚吃下。不料突然暈倒，讓四九誤認為英台餅中有毒。

英台仰慕已久的才女謝道韞作為客座教席來書院講學。陳夫子、文才、藍田等人因道韞身為女子而心生鄙視，在學堂上刻意刁難。英台、山伯聯合書院所有女子休工。文才等人為了品狀排名，表面上向道韞賠罪，可暗地卻開始設法算計英台。由於山伯的細心呵護，英台僥倖躲過了一次次暗算，但在一次送道韞回房後，被暗箭所傷。為了阻止英台繼續受害，山伯和文才打賭，願意在蹴鞠場上連接他五球。

山伯盡全力接住了五球，卻因文才深厚的武功內力而吐血暈倒。梁、祝二人彼此關心傷勢，感情不斷深厚。翌日，英台在房內洗澡，道韞得知英台受傷，讓山伯帶她前來探望，令英台險露女子身分。王蘭為英台採藥扭傷了腳，山伯不顧

男女之嫌爲她推拿筋骨，陪她散步活動，英台看到倍感失落。這一幕也被文才看到。道韞帶領衆學子郊野演武，藍田欲置英台於死地，得文才出手相救。山伯看到文才與受傷的英台相攜歸來，誤會是文才傷害了英台。

山伯向王蘭請教醫理，互相把脈時被英台遠遠看見，再次產生誤會。英台無意間聽到陳夫子藉詩訴說對道韞的愛慕。上課時，夫子的情詩被秦京生撿到，而誣賴英台，山伯和文才爲幫英台脫罪，都承認是自己所寫。道韞與英台訴說心事，英台自薦願意替道韞去見她未曾謀面的夫君王凝之。而此時凝之也來到書院，假託山伯代替凝之的表弟前去相親。

文才和藍田懷疑英台的女兒身分，在蹴鞠場上，逼英台脫衣，幸好山伯趕來替英台解圍；又趁英台洗澡時在窗外偷看，英台以四九做了替身。山伯將夫子託他還給凝之的情詩與自己向道韞請教的〈治水方略〉弄錯，讓英台誤會山伯對道韞有意，道韞亦對山伯有所誤解。山伯與英台各懷心事，分別前赴凝之和道韞的訂親之約。道韞點出英台女兒身分的秘密。山伯巧思妙對，得到道韞的叔父、當朝丞相謝安的賞識。訂婚之日，英台的蓋頭和山伯因緊張而變調的聲音使得二人未能察覺對方。

山伯與英台雙雙上品狀排行榜，讓品狀排名被山伯取代的文才心生怨恨。英台覺察自己的心思，想起臨行前與母親約法三章，開始有意躲著山伯。山長派兩名弟子去請五柳先生陶淵明前來講學，英台則選擇文才同往，山伯拜託文才好好照顧英台。方正考評官王卓然來到學院考察，夫子故意安排山伯服侍卓然起居。

英台與文才在桃花林迷路，且盤纏盡失，二人借宿茶販大叔家中。半夜英台發現文才躲入廚櫃中哭泣。英台被大叔一語點醒，決定不再躲避山伯。大叔告訴英台：淵明已逝。山伯在王蘭、王蕙的幫助下，討得極難伺候的卓然歡喜。卓然本來認可山伯的品行學業，在得知山伯是謝安賞識的人之後，因卓然與謝安不合，開始故意爲難山伯。

山伯修補伙夫蘇安不慎打破的水缸，英台來找他，二人和好如初。卓然命山伯必須在次日清晨前將水缸水挑滿，英台與山伯用竹管將後山水源引到書院。卓然又以山伯不是士族子弟爲由欲將其逐出書院。英台當衆頂撞，被卓然降品狀排名爲「下下等」。山伯爲使卓然不再加害英台和祝家，與英台割袍斷義。英台悲憤之下，離開書院，因大雨水沖毀山路，英台摔下懸崖，山伯爲找英台也掉落懸

崖。

二人掉落懸崖後，英台被茶販大叔所救，山伯被他曾幫助過的賣魚女心蓮母女所救。山伯和心蓮順著水流尋找英台，來到大叔的住所。大叔探問山伯對英台的情誼，山伯據實以告。大叔為之感動，高喊英台出來。心蓮暗戀山伯，提出要同去書院幹活，大叔也同往書院。

山長為防卓然、夫子再出惡招，罰二人去後山養馬。卓然為難梁、祝二人，大叔出面謾罵卓然，原來大叔就是五柳先生陶淵明！淵明教書法，要眾學子飲酒，作品篇篇皆佳。卓然得了桃花癩，在山伯盡心照顧下康復，卓然心生感動。文才拾到英台的玫瑰香露，懷疑英台身分。書院傳言英台為女，引起文才不悅，山伯當玩笑聽，四九也為護銀心與眾書僮打了起來。

文才賄賂夫子，重新分配住房，英台無奈與文才同房。半夜，英台假裝做夢，故意對文才亂打亂踢。英台假裝夢遊，打到文才慌忙逃出，被英台打昏，房間分配恢復原狀。

七夕節至，英台謊稱九妹名義送了一個蝴蝶荷包給山伯。英台、銀心偷拜織女時被文才發現，從英台的乞巧盒中知道英台是女兒身。文才看到英台和山伯親密的樣子，十分嫉恨。文才因看不慣馬太守的嘴臉，與父親翻臉，被打一耳光。英台、山伯發現文才躲在馬廄櫃子裡發抖，為救文才山伯被馬踢傷。文才向英台訴說自己兒時悲慘的往事，英台安慰文才。山伯和英台的勸說下，文才與父親合好。心蓮被騙進青樓，英台換回女裝，與山伯潛入搭救。英台與山伯琴舞相合，驚豔四座。文才和夫子追來，山伯與英台躲避，誤入青樓頭牌玉無瑕房內，玉無瑕逼走文才。英台發現玉無瑕是良玉，傷心大罵。山長欲懲戒梁、祝二人到青樓一事，因心蓮向山長道出原委，才免予責罰。

良玉想求得英台諒解，卻被京生當眾打罵，原來京生就是當日良玉委身之人。英齊到書院探望英台，發現英台與山伯同房而大怒。英台向山伯訴說了良玉與英齊的故事，十分自責。英齊看出英台對山伯的感情，禁止兩人來往。英台說出自己喜歡山伯，被山伯和文才聽到，山伯開始躲避英台。山伯以為英台口中的喜歡只是兄弟之情，二人又和好如初。英齊藉酒澆愁，在西湖畫舫中招歌妓，酒醉中發現歌妓正是良玉。

文才故意與山伯親近，用計令山伯對他產生同情，使得山伯拉英台同往桃林

與文才結拜。馬太守為良玉贖身，納為側室。蘇安被心蓮拒絕，誤會山伯與心蓮的關係，怒罵山伯是偽君子。英齊裝滿黃金的箱子被偷，竟在山伯房中發現。山伯用「清水試金」，找出犯人是蘇安。文才以蘇大娘要挾，迫蘇安不能說出幕後指使者。山伯趁無人發現放走蘇安。

英齊知道英台被文才發現女子身分，寫信向娘報告。馬太守為了建宅命手下將心蓮父親墳墓挖掉，心蓮母被打死，心蓮也被馬府官兵侮辱，在蘇安懷中死去。文才到山伯房間放火，英台、山伯先後衝進火場。王蘭在救治二人之時，發現了英台的女兒身，並報告師母。迷戀英台的小蕙無意中聽說英台是女的，大罵英台欺騙了她的感情，揚言要告訴父親，並當眾揭穿英台身分。

師母便將祝母的家書錦盒交給了英台，竟是一條白綾和「速回」的字條。英台只得與山伯告別，山伯反勸英台以孝為重。

銀心提醒英台以詩告訴山伯，銀心卻送錯給文才，讓文才誤以為英台對己有意。山伯深夜為英台烙餅，英台路過，麵粉留言。師母看出英台心意，提出幫英台作媒，卻被文才書僮馬統偷聽到。臨行前，山長讚頌英台中「不讓鬚眉」。

3. 返鄉求親

相送途中，英台借蝴蝶、白鵝等沿途景物，向山伯暗喻自己為女，願與山伯同結白頭，無奈山伯不解風情。英台只得謊稱家有九妹，願意做媒許配給山伯，並約百日之內來祝莊。夜晚，英台和山伯躲雨借住農舍，換上農家兒子和兒媳婦的結婚禮服，二人玩起了扮家家酒。

為阻止師母作媒，文才用計讓師母離開書院。朝廷下詔，授山伯為鄆縣縣令，文才故意拿出英台錯給自己的情詩給山伯看：

吾宜速歸宿
 乃爾連理枝
 紅室雙燭照
 妝家伴隨之⁸

由於四九誤讀，發現是首藏頭詩，點明英台「吾乃紅妝」的意思。山伯誤以為英台要嫁文才，幸好梁母看出詩亦藏尾：「宿枝照之」（山伯表字照之）。山伯

⁸ 引自《梁山伯與祝英台》DVD 第三十一集。

終於明白英台的心事，便與四九前去見英台。此時，文才邀父親馬太守到祝家搶先提親。祝母以門第懸殊，否決了與梁家的婚事。爲了女兒的終身幸福，祝父與英台的幾位哥哥阻撓了馬太守和文才。祝母爲了挫馬太守銳氣，沒有當場應允馬家婚事。英台、山伯樓臺相會，英台男裝打扮，讓山伯以爲自己誤解了英台的詩句。英台看到山伯的態度，一度以爲山伯不喜歡自己。後來得知師母還未將玉佩交給山伯，便換回女裝。英台帶山伯來到初次見面的月老廟，山伯才知當日的新娘正是英台！二人在月老面前海誓山盟，英台約山伯早日前來提親。

山伯與四九來到鄆縣，爲解決饑荒，用縣內微薄的存金向祝家買得超出金錢好幾倍的糧食。文才也官封五品，奉旨平亂，立下大功。英台隻身往馬家拒婚，不料與馬太守的一番妙對，卻讓馬家父子更加欣賞她的才學與膽識。英台發現母親將山伯的書信全部扣下，正在焚毀，不顧疼痛搶救出部分書信。

文才藉調查鄆縣哄搶軍糧事件之機，欲將山伯置於死地。他的殘暴，卻激起了民憤，百姓們將官兵趕出了城外。文才瘋狂攻城，英台擔心山伯情況，私自離家前去軍營，卻被文才手下所俘。卓然爲感山伯救命之恩，假裝以英台爲人質去換山伯，救英台脫困。山伯爲保護兩人身中二箭。

文才揚言屠城，山伯打算用自己的性命，換取全城百姓的安全。此時城牆內外，鼠疫橫行。山伯用王蘭留給他的醫書，治好了巨伯與夫子，和城中百姓。文才卻下令將染上鼠疫的士兵燒死，士兵喪失鬥志。山伯將藥投射到馬家軍營，士兵感激山伯的救命之恩，不再與他爲敵。朝廷特別嘉獎山伯治疫有功，二人對未來充滿美好嚮往。

文才命人假扮山賊闖入祝家莊，再假意出手相救，得到祝家的感激。祝家宴請文才父子以謝救命之恩，山伯卻在此時來拜見，被祝母當衆對他明嘲暗諷，且當場答應馬家提親。祝母佩服山伯在治水上的學問，但談及朝廷的「土斷政策」，又令祝母不悅。馬家回請祝家父子，英齊卻在馬府遇到良玉。

當山伯正爲「無媒無訂」而煩惱，師母竟然拿著英台所託的雌蝶玉佩出現。山伯與師母前來提親，祝母跪求山伯，爲了英台與祝家，主動離開英台。山伯留下雌蝶玉佩離開。心蓮因妒忌英台，慫恿成爲山賊首領的蘇安去搶奪祝家莊。山伯布兵守城，文才亦帶兵守護祝家莊。平亂中，英齊被心蓮設計身中數刀，夫子爲救道韞而亡。山伯勸蘇安停手，但蘇安不願違逆心蓮的意思，蘇母眼見兒子執

迷不悟，道出心蓮利用他的事實。英台擔心山伯安危而逃出家門，卻碰到心蓮。心蓮逼英台離開山伯，英台寧死不從，心蓮將英台裝入布袋，扔入江中。山伯趕到，救起英台，二人相擁而泣。

山伯以德退敵的事，讓祝母終於默許了兩人的婚事。山伯答應英台，治好水患之時，就是二人成親之日。大嫂聞聽祝父要以千畝良田和五百佃戶，作為英台的陪嫁，暗中向馬家報信。文才請父親及上虞縣令到祝家強行下聘，並以「土斷政策」威脅，要讓祝家傾家蕩產。祝母只能無奈答應。英齊重傷不治，更讓祝家沈浸在一片悲涼的氣氛中。為了祝家莊，英台答應聽從母命。山伯興沖沖趕來，卻從銀心口中得知，英台已許馬家！山伯怒斥英台毀婚，英台只能說出原委。山伯因絕望而吐血，為了母親，他強撐身體。當聽到文才與英台婚期已定時，又噴出鮮血。山伯看著四九帶回的紅綾，上面用血寫著：

此生分離，此情不渝！生不同衾，死當同穴！⁹

山伯擔心自己若不幸病死，英台也會殉死，因此極力想要活下去，但已回天無術。獨自來到河堤的桃花林，帶著對英台的思念死去。

4. 蝴蝶意象

大婚之日，英台與文才約法三章，要去祭拜山伯墳墓，但文才不守承諾，暗中改為水路。船行至九龍墟，瞬間狂風大作，閃電雷鳴，船自動往岸上靠。英台奔至墳前，用鮮血在山伯的墓碑上寫上自己的名字，向天明志：

天地作證，今日我祝英台在此嫁給梁山伯為妻。即便化為穿花蛺

蝶，也將永遠相隨，雙飛花間，永生永世，再不分離。¹⁰

文才率人趕來，卻被落雷阻礙，一道雷打中墳墓裂開，山伯的身影出現，英台隨山伯而去。原本還是枯枝的桃花，瞬間綻放，墳墓上兩隻蝴蝶盤旋起舞，飛向天際。

⁹ 引自《梁山伯與祝英台》DVD 第四十一集。

¹⁰ 引自《梁山伯與祝英台》DVD 第四十一集。

（三）主題與人物形象

本劇因特別強調「古裝正劇」，情節上沒有像七世版或《少年梁祝》，添加「父仇」的因素以增加梁、祝間的衝突性，或「懷孕」影響英台的形象。只在主要情節上，增加主角與其他配角的互動。

劇中人物關係主要是以山伯、英台、文才的三角關係，為戲劇的主軸，而往外延伸。所延伸的三角關係有三支：一、山伯、王蘭、巨伯，巨伯喜歡王蘭，王蘭本來喜歡山伯，後來被巨伯打動；二、山伯、英台、心蓮，心蓮暗戀山伯，因而忌妒英台；三、山伯、心蓮、蘇安，蘇安喜歡心蓮，心蓮卻喜歡山伯，因此利用了蘇安。延伸關係中，主要是以梁山伯為中心，但王蘭未曾對山伯表明，只有心蓮對梁、祝感情稍有影響。還有一條屬於配角的：英齊、良玉、馬太守，英齊喜歡良玉，但未婚妻良玉被他人所拐，後良玉淪落風塵，被馬太守贖身納為妾。英齊和馬太守又因為英台的事而敵對。

故事人物的形象上，祝英台聰明、勇敢、有見地，因為情同姊妹的良玉另有心上人，認為八哥的婚姻不會幸福，而幫良玉計畫逃亡：自己扮成新娘，銀心扮成良玉，以擾亂追兵耳目。被迫與文才同房時，藉著裝病、夢遊，讓文才挨了一棍。追求婚姻自主，但仍謹守女子的本份與對母親的誓約，不敢對山伯表明，而用藏頭尾的詩，沿途景物來暗示，或託師母作媒。即使在農舍與山伯抱著同眠，也沒有做出踰矩的行為。

本劇除了表現梁山伯憨厚、樸實、善良、孝順的本質，更凸顯他在學識與政壇上的表現。山伯假扮凝之去相親，連宰相謝安也為他的回答所讚賞；還在書院讀書，就能展現大志在〈治水方略〉上。雖然山伯只是一個小縣令，但他處處為百姓著想，甚至為了飢餓的百姓，對抗朝廷所派的軍隊；見到鼠疫流行，也投藥給敵方士兵；賊寇作亂，為減少百姓流血，親身赴賊窟與首領蘇安對談。

馬文才原本也是有理想的書生，因為母親寂寞死去，他不喜歡父親為了攀炎附貴的嘴臉；本來看不起品階低下的山伯，但受到他人格的吸引，若不是同時愛上英台，或許能成為朋友。看到不可一世的文才，居然也會因害怕而躲在櫃子裡。後來為了得到英台的心，性格才逐步轉變，運用政治上的權力，變成他原本抗拒的「攀炎附貴」。劇中特別安排梁山伯與馬文才兩人，一文一武，同樣是有才氣的男子，讓三人的互動更具張力。

劇中也添加了一些新角色。山長的兩個女兒王蘭、王蕙，雖然對山伯、英台的感情都沒獲得回應，但不改自己的本質。心蓮與蘇安原本都是個性單純的人，但因為忌妒而作出傷害他人的事。蘇安因為心蓮的誤導，誤會山伯是個偽君子，被文才利用陷害山伯，最終還成了賊寇首領，率人攻城。幸好山伯與蘇大娘的規勸下，恢復本性。心蓮雖出身低微，但個性上有傲氣，不甘心只能嫁給蘇安這種長工，主動爭取山伯的目光。也因為忌妒，煽動蘇安攻城，利用英齊同情心刺殺他，欲將英台丟入河中溺死。

本劇另一項特色，加入了歷史人物，如：謝道韞、王凝之、陶淵明、謝安。劇中設定謝道韞跟陶淵明來到尼山書院，當客座教師。道韞是東晉時期的才女，因「未若柳絮因風起」而成名；「孫恩之亂」時，更展現她臨危不亂，拿刀抗敵的氣度，因此劇中的道韞到書院指導經典、棋藝、武術，應接近全方位的老師了。陶淵明為後人歌誦的，就是他「不為五斗米折腰」而歸隱的節操。在劇中，淵明住在一小片桃花林裡，封號為五柳先生，將他的兩部作品〈五柳先生傳〉及〈桃花源記〉的描述，化身成劇中人物的形象。英台與淵明第一次碰面時，他不願回到塵世間，寧可隱居在僻靜的桃花林；第二次受到英台與山伯情誼的感動，才決定到書院教書。他的教學方式也很特別，要學生「酒後」作畫，因為酒醉了，才能敞開心胸。

四、小結

三部電視劇的主要架構仍是英台男裝求學到殉情化蝶，但中間的情節卻有不少差異。以下將三部電視劇的綱要，作一比較：

表三：梁祝電視劇比較簡表

劇名 情節	1999 年電視劇 《七世夫妻— 梁山伯與祝英台》	2000 年電視劇 《新梁山伯與祝英台》 （《少年梁祝》）	2007 年電視劇 《梁山伯與祝英台》
總 集數	46 集	40 集	41 集
喬 裝 集 數	1-4 集（4 集）	1-2 集（2 集）	1-2 集（2 集）

求學	原因	英台拒絕馬家婚事，而要求女扮男裝到書院讀書，並以金玉子為誓。	祝兄被書院逐回，英台以計扮郎中，讓父親答應她女扮男裝去求學。	英台想去杭城讀書，扮成大夫，獲得祝母同意。
	相遇	英台與文才比試，山伯為文才作弊，對英台驚為天人，畫成畫像，被扮男裝的英台發現。	英台遇到山伯，言談中互有好感，插柳為香，結為兄弟。	英台在月老廟躲雨，邂逅山伯。在曹娥江渡船上，再度相遇，於草橋亭結為異姓金蘭
書院生活	集數	5-17 集 (13 集)	2-19 集 (18 集)	3-29 集 (27 集)
	相處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 英台燒掉山伯住處，留他同宿。 2. 山伯蒙冤，英台幫忙找證據。 3. 馬、梁、祝結拜。 4. 以九妹身分與山伯會面。 5. 玉雲愛慕文才。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 山伯幫忙英台抄寫一同受罰。 2. 英台昏倒，山伯用體溫為她驅寒。 3. 幫助秉章與如意。 4. 英台救治傷重昏迷的山伯。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 夜宿同一個房間。 2. 為對方烙餅。 3. 山伯阻擋同學對英台的傷害。 4. 英台為山伯降品狀，山伯為英台求情。 5. 山伯為找英台也掉落懸崖。 6. 一起潛入青樓救人。 7. 衝進火場。
	發現女兒身	<ol style="list-style-type: none"> 1. 英台房搜出女衣。 2. 梁母發現英台身上香味及耳環痕。 3. 澡堂驗身。 4. 銀心掩飾英台，自曝身分。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 書院發現月事包。 2. 英台扮回女裝。 3. 英台觀音扮相。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 脫衣驗身。 2. 文才拾到英台的玫瑰香露。 3. 英台的乞巧盒。
	許親	在破廟中，英台與山伯拜堂成親。	師母因英台觀音扮相，發現她的女兒身。英台以青絲與發簪託師母為媒。	因火場受傷，師母發現英台的女兒身。英台以雌蝶玉配託師母為媒。誤交文才的藏頭尾詩。
	返鄉	集數	17-45 集 (29 集)	19-39 集 (21 集)
求親	十八相送	英台以九妹失蹤為由，騙山伯跟她一起下山，半途告知自己的身分。	途中英台多次暗示，但山伯仍不解，最後英台以「九妹」相許。	途中英台多次暗示，但山伯仍不解，最後英台以「九妹」相許。兩人在農舍扮婚禮。

馬家逼婚	1. 查封祝家店舖。 2. 誣陷祝家私造官銀。 3. 查封書院。 4. 推山伯落崖。 5. 與王爺同謀，告訴山伯祝父為殺復仇人。 6. 查封祝家所有財產。	1. 多次派殺手、官兵追捕兩人。 2. 誣陷山伯幫助作弊。 3. 山伯受馬太守牽制不能辦案。 4. 查封書院。 5. 迫山伯承認貪瀆罪狀。 6. 查封祝家所有財產。 7. 硬押山伯寫下休書。	兩次提親不被祝家允許，文才得知祝母默許梁家婚事，請父親及上虞縣令到祝家強行下聘，並以「土斷政策」威脅，要讓祝家傾家蕩產。
	略 ¹¹	略	兩人兩次樓臺相會。第一次，英台表明自己的女兒身；第二次，山伯知道英台另配馬家，悲憤吐血，不治身亡。
蝴蝶意象	46 集（1 集）	40 集（1 集）	41 集（1 集）
	英台出嫁途中，狂風阻礙花轎前進。英台脫去嫁衣祭拜山伯，並在墓碑之上以鮮血寫下自己的名字。雷劈開墳墓，英台入墓合葬。	出嫁途中，英台脫下嫁衣，露出白衣素服祭拜山伯，並在墓碑之上以鮮血寫下自己的名字。霎時天搖地動，墳墓裂開，山伯靈魂現身，英台撲向墓中合葬。	船行至九龍墟，瞬間狂風大作，閃電雷鳴，船自動往岸上靠。英台奔至墳前，用鮮血在山伯的墓碑上寫上自己的名字，向天明志。雷劈開墳墓，山伯靈魂現身，英台隨之而去。
	兩人的靈魂升上天，化為蝴蝶。	一雙蝴蝶自墳中翩翩飛出，兩人靈魂於彩虹上相見，賜封天官。	原本還是枯枝的桃花，瞬間綻放，墳墓上兩隻蝴蝶盤旋起舞，飛向天際。

這三部電視劇的集數多，總播出時間長，比起電影多了幾十倍的時間。因此，在劇情上會用較多的細節與人物來表現。著重的情節不同，呈現出不同的風格。以所分的四個區塊來說，「梁祝」故事的主體，在英台女扮男裝求學，到書院而

¹¹ 《七世夫妻—梁山伯與祝英台》與《少年梁祝》兩齣，沒有「樓臺會」的情節安排。七世版英台已在相送途中告知自己是女兒身；《少年梁祝》則是山伯高中後，由梁母陪同前來提親，認出祝父是山伯的殺復仇人，拂袖而去。

與山伯相識、相戀；為追求婚姻自主，不惜反抗父親、反抗封建制度。英台喬裝前的生活，並不是觀眾注意的重點；山伯、英台雙雙殉情後，梁家、祝家、馬家的反應又如何，也不是觀眾關心的部分。因此，劇本所能想像、延伸的段落，就在「書院生活」跟「返鄉求親」兩個段落了。從上列表中，可看出七世版與《少年梁祝》以英台返鄉後情節所佔的集數最多；而 2007 年《梁祝》則著重主角們在書院的生活。

英台在書院裡，必須小心避免自己的身分被拆穿。七世版《梁祝》裡英台曾與文才訂過親，且文才追著英台來到書院，因此知道英台是女子。每次英台身分將被揭穿時，文才就會挺身解決：見英台貼身衣物被搜出，謊稱是自己的未婚妻來找；所有學子要到澡堂脫衣驗身，他乾脆放火燒掉澡堂。在此，文才是英台的保護者。《少年梁祝》中，文才聽了祝兄的描述，來到書院，他知道英台的身分，但英台不知道這件事，因此文才常試探英台，以吸引她的注意。2007 年《梁祝》，文才不知道英台身分，但他看出端倪，想戳破英台的偽裝以證實自己的猜測，這裡，英台的保護者是山伯。

求學期間，英台都曾換上女裝，被山伯看見。七世版《梁祝》英台一方面扮演八哥，一方面又恢復九妹身分。英台扮女裝的目的，就是要與山伯會面。《少年梁祝》英台女裝模樣被山伯看到，假託是在玩遊戲；她沒有預期要讓山伯看見。2007 年《梁祝》英台兩次換回女裝：一次幫道蘊相親，因頭蓋面紗沒被山伯看見；一次為潛入青樓救人，與山伯共同策劃。

三部電視劇，書院的師長都有女兒，而且都愛上其中一位主角：七世版《梁祝》院仕小姐喜歡文才，文才對她無意，但後來因父命娶她；《少年梁祝》夫子女兒愛上英台，2007 年《梁祝》山長的兩個女兒，姊姊喜歡山伯，妹妹喜歡英台；喜歡上英台的女子，後來都成了好姊妹。

書院生活是 2007 年《梁祝》特色，劇中出現的老師不只一位，還有知名的文人來當客座教師，老師們的專長、特色不同，學生學習的項目也就變得多樣化：聖賢經典、圍棋、狩獵、畫圖，還有考評官來為學生訂品狀。但七世版與《少年梁祝》在課堂上的情節不多，反而是課後角色們的互動，甚至有對簿公堂的劇情，突顯不出英台不顧一切，女扮男裝來書院的目的。

三部電視劇都有山伯謀官的設定。2007 年《梁祝》山伯是受到丞相推薦，

受皇令下召成爲縣令；七世版與《少年梁祝》都是山伯參加科舉，考秀才、考狀元。但七世版《梁祝》中，山伯歷經死劫，終於考上狀元，卻陷在愛情的糾葛之中；《少年梁祝》山伯成爲縣令，卻追查私人案件。2007年《梁祝》，山伯一上任，心中想的就是如何解決百姓的飢荒，與英台約定婚期在治好水患之後，較符合傳統文本「清官」的形象。

另外，七世版與《少年梁祝》在梁家與祝家間，加上了「殺父」的衝突。山伯跟英台在家世上，本來就有很大的差距，再多個殺父的仇恨，兩家不只地位懸殊，甚至是對立的仇家。因此，兩人要跨越階級的落差，還要克服血債的陰影。兩齣便將劇情重心，放在兩人如何以堅定的感情，化解梁家與祝家的距離，也讓梁、祝兩人提前成爲夫妻。

第二節 人物的新創與地區特色

歸納第四章及第五章的論述，可以將「梁祝」故事人物，於現代視覺文化中形象的新創，分為兩類，一為「傳統核心人物」，包含人物主配角地位的升降，與正負面形象的轉變；另一類為傳統文本未出現的「新增人物」，又可細分為另創的人物，或取自歷史人物，這些角色對劇情具有影響力，代表的「梁祝」故事的時代背景或核心人物的心理。

此外，觀察「梁祝」的視覺影像，除了動畫屬於臺灣與香港聯合製作，且表現型態與其他真人演出的影像相距甚遠，另作討論；可將剩下的九部電影、電視劇以創作區域劃分作三區：臺灣、大陸及香港。試著就三地對「梁祝」故事的不同詮釋，找出各地區影視文化的特色。

一、人物的新創

(一) 傳統核心人物

1. 梁山伯與祝英台

戲曲電影中，祝英台是一個聰慧、好學的千金小姐，她羨慕男孩子可以外出求學，有一群志同道合的學友相為伴；她也想要跟那些書生一樣，到書院去讀書。但現實的社會規範是「女子不許出閨房」，因此英台扮成算命仙、扮成郎中，以男裝打扮未被父母識破，獲得求學的機會。因英台遵守著父命及社會禮教，讓她雖然私自與山伯訂親，仍是請師母為媒，以「兄長」的身分許婚。

因此在「梁祝」重新搬上舞臺的時候，讓英台變得頑皮、不拘禮教，帶點男孩子氣。她會爬上屋頂、偷溜出去玩、跟同學打架、舞刀弄劍，甚至比男孩子還粗魯。在婚姻上，主導性更強烈，不只許婚，還會跟山伯玩拜堂的遊戲，甚至直接獻吻，以身相許。

梁山伯以文弱書生的形象出現，他沒有顯著的個性，沒有積極的行動，甚至「不及賢弟才」。對於英台的許婚，馬家的搶親，都是消極的接受，眼見婚姻不成，將悲憤堆積在心中，承受不住就吐血。唯一的優點，大概就是他對英台奇特

想法的包容與關懷。後來的山伯會替英台頂罪，主動保護英台，成為英台的保護者。他不是一個「呆頭鵝」，當他發現英台的喬裝，會讓她不受到文才騷擾。山伯的才能讓他成了大師兄、縣令，成為一個受百姓們愛戴的領導者。

在「梁祝」故事中，原本就以英台為主線¹²，因此英台是聰明、積極的；而山伯是樸質、消極的。以客觀條件來說，英台的家世、才智、行動，都比山伯更好，兩人朝夕相處，山伯對英台的任性包容、病中關懷與對女性的尊重，讓英台認定了山伯。而 1994 年《梁祝》的山伯比英台用功，由他來督促英台功課；2008 年《武俠梁祝》更賦予仲山指導的位置。2007 年的《梁祝》兩人還有詩句的對試，山伯在才能學識上不比英台差。在知道英台另許馬家，提議私奔。山伯考取功名成為縣令，拉近兩人背景上的差距。梁山伯、祝英台角色的形貌，逐漸成了平衡的狀態。

2. 馬文才

馬文才原本只是個名字，他代表媒妁之言、父母之命的婚姻。因此在歷來「梁祝」故事中，他破壞了梁、祝的婚姻，成為第三者，是自大、好色、不學無術的紈袴子弟，在戲曲影像中，常以丑角來詮釋。1994 年《梁祝新傳》、1999 年七世版《梁祝》、2003 年動畫等，文才的戲份增加，由配角被提升為第三順位主角，文才的形象也從丑角變成癡情男子。

文才家世顯赫，如果再加上才學出眾的條件，更容易自傲，因此他看不起出生貧門的山伯。在文才的觀念裡，他的各方條件不比山伯差，應該是英台所選擇的對象。當他發現英台選擇山伯，或是如《武俠梁祝》中，青梅竹馬的言之只當他是哥哥，他就會由愛生恨，忌妒山伯、也怨英台的他，開始想辦法拆散兩人、陷害山伯。在書院的時候，文才比山伯更機伶，他看出英台是女兒身，不斷想辦法去戳破她的偽裝，這卻是英台極力隱藏的禁忌。對英台來說，一個是不解風情，但能讓自己繼續待在書院；另一個卻是成天想拆穿自己的身分。因此，文才條件再好，也只是實現英台願望的阻礙。

3. 母性角色

母性角色指祝母、梁母、師母。戲曲電影中，梁母、師母都是在家相父教子

¹² 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。

的傳統慈愛的女性形象。祝母會心疼女兒爲了讀書不吃不喝，見英台爲了山伯的死而終日以淚洗面，心軟懇求祝父順女兒的心。除了越劇電影，梁母身爲寡母，對獨生子爲情所傷，臥病在床，極力安慰。師母是書院裡母性的角色，因爲她接觸的人（學生）比祝母、梁母都多，眼界比兩位母親廣；同時，梁、祝二人她都認識，對他們的個性都了解，因此當英台求師母做媒時，她是樂見其成。

但在 1994 年《梁祝》，以及 1999 年、2000 年、2007 年的三部電視劇裡，祝母及梁母不是只有慈愛的形象。祝母是祝父在外的後盾，她掌握了家中的一切事情，讓丈夫能專注在工作上。在 1994 年《梁祝》是祝母命英台女扮男裝去讀書，以家世背景嘲諷山伯，主動向山伯要訣別書。2007 年《梁祝》是祝母主掌家庭內的秩序，英台想去讀書要經過她同意，山伯向祝家提親要獲得她的認可。祝母都是家中嚴格的角色。1999 年與 2000 年兩部電視劇中，梁母身爲寡母，又背負著殺夫的仇恨，因此對唯一的兒子期望很高。爲了籌措學費不惜賣掉長髮或傳家簪子；知道山伯愛上祝家女兒，擔心他受傷而極力反對。母親是作爲家庭中的精神指標。

師母在新拍的「梁祝」影像中，也賦予新的形象。1994 年《梁祝》裡院仕夫人不只是個文弱的女子，還會與學生一起踢球。1999 年七世版《梁祝》，院仕夫人創立書院，「證明女人不一定要有男人，才有辦法活下去。」¹³2007 年《梁祝》裡的師母也曾像英台女扮男裝，以對景聯句打敗數千男子。師母在書院中，不只是輔佐老師，照顧學生生活起居，也能身懷奇才。

（二）新增人物的加入

1. 新增角色

「梁祝」故事中，幫助梁、祝的人物角色，原來就有師母、四九、銀心。但四九、銀心只是書僮、丫環，在當時注重社會地位的情況下，根本沒有力量來協助梁、祝二人；而師母雖然身爲長輩，但她能幫助二人的範圍是在書院中，當梁、祝回到家庭後，即使師母陪同山伯上門提親，英台的婚事仍是要視祝父、祝母是否同意。

綜觀所有「梁祝」影像中，新增的正面角色如：1994 年《梁祝》的大師，

¹³ 引自《新梁山伯與祝英台》DVD 第二十二集。

1994年《梁祝新傳》的仙姑，1999年七世版的郡主月鳳，2000年《少年梁祝》的丁香、路秉章，2007年《梁祝》英台的八哥，都是成全梁、祝兩人感情圓滿的助力。

新增角色當然也有些負面人物：1999年七世版的玉雲、王爺，2000年《少年梁祝》的趙中書，2007年《梁祝》的藍玉田、心蓮。比較兩方的地位與權力，1994年《梁祝》大師是「站在門外」的旁觀者，他無法改變門內人的想法、行動，只能靜待門內人自己領會；七世版的郡主月鳳全心想促成梁、祝，但她比不上王爺的勢力；《少年梁祝》的丁香是個平民女子，雖路秉章成爲大將軍，在政治勢力上或能跟趙中書、馬太守相抗衡，但他出現的時機太晚，只能懲戒馬文才，而救不了梁、祝；2007年《梁祝》英台的八哥，掌握阻止英台嫁入馬家的消息，卻在尙未吐露前身亡。大概只有《梁祝新傳》的仙姑才能有反轉悲劇的能力，因此是唯一讓梁、祝團圓的「梁祝」影片。

2. 歷史人物

劇情中，加入真實歷史人物是2007年《梁祝》的特色，劇中最主要的兩個歷史人物：謝道韞與陶淵明。除了兩人的朝代，與「梁祝」故事公認的時代相近，劇中也運用謝、陶的形象，來突顯梁、祝理想。

關於謝道韞的生平，《世說新語·言語》有這樣一則故事：

謝太傅寒雪日內集，與兒女講論文義。俄而雪驟，公欣然曰：「白雪紛紛何所似？」兄子胡兒曰：「撒鹽空中差可擬。」兄女曰：「未若柳絮因風起。」公大笑樂。即公大兄無奕女，左將軍王凝之妻也。

14

謝太傅就是謝安。有次，謝安看見窗外大雪紛飛，問子姪們用什麼來比喻下雪？謝道韞的堂哥以「撒鹽空中」比喻，卻不如謝道韞的「柳絮因風起」來的高妙，後世也就以「咏絮才」來稱贊有文才的女子。兩相比較下，可看出謝道韞的才思過人。但謝道韞不只有才，也有過人的勇氣。《晉書·列傳》第六十六：

及遭孫恩之難，舉厝自若，既聞夫及諸子已為賊所害，方命婢肩輿

¹⁴ 引自楊勇，《世說新語校箋》（臺北市：正文書局有限公司，2005年），頁113。

抽刃出門。亂兵稍至，手殺數人，乃被虜。¹⁵

孫恩之難時，即使丈夫及幾個孩子都被殺害，謝道韞拿起武器，抵禦賊寇。因此在 2007 年《梁祝》裡，被塑造成一個能文能武的女老師。正是同樣身為女子的英台所追求的典範。

劇中的陶淵明，又稱「五柳先生」，應取自於陶潛〈五柳先生傳〉：

先生不知何許人也，亦不詳其姓字，宅邊有五柳樹，因以為號焉。閑靜少言，不慕榮利。好讀書，不求甚解；每有會意，欣然忘食。性嗜酒，家貧不能恆得。親舊知其如此，或置酒招之，造飲輒盡，期在必醉；既醉而退，曾不吝情去留。環堵蕭然，不蔽風日；短褐穿結，簞瓢屢空，晏如也。嘗著文章自娛，頗示己志。忘懷得失，以此自終。¹⁶

陶淵明不羨慕榮華利祿，讀書重視領悟，而不拘泥字句；愛喝酒，雖然衣食常不足，房子也遮蔽不了，但他仍是安然自得。雖然物質生活貧乏，但房子四周卻是一大片的桃花林。英台與淵明第一次碰面時，他不願回到塵世間，寧可隱居在僻靜的桃花林，不願說出自己的名字，更謊稱陶淵明已死。教學生作畫，要大家喝酒，略帶醉意後，敞開心胸，果然畫出不少佳作。英台書院種桃花，希望書院也能成為另一個桃花林。英台羨慕陶淵明的生活方式，脫離塵世的藩籬；書院對她而言，就是一個脫離社會規範、家庭束縛的桃花林。

二、現代梁祝故事的地區特色

第四、五章探討的十部「梁祝」電影、電視劇，除了 2003 年《蝴蝶夢—梁山伯與祝英台》是以動畫呈現，與其他影片的表現方式差異較大外；其餘九部依照拍攝團隊、導演或所屬地區，分別為臺灣、大陸、香港三個區域。以下再試著以「梁祝」影片歸納現代「梁祝」故事的地區特色。

¹⁵ 引自（唐）房玄齡等撰，《晉書·列傳》（北京市：中華書局，出版年不詳），頁 2516。

¹⁶ 引自（晉）陶潛，〈五柳先生傳〉，《新譯陶淵明集》（臺北市：三民書局，2002 年），頁 361-364。

（一）臺灣地區：繁雜的人物關係

屬於臺灣地區的「梁祝」影片，分別是 1983 年楊麗花歌仔戲、1999 年七世版《梁祝》、2000 年《少年梁祝》三部電視劇。歌仔戲為臺灣最具代表性的傳統戲曲，而楊麗花版《梁祝》在劇中人物上，雖比前作《梁祝》越劇及黃梅調電影多了兄嫂、媒人角色，但仍是「梁祝」故事裡的傳統人物。而 1999 年後，分別由民視拍攝的《七世夫妻—梁山伯與祝英台》與中視拍攝的《少年梁祝》，播放集數長，且為了能夠吸引觀眾收看，提高收視率，增加了故事情節的曲折度與人物關係。

以七世版為例，山伯與英台相戀，兩家卻有殺父之恨，梁、祝二人既是戀人又是仇人；而山伯和文才除了與英台的三角關係，卻又分別與郡主月鳳、仕院小姐玉雲牽扯出新的三角關係。甚至連祝父、祝母、梁母、馬太守、院仕夫人等，上一代的角色，也都有愛恨情感的關係。在人物關係上也有轉變：玉雲原與英台的姊妹之情，後因愛生恨而下毒陷害；英台本積極追求與山伯結為連理的機會，卻在誤會解開後，極力與山伯劃清界線。《少年梁祝》路秉章一角，在前十集屬要角，而後情節安排他離去，卻又突然在最後幾集出現，懲戒了作惡多端的文才，人物的再現身略顯突兀。

人物關係的複雜，與角色安排突兀，或許與臺灣電視劇，邊播放邊拍攝的方式有關¹⁷。為了順應收視率或觀眾反應，編劇隨著調整劇情的走向，容易出現劇中人物突然出現或消失，或前後形象、主配角地位落差的現象。

（二）大陸地區：歷史劇的呈現

大陸地區包含兩部電影：1953 年越劇《梁祝》、1994 年《梁祝新傳》及電視劇：2007 年《梁祝》。《梁祝》越劇電影是中國所拍攝的第一部彩色影片，而 1994 年《梁祝新傳》模仿傳統戲曲形式，嘗試以當時的流行歌曲代替對白融入電影中，屬實驗性質的影片。

近年來，幾部在臺灣播映的大陸劇，如《大宅門》、《乾隆王朝》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》、《寶蓮燈》、《喬家大院》、《封神榜》等，不論是歷史紀錄或是神話小說，對其時代背景、衣飾用品都十分考究，而 2007 年的電視劇《梁山伯與祝英台》

¹⁷ 參考維基百科，〈民間全民電視公司〉，<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E8%A6%96>（2009 年 6 月 27 日）。

也是以歷史劇的方式呈現。劇中加入了歷史人物謝道韞、王凝之、陶淵明、謝安等，也出現了「品狀排行」、「土斷政策」等當時的社會制度，雖然人物及制度並非同一時期，但都在晉到南北朝，與錢南揚根據方志等文獻記載，對梁、祝人物朝代的推論相符。

因此，2007年《梁祝》電視劇，不論在人物形象或情節的設計上，注重能深刻反映吳越文化的特徵¹⁸。王卓然與謝安為仇，將謝安欣賞的山伯降品狀；家境貧寒的山伯，能夠靠謝安的推薦與品狀排名，而受召為鄞縣縣令；祝母因朝廷急欲推行「土斷政策」，而想以英台與馬家聯姻，獲得後盾等，都是在當時的環境下，才可能發生的行動。雖然2007年《梁祝》電視劇編輯是臺灣人¹⁹，但它跳脫臺灣電視劇的樣貌，回歸歷史劇的呈現，正是大陸劇與臺灣劇間的差異。

（三）香港地區：導演個人特色濃厚

香港拍攝的「梁祝」電影：1963年黃梅調《梁祝》、1994年《梁祝》、2008年《武俠梁祝》，三部各具特色，此與導演個人對「梁祝」故事的觀感，有極大影響。

香港邵氏公司自1957年《天仙配》開始，製作一系列黃梅調電影。1963年黃梅調《梁祝》的導演李翰祥，其作品中以宮闈片、歷史片聞名。而《梁祝》在美術方面的講究與色彩的協調，服裝、道劇、佈景都非常講究，跟李翰祥與副導演胡金銓都是美術的背景有很大關係，以現在的眼光來看，仍優於現在許多砸下大成本製作的古裝電視劇。²⁰

1994年《梁祝》導演徐克，不斷以懷舊式的電影文本，書寫著溝通過去和現在語言。電影中出神入化的剪接技巧、對女性角色的倚重以及對諸多類型片風格混用的熟練掌握，受到各界的好評。²¹因導演擅長拍攝女性的形象，在《梁祝》中也幾乎是由女性主導劇情的推動，特別是祝母，她命令英台女扮男裝讀書，以言語讓山伯知難而退，親赴梁家求訣別書。

¹⁸ 參考梁山伯與祝英台官網，〈新《梁祝》拒絕八卦戲說 以「古裝正劇」為定位〉，<http://ent.sina.com.cn/v/m/2006-08-08/10241190939.html>（2009年6月27日）。

¹⁹ 參考英俊的 Blog，http://blog.sina.com.cn/s/indexlist_1295908785_3.html（2009年6月27日）。

²⁰ 參考謝敏私部落，〈無心插柳柳成蔭之梁山伯與祝英台〉，<http://blog.nownews.com/ahming/textview.php?file=253163>（2009年6月27日）。

²¹ 參考中國武俠文化網，〈徐克〉，http://edu.ocac.gov.tw/culture/chinese/cul_kungfu/c/4147.htm（2009年6月26日）。

2008 年《武俠梁祝》導演馬楚成，他的作品強調四大絕招：動作、喜劇、煽情、偶像。²²在他成爲導演前，擔任攝影師，因此動作影片都由偶像明星來主演，希望以時尚來包裝動作影片。因此，《武俠梁祝》影片中的動作場面處理，無法和動作明星做主力的影片相媲美，平心而論，他是一位懂得合理利用動作元素的商業片導演。《武俠梁祝》中的三位要角，只有飾演馬承恩的演員，具有功夫底子。

三部《梁祝》電影因著導演不同的成長背景或理念，呈現不同的樣貌。每部《梁祝》電影的拍攝都是故事的再創造，使故事人物具有時代特色，而有不同的形象。

比較三部電影在臺灣的票房：黃梅調電影《梁山伯與祝英台》創下票房紀錄，連演 162 天、930 場，以當時一張電影票 10 元來算，票房就高達 800 萬。1994 年的《梁祝》，在暑期檔期的票房獲得 1864 萬，成績還算不錯；《武俠梁祝》慘遭滑鐵盧，在臺灣票房只有 97 萬（約港幣 25 萬）²³，才上映約 2 個星期，就草草下片。²⁴

而動畫片《梁山伯與祝英台》更慘，僅僅只有 30 萬元的票房收入。當年的迪士尼《海底總動員》在院線的票房是 800 萬元，同樣屬於華人創作的動畫《寶蓮燈》也有 500 萬元左右的票房。影評分析：

愛情故事屬於成人題材，爸爸媽媽不主張，更不會帶著孩子來電影院看《梁祝》，也不會有學校集體包場；而卡通在傳統意義上是兒童形式，成年人也不會想到《梁祝》。這樣一來，票房成績自然就不理想。²⁵

「梁祝」每次的重新上演，導演都會試圖加入新的元素，給予觀眾新的感受；倘若導演的改編結果，不符合觀眾的期待，又與傳統印象產生落差，就會直接反

²² 參考新浪新聞中心，〈獨家策劃：馬楚成電影賣座的四大絕招〉，

<http://news.sina.com/m/2008-10-13/22302203698.shtml>（2009 年 6 月 26 日）。

²³ 參考娛樂組，頭條日報頭條網，〈《武俠梁祝》台票房慘淡僅 25 萬〉（來源：星島日報），http://www.hkheadline.com/ent/ent_content.asp?contid=43770&srctype=g（2009 年 7 月 15 日）。

²⁴ 參考劉盈秀、卓琮凱，〈凌波版《梁祝》成經典—後續版本難超越〉（來源：東森新聞），<http://blog.udn.com/hankaobb/2750429>（2009 年 6 月 18 日）。

²⁵ 引自動漫頻道南方網，〈動畫《梁祝》票房跌跟斗〉，

<http://cartoon.southcn.com/make/dmzt/200402130369.htm>（2009 年 6 月 18 日）。

映在票房上。《武俠梁祝》裡，女主角祝言之躺在墓穴裡，一點一點被活埋的結尾，過於寫實呈現方式，讓人失去看到祝英台跳墳瞬間所產生悲壯的情緒。動畫版《梁祝》嘗試採取迪士尼風格的製作方式，讓主角以歌來表達情感，但是流行歌曲與協奏曲的背景配樂差異甚大。人物有模仿迪士尼花木蘭的形象²⁶，主角與諸位配角的造型風格，也有不協調的感覺，加上情節的鋪設與安排，不夠連貫，劇本薄弱，表達不了創新也傳承不了古典，十分可惜。

電影、電視劇所構成的「梁祝」現代視覺文化，讓一般民眾能很快了解故事的意涵，但民眾接受的樣貌，卻是經由導演、編劇、演員的建構，而非自己的想像；一但視覺文化的劇情或人物形象，與自己的預期產生落差，就會影響對「梁祝」故事的評價。因此，儘管電子媒體愈加發達，拍攝技術愈加進步，仍然取代不了文本閱讀所帶來的想像空間。

---

²⁶ 參考豆瓣網，〈梁祝動畫版觀感：傳統創新兩相失〉，<http://www.douban.com/review/1137095/>（2009年6月18日）。