

第六章 結論

傳說故事沒有定本，故事內容會隨著時空背景、社會風俗、講述者的喜好，而有所改變，因此，傳說故事是創作者最好的題材，特別是帶著悲劇色彩的中國四大傳說。四大傳說之一的「梁祝」故事，在經過數千年的流傳，男女主角將人世間的缺憾，化作雙雙飛舞的蝴蝶，是故事中最富於想像力的部分。林明輝說：

悲劇的故事，容易令人感動而生「同情」，在近代美學中，這個現象通常稱為「移情」。當故事角色處於那種特定情境時，我們就設身處地，體驗他們正在體驗，或我們設想他們正在體驗的感覺情緒或感情。¹

人們將現實中的無奈，投射在梁山伯與祝英台身上，希望兩人的愛情能開花結果；但面對封建制度的逼迫，梁、祝無法締結良緣而雙雙殉情。人們想像兩人死後，能以另一種方式團圓，於是有了化蝶、轉世、還陽等不同的情節。經由以上章節的探討，本文做出以下結論：

一、傳統梁祝故事演變與人物形塑的奠基

「梁祝」故事在地方志上的記錄較早。自晉代產生，唐代僅有地方志上一句「兩人同塚」的記錄，於是文人開始想像兩人同塚、祝英台被封為「義婦」的原因，「女扮男裝」、「入墓殉葬」、「死後化形」等梁祝的經典情節，也被加入故事之中。宋代時期梁山伯也在廟記被封「忠」字，此後元、明、清時期的寧波、宜興、清水等地方志，都有詳略不等的記載。

「梁祝」自古便是傳奇、民歌、彈詞、鼓詞及地方戲曲的取材對象，經過無數創作者加工後，展現了多樣的風貌。宋代即有以「祝英台近」為題的詞牌名，自元代開始，「梁祝」故事成為說唱藝術的題材，可惜在明代以前，除了短篇小說，長篇的戲曲、曲藝等劇本唱詞，沒有一部作品完整保存下來的，但其中的「十八相送」、「樓臺會」、「山伯訪友」等，令人耳熟能詳的場景，都已經可以從明代

¹ 林明輝，〈梁祝電影的鑑賞〉《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237。

殘本發現。清代時，因文學風格成熟與說唱藝術盛行，大量與「梁祝」相關的文本被保留下來，因故事裡門當戶對的階級觀念，與個人情愛誓約的違背，充滿矛盾與衝突的情節，留下發人深思的愛情課題。

爲了讓「梁祝」故事賦予道統意義，唐代文人塑造了祝英台「義」的形象，宋代文人封梁山伯「忠」的稱號。除了文人對兩人具道統教育的稱號，民間說唱藝術藉由角色的對話、動作，加深兩人的形象。祝英台聰穎機智，求學期間女扮男裝，想辦法掩飾自己的身分；個性剛烈，勇於追求自主婚姻，不惜與父母、媒婆抗拒馬家婚事。梁山伯則與祝英台相反，他是樸質憨厚、個性單純的人，全心信賴結拜的英台，並沒有發現她的喬裝。也爲了突顯出梁山伯讀書人的身分，故事描寫他成爲縣令、與死後效忠的情形。其他配角的形象也愈加鮮明。作爲梁、祝兩人的阻礙者，封建制度代表的馬氏、祝父、兄嫂，被塑造成仗勢、勢利、善妒的負面形象。而作爲兩人愛情的貫串人物，雖只是書院師母、書僮、丫環，但卻以關懷、聰穎、體貼的正面形象出現。

二、現代梁祝故事的演繹與新變

到了現代，經典與現代電子媒體結合，有了電影、電視劇視覺文化的呈現，讓流傳千年的「梁祝」故事，仍歷久彌新、充滿時代性。電影、電視劇的發展，首先作爲傳統戲曲的舞臺記錄，而後加入現代電影「蒙太奇」的拍攝手法，以實際景物來代替演員的身段表演，配合電影的節奏改變戲曲唱腔。但在劇情及人物上，仍是沿襲傳統的形象。

因爲「梁祝」已經是個家喻戶曉的故事，觀眾欣賞時，也大略知道結局劇情；從影片開始祝英台遇上了梁山伯，觀眾就開始屏息以待他們感情的發展；這段發展過程在導演心目中是十分重要的。因此，每次「梁祝」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。

1994年《梁祝》、《梁祝新傳》以後的作品，加入了現代語言、時代意義，讓「梁祝」故事呈現新的樣貌。故事人物的形象也有所變化：祝英台以一個頑皮、淘氣，略帶男子氣的女孩子現身；而梁山伯則是單純、正直，且具洞察力，在與祝英台相處的過程中，他早已察覺祝英台的身分，但仍以包容、體貼的態度對待。馬文才也從重要的配角，變爲「梁祝」故事裡的第三個主角，由不學無術的紈褲

子弟，變為才高八斗、身懷武功的深情男子，卻因為他得不到祝英台的心，而逐漸迷失自己，不完全是負面的人物。

現代社會女性地位提升，也促使「梁祝」電影、電視劇裡的女性角色獲得重視，祝母、梁母成了家中的支柱，具有主導祝英台的命運，和左右梁、祝愛情的權力；師母不只是書院老師的助手，甚至是主動教授書院學子武術、運動。有時會安插新增角色加入，代表主角的心理狀態與時代性，讓「梁祝」故事更為豐富，也更為曲折。

比較各版「梁祝」電影、電視劇之後，可以歸納出臺、港、陸三地視覺文化的特質。臺灣增加人物關係的複雜度，讓梁、祝兩人愛情，增加更多的波折；香港則是著重導演個人的特質，將導演對「梁祝」故事的體悟，呈現在螢幕前。大陸則因具有地利之便，多以歷史劇的方式呈現，演出十分考究當時的衣物、制度、思想，以貼近主角的生活環境。

2008年11月10日開始，大陸中央電視臺節目「百家講壇」，邀請浙江大學中文系副教授段懷清演講「『梁祝』傳奇」，共分「改裝求學」、「草橋結拜」、「三載同窗」、「樓臺相會」、「合墓化蝶」五集，利用電子媒體，將「梁祝」文化及知識傳達給尋常百姓，讓更多人接受了解「梁祝」故事。2003年中華人民共和國政府將「梁祝」傳說申報聯合國教科文組織設立的人類口頭和非物質遺產代表作。2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄，²可以預期「梁祝」故事將不斷以新的觀點，重新詮釋。

本文以臺灣地區能蒐集到的電影及電視劇為範圍，討論「梁祝」故事與人物形象在現代視覺文化的改變。但以「梁祝」故事為題材的現代創作，如張恨水、趙清閣、陳峻菁等近代作家的小說；採用百老匯歌舞型式創作的《梁祝》音樂劇、《蝶》音樂劇；甚至日本寶塚《蝶戀——燃盡生命無悔》歌劇、印度《梁山伯與祝英台》舞劇等，都是本文未能提及的。讓「梁祝」故事的現代性，只侷限於視覺文化上，未能全盤論述，是本文的缺憾，或可由「梁祝」故事的接受史，做日後研究的方向和深入的議題。

² 〈國務院關於公佈第一批國家級非物質文化遺產名錄的通知〉
http://www.gov.cn/zwgc/2006-06/02/content_297946.htm (2009年4月20日)