

孟姜女歌仔册的叙事特点与孟姜女形象

以台湾大学杨云萍文库所藏资料为范畴

洪淑苓

[摘要] 本文运用台湾大学杨云萍文库所藏歌仔册为材料,对孟姜女歌仔册加以仔细研究,希望借以探讨孟姜女故事的叙事特点与其中的孟姜女形象。本文认为孟姜女歌仔册的叙事特点有四,分别表现在哭之哀、寻夫送衣、拾骨招魂与祭夫拒秦四段叙事上。歌仔册采用的闽南河洛话语词和语法,增添了亲切性与趣味性。对于孟姜女形象的塑造,歌仔册很成功地刻画了思春少女、贤慧妻子、闺中怨妇、勇敢妇人与贞烈女性的形象。

[关键词] 孟姜女;歌仔册;说唱;民间故事;女性研究

[中图分类号] I207.7

[文献标识码] A

[文章编号] 1008-7214(2006)05-0054-09

前言

歌仔册(或称歌仔簿)是清代以来闽南及台湾社会流行的通俗读物,它记载了一些“歌仔”的唱词,形式分为短篇的歌谣、中篇的劝世歌与长篇的故事歌等,内容则包括历史故事、民间故事、时事新闻及民俗事象等,属于说唱文学(曲艺)的一支。说唱(曲艺)是社会大众的通俗娱乐,从说唱的内容中,一般民众吸收了典故与常识,了解了民族的历史、民俗与文化,达到寓教于乐的效果。在没有录音录影设备,收音机、唱片也不很普遍的年代,纸本印刷的歌仔册对于“非物质文化遗产”的保护与流传,可说具有一定的贡献。这些通俗的小册子经过时空的流转,已然成为俗文学研究的重要材料,譬如台湾大学杨云萍教授(1906-2000)就曾经大量搜

集这些通俗唱本,在他身故之后,由家属捐赠给台湾大学总图书馆收藏,成为珍贵的特藏资料。本文拟简介这批材料,并就其中的孟姜女歌仔册加以仔细研究,借以探讨孟姜女故事的叙事特点与其中的孟姜女形象。

一、台湾大学杨云萍文库所藏歌仔册简介

“歌仔”是台湾说唱艺术的代表之一,闽南的民间小调俗曲“锦歌”、“杂锦歌”是它的雏形,而后流行于台湾社会,又衍生新的名称与曲调形式,称为“歌仔”、“七字仔”、“相褒歌”、“台湾杂念”、“念歌”、“乞食调”等。它可以是最简单的“念歌”或“念歌仔”,也可以汇聚众多歌仔调,加上身段台词,编剧成为歌仔戏。“歌仔”原先应是以口头流传的方式,由喜好者或民间艺人

[收稿日期] 2006-08-07

[作者简介] 洪淑苓(1962-),女,台湾台北市人,台湾大学中文系暨台湾文学研究所教授,博士,主要研究方向为民间传说、故事、节日习俗、女性研究。台湾台北市,10680。

参见林鹤宜:《从剧种的历史进程看日剧时期歌仔戏唱片的价值》,见林鹤宜等:《听到台湾历史的声音》,宜兰:国立传统艺术中心,2000年12月,第20页。

以“半说半唱”或“似说似唱”、“说中带唱，唱中带说”的形式说唱，后来为了便于记忆和传诵，渐有人将其唱词用文字记录下来。最初是手抄本，大约在清末，厦门的会文堂、博文斋等书局开始将“歌仔”的唱词刊印成小册子出版，一般就称之为“歌仔册”或“歌仔簿”。其唱词通常以“七言四句”或“七字仔”形式写成，每四句一段，四句皆押同韵；艺人演唱时以壳仔弦或月琴等乐器伴奏，视场面而斟酌说与唱的变化。这类通俗读物，早期是由上海、厦门等地的书局刻印后运销台湾，后来台湾的玉珍书店、周协隆书店、竹林书局、文林书局等都曾发行铅印本，形成歌仔调与歌仔册的风潮。

台湾学界对歌仔册的重视与收藏，可分公家单位与私人收藏两个方面。公家单位以中央研究院历史语言研究所傅斯年图书馆的收藏为代表。该处本已有刘复、李家瑞所收集的一批俗文学资料，在1973年又由屈万里、曾永义等组成“分类编目中研院史语所所藏俗文学资料工作小组”，重新整理编目，并继续收求，添补台湾歌仔册约三百九十四种；私人收藏以王顺隆最著名，有三百七十多种。这两处的收藏除纸本之外，也已制成电子资料库。中央研究院史语所“闽南语典藏——历史语言与分布变迁资料库”之“闽南语歌仔册”，由中央研究院历史语言研究所郑锦全、杨秀芳主持，其中收录歌仔册原文凡二百六十四册，可直接进入网页查询原文；王顺隆的电子资料库“闽南语俗曲唱本电子全文资料库”挂在中央研究院史语所“汉籍电子文献”资料库下，须申请进入。其余的收藏者，例如杨云萍、黄得时（1909-1999）两位前辈，以及施炳华、黄劲连、曾子良、陈兆南等，都有收藏资料与研究论文。从1973年到2006年的今天，歌仔册的收集、编注、出版与研究，在台湾学界已相当蓬勃兴盛。再加上民间艺人仍有可以说唱歌仔的，如杨秀卿、吴天罗、蔡添登、洪瑞珍等，也有学者为他们录音保存，使得这项说唱艺术弥足珍贵。

杨云萍，1906年生，名友濂，以笔名云萍行世，为台湾大学历史系教授，也是早期台湾文学运动的重要人物。自幼受祖父熏陶，奠定深厚的国学基础。1921年，以

优异成绩破例考进一向为日人专属的台北一中，不久即开始创作，崭露头角，以诗、小说闻名。1925年，与友人江梦笔创办第一本台湾白话文学杂志，翌年曾赴日留学，1931年毕业于文化学院文学部，中日文学造诣精进。次年返台，投入南明史、台湾史的研究。战后，任职台湾省编译馆委员等职。1947年，台湾大学直接以教授资格聘请，在历史系讲授南明史、台湾史等课程，此后孜孜矻矻，作育英才，无怨无悔，直到1977年方告退休，前后达三十年之久。杨云萍于2000年去世，故旧门生等为之整理著作遗物，决定将藏书与手稿捐赠台湾大学图书馆，并举办“杨云萍教授藏书暨手稿资料展”与座谈会、专题演讲等，以资纪念。

杨云萍的藏书，台湾大学为之设立专柜，命名为“杨云萍文库”。我们可以发现，除史学专业与创作的兴趣之外，他对于民俗文化特别关注，因此收购了四百七十多种的歌仔册，也收藏古钱币七千余枚与各式印章，其中甚至包括糕饼铺、茶庄等商号的印记，非常有意思，有文人雅趣，也有庶民风味。

杨云萍文库所藏的四百七十多种歌仔册，依内容分类约有下列几类：一是历史故事，如《郑国姓开台湾歌》、《西欧大战歌》等；二是民间故事，如《孟姜女配夫新歌》、《山伯英台歌集》、《周成过台湾》等；三是劝世歌谣，如《劝世理化人生必读书》、《侥幸钱开食了》等；四是社会新闻，如《台南运河奇案》、《台湾博览会歌》等；五是男女相褒，如《茶园相褒歌》、《男女坐火车相褒歌》等；六是民间礼俗，如《食新娘茶讲四句》。可谓五花八门，应有尽有，颇能反映日据时期到光复初期（1920~1940年代）台湾庶民娱乐的面向。

杨云萍以知识分子的身份而关注民间文学与民间文化，这个态度令人钦佩。和他差不多同时期的台湾学者如黄得时、李献璋、郑坤五等人，也都是一方面投入新文学运动，一方面推动民间文学的采集与编写，把个人对文学的热情与对社会的关怀结合在一起。这就如同20世纪二三十年代北京大学发起歌谣普查运动，创办《歌谣周刊》，也是由顾颉刚、刘复、郑振铎等学者推动，掀起俗文学、民间文学研究的热潮。更难能可贵的

参见张炫文：《歌仔调之美》，宜兰：国立传统艺术中心，1998年7月，第13-17页。

这批资料目前已由台湾新文丰出版公司陆续印行，丛书名为“俗文学丛刊”。

例如竹碧华曾为杨秀卿录制录音资料《周成过台湾》（台北：文建会，1987年）；蔡添登弹唱、涂顺从采集整理：《蔡添登弹唱七字歌仔纪念专辑》（台南：台南县立文化中心，1996年）；曾子良曾采集吴天罗的“台湾地震歌”（未公开出版），见曾氏发表论文《台湾地震歌——兼怀民族说唱艺人吴天罗先生》，《2003年说唱艺术学术研讨会论文集》（宜兰：国立传统艺术中心、国立台湾艺术大学编印，2003年）；洪瑞珍则自组歌谣团，推广“歌仔”。

这些活动在2004年9月至10月间举行，由台湾大学图书馆、台湾文学馆主办。

是,杨云萍的家人将其藏书捐赠出来,方便后人利用。而台湾大学总图书馆的做法是,将这些歌仔册一一登录,逐册扫描影印复本,供外界查阅。但影印后放大的复本,研究者欲一睹真容,仍须特别申请。其优点则是减少原本因多人翻阅而受损,借阅手续也较简便。因此,虽有歌仔册电子资料库可查询,但使用此文库藏本者仍然不少。

二、杨云萍文库所藏的 三种孟姜女歌仔册

杨云萍文库所藏的孟姜女歌仔册可分为两个类型,外加一个独特的文本。这两个类型,一个是“新刊孟姜女歌”,以“停住锣鼓且住声”为开头的;一个是“孟姜女哭倒万里长城歌”,以“正月十五元宵灯”为开头;比较独特的是以秦始皇为主角的文本《好笑秦王姜女祭杞郎歌》。

(一) 新刊孟姜女歌

“新刊孟姜女歌”有三部,一为上海开文书局印行的《最新孟姜女火烧楼合歌》(未注明出版年代),一为厦门会文书局石印本《新刊孟姜女火烧楼合歌》(未注明出版年代),一为台北黄涂活版所印行的《新刊孟姜女歌》(1925年9月5日发行)。

这三部的内容文字完全相同。上海与厦门刻本的“孟姜女火烧楼合歌”指的是两个故事“孟姜女”和“火烧楼”的合集,而台北的刻本就只有孟姜女故事。这个孟姜女故事,应该是根据广西桂文堂的《孟姜女花幡歌》。从开头两句“停住锣鼓且住声,且说三藏去取经”,以及最后,“花幡原是姜女置,花幡招引丧亡魂。不畏世人相传说,夫妻一对上天堂。劝你众前小娘子,莫去江边洗衣裳。日中污了江中水,夜间污了海龙王。诸家百客归店宿,引得亡魂上天堂”来看,很接近诵经招魂时所唱念的唱词。

第三句以下到十六句的“且书姜女送寒衣”,都是举孝顺的故事为例。第十七句到三十三句,则是叙述华州范杞郎的出身以及被秦王点诏筑长城的情形。第三十四句起,开始说孟姜女事。第三十九句“正月十五好元宵”起,则开始敷衍孟姜女思春、配夫、思夫、寻夫和升天的故事。

在“正月十五好元宵”之后,故事历数二月、三月、四月、五月的节气、花卉,但主旨都在铺陈孟姜女思春苦闷的心情,孟姜女也因此许下三愿,希望早日找到如意郎君。直到六月大暑,孟姜女在池塘脱衣洗身,被范

杞郎瞧见,终于觅得良缘。范杞郎告诉孟姜女他是被秦王抓去筑长城的逃犯,但孟姜女执意与他完婚,否则她就报官来捉他。在孟家父母主持下,两人欢天喜地拜堂完婚。故事接着说到蒙恬点兵,发现尚有范杞郎未到,于是派兵捉拿,得知范杞郎逃匿于孟家,便前往擒拿,孟姜女想以金银买通军曹,但不成功。蒙恬杀死范杞郎,以其骨骸包土筑城墙。范杞郎的灵魂化为凤凰,带着家书飞回孟家,书中要孟姜女改嫁。孟姜女伤心流泪,不知范杞郎生死如何。于是亲自缝制寒衣,想为范杞郎送去。一路往长城而去,孟姜女入第一庵,道士告诉她丈夫已死,劝她回乡;又经泗洲堂求签,没有得到神佛的圣筊。一路上,她路过恶蛇村、饿虎村、雪里村、山林寨、梅花村,迭遇猛虎、恶蛇、山贼,但都有神仙相助,化险为夷;到了潇湘塘口,四海龙王显灵变出桥道与渡船帮助她渡江。至长城下,孟姜女遍寻不着其夫,哭倒长城八百里,此时太白星君现身,教她滴血认亲。孟姜女因此寻获丈夫骸骨,遂以胸襟包骸骨,以三尺白罗做花幡,为范杞郎招魂。秦王得知长城被哭倒,命捉拿孟姜女。秦王贪其美色,想要纳为皇后。孟姜女要求立斩蒙恬,又要求五百道士为范杞郎做法事,秦王一一答应实现。孟姜女又要求到江边祭祀范杞郎,范杞郎显圣,降下黄云载起孟姜女,两人一同升天。

在最后倒数的三十四句开始,特别说孟姜女是天宫织女娘,因思凡所以才被降下人间受苦,而秦王是火德星,蒙恬是水德星,范郎是金德星,有彼此相克之意。

这个孟姜女文本所用的文字颇文雅,用的也是一般中文的语词语法。台湾的书商加以翻印,应该是提供阅读,而没有实际的说唱表演。

(二) 孟姜女哭倒万里长城歌

“孟姜女哭倒万里长城歌”有四部,一为厦门会文书局印行的《特别改良孟姜女哭倒万里长城歌》(1914年石印版),一为上海开文书局印行的《孟姜女哭倒长城歌》(未注明出版年代),一为嘉义捷发书局汉书部印行的《孟姜女配夫新歌》一至五集(1936年7月30日发行),以及新竹竹林书局发行的《孟姜女配夫歌上集(至五集)》(1971年10月第5版)。

先看厦门与上海印行的《特别改良孟姜女哭倒万里长城歌》和《孟姜女哭倒万里长城歌》。这个孟姜女故事应是删除了《新刊孟姜女歌》中与诵经、招魂有关的头尾部分,以及范杞郎的身世,然后直接进入孟姜女思春的情节,而往下的情节,也和《新刊孟姜女歌》大同小异。

首先以“正月十五元宵灯,姜女打扮出人前”两句

的遭遇，马上认出范杞郎是他同乡，取出白银一百两相助。到了长江口，五海龙王也显灵帮助孟姜女渡江。快到长城时，太白金星化做白鹤陪伴她打听范杞郎的下落。至长城下，孟姜女遍寻不着其夫，哭倒长城数百里，幸得土地公教她滴血认亲。孟姜女因此寻获丈夫骸骨，遂以衣襟包骨、乌巾为幡旗为范杞郎招魂。秦王得知长城被哭倒，命捉拿孟姜女。秦王贪其美色，想要纳为皇后。孟姜女以三事相求：为范杞郎立庙，杀蒙恬祭祀范杞郎、到范庙祭祀还愿，否则将自杀全节。秦王一一答应实现，但最后一刻，范杞郎神魂展神威，降下祥云迎接孟姜女升天。秦王一怒之下，失足跌落东海，死后却化为春牛，年年新春浮现海面，被人看见指责，遗臭万年。故事最后补充说，孟、范二人本是神仙，而这个故事系由福建敕桃仙所编。

这部书应该是流传于福建地区的歌仔册，因为内文文字用法，都是闽南语的用字与语法（如“我”作“阮”），且从文末看，也是福建艺人所编。上海开文书局印行的，推测应是翻印福建厦门的本子。

其次，看《孟姜女配夫新歌》一至五集。这部孟姜女故事大体是根据《孟姜女哭倒万里长城歌》，由台湾嘉义的民间艺人邱寿重新编写。故事的梗概仍在，但篇幅扩充很多，所以发展为五集。每一集都有题名，分别是：《孟姜女配夫新歌》、《孟姜女思夫新歌》、《孟姜女送寒衣新歌》、《孟姜女过峡新歌》、《孟姜女成天新歌》，把故事的内容平均切割。它所增饰的部分，大都是细节的描写，更凸显庶民的想象力。尤其值得注意的是，它把孟姜女对秦王要求的三事，改为杀蒙恬、祭祀郎以及秦王穿麻衣戴孝。秦王穿麻衣戴孝这项，在十分流行的江苏《孟姜女万里寻夫》唱本中也是如此安排，推测民间艺人邱寿应该也略知其内容，因此特意加以铺叙，把民间丧礼中“孝男”（孝子）的装扮，从头到脚都套在秦王身上，增加其戏剧性。此部孟姜女歌仔册想必流行一时，所以到上世纪70年代，竹林书局还翻印了五版，题名为《孟姜女配夫歌上集（至五集）》，内容相差无几。

（三）《好笑秦王姜女祭祀郎新歌》

这部《好笑秦王姜女祭祀郎新歌》由基隆歌仔艺人宋文和编著，嘉义玉珍汉书部在1934年5月23日发行。书名的“好笑”二字，已暗示了它的独特性。它说的是孟

开始，然后历数二月、三月、四月、五月的节气、习俗，但主旨也都在铺陈孟姜女思春苦闷的心情。直到六月大暑，孟姜女在池塘脱衣洗浴，被范杞郎窥见身体，才结下姻缘。从正月到六月的月令歌，可以看出民歌“孟姜十二月歌”的痕迹，不过为了配合六月六日被除的仪式，就唱到六月为止。接下来，范杞郎说明自身遭遇，但孟姜女认为姻缘已定，两人必得成婚。于是孟家父母杀猪请戏班大宴宾客，为两人完婚。故事另起一线索，说到蒙恬点兵，发现独缺范杞郎，于是屈指一算，得知范杞郎逃匿于孟家，便派兵捉拿，秦王一怒，杀死范杞郎，尸首成为城池的一部分。他的灵魂化为鸚哥鸟，飞回孟家叫孟姜女。孟姜女不懂鸟语，但也暗自心惊，想起范杞郎离家多日未有音讯，一夜难眠。在这里，文本安排“五更调”，述说孟姜女的闺怨。秋冬来临，孟姜女亲自缝制寒衣，为范杞郎送去。一路往长城而去，孟姜女入泗洲堂庙中抽签，没有得到佛祖任何应允，至道士庵卜卦，卜卦先生告诉她丈夫已死，但她不相信，仍坚决前行。一路上，她路过大东山、恶虎村、猛虎坡、麒麟墩、树林堂、太行山，迭遇猛虎、恶蛇、山贼、马贼，但都有神仙相助，化险为夷，或者是靠着她的坚定，感动盗贼，让贼王不敢妄想娶她为妻。太行山的马贼头子一听她寻夫

顾颉刚《孟姜女故事研究》一文中已介绍了厦门刊行的《孟姜女哭倒万里长城歌》，他认为这个故事大体是根据广西桂文堂的《花幡记》。原载《现代评论二周年增刊》，1927年1月。见顾颉刚编著：《孟姜女故事研究集》，台北：汉京文化公司，1985年，第24-73页。

此歌仔册第1至7页为孟姜女故事，第8页则是另一个社会新闻，题为《天国之光》，说的是一对自由恋爱的男女殉情之事。

姜女祭祀郎，秦王完全顺从孟姜女的要求，直到最后祭江时，范杞郎显圣，化做彩云迎接孟姜女登天，而秦王在孟姜女的斥责与诅咒下，跌落东海而死，尸身化做春牛，一年一浮，人人得以看见，有“不忘他的恶行”之意。这是直接切入孟姜女故事的后半部，内容与前二类孟姜女歌仔册相似，但说唱者强调的是秦王对孟姜女百依百顺，不仅自己跟着祭拜范杞郎，也要文武百官跟着祭拜。在“为着美女足可惜”、“为着美人起事端”、“英雄难脱美人关”的角度下看秦王的所作所为，实在荒谬可笑。

在叙述孟姜女故事之前，这本歌仔册的开头是以多听历史故事、多学习一些知识（“加看历史个古典，举目能的通了然”）勉励听众，而后在故事结束后，也说了一些教化训勉的话：“文武百官全知枝，秦王流落东海去。做人勿通不孝义，身尸流去饲大鱼。”接下来，又以一连串的句子点出朝代兴替的道理。这似乎表示，编撰者的兴趣是在历史演义，孟姜女故事反而成为他训诫人们勿贪美色，以免亡国亡身的一个例证而已。

三、孟姜女歌仔册的叙事特点

有关孟姜女故事的研究，顾颉刚等学者已经做出了丰硕的成果。但对于各类文本内容详细的分析与比

较，应是后来者可以继续努力的地方。这些文本反映了当时民间艺人对孟姜女故事的吸收与转化，因为故事的大概内容不变，因此形成明显的情节结构；发生了哪些事，情节序列是有一定的趋向的，但“怎么讲”，又产生同中有异的趣味。

据顾颉刚的研究，孟姜女故事有几个中心与转变：“哭之哀”是孟姜女故事的基本结构，从《左传》开始，所有的孟姜女都必须表现这个特质。其次是“崩城”，从西汉后期起，刘向《说苑》、《列女传》加强了哭夫崩城的部分，最后孟姜女也投水而死。孟姜女哭崩的可能是杞城、莒城，到了唐以后，就是长城了。其三，“旷妇怀征夫”，从六朝乐府民歌到唐代的边塞诗，哭夫崩城的冲击性逐渐被闺怨愁思掩盖，因此孟姜女思夫也一度成为故事的中心。

除了这三个中心，从当时《歌谣周刊》征集的其他资料，或路工所编的《孟姜女万里寻夫集》，我们也可发现，明清以后的孟姜女故事发展更为庞大，有加强描绘孟姜女的身世，也有着重她思春配夫的情节，又有加强她寻夫送寒衣的过程；而崩城仿佛只是个媒介，后面反制秦王的三个请求，才是精心刻画的地方。

因此，若试着编列比较完整的孟姜女故事情节序列，我们可以提出：出生身世、思春配夫、思夫织衣、寻夫送衣、哭夫崩城、滴血认亲、拾骨招魂、祭夫拒秦。当然，“哭之哀”仍是不可动摇的元素，在孟姜女与范杞郎分离时，以及思夫、寻夫以至崩城，“哭”几乎是所有文本着力描绘的场面。

（一）“哭之哀”的叙事特点

以这样的架构来看上述几种歌仔册，我们会同意：台湾民间艺人邱寿编撰的《孟姜女配夫新歌》一至五集是最有特色的。除了欠缺出生身世的交代之外，其余情节都仔细铺陈，而以闽南方言增添亲切感与趣味性。首先，看它如何描写“哭之哀”。当范杞郎被官兵带走后，“姜女母子目屎流”，母女一同流泪；范杞郎被带上船，“姜女强卜跳落海，因母共伊扭起来”，孟姜女十分伤心，想要跳入海中，被母亲拉住，母女俩在岸边目送，直到船渐渐远行，母女俩才返回家门。这时的孟姜女，“目屎流落成珍珠”，“哮卜死濼因老母”，泪如珍珠，哭得死去活来，死赖着母亲，不能自己。以上这几处描写，已能略窥孟姜女善哭的本事。尤其生动的是第二集《孟姜女思君新歌》叹五更”的情节中，分别用了不同的情状形容孟姜女的哭：

顾颉刚：《孟姜女故事的转变》，原载北京大学《歌谣周刊》，1924年11月23日。见《孟姜女故事研究集》，第1-24页。

致。

(二)“寻夫送衣”的叙事特点

《孟姜女配夫新歌》一至五集中,第三集《孟姜女送寒衣新歌》与第四集《孟姜女过峡新歌》中,“寻夫送衣”的叙事也是值得探讨的。这段叙事当中,情节变化颇大,孟姜女遭遇一次又一次的险难,终而化险为夷,显见编撰者想要制造高潮迭起的效果。这里所出现的磨难,包括求神不遂,问卜得凶讯,遇毒蛇猛虎,遇盗贼土匪,遇宽广江河等,天险、人祸都遇上了,但一方面有神仙相助,一方面则靠着孟姜女自己的坚强意志,突破难关;最后也有巧合的成分,孟姜女遇到的太行山山贼竟是范杞郎的同乡。安插神仙人物与巧合机缘,都是通俗文学常用的手法,虽然俗滥,但却是庶民百姓百听不厌的;孟姜女可以说服山贼不强娶,是夸张的手法,以便更能凸显孟姜女的坚贞形象。孟姜女所走过的村镇,有名有号的,仿佛更落实了“万里”寻夫、长途跋涉的艰辛。这些猛虎村、麒麟墩等地名虽然也都是沿袭前人之作或加以改造,但每一处的灾难,都是编撰者的精心设计。在看似简单的考验中,引起听众、读者对孟姜女的关心与注意(她能过关吗),猜测下一个难题(又会遇到什么),以及预测结果(最后怎样了),形成休闲消遣的趣味,也在听众、读者的心中累积对孟姜女的观感,加深对她的印象。

孟姜女故事从“拒邪祀”转变为“寻夫送衣”是个很大的改变,这使得故事的空间感更加深刻,无疑也使孟姜女的个性有更多发挥的地方。比起“思夫”时表达的闺怨,“寻夫”的孟姜女与各类人物的应对,对孟姜女的刻画,更为生动具体。闺怨的缠绵幽思比较接近文人的想象,万里寻夫的冒险犯难则比较合乎庶民百姓的思想理路。譬如第三集《孟姜女送寒衣新歌》,孟姜女来到猛虎山:

看着虎舌那块那,一个虎头担担担。姜女看着一只虎,一个虎头成大圆。

对对镇在治大路,姜女京甲面巢乌。土治公公伊兮知,老土治拐穷出来。

一更过了二更到,烦恼目屎音音流。姜女带块暗暗啼,目滓滴滴满枕头。

困甲二更想苦惜,苦见杞郎卖冻着。姜女目屎流卖少,音淡眠床甲被席。

二更过了三更返,姜女思想范杞郎。烦恼目屎流不断,音淡被席甲眠床。

困甲三更喘大愧,泪滓流泪乎卖开。点点亲像珍珠队,三条手巾七甲威。

三更过了四更彩,姜女思君泪哀哀。烦恼啼甲无目屎,尽有泪滓流出来。

困甲四更滴泪啼,目屎流落牵红丝。只款十分无舍四,二个目科红红枝。

四更过尽五更满,姜女烦恼在心肝……

这里形容孟姜女泪如流泉、如珍珠,甚至哭到泪湿枕席,擦破三条手巾,涕泗纵横,眼中布满血丝,真是极尽其哀。到了寻夫的过程,在第四集《孟姜女过峡新歌》中写着,孟姜女在铁坂桥看见范杞郎显圣的身影,“二港泪屎什什珍”、“姜女泪屎音音稿”等句都是形容她眼泪一直滴落,在眼眶里打转而落下的样子;待范杞郎身影消失,“姜女啼啼叫呆命,随时看无我亲兄”,系以哭号的方式叹自己歹命。一直到她来到长城下,遍寻不着范杞郎,守城将军告之已死,孟姜女放声大哭:

姜女听着开声啼,泪屎大粒小粒流。无彩用心甲计到,寻无丈夫通回头。

姜女块啼寻无人,伊都真大咽喉空。啼着土地巢珍动,归个长城朗巢崩。

姜女带块啼呆命,阴魂散鬼巢层声。不愿块哭尽力柄,啼倒万里个长城。

姜女精精甲造造,不知杞郎台治刀。长城煞乎伊哭倒……

这里形容孟姜女哭得声嘶力竭,惊动鬼神,终于哭倒长城,哀戚壮烈,把孟姜女“哭之哀”的本事发挥到极

此段唱词中的一些词句译成普通话的意思是:目屎,眼泪;音音流,泪水满溢;带块,在那儿;暗暗啼,暗暗哭泣;流卖少,流不少;音淡,淹湿;泪滓,眼泪;卖开,眼睛不能张开;七甲威,擦得破烂;滴泪啼,哭得涕泗纵横;牵红丝,眼睛泛红、带血丝;只款十分无舍四,这样十分可怜;目科,目眶;红红枝,红透了。

此段唱词中的一些词句译成普通话的意思是:无彩用心甲计到,枉费用心与仔细打算;通回头,可回头;伊都真大咽喉空,她的嗓门真是大;啼着土地巢珍动,哭得土地公都震动;归个长城朗巢崩,整个长城都崩倒;阴魂散鬼巢层声,孤魂野鬼也都赞声支持;不愿块哭尽力柄,不甘心而哭,用力拍打长城;精精甲造造,到处寻找之意;台治刀,埋在哪儿;长城煞乎伊哭倒,长城倒是让她哭倒。

紧赶猛虎过所在,来惊姜女不英皆。土治赶虎过山
 谬,姜女安心即不京。

好得公公来救命,姜女谢恩叫三声……

这里先形容老虎的威风貌,再说出孟姜女的惊吓
 状,最后由土地公赶走老虎。对老虎的形容,简洁生动,
 相信可以引起听众、读者的兴趣。土地公的出现,也增
 加乡土趣味。又如第四集《孟姜女过峡新歌》,孟姜女来
 到铁坂桥,桥下水深莫测,她内心惊恐,唯恐失足跌落,
 却仍抱着必死的决心打算逞强渡过,找到范杞郎一同
 返家:

姜女惊甲柿柿蔡,想卜过桥惊能拔。姜女春死强卜
 过,魂开魄散满天飞。能死伊也卜去寻,卜寻杞郎通返
 回……

可见她惶恐又坚定的心情,这样的形容和描写,应
 该也很能打动听众与读者的心。

(三)“拾骨招魂”的叙事特点

哭夫崩城是孟姜女故事的一大重点,但大多数的
 故事文本对此情节其实并未特别注重,顶加强“哭”
 的情境,这点在上文“哭之哀”的叙事特点上已加分析;
 反而是崩城之后,寻找范杞郎的骨骸成为叙事焦点。因
 为范杞郎的尸骨已被埋入城下,要在成堆的白骨中觅
 得夫骨,实为不易。幸而有土地公为之指点,以滴血认
 亲的方式找到骨骸。“滴血认亲”看起来又是个神仙相
 助的手法,此后的情节即顺利发展,孟姜女以衫巾做幡
 旗招魂。但歌仔册对此情节的叙述,不是平铺直叙的,
 而是加一些波澜,使孟姜女又受到一些磨难,才能为丈
 夫收拾遗骨,进而招魂、安魂。歌仔册第五集《孟姜女成
 天新歌》,在“滴血认亲”之后,孟姜女找到范杞郎的骨
 骸,但骨骸因深埋已久,都已长霉(“生纱”),让人看了
 于心不忍,于是土地公又指点她扯下一块衣衫做幡旗
 招魂(“折衫来做引魂幡”),孟姜女十分感激,依其言而
 行。但土地婆认为范杞郎若能完骨归葬,元气复原,就
 可以复活,这就触犯了阴阳两界的规章,因此她叫土地

公另使伎俩,破坏好的结果:

姜女童幡用衫做,引魂块卜返家和。杞郎这人能阁
 好,閃著呆心土治婆。

老土治婆骂因厝,共土治公说对全。杞郎阁活这系
 项,下日不就人食人。

土治听着因某讲,随时心肝变神通。来片姜女恰套
 栋,着害杞郎乎归亡。

土治公公赶来到,来共姜女报透流。恁有穿衫叱年
 厚,拆做映巾映骨头。

报呼姜女得知影,骨头映劝加只背。走路不即能打
 柄,返去你家恰快行。

土治皆报姜女信,感谢长城土治神。用映行路有恰
 紧,衫仔折破做映巾。

映着骨头朗巢散,贡着姜女个脚盘。着紧皆透落来
 看,即知土治呆心肝。

归下骨头散碰碰,姜女看着大发簧。在通片我即罔
 党,姜女大骂土治公。

姜女那骂那块哮,骨头六六满脚儿。土治乎汝所卖
 走,着共杞郎故骨头。

土地公被土地婆唆使,假意告诉孟姜女撕下衣服
 做背巾,把骨头背在背后,走路比较快。这一来,骨头全
 都散了、碎了,所以孟姜女气得火冒三丈,又急得大哭,
 怨土地公欺骗她,叫土地公不能开溜,要留下来守护范
 杞郎的骨骸。这一段节外生枝的情节,是歌仔册特有的
 设计,它使得神仙相助的惯用手法有了变异性,也有神
 仙欺瞒的情形。虽然土地公、土地婆是为了阴阳界的法
 则,但于人情面的考量,总是显得冷酷无情。

(四)“祭夫抗秦”的叙事特点

哭崩长城之后,孟姜女故事的后半部演变出秦始
 皇爱其美色,想要纳之为皇后,于是不得不接受孟姜女
 的三个条件。这三个条件每个文本各有不同,歌仔册第
 五集《孟姜女成天新歌》的三愿是立庙、杀蒙恬祭祀郎
 以及秦王披麻戴孝。

孟姜女故事增加长城与秦王,使故事主题衍生出

此段唱词中的一些词句译成普通话的意思是:那块那,指虎舌一吐一纳;担担担,指虎头一高一低的;成大圆,大又圆的意义;对对镇在治大路,正好盘踞在大路中;姜女京甲面巢乌,孟姜女吓得脸都黑了。

此段唱词中的一些词句译成普通话的意思是:下日不就人食人,意谓若杞郎复活,改天不就有人吃人的事了;来片姜女恰套栋,来骗姜女较妥当;叱年厚,那么厚;映巾,背小孩的背带;映,背;加只背,背后;骨头朗巢散,骨头通通散落;贡着姜女个脚盘,碰到姜女的脚背;着紧皆透落来看,就赶紧解开来;呆心肝,坏心肠;归下骨头散撞撞,整个骨头四散;大法簧,很火大;在通片我即罔党,怎能如此唐突地骗我;骨头六六满脚儿,骨头掉落满地;土治乎汝所卖走,土地公你别想逃;着共杞郎故骨头,要为杞郎看顾骨头。

江苏的《孟姜女万里寻夫》也是如此,但有的资料是秦王御驾亲祭,或只要求百官服孝。

抵抗暴政的意义，孟姜女也由一介平凡的民妇转变为万民所仰望的抗暴女英雄。张紫晨即认为，这是孟姜女故事的一大突破，增加了故事结尾部分的高潮，也大大满足民众反抗威权的心理。但是，对于这样严肃的主题，在歌仔册中的表现手法却是戏谑、游戏的方式。孟姜女要求秦王像范杞郎的子孙一样，为范杞郎披麻戴孝，捧米斗与神主牌位，完全无视于他是一国之君，而秦王竟也任其摆布，甚至要满朝文武与宫女都配合。这一场扮孝子哭父的游戏，秦王不自知，一旁的宫女和作法事的和尚都暗暗讪笑：

秦王贪着姜女水，哭甲嘴仔开开开。秦王麻衫穿一领，块拜甲人轱辘行。

贪着姜女生上正，无道不即加一名。无道秦王心所贪，着穿麻衫做孝男。

第一心色治这整，姜女美不份伊含。无道秦王真爱淫，也穿麻衫成尽心。

意向姜女困仝枕，姜女美不份伊霖。无道秦王成有孝，头壳也致麻荖包。

双手阁再捧米斗，姜女设计真正贤。害死杞郎扣一怨，姜女用计共报冤。

无道欢喜甲甘愿，身穿麻衫夯童幡。无道秦王一着某，身穿麻衫致草科。

脚穿草鞋自白布，双手阁在捧香炉。姜女实在真大胆，敢叫秦王穿麻衫。

秦王煞做杞郎子，计智用了不订担……

对这些孝衣孝帽以及祭拜情形的反复描写，是歌仔册独特的描绘，其他的孟姜女故事几乎不曾见到。这可以解释，编撰者试图展露他对丧礼礼俗的熟悉；这也是歌仔册常见的手法，借故事的进行，穿插婚丧礼俗的介绍。此外，也刻画了秦王的滑稽面貌，为他好色贪暴的形象加上荒谬可笑的色彩，更能引起读者听众对他的厌恶心理。

四、孟姜女歌仔册中的孟姜女形象

孟姜女故事流传过程中，孟姜女形象也迭经改易。在《左传》中，她是个知礼的妇人，抗拒齐侯郊祀其夫的不合理之处。而后她又担负善哭、崩城的特性，是位具有柔韧生命力的女性。和战争有关的乐府、边塞诗，几乎把她塑造为闺中怨妇，守礼而端谨。她的活泼个性，只能从民间文学找寻。

在歌仔册中的孟姜女起先被塑造为思春的少女，为了寻觅良缘，苦苦等候，最后她私下跑到城隍庙烧香许愿，又倚着家中顶楼八宝栏杆发出“嘴口愿”，不论是高是矮，只要有缘，她一定和他结成夫妇，婚姻圆满。（“男人不论底也权，定着卜甲伊完满”）她甚至许愿：“有人看着伊脱体，甘愿乎伊做贤妻。”这里把西南地方六月被除水禊的习俗，转为一种狂放又闭塞的求爱态度。狂放指的是她以自己的裸露当做赌运气的筹码，闭塞指的是这种身子被瞧见就得嫁他的观念，其实也就是礼教思想“从一而终”的反映。万一撞见她的是一个盗匪呢？是故在思春配夫的这个部分，孟姜女是大胆活泼的，但也是礼教束缚下的产物，因为她坦诚吐露心中的对婚姻的渴求，但又囿于传统观念，突破的地方有限。

其次，结婚后的孟姜女被塑造为贤妻与闺中怨妇。这两者是一体的。因为处处以丈夫为念，所以很自然承担起贤妻的角色，她殷勤焚香祝祷，希望上天保佑丈夫不要被官府发现行踪，如果能保佑平安，她会杀猪谢神。当她想到要自送寒衣给范杞郎时，她亲自裁剪缝制，故事很细心地点出，孟姜女早就量过范杞郎的尺寸，所以立刻可以为他缝制寒衣。由此可见孟姜女的贤慧体贴。范杞郎被捉拿，夫妻二人硬被拆散，别离之后，日夜相思的孟姜女是个不折不扣的闺中怨妇，她整日泪流成河，以泪洗面，乃至泪泉干枯，“叹五更”的唱词充分流露动人的怨妇心情。

孟姜女决定亲自寻夫送衣，此时的她展现了坚定的意志。在万里寻夫的过程中，她表现的是勇毅贞烈的

张紫晨：《孟姜女与秦始皇》，见顾颉刚、钟敬文等著：《孟姜女故事论文集》，北京：中国民间文艺出版社，1984年，第124-143页。

此段唱词中的一些词句译成普通话的意思是：姜女水，姜女美；块拜甲人轱辘行，跟着祭拜，和人一起走位行礼如仪；第一心色治这整，最有趣的情节在这段；不份伊含，不让他亲近的意思，下文“不份伊霖”意同此；头壳也致麻荖包，头上也戴粗麻编制的孝帽；米斗，给往生者招魂的桶子，内装牌位与香炉；致草科，戴草圈，重孝者佩戴的；不订担，不出差错。

譬如《山伯英台全集》讲的是梁山伯祝英台故事，配合马家下聘，讲了一段订婚礼俗，配合山伯病逝，讲了一段丧礼习俗。

底，矮；权，高。皆以记音方式取其义。

脱体，裸体。

形象,躲过野兽天灾的侵袭,也抗拒山贼强娶的要挟,更抱着必死的决心,一定要找到范杞郎。

到哭崩长城之前,孟姜女的形象仍偏重在私情的领域,表现个人情感上的执著与坚贞。直到她哭崩的是秦朝的万里长城,她代表的抗暴精神已进入广大群众的心中。在歌仔册中,孟姜女对秦王的要求,系大胆戏弄,但她也以死相迫,使得征调民夫、暴虐无道的秦王俯首称臣,任其摆布。孟姜女的勇敢,克服了天灾人祸,也挑战了威权,她固然得到神仙的帮助,但也显示出了她的勇气过人。

以知礼、善哭为原型,歌仔册中的孟姜女形象一再增饰,由思春的少女,到贤慧妻子、闺中怨妇,再到主动出击、万里寻夫的勇敢妇人,以至成为克服各种难关的贞烈女性,形象可谓相当完美。但仍可指出的是,“善哭”本来是用来增强其知礼、反抗威权的个人特质,一旦转为思夫闺怨下的善哭,固然有艺术上的点染效果,但无形中也就不减了这股力量,给人柔弱无助的印象。所幸歌仔册并未背弃“哭夫崩城”中哭的情节,才能挽回后面的气氛,使孟姜女的形象逐渐凝聚为贞烈勇敢的妇人。

结 语

在21世纪的今天,虽然孟姜女研究的热潮不再,但透过不同的文本,相信我们仍可解读到更细腻有趣的孟姜女故事。譬如本文所运用的材料歌仔册,就很能够代表闽南、台湾地区对这个故事的吸收与转化。在上文所引述的原文句子,也可看到闽南河洛话的生动语法,而方言土话正是民间文学的魅力所在。早年顾颉刚等学者已整理了各地丰富的资料,也对孟姜女故事做过鸟瞰式的研究,今天我们更可以细读的方式,重新比较、发挥,让孟姜女这个具有民族文化精神的民间故事,永远流传下去。

(本文为台湾“国科会”专题研究计划NSC94-2411-H-002-050“歌仔册的叙事与性别之研究”部分成果,初稿宣读于“非物质文化遗产保护国际学术会议暨第四届民间文化青年论坛”,2006.7.21-26,华中师范大学文学院、华中师大非物质文化遗产研究中心主办,地点:武汉、长阳。)

参考文献:

- 林鹤宜等.听到台湾历史的声音[M].宜兰:国立传统艺术中心,2000.
- 张炫文.歌仔调之美[M].宜兰:国立传统艺术中心,1998.
- 不著撰人.最新孟姜女火烧楼合歌[M].上海:开文书局,未注出版年代.
- 不著撰人.新刊孟姜女火烧楼合歌[M].厦门:会文书局石印本,未注出版年代.
- 不著撰人.新刊孟姜女歌[M].台北:黄涂活版所,1925.
- 敕桃仙编.特别改良孟姜女哭倒万里长城歌[M].厦门:会文堂,1914石印版.
- 不著撰人.孟姜女哭倒长城歌[M].上海:开文书局,未注出版年代.
- 邱寿编.孟姜女配夫新歌[M].嘉义:捷发书局汉书部,1936.
- 邱寿编.孟姜女配夫歌上集(至五集)[M].新竹:竹林书局,1971.
- 宋文和编.好笑秦王姜女祭祀郎新歌[M].嘉义:玉珍汉书部,1934.
- 顾颉刚编.孟姜女故事研究集[C].台北:汉京文化公司,1985.
- 顾颉刚、钟敬文等.孟姜女故事论文集[C].北京:中国民间文艺出版社,1984.
- 路工编.孟姜女万里寻夫集[C].台北:明文书局,1979.