

《牆頭馬上》梅香與王實甫《西廂記》紅娘之形象與劇中作用的
分析和對比

CHLL3008-001 中國古典戲曲

科技學院

澳門大學

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU

管子涵 DC228265

DC22826@umac.mo

《牆頭馬上》梅香與王實甫《西廂記》紅娘之形象與劇中作用的 分析和對比

摘要

《牆頭馬上》，《西廂記》是元雜劇的經典代表。兩劇的成功與在李千金，崔鶯鶯二位主角身邊同樣光彩奪目的丫鬟是密不可分的。她們的在劇中的人物性格，角色重要性和作用各不相同。本文以劇中的丫鬟：梅香，紅娘為研究對象，先分別分析她們各自的戲份，人物形象和在劇中的作用，再比較她們的異同，以嘗試探究這種不同背後的原因。

關鍵詞：牆頭馬上 西廂記 紅娘 梅香 人物比較 形象對比

本文使用的劇本版本如下：

裴少俊牆頭馬上-元曲選本

西廂記-元曲選外編本（王實甫）

Abstract

The Wall and the Horse and The West Chamber are classic representatives of Yuan Zaju opera. The success of these two plays is inseparable from the equally dazzling maidservant characters beside the main heroines Li Qianjin and Cui Yingying. Their character traits, roles, and functions within the plays differ significantly. Taking the maidservants Meixiang (The Wall and the Horse) and Hongniang (The West Chamber) as research subjects, this paper first analyzes their respective roles, character images, and functions in the plays, then compares their similarities and differences, aiming to explore the reasons behind these distinctions.

第壹章 緒論

一、選題意義與研究現狀

在學習中國古典文學，特別是傳統戲劇作品的過程中，筆者發現了一個現象，不管是元代的雜劇如《牆頭馬上》，明代傳奇《牡丹亭》，清代小說《紅樓夢》改變的戲曲還是京劇《鎖麟囊》，粵劇《龍鳳爭掛帥》，作家都在女主角身邊安排了一個丫鬟作為推進劇情的重要元素。這些“小人物”往往承擔著劇情轉合，乃至於價值映射的功能。劉大傑曾指出：“中國傳統戲曲中，千金小姐的貼身丫頭往往在故事情節的轉折啟承階段，起著關鍵的作用”¹。筆者注意到，這些丫鬟的特點和戲份各有不同。她們各有什麼特徵，這其中又蘊藏了作者怎樣的巧思，這些差異又與社會的文化背景有什麼聯繫都是值得研究的問題。

以此為主題的研究已不勝枚舉，有的研究成果聚焦於對某個丫鬟形象對深入分析，有的研究嘗試從性別研究的視角探究丫鬟角色背後的女性主義覺醒。然而，目前的研究存在著缺失的緯度：一者，大量地研究或僅局限於單一文本之內，或對某一類角色作總的對比，鮮有針對一兩個角色作具體分析的研究。二者，大部分研究都專注於少數最為知名的作品，而忽視了其它有特點的角色形象。因此本文將嘗試聚焦在兩個丫鬟的形象上作對比研究，並儘量選區目前存在研究空白的角色作重點分析。

二、研究對象的選擇

要研究丫鬟的形象，不能繞開《西廂記》，首都師範大學的張燕瑾教授就指出，《西廂記》之後的元明清民國時期凡寫男女情事的戲曲小說，沒有不受其影響的，可見其影響力之大，除此之外，筆者還將分析同為元雜劇的《牆頭馬上》中的梅香。在紅娘這個角色身上，其實可以看到很多梅香的影子，二者都在兩個主角之間起到了類似於橋樑的作用。但是目前的研究中，鮮有學者嘗試專門對《牆頭馬上》中的梅香進行分析，根據中國知網的數據，涉及到牆頭馬上中梅香的文章只有 5 篇。因此筆者將對這兩個角色進行系統性的分析，將她們在一起比照研究，為元雜劇的婢女形象研究提供新的緯度。

本文將使用分析法與比較研究法，先通過兩個角色的賓白，唱段分析她們的角色形象與在整齣戲中的作用。再對她們的形象進行對比，並分析其差異背後的原因。

---

¹ 劉大傑，《中國文學發展史》下卷，古典文學出版社，1958，p.228

第貳章 梅香的形象和作用

一、梅香的人物形象分析

《牆頭馬上》中梅香的形象雖着墨有限，卻鮮活靈動。梅香是聰明的，她可以準確的領會到主人的心意，並巧妙的指引裴少俊前來私會；她也是忠誠的，堅定地站在小姐這一邊；她也有少女天真爛漫的一面，與小姐對話好似朋友一般，經常和小姐開玩笑。

二、梅香是情感的“催化劑”

梅香在《牆頭馬上》中的定位偏向於一個工具人，是元雜劇才子佳人的敘事程式中典型的功能性角色，她在全劇中類似於李千金情感的催化劑，正是她與李千金無心插柳的對話將情愫在佳節之際完全激發了出來。

梅香在第一折中與李千金一同登場，當李千金停留在對圍屏上的才子佳人畫作“好華麗”時，是梅香的問催化出了李千金情感的變化，將對於畫作的欣賞轉向了少女對天賜因緣的渴望，引起李千金全劇的第一句唱，借李之口點出所謂“夙緣仙契”，即夫妻因緣乃是天定的觀念，暗示裴李二人的因緣是冥冥中的夙緣，所以最終二人才能山迴路轉，達成大團圓的結局。【點絳脣】唱罷，白仁甫再次安排梅香開口“梅香猜著了也，少一個女婿哩。”²借梅香之口直接點破了李千金心中的春意。而後【混江龍】【油葫蘆】【天下樂】四曲中間，又是梅香的插科在補充了故事背景進一步催化小姐的相思情愫。“等老相公回來呵，尋一門親事”³可知當前李世傑不在府中，如此“後園今夜約”方具備了客觀條件。“小姐，這幾日消瘦了”⁴可知李千金的懷春情愫早已有之，這些補充信息使得李千金後續的行為變得合理化了，也正是梅香在小姐旁邊的這幾句無心之語讓李千金對愛情的渴望被完全催化了出來，李千金被梅香越說越感慨，越惆悵，她這才唱到“似舟中載倩女魂，天邊盼織女期”⁵甚至因此“消瘦春風玉一圍”。最後，又是梅香主動提出要“去後花園中看一看來”，才引出主要劇情。

李裴二人相見後梅香的幾句白更加值得分析。“小姐休看他，倘有人看見”⁶直接表明了小姐懷春之態之明顯，同時塑造了緊張感，讓害羞的李小姐認識到這種互生情愫不符

---

2 (明)臧懋循，《元曲選（全四冊）》，乙集下〈牆頭馬上〉，台灣：中華書局，2022

3 同注 2

4 同注 2

5 同注 2

6 同注 2，此後非首次直接引用劇本原文均不再標注

合禮教，促使其認識到目前行為的“越界性”，將她從“便錦被翻紅浪，羅裙作地席”這種不得不讓人浮想聯翩的春夢中的拉回現實。但是在愛情的朦朧階段，往往這樣的情緒起落會激發出另一輪更高的情緒的巨浪。果不其然，李千金非但沒有收斂自己對裴少俊的一見鍾情，反而不再委婉，而是直接在梅香面前表白了自己的心意：“愛別人可捨了自己”，為李小姐將春心完全的由暗轉明提供了契機。此後幾句假意不願送信，假裝要報告老夫人也起到了類似的效果，梅香的這些假意製造的“困難”激化了李千金對愛情的近在眼前卻咫尺天涯的焦慮感，無疑推動了她在後面打破待字閨中的小姐形象，主動大膽的追求愛情。

受篇幅所限，筆者僅舉此兩例來體現“梅香”的催化劑作用。

作為“催化劑”，梅香當然推動了劇情，但是這種推動是被動的，是無意識的，不是主動的。如上一節所作之分析，梅香影響劇情的方式是通過無意識無具體目的的賓白引起李千金情感上的變化從而推動劇情發展。這與紅娘有目的的，主動推動崔張二人的愛情進展截然不同。詳細論述請參照第四章。

第參章 紅娘的形象和作用

一、紅娘的人物形象分析

紅娘雖然不是《西廂記》的主角，但是卻與主角同樣有血有肉。與《牆頭馬上》中的梅香不同，王實甫毫不吝惜的在她身上傾注了大量的筆墨，其中不乏對她心理和性格的刻畫，因此筆者得以分析她的人物形象。本文將分別從外在形象，性格和語言特色三個角度對紅娘進行分析。

（一）素衣淡妝下不俗的外表

與紅樓夢中通過寶玉之眼來描寫黛玉相類似的，《西廂記》中對紅娘外貌的第一個描寫是第一本第二折通過張生的唱詞來描繪的，有一連三支曲：

【脫布衫】

大人家舉止端詳，全沒那半點輕狂。大師行深深拜了，啟朱唇言語得當。

【小梁州】

可喜龐兒淺淡妝，穿一身縞素衣裳；胡伶淥老不尋常，偷眼望，眼挫里望張郎。

【么篇】

若共他多情小姐同鴛帳，怎捨他疊被鋪床。我將小姐央，夫人央，他不令許放，我親自寫與從良。⁷

脫布衫是對紅娘整體氣質的描寫，紅娘給張生和讀者的第一印象都是完美符合大人家裡教要求的婢女：舉止優雅，言行得當，張生不得不感慨不愧是“大人家”。這種外在的端莊與紅娘後續的行為產生了極大的反差，使角色頗具張力。第二支曲由整體轉向外貌中的細節，狀寫紅娘不俗的外表，她的淡妝素衣與鶯鶯“宮樣眉兒新月偃”的濃豔形成了對比，她在有“清水出芙蓉，天然去雕飾”的清新脫俗之美的同時還有一雙靈活有神的眼睛，使得紅娘的美又多了一種市井氣息的靈動與狡黠。這種美從張生的口中道出，在寫出了紅娘之美的同時，還沒有喧賓奪主，與第一折中對於鶯鶯的描寫作出了區分。第三支曲則是通過張生幻想自己和鶯鶯成親後甚至不認讓紅娘再當丫鬟，側面體現出了紅娘外貌之惹人憐愛。

---

⁷ 中華書局編輯部，《元曲選外編》，十七〈崔鶯鶯待岳西廂記（暖紅室本）〉，第一本，第二折，台灣：中華書局，2019

（二）鮮明的性格特點

紅娘的性格特點是及其鮮明的，筆者研究發現紅娘的性格可以總結為如下幾個方面。

1. 紅娘之善解人意，細心熱情，有情有義

紅娘身上最明顯的一個性格特點是體貼溫柔，善解人意。紅娘敏銳的察覺到了鶯鶯和張生之間的情愫，此時的她既要考慮顧全小姐的面子，還要在瞞過老夫人的前提下告知張生鶯鶯的心意，在這個過程中，她還需要顧及自己的尊嚴。她小心地揣摩著小姐的心意，不露痕跡的撮合二人，最終促成了這段美好的因緣。雖然在這個過程中被張生和小姐兩頭埋怨，她告訴張生“不濟事了”，張生卻道：“則是小娘子不用心，故而如此”⁸不知紅娘此刻是何其冤枉。她雖然也會感到傷心氣憤，自我感嘆道：“左右做人難”“別人行甜言美語三冬暖，我跟前惡語傷人六月寒。”⁹但是還是有情有義，能夠體諒到二人對自己的誤解。始終堅持繼續幫助二人。在後文張生下不來台的時候，正是紅娘“發付”了張生，崔張第二次幽會之時，又是紅娘在小姐旁邊催促赴約，在張生一側鼓勵他積極爭取。¹⁰沒有她這樣對二人對體諒理解以及熱情支持，二人最後顯然是無法結合的。

有的文學批評家如朱俊海曾指出“紅娘的行為未必沒有私心”¹¹但是筆者對此並不認同，筆者認為紅娘為二人所付出的心血是不求回報的。第三本第一折中，張生曾如此對紅娘說：“小生久後多以金帛拜酬娘子”但是紅娘卻道“先生的錢物，與紅娘作賞賜，是我愛你的金資？”筆者認為紅娘願意幫助張生，恐怕是因為對小姐的情誼，當二人好事將成時，張生又道“小子不敢忘”，紅娘答曰“你口兒里慢沉吟，夢里兒苦追尋。往事已沉，只言目今，今夜相逢管教恁。不圖你甚白壁黃金，則要你滿頭花，拖地錦。”¹²她在再一次拒絕了張生酬謝的同時還位二人送上了真摯的祝福。所謂“拖地錦”是指女子出嫁時的披紅¹³，而出嫁的女子自然是崔鶯鶯而不是她紅娘，由此觀之，即便紅娘確有私心，他一切行為的主導因素也是其善解人意，有情有義的純良天性。

2. 紅娘之聰明機智，沉著冷靜

---

⁸ 中華書局編輯部，《元曲選外編》，十七〈崔鶯鶯待岳西廂記（暖紅室本）〉，第三本，第二折，台灣：中華書局，2019

⁹ 同注 8

¹⁰ <http://www.guoxue.com/?p=475> 紅娘形象的演變及其原因（國學網，作者：劉燕燕，2025 年 4 月 12 日下載）

¹¹ 朱俊海，〈未必沒有私心--《西廂記》紅娘形象新論〉【J】，梧州學院學報，2007（01）：88-90.

¹² 中華書局編輯部，《元曲選外編》，十七〈崔鶯鶯待岳西廂記（暖紅室本）〉，第三本，第四折，台灣：中華書局，2019

¹³ <https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=54532&la=0&powerMode=0> 字詞：拖地錦，重編國語辭典修訂本（國家教育研究院官網，2025 年 4 月 27 日下載）

紅娘一向是中國傳統戲劇中聰明與智慧的化身，筆者在僅以兩例論證。鶯鶯準確的認識到了張生與小姐結合的關鍵就在於小姐身上。¹⁴鶯鶯雖然願意並希望能夠與張生配合，但是顯然存在著不少顧慮，她的行為和心理常常處於一種矛盾的狀態，正是紅娘看穿了這一點，並巧妙的幫助她克服了這種心理。當鶯鶯又一次猶豫退縮準備“紅娘收拾臥房，我且睡去”時就是紅娘一邊巧妙的威脅“送了人性命，不是耍處。你若又翻悔，我出首與夫人”斷了鶯鶯的退路，一邊安撫“有甚的羞，到那裡只和著眼者”消滅小姐對此事的羞愧之心，一邊告知小姐客觀條件“老夫人睡了也”¹⁵了卻小姐的後顧之憂，這才使得小姐下定了決心，終與和張生結合。此後兩人幽會，又是紅娘以“我在門外等你化解了尷尬”並冷靜的提醒二人要“放輕”。

拷紅一折更是她智慧與沉著的體現。在她去向老夫人回話之前就已經提前預判了老夫人可能的發難，“我倒夫人處，必問：這小賤人…”估計了可能發生的情況，做好了準備“與他個知情的範由“結果果真如她所預料的一樣。甚至在老夫人以“若不實說，打死你個小賤人”¹⁶時也沒有慌亂，沉著應對，指出此事已成為了既成事實，並陳述利弊，最終巧妙的化解了“危機”，老夫人最終同意把鶯鶯嫁給張生。此折之精妙，筆者將在紅娘形象分析之語言特色作詳細分析。

3. 紅娘之正義果敢，愛憎分明，不卑不亢

應當指出的是，紅娘並非一開始就完全站在小姐這一邊，也並非一開始就如後來那般上心與兩人的愛情。她的完全轉變發生在張生成功解圍但是卻遭到老夫人“賴婚”之後，她心中的正義感使得她自願挺身而出，在老夫人的威壓下仍然不肯屈服，堅持據理力爭，幫助崔張二人順利完婚。

到後期鶯鶯的表兄弟鄭恒登場，仗勢欺人，貶低張生時又是紅娘站了出來，怒斥鄭恒“君瑞是肖字這壁著個立人，你是個木寸馬戶屍巾”嗎鄭恒為驢，直接指出他就是在“依父兄仗勢欺人”，欺凌弱者，在對有權有勢的一方不卑不亢的同時他還指出了張生的難得可貴，稱張生是“君子清賢”，讚他是“憑師友君子務本”可見紅娘雖然身分低位，但是絕不願向權貴卑躬屈膝，是一位極其富有正義感的姑娘。

（三）充滿俠氣的賓白

---

¹⁴ 同注 10

¹⁵ 中華書局編輯部，《元曲選外編》，十七〈崔鶯鶯待岳西廂記（暖紅室本）〉，第四本，楔子，台灣：中華書局，2019

¹⁶ 中華書局編輯部，《元曲選外編》，十七〈崔鶯鶯待岳西廂記（暖紅室本）〉，第四本，第二折，台灣：中華書局，2019

上文所描述的紅娘之一系列性格特點，無一不是通過紅娘的言語體現出來的。除在描繪紅娘的性格特點時已涉及到的言語之外，筆者仍希望舉幾例來分析。紅娘的言語中不經意間流露出的那一股“俠氣”。在老夫人出爾反爾，想要撤回自己的約定時，張生急到甚至想要“尋個自盡”，紅娘此刻卻對他說：“街上好賤柴，燒你個傻角。你休慌，妾當與君謀之。”如此言語，哪裡像是一個丫鬟？分明是一位充滿俠肝義膽的大俠，頗有幾分諸葛亮對劉備說“主公末要驚慌，亮有一計”的感覺。正如湯顯祖對她的評價一樣“二十分才，二十分識，二十分膽。有此軍師，何攻不破，何戰不勝。”又比如她拒絕張生以金銀報答時說的“莫不圖謀你的東西來到此？”頗有一種大俠事了拂衣去深藏功與名的感覺。當張生因相思“得病”時，紅娘又展現了她話中的那一股“俠氣”。

【天沙淨】

心不存學海文林，夢不離柳影花陰，則去那竊玉偷香上用心。又不曾得甚，

自從海棠開想到如今。¹⁷

紅娘以一股江湖俠氣，毫不客氣，不繞圈子，一針見血的指出了張生此時只不過是沉溺於私情之中，乃是假病，可謂刀刀見血。張生或又道“‘癡心女子負心漢’今日事其反了”又遭到紅娘乾淨利落的反駁，指出“更做道秀才們從來恁，似這般干相思的好灑脫！”

筆者認為，就是紅娘充滿“俠氣”的言辭震住了老夫人，才使得老夫人幡然醒悟。紅娘在“拷紅”中的表現堪稱鋒芒畢露，她以“信者人之根本”先站穩的道德制高點，指出老夫人如若不守信，就是失去了人之根本，接下來抬出相國“一來辱沒相國家譜”可謂是“硬”，緊接著還不忘給老夫人一個台階下，指出雖然張生此刻只是一個普通書生，但是將來未必不會“張生日後名重天下”是為“軟”。面對老夫人一開口便以“小賤人，為什麼不跪下！你知罪嗎？”立威的行為，紅娘的回答可以說是曉之以信義，動之以利弊，軟硬兼施，不卑不亢。這樣的一番義正嚴辭無疑擊穿了老夫人的心理防線，要維護禮教的老夫人是無論如何也不願意讓這樣的“醜事”被流傳開的。

至於紅娘怒斥鄭恒時所展示的俠氣，在分析紅娘性格時已經作了論述，筆者在此不再贅述。

---

¹⁷ 中華書局編輯部，《元曲選外編》，十七〈崔鶯鶯待岳西廂記（暖紅室本）〉，第二本，第四折，台灣：中華書局，2019

總的來說，紅娘的形象豐滿立體，集善解人意，聰慧正義與一身，語言俠氣十足，極具魅力。這樣的一個有血有肉的形象才可以稱得上具有主體性，才可以作為整齣戲的核心人物之一，成為情節的主要推動者。

二、紅娘是情節的推動者與戲劇的核心

與梅香相比，紅娘更具有主體性，她對於情節的推動是可以體現出主體性的，更是不可替代的。清代小說家李漁在他的小說《十二樓·拂雲樓》的開篇寫了這樣的一首卷首詩：

閨中隱禍自誰萌？狡婢從來易惹情。

代送秋波留去客，慣傳春信學流鶯。

只因出閣梅香細，引得窺園蝴蝶輕。

不是紅娘通線索，鶯鶯何處覓張生？¹⁸¹⁹

其內容雖然持對紅娘這一類角色對否定態度，但也體現出了紅娘在這一場“閨中隱禍”中的關鍵作用。對於崔鶯鶯來說，紅娘可能是她要逃離禮教囚籠的最可靠的也是唯一的幫手，是她和外界溝通的橋樑，實際上，對類似於婆子，丫鬟，尼姑等形象的設計和安排，經常作為小說故事發展的契機，也是小說中必不可少的關鍵一環。²⁰在整本西廂記的大量衝突中，紅娘出現在了每個關鍵的階段，並在每個階段都起到了決定性的作用。從“願俺姐姐早早尋一個姐夫，拖帶紅娘咱”²¹引起小姐對於傷心事盡在兩拜中的感慨，使得鶯鶯的情思被完全引發。再到後來的傳書遞簡，主動推動鶯鶯打破禮教的牢籠以及與老夫人的衝突，可以說哪怕其中的任何一步卻少了紅娘，甚至只要紅娘沒有如此主動的，積極的推動，鶯鶯和張生的結合都是不可能發生的。筆者仍以第四本的楔子舉例，當時鶯鶯先令紅娘收拾臥房，準備爽約，甚至在遭到紅娘拒絕後並詢問“那里發付那生？”時鶯鶯只是回答道“甚麼那生？”又準備“裝傻”從而“蒙混過關”²²。當時若不是鶯鶯一番主動的推動，軟磨硬泡的“逼”鶯鶯前去赴約，這“二約”崔小姐還未必有膽量賣出最後

¹⁸ 〈十二樓·拂雲樓〉卷首詩

¹⁹ 羅洪玲，〈韓古典婚戀文學中的“紅娘”典型對比考察[D]〉，中國海洋大學，2007。

²⁰ 嚴明·潘美紅，〈閨閣內的愛情導師——‘三言二拍’中的婆子、丫鬟、尼姑等角色的分析〉，《明清小說研究》2006年第1期，P88。

²¹ 中華書局編輯部，《元曲選外編》，十七〈崔鶯鶯待岳西廂記（暖紅室本）〉，第一本，第三折，台灣：中華書局，2019

²² 同注 15

的也是最關鍵的一步。紅娘的其他對劇情的推動作用在前文已有論述，筆者在此不再贅述。

金聖嘆說“《西廂記》止寫得三個人：一個雙文，一個張生，一個紅娘，而雙文是題目，張生是文字，紅娘是文字之起承轉合”²³的確如此，紅娘可以說是全劇的精髓所在，是《西廂記》之所謂“戲膽”。筆者認為，張翠二人是當之無愧的劇情的主角，但是紅娘確是戲劇的主角。沒有這張以紅娘位核心的大網²⁴，劇中各人物之間甚至都無法完成最簡單的交互，其戲劇性也講不復存在。作為這張大網的核心，紅娘幾乎掌握了劇中所有人物的情緒和心理，她們情感的流動也都是通過紅娘這個節點來實現的。張生和鶯鶯之間的“拉扯”都是通過這張網傳遞的，甚至鄭恒對張生的種種不滿也是由紅娘站出來承接的。紅娘彷彿就是操控整齣戲劇的一張網，她若拉一下，張生和崔鶯鶯便會靠近一些，她再拉一下，又可以拉近老太太和張生的距離。其戲劇核心的地位與無與倫比的作用無可撼動。

---

²³ 馬麗娜.《西廂記》中的紅娘形象探析[J].文學教育(上),2014(09):36-37.

²⁴ 王亞非.析《西廂記》中紅娘的存在意義[J].安陽工學院學報,2007(02):104-106.DOI:10.19329/j.cnki.1673-2928.2007.02.030.

第肆章 梅香與紅娘的對比分析

一、梅香與紅娘的相似之處

（一）身份的相似性

二人的身份是最明顯的相似之處，二者都是出在最底層的婢女，負責照顧小姐的起居。更為相似的是，二者跟小姐都維持了比較不錯的關係，都敢於和自己家的小姐開玩笑。

（二）性格的相似性

二位丫鬟都是聰明機智的，紅娘的智慧自不必說，梅香也可以敏銳的發現裴李的情愫。她們對待愛情的態度也有相似之處，二人都支持自己的小姐去主動追求幸福，並不同程度的進行了配合。甚至在“推動”自己小姐更進一步時都有假意拒絕的情節。詳見上文。

（三）作用的相似性

兩位丫鬟在劇中都承擔了傳遞信息的功能，梅香在劇中為裴李傳詩，紅娘更是推動崔張二人結合的最大推手。

二、梅香與紅娘的不同之處

（一）戲份與重要性的不同

筆者對梅香和紅娘的賓白以及唱詞的佔比進行了研究。從唱詞的角度來說，受限於體制，梅香沒有唱詞，而紅娘的唱詞則多達 106 支，為全劇唱詞第二多的重要角色，其唱詞佔了《西廂記》全部 316 支曲的超過三分之一，甚至超過了女主角鶯鶯的 82 支曲，可見其唱詞之多。如果考慮賓白的話，梅香的賓白為第一折 310 字，第二折 248 字，第四折 39 字，共 597 字，一共佔全劇約 6000 字的百分之九。而紅娘的戲份佔比則達到了 30% 以上，可見二者戲份之巨大差別。更為重要的是，《牆頭馬上》中沒有任何對於梅香外貌和心理的描寫，而在《西廂記》中對於紅娘的外貌和心理描寫則比比皆是。

（二）功能性與主體性的區分

紅娘對劇情的推動前文已做過總結了，在此筆者重點論述梅香對劇情的被動推動作用。《牆頭馬上》李千金感嘆才子佳人，士女王孫的圍屏時，梅香明白了小姐的心意²⁵“少一個女婿哩”此處與西廂記第一本第三折“願俺姐姐早早尋一個姐夫，拖帶紅娘咱”何其相像。但是僅僅從此便得以窺見兩者之主動與被動，之具有主體性和沒有主體性的區別。梅香的這句玩笑完全是為小姐考慮，而紅娘則帶上來一句“拖帶紅娘咱”五字之差已是天地之別。梅香就好像一個掛件，完全沒有考慮小姐成家這種大事對自己可能產生的影響，好像一個沒有感情的，終於主人的機器人一樣，她此後也從未表露出對於自己未來的想法。紅娘則完全不同，她的一切行為都是主觀能動的，是有邏輯的，她在為小姐考慮的時候也會考慮到自己，可以說，梅香是功能性的，她更像是推動情節的工具人，她具有什麼樣的性格都不重要，只要她說出幾句特定的話便可以完成任務，裴李二人就是“夙緣仙契”，都一定會也一定能在一起。而紅娘則是主體性的，紅娘只能是紅娘，換成另一種性格，另一種智慧程度，使用另一種表達方式的紅娘，故事情節都無法發展。

（三）不同產生的原因

王實甫對紅娘的塑造與他的生活環境是分不開的，雖然他的生卒年和生平事蹟都不詳，但是賈仲明在追悼他的詞中這麼寫到：

【凌波仙】

風月營密匝匝列旌旗，櫻花寨明風風排劍戟。翠紅鄉雄糾糾施謀智。
作詞章，風韻美，士林中等輩伏低。²⁶

所謂風月營，櫻花寨都是指的妓院，可見他常常流落於風月場所。混跡期間，當然給了他接觸社會中下層百姓的機會，剛能理解和感受到他們的不易，才得以對丫鬟進行豐富的描寫。同時，王實甫生活的時代處於元代中期，上升渠道已經基本消失，他才把自己的情感寄託在勇敢的紅娘身上，以紅娘這種突破了階級和性別的重要戲份和話語權來聊以自慰。筆者相信王實甫多嗎希望自己身邊也有這麼一個紅娘，為自己出謀劃策，為自己謀取一個如意的未來。他可能更希望自己就是紅娘，用紅娘打破禮教枷鎖的勇氣去打破元代社會對他的壓迫。

白朴則是貴族出身，這種出身限制了他與下層的丫鬟之間的接觸，他沒有機會去深刻的感受丫鬟們的喜樂，自然無力描繪梅香的心理。此外，他生活的時代是元代早期，當時的社會矛盾遠沒有元中晚期尖銳，所以她的作品最終仍然設計了封建家長幡然醒悟的情境，所以《牆》的主角是兩個上層世界的公子小姐，而非窮酸書生，也自然不需要一個來自市井的丫鬟在其中傳真印象，丫鬟只需要當好陪襯，一心一意的為小姐服務即可，不需要有什麼自己的想法和觀點。

---

²⁵ 劉琪莉. 論元雜劇中的婢女梅香[J]. 重慶電子工程職業學院學報, 2012, 21(02): 53-56. DOI:10.13887/j.cnki.jccee.2012.02.003.

²⁶ 袁行霈編. 中國文學史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.

第伍章 結論

本研究重點分析並對比了《牆頭馬上》梅香與《西廂記》紅娘的形象，揭示了這兩個角色的相同點以及本質差異：紅娘作為充滿主體性的戲劇核心，以其善解人意、聰慧正義的鮮明性格與主動推動劇情的關鍵作用，成為王實甫筆下突破禮教束縛象徵，體現了元代中期市井文人借底層角色抒發自由意志的創作傾向；而梅香作為被動催化情節的工具性角色，雖聰慧忠誠卻缺乏獨立心理刻畫，其功能性設計反映了白朴作為金代遺民貴族在封建倫理框架內調和矛盾的創作理念，隱含對門第禮教的隱性妥協。但是無論如何，這二者都是及其優秀的雜劇作品，希望本論文可以為中國古典戲曲的研究作出貢獻。

參考文獻

書籍：

- 【1】 劉大傑。中國文學發展史（下卷）[M]。古典文學出版社，1958.
- 【2】 袁行霈編。中國文學史 [M]。北京：高等教育出版社，2005.
- 【3】 朱捷編。願有情人成眷屬：王實甫卷 —— 元曲名家精品類編 [M]。河南文藝出版社，2006.
- 【4】 中華書局編輯部。元曲選外編 [Z]。台灣：中華書局，2019.
- 【5】 （明）臧懋循。元曲選（全四冊）[Z]。台灣：中華書局，2022.

古書：

- 【1】（清）金聖嘆。第六才子書西廂記 [Z]。順治 13 年（1656）刊行.

期刊論文：

- 【1】 嚴明，沈美紅。閨閣內的愛情導師 —— “三言二拍” 中的婆子、丫鬟、尼姑等角色的分析 [J]。明清小說研究，2006（01）:88.
- 【2】 朱俊海。未必沒有私心 -- 《西廂記》紅娘形象新論 [J]。梧州學院學報，2007（01）:88-90.
- 【3】 王亞非。析《西廂記》中紅娘的存在意義 [J]。安陽工學院學報，2007（02）:104-106.
- 【4】 劉琪莉。論元雜劇中的婢女梅香 [J]。重慶電子工程職業學院學報，2012,21（02）:53-56.
- 【5】 馬麗娜。《西廂記》中的紅娘形象探析 [J]。文學教育（上），2014（09）:36-37.

學位論文：

- 【1】 羅洪玲。中韓古典婚戀文學中的 “紅娘” 典型對比考察 [D]。中國海洋大學，2007.

資料：

- 【1】 <http://www.guoxue.com/?p=475> 紅娘形象的演變及其原因（國學網，作者：劉燕燕，2025 年 4 月 12 日下載）

【2】 <https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=54532&la=0&powerMode=0> 字詞：拖地錦，重編國語辭典修訂本（國家教育研究院官網，2025 年 4 月 27 日下載）

附：AI 工具使用說明

本文創作中使用了 DEEPSEEK 檢查文中的錯別字，其使用如下：

37.

學位論文：

【1】羅洪玲。中韓古典婚戀文學中的“紅娘”典型對比考察 [D]. 中國海洋大學，2007.

資料：

【1】<http://www.guoxue.com/?p=475> 紅娘形象的演變及其原因（國學網，作者：劉燕燕，2025 年 4 月 12 日下載）

【2】<https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=54532&la=0&powerMode=0> 字詞：拖地錦，重編國語辭典修訂本（國家教育研究院官網，2025 年 4 月 27 日下載）

請幫我檢查文中因為打字失誤造成的錯別字，指出它們的位置

Thought for 33 seconds ^

好的，我需要幫用戶檢查他的論文中是否有因打字失誤造成的錯別字。首先，我會仔細閱讀用戶提供的論文內容，逐句查看，注意可能的拼寫錯誤或語法錯誤。

首先看摘要部分，沒有明顯的錯別字。接下來是關鍵詞，確認“形象對比”正確。然後檢查各章節的標題，例如“第壹章 緒論”中的“緒論”應該是“緒論”，這是一個明顯的錯誤。接著，在第一章第一節的引用中，註釋編號1後面缺少空格，可能影響格式，但不算錯別字。

在第二章第一節，“梅香的人物形象分析”部分，“梅香是聰明的，她可以準確的領會到主人的心意”中的“的”應為“地”，因為是副詞修飾動詞“領會”。但由文由這種區分有點難辨，可能不算錯別字。不過“領會到”正確。