

中国越剧

中国越剧

主 编 钱法成

副主编 胡小孩
朱秋枫

浙 江 人 民 出 版 社

主 编: 钱法成
 副 主 编: 胡小孩 朱秋枫
 撰 稿 人: 丁 一 吴双连 胡梦桥 樊润河 裘金康
 赵 征 顾达昌 金钦夫 何贤芬 袁开祥
 胡文礼
 特约编辑: 金蕾芳 章 骥 徐 沙
 装帧设计: 池长尧 方其林 陈 坚
 摄 影: 丁 一 王雄伟 王新辉 方其林 池一平
 吴光烈 陈 坚 俞成夫 袁善德 郭一清
 郭阿根 黄德君 钱豫强
 责任编辑: 胡学彦

中国越剧

*

浙江人民出版社出版

(杭州武林路 125 号)

上海市印刷七厂印刷

杭州飞时达电脑排版中心排版

(杭州体育场路 179 号 13 层)

浙江省新华书店发行

*

开本 787×1092 1/16 印张 15.25 插页 20

1989 年 12 月第一版

1989 年 12 月第一次印刷

印数: 1-2600

ISBN 7-213-00396-8 / G · 76

定 价: 21.50 元

越剧男班艺人 前排左起：金荣水 赵海潮 魏梅朵 裘金旺 马阿顺
 后排左起：张子帆 白玉梅 马潮水 高兴荣 谢志云

男班著名艺人白玉梅

白玉梅之女小白玉梅剧照

施银花剧照

赵瑞花剧照

王杏花剧照

姚水娟便照

马樟花剧照

屠杏花剧照

越剧“十姐妹”
合影

前排左起:

徐天红 傅全香

袁雪芬 竺水招

范瑞娟 吴小楼

后排左起:

张桂凤 筱丹桂

徐玉兰 尹桂芳

1947年《山河恋》义演后“十姐妹”合影

袁雪芬剧照

筱丹桂
清装剧照

竺水招
男装便照

后发展越剧继续

努力创新！

邓颖超 一九五一年

目 录

题 词	
序 言	袁雪芬 (1)
导 言	刘厚生 (3)
前 言	钱法成 (6)

越剧简史	(7)
------	-----

- 一、从民歌小调到“落地唱书”
- 二、在草台上发展成长
- 三、向大中城市闯荡
- 四、女子科班的蓬勃兴起
- 五、从《古庙香魂》到《祥林嫂》
- 六、走向全国，走向世界

越剧音乐	(23)
------	------

- 一、[吟哦调]时期
 - 二、[正调]时期
 - 三、[四工调]时期
 - 四、[尺调]时期
 - 五、越剧常用乐器
- 附：男女合演的音乐

越剧明星	(57)
------	------

- 一、早期男班名伶
- 二、〔四工调〕时期明星
- 三、〔尺调〕时期明星
- 四、五十年代群芳谱
- 五、新秀辈出
- 六、新花满园

越剧流派 (101)

- 一、袁雪芬创立的袁派
- 二、尹桂芳创立的尹派
- 三、范瑞娟创立的范派
- 四、傅全香创立的傅派
- 五、徐玉兰创立的徐派
- 六、王文娟创立的王派
- 七、陆锦花创立的陆派
- 八、戚雅仙创立的戚派
- 九、毕春芳创立的毕派
- 十、张云霞创立的张派
- 十一、张桂凤的唱腔特色
- 十二、吕瑞英的唱腔特色
- 十三、金采凤的唱腔特色

越剧舞台 (147)

- 一、细腻真挚的表演艺术
- 二、优美清丽的舞台美术
- 三、丰富多采的剧目

越剧艺踪 (217)

- 一、越剧在台湾
- 二、越剧在香港
- 三、新加坡知音多
- 四、《梁祝》《红楼》访越南
- 五、朝鲜移植《红楼梦》
- 六、越剧征服了日本观众
- 七、《梁祝》享誉日内瓦
- 八、“陌生的艺术”倾倒德国
- 九、《西厢》《梁祝》蜚声苏联
- 十、小《红楼》风靡法兰西

序 言

中国戏剧家协会副主席
上海越剧院名誉院长

袁雪芬

浙江的朋友编撰《中国越剧》一书，前来索序，这使我不禁想起几件往事：1955年上海越剧院第一次出国，去民主德国、苏联访问演出，当地贴出的海报上画着京剧脸谱，人们纷纷提问：“越剧是什么样子？和京剧一样吗？”1986年上海越剧院出访法国，巴黎文化界人士也怀着浓厚的兴趣询问越剧的情况。至于在国内，外宾、港澳同胞来了解越剧的就不计其数了。遗憾的是，我们至今还拿不出一本越剧史，一本全面介绍越剧艺术的书。如今，越剧发源地——浙江的同行们齐心协力，编撰出这本书，以文字和图片将越剧艺术的特点、内容、风貌介绍给人们，这无疑是一项非常有意义、有价值的工作。我相信，这无论对普及越剧知识、提高鉴赏水平、总结历史经验，还是对加强对外文化交流、扩大越剧影响，都是十分有益的。对于越剧工作者来说，全面、深刻地了解自己剧种的历史和现状，也是继续提高、前进的不可缺少的前提。

无愧地立于世界艺术之林的中国戏曲，是民族的瑰宝，人类文化的瑰宝。中国戏曲艺术体系，是由多剧种组成的体系。越剧是个年轻的剧种，它在成长发展中大量吸取了兄弟剧种和姐妹艺术的营养，同时也以自己的独创性的艺术成果，为丰富、发展中国戏曲作出了贡献。越剧诞生在艰难困苦的环境中，最初只是粗糙简陋的地方小戏。为什么在短短的半个世纪中会取得突飞猛进的发展，不但走向全国，在大江南北喷芳吐艳，而且蜚声海外，为祖国赢得荣誉？其中自有许多规律性的东西值得认真研究、总结。我觉得，有两点无论如何不能忘记：艺术上的革新精神和事业上的献身精神。

越剧发展的历史，是不断革新的历史。从“小歌班”到“绍兴文戏”，从男班到女班，从〔呤哦调〕到〔四工调〕到〔尺调腔〕、〔弦下腔〕的出现，从传统演出形式到综合性艺术体制的建立，无一不是艺术上不断革新的结果。尤其是四十年代在上海这个中外文化交汇的特殊环境中，剧团林立，人才荟萃，对各种艺术形式的广泛接触和激烈的竞争，打破了传统的封闭观念；知识分子参加又给越剧改革注入了新的血液，带来了新的活力。越剧吮吸着现代艺术和优秀传统艺术的乳

汁,经历了时代风雨的洗礼,在挣扎、摔跤、奋斗中走出一条自己的路,终于令人刮目相看了。新中国成立后,艺术革新有了更明确的方向,党和政府为我们创造了更有利的条件,几部在国内外受到众口交赞的精品标志着越剧艺术的新水平。必须强调指出:并非任何标新立异都是真正的革新,并非任何口口声声标榜“革新”的人都是革新家。有价值的革新,是在大胆吸收前人成果的基础上,努力创新的结果。艺术创造的成败优劣,最终还要拿到观众中去检验,而艺术革新的根本动力,则来源于时代的变革和观众审美要求的变化。

艺术是人创造的。人,总得有点精神。人与动物的区别在于有精神世界。艺术家和“戏子”的区别,在于不仅仅把演戏当成谋生的一种手段,而当成值得执著追求、为之献身的事业。越剧改革的一项往往被人忽视的内容,就是提高人的素质,包括文化素质,道德情操,懂得为什么演戏?如何对待事业和个人利益?以及怎样做人等。越剧是幸运的,早在四十年代中期,就受到党的引导,受到周恩来同志的关怀;新中国成立后,越剧有了更大的发展,也培养出不少人才。正是有一大批不计个人利害得失、献身于共同事业的人坚持不懈地从事改革,越剧才有今天。本书中记载的许多前辈、同辈和后辈,曾为越剧事业献出宝贵的心血,有的还曾作出过巨大的牺牲,我对他们怀着深深的敬意。

现在,越剧正面临着严峻的挑战。怎样使越剧艺术焕发出新的活力,是摆在我们面前的一个无法回避的课题。我希望看这本书的时候,不要只注意过去,而要把目光引向未来。过去的优良传统和优秀成果值得继承发扬,前进的路还要靠大家奋力开拓。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”我愿以这句屈原的诗,与大家共勉。

1988年11月15日上海

导 言

中国戏剧家协会副主席

刘厚生

这是一本向海内外读者介绍越剧历史和艺术风采的较全面的书，也是一本图文并茂的书。

越剧在中国戏曲大家族中，属于“小”字辈。即在小字辈剧种中，也算不上哥哥姐姐，不过是小妹妹而已，然而她天生丽质，又赶上了良好机遇，自己更象女学生，努力吮吸新时代的乳汁，力争上游，以致在短短几十年中，卓然成立，成为出人头地、引人注目的大剧种，她的成长道路对于兄弟姐妹们具有重要的启示意义。

越剧在浙东农村诞生并度过她的童年。成长之初，就以“女子文戏”的形象，较快地在宁波、上海站住了脚。进入城市意味着更激烈的竞争。从中国各戏曲剧种的历史看，要在激烈竞争中取得胜利，除了要有有利的客观条件外，自己也必须不断地吸收外来剧种的新的因素，以充实自己的体魄——革新和扩大自己的艺术表现力。在这方面的自觉程度同剧种发展提高的速度成正比。京剧的少数著名演员及其艺术参谋是有一定程度的自觉的，因而从徽汉合流到昆乱不挡到南北风行，从19世纪末期起大约用了四五十年时间。越剧艺人在这方面也作出了巨大的努力，加上有利的客观因素，越剧在二三十年代在沪浙等地站稳脚跟后，到解放后的五十年代，仅花了三十年上下的时间，就成为流行大半个中国的重要剧种。越剧的发展速度，大约只有北方的评剧可以与之相比。

越剧吸收外来因素，据我在四十年代末参加越剧工作时的所见所闻，主要体现在这样几个方面：第一，她建立了剧本制度，改变了过去依靠“路头戏”（幕表戏）的落后状态。同时扩大了戏剧题材范围，例如少数民族故事（不再作为“番邦”）进入了越剧舞台。第二，建立了导演制度，改变了过去依靠老戏师傅说戏（原始的导演）的落后状态。第三，建立了剧团制度，改变了过去由封建把头操纵的科班体制及人身依附关系。第四，表演艺术上借鉴了话剧、电影方法，初步有

了塑造人物形象的观念，逐渐突破传统戏曲的行当和程式方法；同时极力向昆曲学习，请了很多昆曲艺人任“技术指导”。第五，吸收并运用话剧式的舞台布景、灯光、服装、化妆。例如化妆，从四十年代起就不贴片子，至今仍然如此。第六，音乐上先是吸收友邻古老剧种绍兴大班的曲调，并建立了作曲、配曲制度。尽管在这些方面，开始时显得比较幼稚、粗糙，有的还带有庸俗性，缺少理论指导，但在那个年代能够这样做，实在是勇敢的、有胆识的。只要想想那个时代的流氓把头的恶势力，就能体会到她的难度的确是不小的。

那一历史时期的革新所以取得重大成果，关键有二。一方面，越剧出现了以袁雪芬等为首的一批主持改革，投身改革的主要演员。任何剧种的改革、革新、吸收外来因素，能否进入主要演员层，或者说，主要演员们有无改革要求，可以说是这一剧种能否发展壮大关键所在。越剧正是由于有这样一批热心改革的权威人物，她的迅速成长就有了最重要的保证。另一方面，在这些主要演员主持下，越剧不仅引进了一系列的外来艺术因素和方法，而且吸收了一批新文艺工作者。他们不是业余玩票，不至于担任主要演员的艺术参谋，而是同主要演员一样靠越剧吃饭。他们大都是剧本创作、导演、作曲和舞美设计等等新艺术因素的担当者。当然，由于戏曲剧种的社会原因，他们同主要演员的关系较之话剧的情况还有一定差距，但同其他剧种相比，则是大大超前一步了。权威的主要演员和新的编导音美的积极合作，使越剧的繁荣发展出现了崭新的局面：名演员纷纷出世，观众大量增加，流派纷呈，好戏迭出。这个局面，在四十年代末期在沪浙等地形成。建国后由于政治环境的变化，十年之间更飞跃似地走向大半个中国。

我极为简略地回顾了越剧的发展历程，不仅是为了理一理历史的头绪，更是为了同今天作一个对比。今日的越剧，已非吴下阿蒙，她在艺术上已进一步成熟，不仅优秀演员陆续出现，而且早已有了权威的剧作家、导演、作曲家和舞台美术家，他们不再是主要演员的附庸，而是具有独立艺术人格的艺术家。她的观众已从小市民、女学生、女工等等进入较高阶层，她的影响已从国内走向海外。但是，观察越剧现状，我们也不能不产生一种忧虑：最近几年来，各地越剧在艺术上出现了不同程度的停滞现象：象四五十年代那种群星荟萃的盛况未再出现，新的流派很少产生，大作品尚少，艺术上的创新不多，竞争不足。我这里不能详细地阐述这些问题，只是把这些问题提出来供越剧工作者思考讨论。

解决这些问题，当然不是一个人两个人的事，也不是一年两年的事。但我们期待在尽可能短的时间内，能出现一批有革新思想和实践行动的越剧艺术骨干，并且在此基础上更有一两个、三五个超越前贤的大革新家。这需要许多条件，重要条件之一就是要使广大越剧工作者了解自己剧种的历史和现状、成就和问题，正好象任何一个中国人都应该熟悉中国的历史和现状一样。这说起来简单，但实

际上是个很繁重的任务。要看到现在很多越剧青年对越剧其实所知不多，他们多是在盲目地演越剧。这并不能怪她们数典忘祖，因为她们本来就不知道，也很少有人去告诉她们。正是在这个意义上，我认为《中国越剧》的出版是适应需要，合乎时宜的。自然，这本书的读者还会有海内外的越剧爱好者，他们当然也会关心越剧的前途。但我首先希望越剧工作者能关心这本书，阅读这本书，从这本书中得到知识，得到教益，了解到自己的“家珍”和各种欠缺、失误，从而大大加强自己的剧种责任感。

1988年12月18日北京

前言

中国戏剧家协会
浙江分会主席

钱法成

这是一部图文并茂、全面介绍中国越剧的书。翻阅这本文字生动、绚丽多采的书，犹如进入一个迷人的艺术宫殿，使人陶醉。

越剧早期又称小歌班、的笃班、绍兴文戏，是从浙江省嵊县农村的民歌小调及民间说唱发展演化而形成的。剧种诞生的时间不长，但发展迅速，而今已成为中国戏剧舞台上具有重要地位的全国性的大剧种，在浙江、上海、江苏，以及江西、福建等许多省市都拥有大量观众，在港、澳、台及国际戏剧舞台上的影响也正在扩大。

越剧的发展有曲折的过程。它诞生于浙江农村，从1917年开始却多次闯入中国最大的城市、全国文化艺术的中心——上海。在这个大城市里，它经受了失败痛苦，也从中得到了改革的启示，经过了数十年奋斗，终于站住了脚，从而使上海成为了越剧的发祥地。早期越剧演员都是男的，从1906年小歌班第一次登台演出算起，男班统治舞台达二十余年。到了三十年代初，女子越剧开始占领了舞台。这六十年的越剧发展史，女子越剧成为其中的主体，越剧的唱腔、表演、艺术风格都跟着变化，终以柔美抒情著称于世。越剧的名演员如群星璀璨，多不胜数；越剧流派唱腔纷呈异采，美不胜收。特别是1949年中华人民共和国成立以后，越剧的发展更进入黄金时期，涌现了大批的优秀人才，产生了大量的优秀剧目，舞台整体艺术更趋完美，而且在努力表现新的时代、塑造新的艺术形象方面取得了可喜的成绩。

今天我们编这部书，是对越剧发展历史的回顾，也是对这门戏剧艺术经验的总结。现在，越剧又面临新的发展阶段，如何使这种素以博采众长、改革创新见长的剧种在今天的艺术竞争中永葆青春，是众所关注的。出版这一部书，我们想一定会得到越剧爱好者和戏剧研究人士的欢迎，将有助于越剧的继续革新、继续向前。

本书由十多位越剧研究工作者分头编写，错漏之处恳请指正。在编书过程中，得到袁雪芬等同志及上海越剧院、浙江越剧院、浙江艺术学校、嵊县越剧博物馆等单位的大力支持和协助，非常感谢！

1989年2月7日

越剧简史