

中國國粹藝術讀本

中石堂

越剧

Shaoxing
Opera

白庚胜◎主编 马向东◎著

中国文联出版社

中國國粹藝術讀本

中石

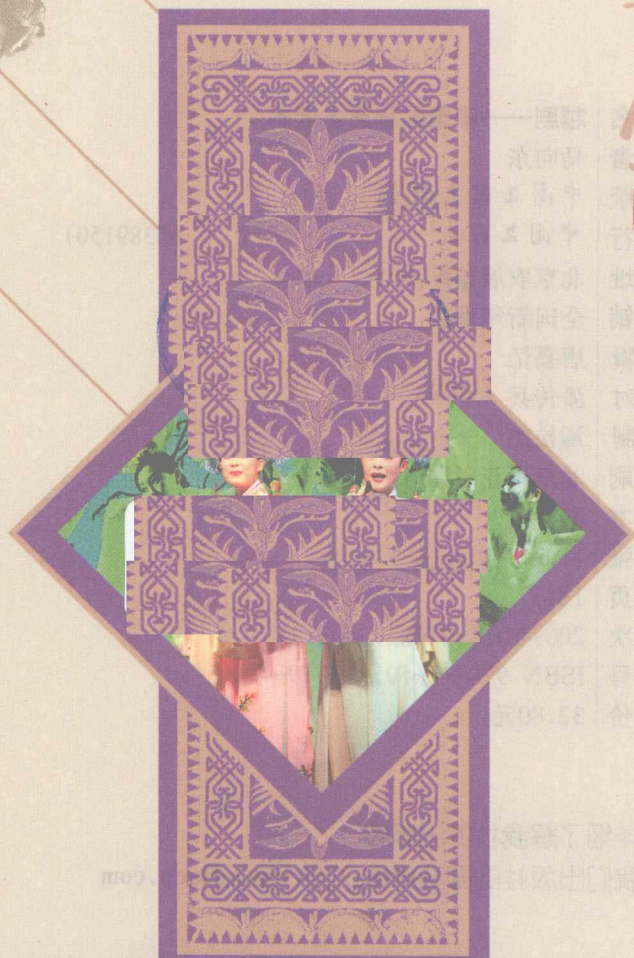
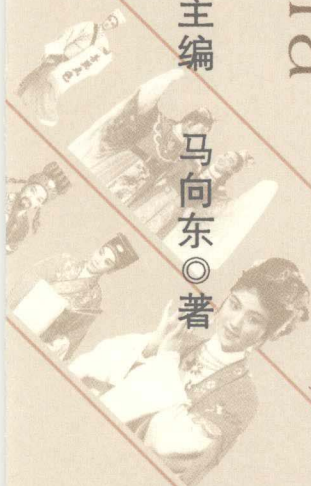
越剧

Shaoxing
Opera

白庚胜◎主编

马向东◎著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

越剧/马向东著.-北京:中国文联出版社,2008.5

(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-5779-4

I.越… II.马… III.越剧-普及读物 IV.J809.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第044983号

书 名	越剧——中国国粹艺术读本
作 者	马向东
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	唐嘉忆 胡 笋
责任校对	潘传兵
责任印制	焉松杰
印 刷	北京百花彩印有限公司
开 本	690×1000 1/16
印 张	11.75
插 页	1页
版 次	2008年10月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-5779-4
定 价	32.80元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

编委会名单

- 主 任：孙家正（全国政协副主席、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
副 主 任：覃志刚（中国文联党组副书记）
李 牧（中国文联党组副书记）
冯 远（中国文联党组成员、书记处书记）
杨志今（中国文联党组成员、书记处书记）
廖 奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
委 员：董 伟（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
刘大为（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗 杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
林 建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎 鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
李舒东（中国文联出版社原社长）
宋建民（中国文联出版社负责人）

编纂工作委员会名单

- 主 编：白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
执行主编：宋建民（中国文联出版社负责人）
副 主 编：赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社副总编辑）
朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
王利明（中国文联出版社副社长）
总 策 划：李舒东（中国文联出版社原社长）
策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
音乐类主编：张振涛（中国艺术研究院音乐研究所所长）
舞蹈类主编：罗 斌（中国艺术研究院舞蹈研究所所长）
戏曲类主编：傅 谨（中国戏曲学院教授、戏文系主任）
美术、民间艺术类主编：梁 江（中国艺术研究院美术研究所所长）
曲艺类主编：姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
杂技类主编：林 建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
傅起凤（中国杂技艺术家协会编审）
项目责任编辑：张海君、邓友女、唐嘉忆、周劲松、宁洪、胡笋
编 审：潘光武、贺新辉、孙雁行、吴若竹、任杰

序

中国粹艺术读本

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机盎然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华优秀传统文化所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产目录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大复兴已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，李舒东、宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等领导以及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

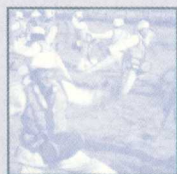
这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。

是为序。

2007年12月30日

（作者为中国文学艺术界联合会书记处书记）

前言

一. 一群乡下男人玩
出来的越剧

1. “沿门唱书”和“落地唱书”
——越剧的萌芽 4
2. “小歌班”的形成
——越剧的正式诞生 9
3. “小歌班”进入上海滩和向
“绍兴文戏”的转化 14

二. 女子科班打下了
“越剧的江山”

1. 第一副女子科班创立及闯上海 22
2. 女子越剧盛行并占据上海戏曲
的“半壁江山” 27
3. “越剧皇后”姚水娟的越剧改革 32

三. 女子越剧的传奇“变法”
和“新越剧”的诞生

1. 袁雪芬和尹桂芳的越剧改革 36
2. “越剧十姐妹”义演《山河恋》 50

3. “新越剧” 百花争艳及越剧

流派初现 56

4. 浙东越剧之花 65

四. 建国后越剧艺术的发展

1. 《梁祝》《白蛇》《西厢》

《红楼》风靡全国 72

2. 越剧综合艺术的发展 94

3. 《梁山伯与祝英台》唱响日内瓦

国际会议 112

4. 竺水招、姚水娟和越剧在

“文革” 中凋谢 120

五. 越剧走进新时代

1. “浙江越剧小百花” 开启越剧

艺术新时代 124

2. 茅威涛和越剧新生代的越剧创新 139

3. 越剧的节日和人民的盛会 156

4. 《五女拜寿》唱红香港之后 169

【前言】

中国的戏曲剧种很多，许多剧种的历史悠长，越剧的发展却给了人们一种“奇迹”的感觉。越剧没有深厚的渊源，没有悠长的历史，从浙东嵊州的农村，走进大都市上海，再走向全国，走向海外，成为一个有影响的地方性大剧种，都是在20世纪的几十年间完成的。从20世纪40年代袁雪芬的越剧改革《祥林嫂》到50年代上海越剧院的《梁山伯与祝英台》、《红楼梦》，从20世纪80年代浙江小百花越剧团的《五女拜寿》到90年代的浙版《西厢记》、越剧新作《孔乙己》，再到21世纪初被列为“国家舞台艺术精品工程”十大剧目之一的新版越剧《陆游与唐琬》，人们看

到，越剧每往前走一大步，都是背负着革新、求美的精神，努力地适应时代发展的潮流的。这似乎也印证了一位越剧前辈半个多世纪以前说过的一句话：越剧就是要越唱越好，越唱越响。

所以我们不难明白越剧何以能以一个年轻的地方剧种在拥有数百剧种的戏曲百花园里显出不平凡的业绩，而被不少人认同为全国戏曲第二大剧种；不难明白越剧何以只有短短百年历史，却能超越有数百年历史的古老剧种；不难明白越剧何以能层出不穷地涌现出一代又一代的明星，影响遍及海内外。

从浙江东部的一处小山村里几个乡下男人自娱自乐地玩唱开

越剧

始，到成为一个在全国有地位、在世界有影响的地方性大剧种，越剧的经历有着许多传奇色彩。越剧在舞台上表演过很多精彩的传奇剧，而越剧本身的发展就是一部传奇剧。1946年，田汉有言，越剧“将来能和平剧(即京剧)、话剧三分天下”。不论怎么说，越剧的发展确实给了人们这种感觉。

作者应约撰写此书，通过阅读大量越剧书刊资料，以及

梳理对于越剧的一些认识，试图以轻松简约的笔调，将越剧富有传奇经历的发展史和精彩的艺术事件提炼出来，以图文并茂的形式，奉献于读者。因篇幅有限，详略难免失当，疏漏不当之处必然存在，恳请专家指点批评。只求以普及知识为宗旨，使对越剧不甚熟悉的读者对越剧增加一些了解。同时对于我所参阅的越剧史料的编著者，以及越剧院团表示诚挚感谢。

越剧服装

一、一群乡下男人 玩出来的越剧

(1906—1923)

1.【“沿门唱书”和“落地唱书”——越剧的萌芽】

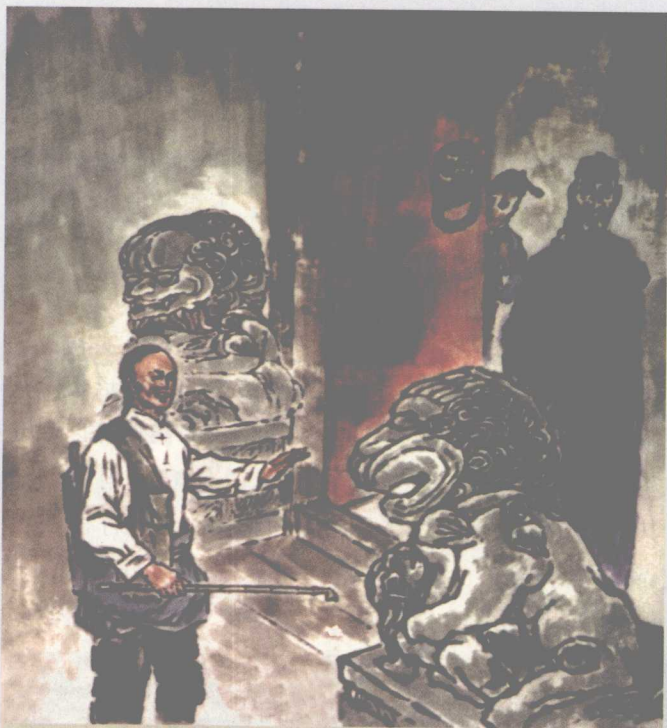
在浙江东部，四明山西麓，有一座建于西汉时期的古城，叫嵊县。它的古称是剡县，因为在它境内有一条著名的溪河，叫剡溪。嵊县是一处山川秀美的地方，素有“东南山水越为最，越地风光剡领先”之誉，秀美的越剧便发源于这秀美之地。1995年，嵊县改名为嵊州。而在人们的记忆里，嵊县这个历史积淀深厚的地名已经成为了越剧的代名词。

清朝末年的嵊县民间，人们

虽然生活清苦，却也不乏丰富的精神文化生活，民间俗曲、民间器乐、民间歌舞处处可见，代代相传。“耕读传家”、“草木才子”是当地民间文化之风的一个写照。而来自于外来地方戏曲文化的影响也很大，与嵊州的民间文化相融合，出现了傀儡班、目莲班、乱弹班、调腔班、高腔班等诸多的戏曲样式。在这诸多的民间文化和民间戏曲样式中，有一种并不起眼的样式，叫

嵊州城市新貌

沿门唱书图

一点乐趣。后来经济衰退、灾害不断、生活困顿了，会说唱的农人们意识到是否可以发挥一下他们的艺术天赋来讨生活？清朝咸丰年间，嵊县的一些贫农为了生计，自发组织起来到外地卖唱。他们用一根长烟管敲着人家的门槛打

做“唱书”的，在悄悄地却又迅速地流行起来。这个唱书，被认为是越剧发展的最早萌芽。

唱书是流行于嵊县农村的一种自娱自乐的形式，劳作之余，人们常聚于田头、晒场等地说唱一番，寻找

小百科

四工合调——越剧音乐根据曲调的衍变，分为〔吟哦调〕、〔正调〕、〔四工调〕和〔尺调〕四个时期。〔吟哦调〕时期有〔四工合调〕、〔哀哀调〕和〔吟哦调〕三种不同风格的主要唱书调。〔四工合调〕是“落地唱书”时期流行于嵊县剡溪以北的主要唱书调，其曲调纯朴简单，乡土气息浓厚，板式单一，无固定格式，演唱者可根据情绪需要灵活自由地变化。唱词中常垫进方言土语的虚词，以增加曲趣。因其曲尾帮腔用“四工合上尺”（工尺谱的音名）作为衬字演唱，不唱音名的实际高度，即称之为〔四工合调〕。

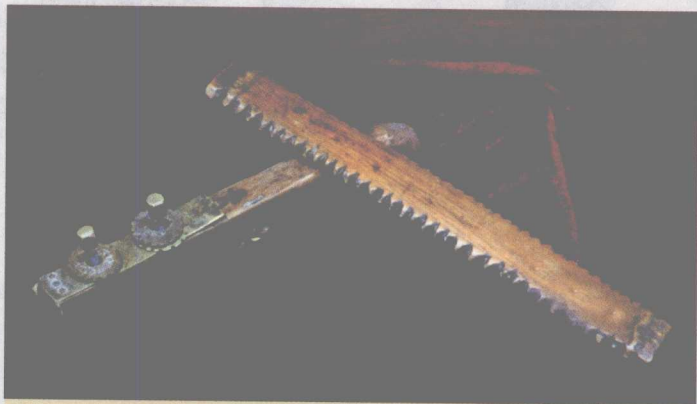
拍子，用佛曲、宣卷、道情和莲花落等民歌小调，唱一些劝人为善、祝福祝寿的吉利词句讨彩，沿门而唱，沿门乞讨，凭三五分钟的一段唱，从富户人家获得一点赏赐的年糕、粽子或是银钱，聊以谋生。“沿门唱书”就这样自然地产生了。这被认为是越剧的萌芽时期。

沿门唱书者甚众，最早且最出名者，当推剡北甘霖镇马塘村农民金其炳。其人不但歌喉出众，而且才思敏捷，能编善演，尤其即兴遣词、现场发挥的功夫据说是炉火纯青，富有传奇色彩。当年他即兴演唱的《佛曲》、《扫地佬送元宝》等段子，至今当地村民还

在津津乐道。金其炳对于越剧的历史贡献主要在于他创造了“四工合调”，使唱书摆脱了原始古朴，变得琅琅上口、清新好听又易学易唱易懂，受到学唱者和听

众的欢迎。

经过一个时期的丰富和发展，“沿门唱书”在悄悄地发生着改变。唱书的曲目渐渐增多了，增长了，不再是原来零碎的几句讨彩话和几行小段子，而是渐渐出现的《珍珠塔》、《卖婆记》、《相骂本》、《卖青炭》等一些说唱话本。这些话本，大多可演数日，长的甚至可以唱几个月，可以说是演出剧本的雏形。艺人们开始用毛竹做成的“尺板”取代长烟管打拍子，还增加了“鼗鼓”作伴奏。表演也

越剧早期伴奏乐器——三跳板

由一人独唱变成双人、三人和多人。原来单纯的唱书，渐渐融进了念白和表演的因素，唱书便变得好听和好看起来。因为受到欢迎，渐渐地，艺人们就从沿门立

一群乡下男人玩出来的越剧

唱这种比较简单低级的方式，得以进入大户厅堂和茶楼酒馆里作集体演唱了。艺人们也许只看到了原来沿门卖艺的演唱有了所谓的“落地生根”，唱书的地位有了提升，却没有意识到，不经意间，唱书艺术已经悄悄地进入到了一个新的阶段——“落地唱书”阶段。

“落地唱书”时期出了很多的名艺人，最有名的就是金

芝堂，他是第二代唱书艺人的代表，据传是金其炳的徒弟。应了那句“名师出高徒”的老话，他在沿门唱书的基础上，从演唱内容、唱腔曲调和表演方式等多方面对唱书进行改进，创造并发展了“落地唱书”，使“沿门唱书”这样一种主要体现出乞讨内涵的形式，发展成一种新颖的曲艺样式，也就是说成为一种曲艺“艺

金芝堂走台唱书图

越
剧

术”。他改变原来只唱简单的段子，编演了一批受人欢迎的有的人物、有故事情节的新书目，如《双珠凤》、《玉连环》等，每一本都可以连续唱上好几场。他还吸收融合〔湖州三跳〕，创造了唱书新腔〔吟哦调〕，从根本上解决了没有叙述腔体难以唱长篇书的困难，这是“落地唱书”时期的一个重要突破，为以后越剧的诞生奠定了基础。除了金芝堂外，这一时期著名的唱书艺人还有相金堂、汪福堂和竺惠祥，他们各有风格，和金芝堂一起被誉为“三堂一祥”。

“落地唱书”时期的曲调非常丰富，除了〔吟哦调〕、〔四工合调〕外，主要的还有唱书艺人张国森吸收当时丧夫妇女哭调而创设的“哀哀调”。此曲调虽红极一时，却因为有着“张家专用唱书曲目”和“教子教媳不教女”的规矩，外人难以传唱，不到二十年就几乎失传了。

随着唱书艺术的发展，它的影响也不断扩大。唱书艺人们走南闯北，将唱书艺术带出嵊县，在杭州的周边城市余杭、临安、富阳等地站住了脚跟。一次偶然的余杭岳阳楼事件，使艺人们产生了分裂，以后以剡溪为界，“落地唱书”形成南北两派，被称为〔吟哦南调〕和〔吟哦北调〕。艺术风格上南派“俗”而北派“雅”，他们各自演出，各自发展，不断丰富着唱书艺术，为曲艺演唱向舞台剧种的转化在做着种种事实上的积累。

小百科

吟哦调——是“落地唱书”时期最有代表性的曲调，流行时间长，形式比较完整。它是借鉴吸收了湖州曲艺“三跳”的成分创造出来的，也被早期艺人称作〔潮调〕。以后因其曲调帮腔以“吟哦依吟哦”作为衬词来演唱，而被定名为〔吟哦调〕。根据南北两派艺人不同的演唱风格和曲调差异，分为南调和北调。南调又称〔喊风调〕和〔开口调〕，旋律起伏大，常有大跳，粗犷有力，活泼明快，具有浓厚的农村牧歌风格。北调又称〔闭口调〕，旋律平稳，鲜有大跳，说唱性强，易学易唱。

2. 【“小歌班”的形成 ——越剧的正式诞生】

随着“赋子”和“肉子”的出现，说唱形式得以不断进化，加之表演上有了分档表演，说唱有了音乐伴奏，“落地唱书”渐渐成为一种成熟的艺术形式，并在不断地向戏曲艺术演进。

1906年春天，南派唱书艺人李世泉、钱景松、高炳火等人

一路唱书，来到了临安县乐平乡外伍村。此前他们经常来这里唱书，与当地农民非常熟悉，他们的演唱自然也很受欢迎。这次本来也是要照着原来唱的，可是村民们却提出了一个要求，说是让艺人们化起装穿起各种角色的服装，上台把唱书内容给演出

临安县乐平乡外伍村程家厅堂旧址

越剧