

YUEJU OPERA

Shanghai State-level Intangible Cultural Heritage Series

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书

越剧

上海文化出版社

• 越剧诞生于浙江，发祥于上海，是「一种温和秀雅的江南城市化世俗抒情艺术」

• 越剧以女演员为演出主体，女子越剧是其最重要的特点，男女合演不断拓展

• 曲调清悠婉转，柔美抒情，视觉形象柔和、明丽，淡化了戏曲的虚拟性和程式化，形成了写意与写实相结合的独特艺术风格

• 《梁山伯与祝英台》、《西厢记》、《红楼梦》和《祥林嫂》等经典剧目被誉为剧种代表作

上海市文化广播影视管理局

图书在版编目(CIP)数据

越剧/黄德君主编. —上海: 上海文化出版社, 2010

(上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书)

ISBN 978-7-80740-565-8

I. 越… II. 黄… III. 越剧—戏剧史—上海市 IV. J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第215292号

出版人

陈鸣华

责任编辑

赵光敏

英文翻译

潘文国 罗 媛

英文审定

潘文国

整体设计

叶 珺

装帧设计

叶 珺 方 明 叶 菲

书名

越剧

出版发行

上海文化出版社

地址: 上海市绍兴路74号

网址: www.shwenyi.com

邮政编码: 200020

印刷

上海丽佳制版印刷有限公司

开本

889×1194 1/16

印张

14.5

版次

2010年2月第一版 2010年2月第一次印刷

国际书号

ISBN 978-7-80740-565-8/K·241

定价

68.00元

告读者 如发现本书质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-64855582

编委会主任 朱咏雷

本卷主编 黄德君

越剧

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书

YUEJU OPERA
Shanghai State-level Intangible Cultural Heritage Series

上海文化出版社

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书

• 编委会 •

主 任 朱咏雷

副 主 任 王小明

编 委 杨庆红 萧烨瓔 陈鸣华 刘晓南 俞瑾云 郭 宇
孙重亮 李 莉 茅善玉 陈忠国 方 阳 崔晓力
钱伟萍 赵光敏 林建红 张伟英 宋浩杰 马锦梅
黄 泓 陈 列 赵亦农 徐丽云 范文翔 王卫国
应文灿 吴敏华 燕小明 黄美娟 薛亚锋 盛玲芳
诸春梅 施仲君等

专 家 组 包燕丽 沈鸿鑫 张荫尧 施 远 萧 梅 屠恒贤
蔡丰明 潘文国等

项目协调 张黎明 葛永铭 蒋 薇

出版策划 陈鸣华 赵光敏 周莺燕

.....
本卷主编 黄德君

本卷顾问 高义龙 卢时俊

本卷撰稿 胡红萍 杜竹敏

总序

中华文化源远流长、灿若星河。

五千年的璀璨文明带给中国人骄傲的同时，也留下了令世界惊奇的各色瑰宝；令人叹为观止的丰厚文化遗产积淀润泽着后世子孙的精神家园，也让我们有足够的自信和骄傲向世界展示祖先留下的宝藏。在这些丰富多彩的文化遗产中，以口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间等非物质形态存在，与群众生活密切相关，世代相承，被界定为“非物质文化遗产”。

中国历史发展进程中的文化差异造就了形形色色、别致多样的文学、歌舞、美术、技艺和习俗等，它们因物质和精神的双重价值而被认为是我们民族的“文化基因”。从女娲补天传说的五色神石，到端午节汨罗江畔的龙舟竞渡；从《牡丹亭》里一唱三叹的婉转昆腔，到《高山流水》中意境悠远的古琴雅韵；从七彩瓷器釉下的瑰丽纹饰，到顾绣、竹刻巧夺天工的奇丝妙缕；从中医针灸以外治内的灵动针法，到太极武学博大精深的一招一式，这些中华文化符号承载着五千年的历史文明，逐渐积淀成为中华民族的精神、性格和气质中不可替代的文化传统，并且深深地溶于全球华人的精神血脉之中。非物质文化遗产中所蕴含着的特有精神价值、思维方式和创造能力，以一种无形的方式承续着中华文化之魂，被视作中华民族精神家园的重要组成部分。

非物质文化遗产在我们身边，可以触摸、可以感知、可以注视、可以惊叹、可以赞美，但这并不意味着它们会永远存在下去。经历了漫长的岁月，它们已经斑驳和脆弱，随着经济全球化趋势的加快，其生存环境正在受到威胁，不少非物质文化遗产正面临消亡或失传的危机，对非物质文化遗产进行保护已经刻不容缓。2005年，《国务院关于加强文化遗产保护的通知》、《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》等文件的陆续出台，标志着我国非物质文化遗

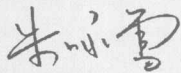
产保护工作正式启动。2006至2008年间，国务院陆续公布了两批国家级非物质文化遗产名录，涵盖了民间文学，传统音乐，传统舞蹈，传统戏剧，曲艺，传统体育、游艺与杂技，传统美术，传统技艺，传统医药和民俗10个门类，计1028项。

作为中华文明的重要组成部分，上海的海派文化历经城市七百多年的发源历史和一百六十余年的开埠岁月，在传统吴越文化的基础上，孕育了别具一格的非物质文化遗产，它融合古今、交汇东西，具有鲜明的近现代工商业特色。上海目前共有江南丝竹、昆曲、京剧、淮剧、沪剧、独脚戏、黄杨木雕、乌泥泾手工棉纺织技艺等33个国家级非物质文化遗产名录项目，成为了我国非物质文化遗产体系中不可或缺的重要内容。

为了保护好这些珍贵的城市非物质文化遗产遗存，充分展现海派非物质文化遗产的独特魅力，我们专门编辑、出版了这套以上海的国家级非物质文化遗产名录项目为内容的大型丛书。通过这一形式，既对本市非物质文化遗产项目进行系统的整理和记录，也对非物质文化遗产知识开展普及和宣传。丛书为每个非物质文化遗产项目单独设卷，以人文学者的视角，面向普通读者，采用文字、图片、大事记、知识链接等方式，对项目进行生动而全面的介绍，力求体现知识性、可读性和史料性。

中国2010年上海世博会将对“城市，让生活更美好”的主题进行充分演绎，还将精心组织策划城市的文化遗产，特别是非物质文化遗产的展示活动。这套丛书也将成为其中的一部分，在世博会这一盛大的平台上，为弘扬中华民族优秀传统文化贡献一份力量。

值此功成之际，衷心感谢为编著丛书付出辛劳的项目传承人、项目保护单位和保护工作管理部门，以及专家学者和上海文化出版社的领导和编辑们，现有的成果都凝聚着他们的才智和心血。我们衷心希望，这套丛书的面世能得到读者的欢迎和喜爱，这也正是对我们非物质文化遗产保护工作者的最佳回报。

上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书编委会主任
上海市文化广播影视管理局局长

2009年12月

GENERAL PREFACE

Chinese culture has a long history and brilliant achievements.

Five-thousand years civilization has left pride to the Chinese people and wonders to the world. Rich and colorful cultural legacy nourishes the spiritual mind of the Chinese descendants and gives them enough confidence to show off their treasures to the world. Among these some are labeled as "Intangible Cultural Heritage", including oral traditions, traditional performing arts, social activities and rituals, festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe, traditional craftsmanship and the cultural space related to the above expressive forms, which all exist in a non-material state, have close relations with people's life and have been passing down through generations.

The long development of the Chinese history results in a rich variety of culture, such as literary works, songs and dance, fine art, craftsmanship and custom, which became the nation's "cultural genes" in both material and spiritual values. From the colorful magic stone in the legend of "Nüwa Patching the Sky" to the dragon-boat competition along the Miluo River in the Duanwu Festival; from the catching melody in Kunqu Opera *Peony Pavilion* to the mellifluous notes in the tune of *High Mountains and Flowing Water*; from the magnificent designs of the multi-colored glazed porcelains to the delicate texture of the Gu embroidery and bamboo carvings; from the astonishing acupuncture technique to the profound implications in Taijiquan practice -- these cultural signs, laden with a history of five thousand years, have gradually molded into an irreplaceable tradition in the spirits and characters of the Chinese people, melting in the blood of their offspring throughout the world. The mental value, ways of thinking and creative energy, peculiarly revealed in intangible cultural heritages, are a continuation of the soul of the Chinese culture, also an important part of the nation's spirit.

The intangible cultural heritage is around us, able to be touched, felt, watched, admired and praised, but that does not mean that they will last forever. Worn out through the ages, they have become rather fragile, and their sustaining environment is under threat with the rapid development of economic globalization. Some are even on the verge of disappearing or losing. The task of safeguarding the heritage is imminent. The promulgation of *State Council Notice on Strengthening the Safeguarding of Cultural Heritage* and *State Council General Office Proposals on Strengthening the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* in 2005 marks the formal beginning of the work to safeguard the intangible cultural heritage. From 2006 to 2008, the State

Council released in succession two lists of state-level intangible cultural heritage covering 10 categories of folk literature, traditional music, folk dance, traditional operas, Quyi, traditional sports, entertainment and acrobatics, traditional painting, traditional craftsmanship, traditional medicine and folklore, totaling to 1028 items.

As an important component of Chinese civilization, Shanghai culture, with its 700 years from origin and 160 years as an international port, has developed a special kind of intangible cultural heritage out of the traditional Wu-and-Yue cultures. A convergence of ancient and modern, East and West, Shanghai culture is now characterized with modern industry and commerce. The 33 items listed in the state-level intangible cultural heritage make Shanghai an indispensable part in the state system of intangible cultural heritage. These items include: Jiangnan music played with strings and pipes, Kunqu opera, Peking opera, Huaiju opera, Shanghai opera, Monodrama, Box-wood Caving, Wunijing Cotton spinning and weaving technology and so on.

To safeguard these precious intangible cultural heritage in Shanghai and fully display their unique charm, we are editing and publishing this series of books. The series will contain the full list, is at the same time a systematic collection and recording of all the items, and also a chance to popularize and promote the knowledge of the intangible cultural heritage. It will be compiled in a one-item-one-volume way, adopting various means such as writing, photographs, chronology, and links, to make a vivid and comprehensive introduction for each item to general readers. We will take a humanist viewpoint, try our best to make the series readable, knowledgeable, and full of historic values.

World Expo 2010, Shanghai, will fully elaborate its theme of "Better city, better life". Organizing the exhibition of the urban cultural heritage, especially the intangible cultural heritage, will be one of the practice. This series will thus make its own contribution in popularizing the excellent traditional Chinese culture on the grand theatre of World Expo.

Upon the completion of the compilation, I would like to take this opportunity to express my gratitude to the item heritors, item safeguarding units and manage department, experts and scholars, as well as the leaders and editors of the Shanghai Culture Publishing House for their labor, pains and talents. We sincerely hope that the series will be welcomed by the broad readers, which will in turn become the best possible reward for our work in safeguarding the intangible cultural heritage.

Zhu Yonglei

Director of the Editorial Committee
Shanghai State-level Intangible Cultural Heritage Series
Director-General of Shanghai Municipal Administration of
Culture, Radio, Film & Television
2009/12

General Preface	06
Foreword	12

Shanghai regional culture and Yueju Opera

The rise of Yueju Opera with male performers	18
The birth of Yueju Opera with female performers	26
Setting base in Shanghai	32
The blooming of Yueju in Shanghai	39
Learning widely to put forward the new	45
Yueju as recorded in gramophone	51

The exploration of Yueju practitioners

New Yueju: the milestone in the development	58
The eternal " <i>Love for the Mountains and Rivers</i> "	66
Xiao Dangu: the fading osmanthus fragrans	73
The Jiangnan's opera goes nationwide	78
Yulan joins the army	85
Creations on new, modern themes	91
A road to co-performance	97

总序
前言

海派文化与越剧

越剧男班的兴起
女子越剧的诞生
立足上海
海上越花
博采众长出新篇
留声机里的越音

越剧人的探索

越剧发展的里程碑——新越剧
永远的《山河恋》
飘零的丹桂之花
江南剧种走向全国
“玉兰”从军记
现代戏的创作
男女合演之路

Classical works of Yueju Opera

The legend of butterfly-lovers	106
<i>West chamber</i> , the tinkling jade	113
Searching for dreams in the red mansions	120
The different <i>Blessings</i>	128
Other colorful and excellent works	134

The artistic charm of Yueju Opera

The beauty of music	142
Various schools	148
Sentimental and modern	154
True, simple love	162
The east beauty	168
The fluttering female young scholars	175
Four main types of roles	181
Narrative Pattern about wits and beauties	187
Yueju as a comprehensive art	194

Yueju in new era: achievements and dilemma

Yueju heads for the world	202
Keep to the stage	208
Audience: small or large	214
An overview of the past century	220
Postscript	226

越剧经典剧目

蝴蝶的传说
环珮叮咚说《西厢》
红楼寻梦
不一样的“祝福”
异彩纷呈的优秀剧目

越剧的艺术魅力

越剧音乐之美
流派纷呈
柔情与现代
朴素的真情
东方女性美
翩翩女公子
生旦净丑竞风流
才子佳人的叙事模式
越剧的综合艺术美

越剧在新时期的发展与困境

走向世界的越剧
守望舞台
小众·大众
回眸百年
后记

前言

上海文化的主要特点，是打破了中国传统文化的封闭性和保守性，而以开放性、进取性取胜。“得风气之先、开风气之先”，兼容并蓄、多元并存，面向市场、雅俗共赏，不拘成法、锐意创新，是公认的近代以来上海文化的主要特点。这种特点，是与上海作为特大城市、作为中西文化交汇窗口和作为中国最大的工商、金融、近现代文化中心的规模、地位、影响力联系在一起的。越剧进入上海后，处在与发源地和早期流行地完全不同的环境中，首先就有一个适应环境的问题。不适应上海的环境，就无法立足。为什么男班艺人最初闯上海滩以失败告终？就是因为表演谈不上水准，演出实在过于简陋，连丝弦、锣鼓都没有，与上海的其他剧种相比太落后。在竞争中，“优胜劣汰”这条规律是无情的。后来艺人们渐渐懂得了这个道理。他们一方面学习其他剧种的长处，提高自身的表演水平，在上海建立了第一支专职乐队，形成板腔体的音乐框架，并逐步丰富和完善；另一方面，琢磨了上海市民喜新厌旧的欣赏心理，不断编演新剧目，尤其是适应当时民主、自由潮流，反映女性命运的剧目，赢得观众的喜爱，在竞争中以自己的特色逐步立住脚跟。

越剧的风格特点以女子越剧表现得最为明显，而女子越剧的诞生则直接受到上海文化环境的影响。中国戏曲，在历史上是有女演员的，元代的《青楼集》就记载了许多女艺人；明代，从李渔的小说中可以看到，戏班中也有女艺人。但是，清代以来，主要的剧种却全是男演员的天下，梆子、徽班、秦腔、汉调、皮黄（京剧）是这样，昆班也是这样。“同光十三绝”、“四大名旦”、“四大须生”都是男性，成立时间与女子越剧诞生年代相近的苏州昆曲传习所的“传”字辈，也全是男性。女性不但不能演戏，甚至不能进剧场。上海的茶园、戏院起初的女性看客，是男性携带的妓女。但是，在西方文化和观念的冲击下，上海毕竟打破封建封闭较早，女性后来不但堂而皇之进入戏院看戏，而且进入了戏班。19世纪后期同治年间，在上海出现的“髦儿班”，就全是女孩子。到20世纪20年代初，不但京剧有了男女合演，

而且许多剧种有了女班,上海报刊广告中就常见“女子申曲”、“女子新戏”、“女子苏滩”、“女子宣卷”、“女子说书”,“广东女班”等等名目。女子越剧就是在这种环境影响下产生的。据越剧史料,嵊县商人王金水到上海经商,在戏院里看到全由女孩儿演出的“髦儿戏”,受到启发,萌动了办绍兴文戏女班的念头,于是从在上海的男班中聘请教师回乡办班。这第一个女班训练半年后,先到上海演出,在报纸的广告上登出的名称是“嵊县髦儿班”,这就更清楚地说明了它与上海京剧“髦儿班”的关系,与上海文化环境的关系。

女班的出现,是越剧艺术形态发生重大转折的标志。尽管第一个女班创办后屡经磨难,未能在上海立足,但它毕竟是越剧由男班向女班转换的开端。女班的大量兴办,是在20世纪20年代末到30年代初。这也与上海有密切关系。因为当时整个资本主义社会发生全球性经济危机,上海的工业受到影响,原先许多嵊县女孩子不再到有上海当童工的生路,于是纷纷学戏,女子科班如雨后天春笋般出现。抗日战争爆发后,上海租界成为“孤岛”,这种特殊的环境,为女子越剧的发展提供了历史性的机遇。女子越剧取代男班并蓬勃发展,就是在这个时期。从客观原因上说,上海租界在战乱年代相对安定,涌入大批绍兴、宁波籍人士,为越剧准备了观众群。而这一群体中很多人在工商界、金融界,有较雄厚的经济实力。战乱年代更爱乡音,他们对越剧给予了多方面支持。另外,上海租界内娱乐业也畸形繁荣,为越剧发展提供了广阔的空间。从越剧从业者方面来说,一些先行者意识到上海环境与浙江的不同,如姚水娟感受到越剧已经走上都市大道,必须进行变革。女子改良文戏正是由于这些客观和主观方面的原因,在上海这一独特的环境中兴旺起来的。

有一个问题耐人寻味:许多剧种都有女演员,有的还有女班,为什么唯独越剧会演变成全部由女演员来演出呢?这可以用上海文化的“盆聚效应”来解释。所谓“盆聚效应”,就是说犹如一个盆地,各方的流水都汇聚到这里。上海文化品种多,剧种多,人才多,特殊的环境吸引着各方面的人才。就戏曲而言,有近二十个剧种同时在一个城市演出,而且名角荟萃。越剧历史短,家底薄,表演手段不丰富,与其他剧种相比实力较弱。女班刚到上海的几年,零零落落,不成气候,景况与男班差不多。到了“孤岛”时期,大批女子越剧戏班蜂拥来沪,两三年间竟达三十几班,几乎所有的著名演员都集中到上海,她们中有“三花一娟”,有后来成为“十姐妹”的一批新锐。经过七八年在舞台上的跌打滚爬,她们积累了较丰富的舞台经验,年纪又轻,

加上群体效应，很快产生较广泛的影响。女子越剧演出内容缠绵的剧目，自有与男演员不同的风格，尤其是更容易赢得女性观众的青睐和共鸣。这样，就形成一种优势。而男班后继无人，比较有经验的演员都转到女班担任教师。剧种也就在这一时期实现了由男班到女班的更替。

盆聚效应，无论从剧种之间还是从剧种内部来说，都带来两种后果：一是相互间的竞争；二是相互间的交流。竞争激烈，交流频繁，这正是上海文化环境的特点。竞争，促使越剧强化自身与其他剧种不同而又能发挥自身特长的地方，扬长避短，各个剧团也努力扬自己之长，不断花样翻新，注重创新，形成各自的特色；交流，使越剧能够广泛吸收他人之长，丰富、提高、完善自己。学习、吸收、借鉴京剧、昆曲的表演程式和演唱技巧，话剧、电影的灯光布景、现实主义表演方法，申曲的时装戏，都使越剧增添了新的文化元素，展现出新的风貌。

应该说，在20世纪三四十年代上海文化是鱼龙混杂、良莠不齐的，既有积极、进步的一面，也有消极落后的一面。过度的商业化竞争，不可避免地会带来一些媚俗的东西……如果没有正确的选择，仅仅凭借女性的特点并不能使越剧在上海持久，“孤岛”时期的后期，女子文戏的改良在红火三四年后已经衰落，就是证明。但是，女子越剧在经历了曲折后，有志之士痛定思痛毅然进行改革，走上一条新的道路。由袁雪芬在1942年10月开始的、包括尹桂芳等一群年轻演员相继投入的越剧改革，改变了越剧的面貌。这场改革，发生在国难当头的岁月，发生在报纸上惊呼“越剧危期到矣”的日子，正是上海文化的积极因素促成的。可以这么说，这场改革只能发生在上海。因为上海是中国现代文化的中心，是进步话剧的大本营。袁雪芬多次讲过，她是看了《文天祥》、《党人魂》等进步话剧后，受到感染、受到震撼、受到启迪，才萌生出改革念头的。话剧，当时代表了上海健康、进步、爱国的文化潮流。越剧改革全盘接受了话剧的理念、话剧的体制、话剧的作风，这就是演出对社会有益的剧目，做社会的镜子，要有完整的剧本，建立导演制和剧务部，革除后台和前台种种弊端，形成有利于艺术创造和艺术欣赏的良好气氛。改革初期参与编导的知识分子，如于吟、韩义、南薇，都是业余的话剧工作者，曾是左翼话剧外围组织的成员，他们年纪轻，观念新，为越剧输入新文化的血液；《祥林嫂》演出后，越剧更受到大批著名新文艺工作者的重视和帮助。抗日战争胜利后的上海，会聚了大批我国第一流的文化人士，田汉、洪深、郭沫若、许广平、于伶等新文化界的代表人物

都对新越剧给予了支持、指导和关心，田汉还亲自为越剧写剧本。在玉兰剧团主持剧务部的吴琛，在雪声剧团主持剧务部的刘厚生，在少壮剧团担任编导的钱英郁，都是重要话剧组织上海剧艺社的骨干。正是由于这些高层次文化人的介入和引导，使越剧改革汇入了新文化的主流，越剧的整体风格也得到提升。在越剧改革中，由于编、导、演、音、美一体化综合机制的建立，使越剧风格带有整体性特别强的特点；由于表演艺术在改革中融会了昆曲的舞蹈身段和话剧、电影的长处，走出一条写意和写实结合的新路，使越剧柔美、优美的风格在更高层次得到更充分的展现；由于舞台美术（包括布景、服饰、灯光、道具等等）的革新，越剧在视觉形象上突现出柔和、明丽的显著特点，成为越剧改革的一个标志性成果。而这一切，在解放后大发展时期，都得到继承并提高到新水平。经过反复加工的《梁山伯与祝英台》、《西厢记》、《红楼梦》、《祥林嫂》等精品和一系列优秀剧目，成为剧种的代表作，也是越剧剧种风格的最直观、最生动的体现。

上海文化哺育的经过改革的越剧，以鲜明的艺术个性赢得广大观众喜爱，并产生了广泛的影响。对此，专家学者是有共识的。中国戏曲学会秘书长龚和德研究员这样评价：“在浙江的越剧是根基薄弱的乡土小戏，它是到了东方大都市上海的新文化环境中才发育壮大，卓然而立。所以上海的一切做法也就成了越剧的‘正宗’，包括它的原生地浙江的越剧也要仿效。……新越剧则是近代演剧风格的成功创造者。”他认为越剧从话剧那里学习的，除舞台艺术外，更重要的是“演出体制和演出内容上的科学化和民主化”，“此‘二化’，独步于当时的戏曲界，使越剧的近代精神十分鲜明，从而引起新文化界的广泛关注。”（《选择性的建构》、《重新走向辉煌》第45、47页）浙江省文联原主席、著名剧作家顾锡东说：“女子越剧之所以产生根本性的变化，是新的文化环境促使她力求时髦而锐意改革变旧成新，在引进西方文明的开放大城市中，越剧最能适应新型剧院，从内容到形式求新求变，她的发展定型，是率先创造了中国的剧院戏曲艺术。”（《徽班进京与越剧到上海》、《重新走向辉煌》第38页）可以这么说，如果不是因为到了上海、汲取上海文化的营养，越剧就不会有如此迅速的发展，不会有如此独特的风格。

高义龙