

绍兴戏曲文化概论

陈娅玲 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

浙江金融职业学院“985 工程”建设项目成果

绍兴戏曲文化概论

陈娅玲　著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绍兴戏曲文化概论 / 陈娅玲著. —杭州：浙江大学出版社，2012.6

ISBN 978-7-308-09738-3

Ⅰ. ①绍… Ⅱ. ①陈… Ⅲ. ①地方戏-文化-绍兴市 Ⅳ. ①J825.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 040638 号

绍兴戏曲文化概论

陈娅玲 著

责任编辑 曲 静
封面设计 联合视务
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址：http://www.zjupress.com)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 15
字 数 222 千
版 印 次 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-09738-3
定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

前　言

中华传统文化源远流长、多姿多彩、内涵丰富，深深地影响着我们的民族精神与民族性格，润物无声地滋养着我们中华民族世代相承的文化土壤。

浙江省绍兴市是我国著名的历史文化名城，它具有悠久的历史、动人的传说和灿烂的文化。我国建立于春秋时期的140多座城市，如今仅存苏州、曲阜、洛阳、开封、太原和绍兴等6处；而城市现今仍大体坐落在当年始建时的城址上的，唯有苏州和绍兴2处。从公元前490年范蠡建立蠡城算起，绍兴城存在的历史已经大约25个世纪。今绍兴市境及周边广大地区，在古代属于越(也称于越)部族，后来成为春秋列国之一，时至今日许多绍兴人还自豪地称自己为“越人”。

旧绍兴府境内的河姆渡文化遗址举世瞩目，它的发现向世人昭示：早在七千多年前的上古时代，先民们就在这一带的土地上生息、垦殖、繁衍。骨耜、稻谷等的出土，表明当时的农业生产，已开始从“火耕”发展到“耜耕”；筑土构木的“干栏式”建筑遗迹的发现，证实当时的建筑结构已适应江南水乡的自然环境；刻有各式图案、绳纹的石、玉、陶、骨、木制饰物、工具和器皿的出土，可以窥见古越先民的原始文化艺术风貌。

绍兴市地处杭州湾南岸，为浙东重镇，物产丰富，人口稠密，交通便利，历史悠久，文化底蕴深厚。七千多年前，绍兴就有人类活动，乃中华民族的发祥地之一。四千多年前，大禹治水东巡到

苗山，会集诸侯，计功行赏，将苗山更名为会稽山。春秋战国时，越王勾践在此建立都城，卧薪尝胆，复国兴邦。秦汉时置会稽郡，隋朝称越州，直至晚唐。南宋时越州两次成为临时都城。公元1130年，宋高宗赵构取“绍祚中兴”之意，升越州为绍兴府，并于次年改元为绍兴元年，“绍兴”由此得名。

绍兴历代名人辈出，文风鼎盛，其秀丽山川哺育了众多的志士仁人。绍兴素以“名士之乡”和“文化之邦”闻名于世，如春秋战国时期卧薪尝胆的越王勾践，东汉哲学家王充，晋代书法家王羲之、政治家谢安，唐代诗人贺知章，南宋诗人陆游，元朝画家王冕、诗人杨维桢，明代哲学家王阳明、书画家徐渭，清朝画家陈洪绶、任伯年、史学家章学诚等，以及近现代的辛亥革命“三烈”(徐锡麟、秋瑾、陶成章)，学界泰斗蔡元培，文化巨匠鲁迅，开国总理周恩来，及范文澜、马寅初、竺可桢等。毛泽东盛赞绍兴为“鉴湖越台名士乡”。

绍兴有别具一格的园林艺术，有不胜枚举的名胜古迹。同时，绍兴人民也创造了优秀的戏剧文化，其中绍剧和越剧是闻名全国的大剧种。绍兴素有“戏曲之乡”的美称，在绍兴这块文化沃土上，产生了绍剧、越剧、调腔、鹦歌班、诸暨乱弹五大剧种和莲花落、平湖调、词调、宣卷、落地唱书五大曲种，其中发源于嵊州的越剧发展成为全国第二大剧种。戏曲声腔、唱腔丰富，剧作家、艺人辈出，使绍兴在中国戏曲史上具有重要地位。同时，建有绍兴大剧院、绍剧艺术中心等一批高档次文化设施，近年来先后被评为全国科教兴市先进城市、全国创建文明城市工作先进城市。

绍兴具有典型的江南水乡风光，旅游资源十分丰富。俗话说：“江南风情看绍兴，江南古城看绍兴，江南文化看绍兴。”历史上李白、杜甫、白居易、孟浩然等四百多位著名诗人都留下了赞美稽山鉴水的绚丽诗篇。

绍兴丰富多彩的戏曲艺术是我国戏曲百花园中不可多得的瑰宝，也是千百年来绍兴人民艺术创作的结晶和绍兴文化的重要组成部分。每一种地方戏曲，既是该地区地域文化孕育而成的骄子，同时又具有艺术欣赏价值，是该地区地域文化的结晶和象征。正如国家一级演员吴凤花所说：“越剧主要还是以传统戏为主……我们生在绍兴，这里有着挖不尽的历史文化资源，这是一个需要研究的课题。”

需要全本请访问 www.ertongbook.com

戏曲是一种蕴含极为丰富的文化现象，它是一个普遍联系的信息系统，是一个具有多层次、多方位的整体结构。地方戏曲是地域性文化的产物，由于各地的风土人情、生活方式和生活习惯的不同，在语言、风俗、审美趣味等方面，都呈现出迥异的色彩。戏曲作为地缘关系的文化代表，其艺术风格的诸多差异，无不蕴涵于潜在的文化特质内，在一个自然而然的过程中，是对于一种地域性生活的深刻挖掘、剖析。一些优秀的剧目能让人回味无穷，这无不是在地方文化传统的支持和滋养下的结果。

二十世纪八九十年代，文化研究再度出现繁荣复兴局面，社会科学界明确提出一个新的以文化为中心的发展范式或人类进步范式。这一范式目前正得到越来越多国家学者和决策人士的肯定和采纳。浙江省和绍兴市把建设“文化大省”、“文化名市”作为21世纪的战略重点之一，正是顺应时代潮流的明智之举。

绍兴市正在打造经济强市、文化强市。保护优秀的文化遗产，使绍兴成为名副其实的文化名城，让来自五湖四海的宾客领略越剧、绍剧、平湖调等艺术的风貌，必将促进绍兴旅游业的繁荣与发展。而留存于浙江大地的众多戏曲文化遗产，是千百年来浙江人民智慧的结晶，是浙江地域文化的瑰宝。保护好世代相传的文化遗产，并努力发扬光大是我们这一代人共同的责任，是建设文化大省的内在要求和重要任务，全省广大文化工作者、民间老艺人等社会各界为此做了大量的工作。全面梳理源远流长、辉煌灿烂的戏曲文化遗产，为我省我市经济社会的持续快速发展提供了精神和智力支撑，是新世纪社会科学工作者的光荣责任。

目　录

第一章　深厚的民间艺术积淀

一、民间文学　*005*

二、民间音乐　*009*

三、民间舞蹈　*012*

四、民间曲艺　*015*

第二章　绍兴的戏剧活动与戏曲简况

一、早期的绍兴戏剧活动　*038*

二、明清时期绍兴戏曲的蓬勃发展　*040*

三、戏剧演出活动繁盛　*045*

四、崇智尚学之传统自古盛行　*049*

第三章　绍兴的风俗民情与民间戏曲

一、绍兴风俗习尚　*054*

二、社戏演剧与民间习俗　*063*

三、名人笔下的社戏　*074*

四、以演戏为业的戏文子弟　*077*

五、宗教祭礼　*081*

第四章　戏曲之乡多好戏

一、新昌调腔——余姚腔的唯一遗音　*095*

二、诸暨乱弹——盛开在民间的戏曲奇葩　*099*

三、目连戏——戏剧始祖　*101*

四、上虞哑目莲　*108*

第五章　委婉清丽、抒情优美的越剧

一、嵊县的文化与艺术　*116*

二、“越剧”之名由来　*119*

三、越剧的音乐特征　*140*

四、三花一娟　*149*

五、越剧流派　争奇斗艳　*155*

六、越剧唱词　*169*

七、越剧语言　*181*

八、越剧与越文化　*184*

九、绍剧、越剧与绍兴精神　*194*

第六章　慷慨而悲壮的绍剧

一、绍兴乱弹的历史渊源　*199*

二、绍剧的戏艺概貌　*202*

三、绍剧与班社　*208*

四、绍剧与堕民　*213*

五、绍剧行当　*216*

六、绍剧语言　*219*

七、绍剧与越剧　*223*

参考文献　*228*

后　记　*230*

第一章　深厚的民间艺术积淀

绍兴素有“戏曲之乡”的美称。在绍兴这块文化沃土上，产生了绍剧、越剧、调腔、鹦哥班、诸暨乱弹五大剧种和莲花落、平湖调、词调、宣卷、落地唱书五大曲种，其中发源于嵊州的越剧发展成为全国第二大剧种。绍兴戏曲声腔、唱腔丰富，剧作家、艺人辈出，在中国戏曲史上具有重要地位。

绍兴地处浙江省中北部，位于长江三角洲南翼，是越文化的发祥地，长江文明的有机组成。作为国务院1982年首批公布的24座中国历史文化名城之一，绍兴有着骄人的文化历史。它历史悠久，文化灿烂，风景秀丽，境内有众多名胜古迹。其中属省重点文物保护单位的有：位于城东南会稽山麓的大禹陵，东晋永和九年(353)王羲之书写了《兰亭序》的兰亭，东汉曾任会稽太守的马臻墓，唐代著名诗人贺

王羲之《兰亭序》

徐渭故居——绍兴青藤书屋

知章的《龙瑞宫纪》摩崖石刻，宋代兴建的八字桥、马臻墓，明代大画家徐渭的故居青藤书屋，以及近代革命家、巾帼英雄秋瑾的纪念室，现代伟大的文学家、思想家和革命家鲁迅的纪念馆等，共十余处。县级文物保护单位就更多了，多达61处。

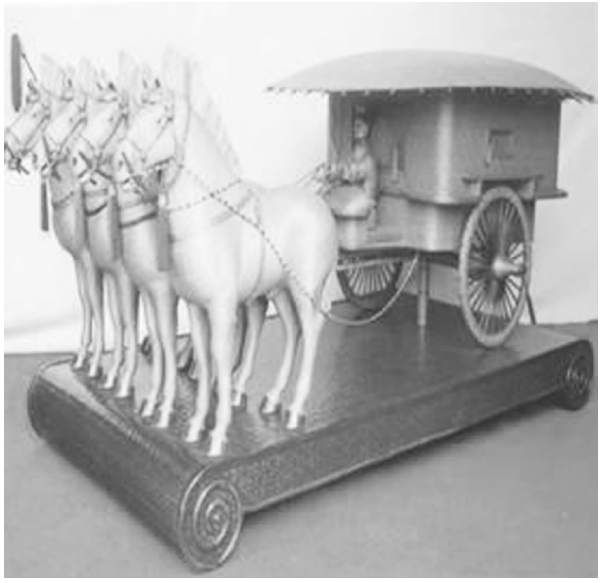
绍兴不仅历史悠久，文化发达，工农业生产也发展得很快。原有工业以制酒、酿造业最负盛名。新中国成立后，又兴建了冶金、机械、电子仪表、化工、造纸、纺织、印染、丝绸、建材等工厂，工业已具有一定的基础。

在这块古老的土地上，曾经经历过许多可歌可泣的斗争，孕育了大量贤达人杰，流传着无数神话传说，创造了悠久的灿烂文化和名胜古证。从小黄山、跨湖桥、河姆渡、马鞍等新石器时代文化遗址，到春秋战国印纹陶和原始青瓷等文化遗址，绍兴史前文化的发展脉络是完整而清晰的。考古学证明，绍兴已有近万年的文明史，有近2500年的建城史，是中华民族最早的发祥地和先越文化最发达的地区之一。地处浦阳江上游大约距今为11000~9000年的上山遗址出土了新石器时代的石器和陶器，并发现了房屋和灰坑遗迹，以及亚洲栽培稻遗存等。距今为约10000~8000年的嵊州小黄山遗址则是目前长江中下游发现的同一时代中规模最大的新石器时代聚落遗址。新石器文化早期遗存保存之完好，储藏坑发现之多，石器出土数量之丰富，为江南新石器时代遗址所罕见。它呈现的是一种以采集、狩猎为主的新石器时代较早阶段的新颖地域文化，其年代早于跨湖桥文化和河姆渡文化。距今8000多年的跨湖桥遗址是绍兴新石器时代中期文明的标志，榫木构件、彩陶的出现，为南方的建筑文化与彩陶文化奠定了基础。

河姆渡文化遗址

距今约7000年的河姆渡文化是长江下游早期稻作农业的典型代表，其发达先进的物质文化还透露着非物质文化信息，如出土的原始工艺品、手工业品无不昭示着古越先民高超的手工技艺，表现了当时已达到的非物质文化水平。近代考古发现不仅延伸了绍兴的历史，还弥补了以前单纯依靠古籍文字记录的局限。王国维先生提出的“取地下之实物与纸上之遗文互相释证”的方法，使物化形态的文化作为按迹探求文明演进的实证，与历史文献典籍互证，丰富了绍兴的文化底蕴。

绍兴先民在长期的劳动和生活中，形成了种类繁多、风格独特、丰富多彩的非物质文化遗产，包括民间文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、杂技与竞技、美术、手工技艺、传统医药、民俗等各方面，有着极高的历史价值和天才的艺术创造，不少种类亦为全国仅存或独有。这些丰富的非物质文化遗产是绍兴人民智慧的结晶，是绍兴历史发展的见证，是绍兴文化的根基和主要组成部分，是绍兴极其珍贵和具



彩陶文化

需要全本请访问 www.ertongbook.com

有重要价值的文化资源。丰富多彩的风土民俗和精湛的民间技艺,都让绍兴留下了许多珍贵的文化记忆,在思想、教育、科技、学术、宗教等方面,取得了令人瞩目的成就。绍兴首批入选国家级非物质文化遗产名录的有大禹祭典、绍兴黄酒酿制技艺、嵊州竹编、绍兴平湖调、莲花落、新昌腔调、越剧、嵊州吹打、梁祝传说和西施传说等10项。绍兴市历时三年的“地毯式”普查(2008—2010年)统计出民间文学2304项、音乐236项、舞蹈159项、戏剧51项、曲艺109项、杂技与竞技29项、美术101项、手工技艺78项、传统医药15项、民俗276项,内容之丰富,底蕴之深厚,是除北京以外拥有国家级非物质文化遗产最多的城市,入选数目遥居全国地级市第一。这些文化遗产是先人留给我们的一笔巨大精神财富,也是今天推进绍兴经济发展和社会全面进步的极为宝贵的文化资源。

绍兴推簧、绍兴徐文长故事、绍剧、绍兴词调、绍兴宣卷、调吊、石桥营造技艺、水乡、社戏入选为国家级非物质文化遗产。

社戏

一、民间文学

绍兴在春秋末期曾是越国的都城，秦时置山阴县，三国时为孙吴属地。两晋、南北朝期间均称永兴县，属会稽郡；隋开皇九年(589)并永兴入会稽县，属越州；唐仪凤二年(677)复置永兴县；天宝元年(742)改为萧山。到宋高宗建炎四年(1130)，以“绍祚中兴”之义，改年号为绍兴，并把越州升为绍兴府。“绍兴”之名也就一直沿用至今。从远古的原始社会到社会主义现代化的今天，绍兴凝聚着五千多年历史文化的精华。劳动人民世世代代口头传诵的民间故事、歌谣、谚语中，我们经常可以看到绍兴古老文化沉淀的深度和厚度。

1. 民间传说

绍兴地区丰富的民间文学积淀为民间文学的孕育、产生和发展培育了肥沃的土壤，提供了得天独厚的有利条件。这些民间文学作品，有寄托人们美好理想愿望、战胜大自然的神话传说；有传述历史人物和劳动人民追求幸福的故事；有反映人民心声、针砭时弊的歌谣；有人们在社会生活各个领域中积累下来的谚语；有地域性强、特色明显的方言；也有培养语言能力进行启蒙教育的儿童歌谣。这些民间口头文学在内容上，表现了劳动人民勤劳、勇敢和顽强进取的精神。

大禹像

绍兴民间传说可以溯源到尧舜与大禹时代。据

勾践

《水经注》卷四十引《晋太康地记》:“舜避丹朱于此,故以名县。百官从之,故县北有百官桥。”舜为了避让尧的儿子,来到江南(今绍兴和上虞)隐居。他为两地百姓做了许多有益的事,深受百姓们的崇拜和爱戴。舜去世后,当地百姓为了感激舜的恩德,在他居住过的上虞,将一条由南向北流入杭州湾的大江称为“舜江”,也就是现在的曹娥江,并在绍兴南面山区的双江溪的一块高地上,建造了一座舜王庙,还塑了舜王的像。从此,便产生了舜江和舜王庙等有关舜的传说。又据《史记·夏本纪》载:“或言禹会诸侯江南,计功而崩,因葬焉,命曰‘会稽’。”会稽山本名苗山(茅山),自从大禹治水、巡狩、葬于此山后,人们一直把它作为名山列于典籍之中,《吕氏春秋》、《周礼》所列的中华九大名山,都将会稽山放在首位。有关会稽山的传说以及大禹治水中的“夏履桥”、“型塘”等传说故事,也就由此而产生,并流传至今。据《吕氏春秋·音初》载:“禹行功,见涂山之女;禹未之遇,而巡省南土。涂山氏之女乃令其妾候禹于涂山之阳;女乃作歌,歌曰:‘侯人兮猗’实始作为南音。”就是绍兴最早的民歌。现在绍兴许多地名的传说,都与当时的越王勾践有关,如投醒河的故事、前观者、后观巷、作捐坊、宣化场、凰仪桥、仪翔弄、西咸欢、东咸欢等的由来,以及

范蠡

由他所连带的关于范蠡、文种、西施、东施、郑旦等众多人物，在绍兴均留下了脍炙人口的传说故事。

梁祝传说

我国古代著名的四大传说，绍兴就占有两个。《天仙配》中的牛郎董永，他的家就在越城区东湖镇，《康熙会稽县志》云："凡堰之董姓者，均云为董永之后。"《梁山伯与祝英台》，其女主人公祝英台老家就在上虞市的祝家庄，至今祝家庄祠堂及玉水河犹存；梁山伯之墓在绍兴县（原会稽县）的平水镇。再如范蠡与西施的故事，女主人公西施的家乡就在诸暨市，至今仍保留着西施殿、苎萝山、白鱼潭、浣纱石等一大批与其有关的名胜古迹。陆游与唐婉的故事，其古迹沈氏园遗迹尚存。凡此种种，举不胜举，至今仍吸引着大批的中外游客。

"梁祝传说"所蕴含的梁山伯与祝英台追求爱情的婚姻自主，具有强烈的反封建礼教的积极因素。这不仅表现在传说本身在口头传承过程中对人们的思想观念产生的影响上，而且它所体现的人文精神已经积淀在人们的生活文化之中，并规范着人们的行为方式、生活理念。"梁祝传说"的主角是会稽（今绍兴）、上虞人氏，但由于长达千余年的流传，形成了广泛的文化流变。梁祝传说的流传过程中，结合当地的风土人情，故事情节也日趋丰满，传播地也随之扩大至全国各地，而且故事流传已越出国界，流传到了日本、朝鲜、越南等国家，呈现出了相当普遍的"广泛性"。梁山伯与祝英台是我国影响最大的民间传说，无论是其文学性、艺术性和思想性在我国文献文学史上有着其重要的地位。

2. 越歌

越歌，是产生和主要流传在绍兴一带的歌谣，起源于原始社会中人类为生存而从事的物质活动，是中国民间文学宝库的重要组成部分。

绍兴历来有搜集、整理和研究民歌的传统，如东汉会稽赵晔所著《吴越春秋》一书中《勾践阴谋外传》载有《弹歌》云："断竹，续竹，飞土，逐肉。"越歌是绍兴民众生活、劳动、习俗、思想、感情、斗争等全方位的真实记录和生动写照，其内容是相当丰富的，择其重要方面大致可分成十大类别。(1)时政歌谣，反映民众的思想感情，反映人心的向背。(2)劳动歌谣，讴歌美好的田园风光，又倾诉劳动的辛劳、苦楚和无奈。(3)生活歌谣，反映民众生活的甜酸苦辣，表达对未来幸福、美满生活的期盼和憧憬。(4)礼仪歌谣，涉及生育、婚嫁、做生日、丧葬、建房、行乞、节令等许多方面。(5)情歌，表达男女间思念、眷恋、祝福等恋情爱意。(6)儿歌童谣，大致可分为：教诲儿歌童谣、游戏儿歌、绕口令、催眠曲、社会儿歌童谣。(7)历史歌谣，它以重大的历史人物、历史事件为内容，是解读历史的好材料。(8)地方歌谣，以歌谣形式反映越地富有特色的民风民俗和景观等，内容十分广泛。(9)时令歌谣，反映节气时令与人们的生活、生产劳动相当密切的关系内容。(10)其他歌谣。

绍兴人士裘士雄编撰的《越歌百曲》

越歌同样起源于原始社会中人类为生存而从事的物质活动。古越先民传唱的山歌、采茶歌、情歌、酒歌、儿歌等等，浩如烟海，灿若繁星。越歌具有优秀的物质文化遗产所具有的共同特征，如对于民俗、民情的依存性，越歌本身的原生性，传承方式的口头性和内容的广泛性、变异性。

越歌的产生历史久远，至少有2500年的传承历史，从春秋时期一直

流传到今天。它是与古越文化同步产生，并随越文化历史的发展而发展。流传的地域很广，发端于绍兴，辐射到江浙沪乃至全国，甚至海外华人世界。

越歌反映的内容亦很丰富，吟唱的对象包括人、事、地、物，涉及时政、生产劳动、生活、礼仪、爱情、少年儿童、历史、地方、时令节气、传说故事、叙事、谜语、讽刺、游戏等，几乎涵盖社会的方方面面，蕴含浓厚的地域文化特色。

越歌传播的形式多样。除口耳相传的方式外，从民国时期开始，越歌传承呈现图书、音像、影视、报刊等多种现代化传播方式。更有美术工作者将越歌配发相应的漫画，提高宣传效果。有的越歌被吸纳在戏剧、影视、文学作品里，出现在舞台和荧屏，以民众更加喜闻乐见的方式传播和传承。

“越歌”是越地民众生活中不可或缺的组成部分，在中国民间文学史上具有独特而重要的地位，具有珍贵的文学价值、史学价值、艺术价值、教育价值、资政价值和实用价值。但现代文化和外来文化对传统习俗、乡土文化造成了很大的冲击，越歌的生存、传承环境发生了很大变化，越歌的传承和研究需要得到重视。

二、民间音乐

绍兴民间音乐源远流长，文化积淀深厚。古越国文化中的乐、歌、舞艺术实为一体。古越族先民乐舞艺术表现形态中的乐、歌、舞相互包容，密不可分。同时，它与吴越文化有着与生俱来的渊源关系。据出土的文物和史籍所载，古越族崖墓出土有十三弦木琴，古越先民用以娱乐和战事“击鼓鸣金”的铜鼓和木扁鼓亦有若干种。

1. 嵊州吹打

嵊州的吹打源于庙会文化，与佛教音乐密切相关，主要用锣、鼓、二胡、京胡、三弦、钹、唢呐、长号等乐器来演奏。

早在春秋战国时期，嵊州就有“村民社赛”、庙会祭奠活动，上演的民间音乐如《辕门》、《绣球》、《妒花》、《十番》、《节诗》、《将军令》等层出不穷。东晋名士古

需要全本请访问 www.ertongbook.com