

越剧戏说

金琪军

编著

地方戏曲文化丛书

中国戏剧出版社

NLIC2970753613

越剧戏说

金琪军 编著

NLIC2970753613

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

越剧戏说 / 金琪军编著. -- 北京 : 中国戏剧出版社, 2011.7

(地方戏曲文化丛书)

ISBN 978-7-104-03495-7

I. ①越… II. ①金… III. ①越剧—戏剧史

IV. ① J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 111232 号

越剧戏说

责任编辑 : 张月峰

美术编辑 : 王 恬

责任印制 : 冯志强

出版发行 : 中国戏剧出版社

出 版 人 : 樊国宾

社 址 : 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

网 址 : www.theatrebook.cn

电 话 : 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真 : 010-58930242 (发行部)

读者服务 : 010-58930221

邮购地址 : 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
(100097)

印 刷 : 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本 : 787mm × 1092mm 1/16

印 张 : 40

字 数 : 600 千

版 次 : 2011 年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-104-03495-7

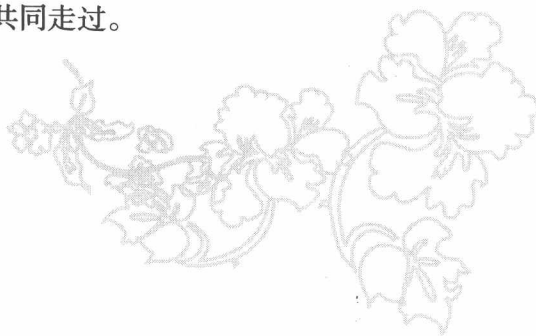
定 价 : 180.00 元 (全 4 册)

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

我们共同走过（序）

幕起幕落，如雷掌声耳畔回荡，
故乡清泉流淌心底，轻轻诉说。
粉墨惹人落，谈笑过，
泪花酿美酒，浅斟酌。
山青青，水迢迢，一曲弦歌，名扬患起落。

檀板起，水袖翩然落。
回眸笑，穿越百年交错。
刹那间拨动心魄，
越音伴我们共同走过。

红氍毹上，凤冠霞帔宝玉金锁，
风情万种，忘不了情深一诺。
师语句句重，却由衷，
化一曲霓裳，留芬芳。
千古事，人间情，浅吟低唱，难分戏与我。

檀板起，水袖翩然落。
回眸笑，穿越百年交错。
刹那间拨动心魄，
越音伴我们共同走过……

金琪军

（宁波市鄞州区越剧团团长）

2011年5月

目 录

第一篇 越剧的发展

第一章 越剧的定义和由来	3
第二章 越剧诞生的历史背景和条件	4
一、越剧诞生地嵊县(现嵊州市)地理与经济	4
二、越剧诞生地嵊县(现嵊州市)文化与艺术	4
第三章 越剧的前身——“落地唱书”	6
一、沿门唱书	6
二、走台书	8
三、“落地唱书”的书目	9
四、落地唱书的南、北派	10
五、“落地唱书”的曲调	12
六、“落地唱书”的代表人物	15
第四章 越剧演变的转折时期——“小歌班”	16
一、小歌班的诞生	16
二、小歌班的兴起	21
三、小歌班的革新创造	26
四、小歌班的剧目	29
五、小歌班的音乐唱腔	33
六、小歌班时期的主要名伶	35

第五章 绍兴文戏时期	36
一、绍兴文戏名称的由来	36
二、绍兴文戏男班的发展	37
三、绍兴文戏时期的剧目	38
四、音乐唱腔的变革	40
五、绍兴文戏女班的诞生	41
六、女班产生的积极意义	43
七、女班第一次进沪演出	43
八、【四工调】的诞生	45
九、女班的兴起	46
十、女班在浙江各地发展	53
十一、“三花不如一娟”的由来	57
十二、女班创始人与名教师	57
十三、男女混演	58
十四、男班日趋衰弱	60
十五、绍兴文戏时期代表人物	61
第六章 抗日战争时期的女子越剧——女子改良文戏	62
一、抗日战争爆发后上海“孤岛”的特殊环境	62
二、“孤岛”时期最早进上海的三个女班	64
三、上海成为女子越剧中心	66
四、姚水娟为代表的女子越剧改良的开始	67
五、女子越剧改良的成果	69
第七章 “新越剧”时期	77
一、越剧改革的背景	77
二、越剧改革的两个阶段	78
三、越剧改革的成果	81
四、中国共产党对越剧的关心和引导	83
五、上海越剧界的三次抗争	88
六、“新越剧”的几个主要剧团	91
七、“新越剧”的局限	96
八、各地的越剧活动	96

第八章 新中国成立后女子越剧的发展与繁荣	105
一、越剧的“三改”	105
二、国营示范剧团的建立	109
三、玉兰剧团参军的影响	111
四、两次重要的会演	115
五、民间职业剧团的登记、整理和调整	116
六、艺术教育的正规化、多样化	118
七、优秀剧目的大量涌现	121
八、流派的成熟与新发展	126
九、音乐的发展与丰富	127
十、舞台美术的改革与提高	132
第九章 越剧走向全国	135
一、越剧跨进江苏、安徽	135
二、越剧入闽进赣	137
三、越剧到湖南湖北	139
四、另曾建立长沙越剧团	139
五、越剧闯云、贵、川	140
六、越剧支援大西北	141
七、越剧在天津、北京	145
八、越剧在鲁、豫	148
九、越剧在东北	148
第十章 对外文化交流	150
第十一章 新中国成立后越剧蓬勃发展的原因	155
第十二章 越剧音乐的发展	157
一、新时期越剧的发展（一）	157
二、新时期越剧的发展（二）	158

第二篇 越剧流派

一、尹派	162
二、傅派	163
三、戚派	164

四、陆派	165
五、张派	166
六、袁派	167
七、范派	169
八、徐派	170
九、王派	171
十、毕派	172
十一、吕派	173
十二、金派	174
十三、徐天红	175
十四、张桂凤	176

第三篇 越剧常识

第一章 越剧唱腔和越剧唱词的基本格式	179
一、七字句	179
二、带冠七字句	179
三、十字句	179
四、曲调和板式	180
第二章 越剧的角色行当	182
一、小旦	182
二、小生	183
三、老生	184
四、小丑	184
五、老旦	185
六、花脸	185
第三章 越剧表演中如何利用水袖传情	186
第四章 科学的发声方法	188
第五章 越剧演员爱护嗓子方法	189
第六章 越剧化装知识	191
一、越剧各个时期化装的形式与特点	191
二、发式与头饰	192

三、髯口的种类与发展	194
四、造型的性格化与特型化	195
第七章 越剧服装指南	197
一、蟒	197
二、帔	200
三、开氅	200
四、褶子	201
五、箭衣	203
六、旗袍	204
七、斗篷	205
八、大坎肩	205
第八章 传统戏曲中景物造型手法的分析	206
一、以实生虚	206
二、形态模拟	209

第四篇 越剧的行话与习俗

第一章 越剧的行话与专称	213
一、四柱头	213
二、六柱头	213
三、肩与牌	213
四、并头肩	214
五、畚斗与百搭	214
六、派场师傅（箍桶师傅）	214
七、马来、弯来	214
八、跳槽	214
九、敲壳子	215
十、娘	215
十一、敲头场	215
十二、第二传统	215
十三、班长制	216
十四、老板制	216

十五、姐妹班	217
十六、长脚	217
十七、路头戏术语（又名“幕表戏”）	218
十八、春色（表演术语）	218
十九、吃螺蛳	218
二十、京敲、绍敲（音乐术语）	218
二十一、赋子（唱词术语）	218
二十二、肉子（术语）	219
二十三、封箱、歇夏	219
二十四、过房娘	219
二十五、剧务部	220
第二章 越剧的习俗	221
一、拔台基	221
二、坐衣箱	221
三、化 装	222
四、祭 台	222
五、忌 讳	223

第五篇 戏谚集锦

第六篇 越剧百年知识之最

第一篇

越剧的发展

- ◇越剧的定义和由来
- ◇越剧诞生的历史背景和条件
- ◇越剧的前身——“落地唱书”
- ◇越剧演变的转折时期——“小歌班”
- ◇绍兴文戏时期
- ◇抗日战争时期的女子越剧——女子改良文戏
- ◇“新越剧”时期
- ◇新中国成立后女子越剧的发展与繁荣
- ◇越剧走向全国
- ◇对外文化交流
- ◇新中国成立后越剧蓬勃发展的原因
- ◇越剧音乐的发展

第一章 越剧的定义和由来

“越剧”现在已成为风靡全国、驰誉海内外的全国性剧种。它原来是浙江嵊县农村的小戏班，也不叫“越剧”，称名为“越剧”只有五十年的历史。

它最早称“落地唱书”，以后又有称为“女子科班”或“绍兴女子文戏”、“的笃班”、“草台班戏”、“小歌班”等。1939年，在上海演出的“女子文戏”有十多家，各戏班在海报上或报纸上做广告，虽然都用“××台女子文戏”的名称，但是，在各戏报上，记者和投稿者对之称谓是参差不一，有的称之“绍兴文戏”，有的则称“的笃班”、“女子文戏”或“小歌班”。当时，《大公报》记者樊迪民（1895年—1984年，浙江杭州人。时改名“樊篱”）正困居“孤岛”，被姚水娟聘为“越吟舞台”的编导，他想把“绍兴女子文戏”改个固定的名称。当时他正在读李白的诗集以自娱，李诗中有几首《越女词》，细味词意，李白对嵊县剡溪这个地方有特殊的感情。在《越女词》中，李白描写了越女美丽的容貌，也描写了剡溪的青山绿水，曾有“镜湖水如月，耶溪女如雪。新妆荡新波，光景两奇绝。”的句子。樊迪民从这里得到启发，首先想到一个“越”字；同时，他又联想到绍兴是越王勾践生聚教训击败吴国的复兴基地。嵊县是绍属之一，如果把嵊县的“女子文戏”改称为“越剧”，既符合诗仙的意境，也适合抗日战争时代的要求。有一天，樊迪民和姚水娟等人去卡德门大戏院看场子，见到楼上、楼下共约有一千二百多个座位，大家都不免暗暗吃惊和喜悦。樊说：责任可重大啊！姚水娟不假思索地回答：“你我都有两只肩膀，泰山倒下来也要顶住它，有什么可怕呢？我就是要越唱越响，越唱越高，越唱越远。”她一下子连串了六个“越”字，大大震动了樊迪民要为剧种正名的决心。樊当即把要为剧种正名的设想向她提出和说明，姚水娟毫不犹豫地说：“我赞成改名，从明天起，海报和广告都改称‘越剧’。”第二天，樊迪民还给茹伯勋编的《戏剧报》写了稿，刊出正名为“越剧”的动机和意义的文章，告诸观众。自此以后，各报的“女子文戏”的广告便统改称为“越剧”，“女子文戏”这个名词同“小歌班”、“的笃班”一样，成为历史的名词了。这就是“越剧”名称的由来。

第二章 越剧诞生的历史背景和条件

一、越剧诞生地嵊县(现嵊州市)地理与经济

蜚声中外被誉为江南奇葩的越剧,诞生在浙江省嵊县(古称剡县)。

嵊县地处浙江东部曹娥江上游,著名剡溪横贯县中。东毗余姚、奉化市,南邻新昌县、东阳市,西连诸暨市,北接绍兴、上虞市。东屹四明山,西当太白山,南傍天姥山,北峙嵎山。在群山环抱之中,县城设其中。

嵊县是七山一水二分田的山乡小县。旧时经济落后,几乎没有工业,农业生产水平低下,粮难自给,广大农民生活困苦。女的当童养媳、做保姆、当童工,男的离乡背井去“杭嘉湖”地区做长工、打短工,有的做了入赘女婿,而更多的是兼营手工业,苦苦挣扎在饥饿线上。

二、越剧诞生地嵊县(现嵊州市)文化与艺术

嵊县文化历史悠久。剡溪两岸,山清水秀,风景如画,有“东南山水越为最,越地风光剡领先”之称。历代高贤名流慕名剡城游览赏景者甚多。公元731年—735年,伟大诗人杜甫游剡溪,作《壮游》赞曰:

越女天下白,鉴湖五月凉。

剡溪蕴秀异,欲罢不能忘。

.....

公元742年,大诗圣李白游剡溪到剡城,作《别储邕之剡中》,诗中道:

借问剡中道,东南指越乡。

舟从广陵去,水入会稽长。

竹色溪下绿,荷花镜里香。

辞君向天姥,拂石卧秋霜。

又在《经乱后将避地剡中留赠崔宣城》中赞美道：

忽思剡溪去，水石远清妙。

雪昼天地明，风开湖山貌。

.....

白居易、陆游也曾驾舟游览剡溪，写下了不朽之作《剡江游记》和《嵊州赋》，以美丽的辞藻赞美剡溪两岸风景佳丽。游历嵊城的还有王十朋、朱熹、徐渭、王安石等。而王羲之、许洵等相继到剡定居。戏祖汤显祖也曾到嵊，作有《未抵嵊数里阻雨仙岩诘朝留新昌作》名篇。众多名家莅临剡地，带来了中原文化，促进了嵊地文化的发展。

嵊县流传着古老的傀儡班、目连班、徽班、乱弹班、调腔班、高腔班以及孟姜班和鹦歌班，外来艺术在嵊开花结果，由来已久。

嵊县民间音乐歌舞，比比皆有。民乐有辕门、妒花、绣球、十番、节诗、将军令及民歌看牛调、五更调、工尺调、双看相调、三番十二郎调和宣卷调、道情调等。民间舞蹈有狮舞、龙舞、仙鹤舞、菜瓶舞、高跷、荡湖船、练嘴行、回头拜、调五马、大头和、哑背疯以及翻表、叠罗汉等。这五花八门的民间音乐歌舞，有一村一班，也有一村数班，在各种节日、庙会开展活动，各显神通。

嵊县还有许多道士班（俗称“野道士”）、药师班（人叫“野和尚”），成员都是会吹拉弹唱、为丧家做道场、以赚钱为目的的农民。

戏客班，成员多为农村中的小知识分子，平时喜吹拉弹唱，以自我欣赏自我娱乐为宗旨，但遇亲朋好友操婚寿喜事，相邀之下，也去演奏助兴。

吹唱班，以堕民、丐户（小百姓、轿夫）组成，专为婚丧嫁作仪仗吹打演奏而服务于人的专业组织，但也有临时拼凑的。

越剧诞生后，上述各班中，很多人成为戏班乐师或教师。

以上种种艺术形式，遍布剡江两岸各地。由于嵊地村村有祠堂，堂堂有戏台，保有庙，庙庙有舞台，农闲秋后、逢年过节，戏班演出不绝，到处可闻锣鼓琴弦管乐声、戏文高歌声。

越剧，就在嵊县这块肥沃的艺术土壤中孕育、诞生。

第三章 越剧的前身——“落地唱书”

“落地唱书”是越剧的前身。它是在“田头歌唱”的基础上发展而成的。可分两个阶段：前阶段，即低级阶段为“沿门唱书”，后阶段即高级阶段为“走台书”。先后共经历了五十多年，由单纯的自娱歌唱，发展成半职业、半专业演唱的别具一格的曲艺艺术。

一、沿门唱书

嵊地能歌善唱很有才华的民歌歌手很多，据可查的资料表明，约在清咸丰元年（1851）前后，甘霖马塘村农民金其炳，就是位聪颖的歌手，他能唱牧牛山歌、民间小调、工尺调、宣卷佛曲调等。他很会创新，常在田头歇息和夏天夜间纳凉时唱山歌，把宣卷佛曲和工尺调混合编唱，并把佛曲帮腔衬字“南无阿弥陀佛”改为“箫经”中的“四工上合尺”。他本人自称是新创的曲调，后称【四工合调】。但听众初听时，既不像宣卷，也不像工尺调，称其“四不像”曲调，而事实上正如金其炳徒孙金文潮在1959年所说：“【四工合调】是我们师公化出来的。”该曲调成为日后“落地唱书”很长时间内的主要曲调。

金其炳的即兴创造能力很强，能见物唱物见人唱人。在春节时，他唱道：

正月里来喜洋洋，
家家户户放炮仗。
店王财主吃鱼吃肉，
穷苦人家喝粥喝汤。

他在田畈劳作见姑娘时唱：

前面走来两个大姑娘，
手拎香篮去烧香。

此时姑娘听是唱自己，心慌意乱，快步走去，不小心绊了跤。金接唱：