

越剧文化史

蒋中崎
编著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

越剧文化史

蒋中崎
编著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

越剧文化史 / 蒋中崎编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2015. 1

ISBN 978-7-308-13399-9

I. ①越… II. ①蒋… III. ①越剧—文化史—中国
IV. ①J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 132708 号

越剧文化史

蒋中崎 编著

责任编辑 赵博雅 李苗苗

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 浙江印刷集团有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 45.25

字 数 703 千

版 印 次 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-13399-9

定 价 98.00 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联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

前 言

—

关于中国地方戏曲剧种的系统研究大致始于 20 世纪的 80 年代。在此之前的 20 世纪 50 年代,随着 1951 年中国戏曲研究院的建立,以及全国各高等院校中文系、戏剧系等相关院系专业相继开设中国戏曲史课程,高校和科研机构的介入,对于中国戏曲作为一门文学和艺术的专门学科建设,起到了积极的推动作用。

20 世纪 80 年代,随着戏曲史论研究的不断深入,地方戏曲剧种的研究也引起了各地高校和文化艺术研究机构的重视。其中中国戏剧出版社还于 20 世纪 80 年代至 90 年代相继专门出版了“中国戏曲剧种史丛书”,其出版的各剧种史专著达数十部之多。

作为长江三角洲地区最具影响力的戏曲样式——越剧的介绍始于 20 世纪 30 年代末。上海于 1939 年曾出版有《绍兴戏考》,1941 年刊行有《越剧大王》等,均可视作对该剧种样式的介绍。对于越剧演员的介绍,上海于 1939 年出版有《姚水娟专集》《竺素娥专刊》《马樟花专集》,后相继出版有《邢竹琴专集》《筱丹桂特刊》等。

而将越剧作为一种重要的戏曲艺术样式以及中国当今最具影响力的地方戏曲剧种进行系统介绍与史论研究,则始于 20 世纪的 50 年代。就史而言,1951 年三联书店曾出版由钟琴编的《越剧》,1952 年上海新文艺出版社曾出版由华东文化部艺术事业管理处编的《华东地方戏曲介绍》,1955 年上海新文艺出版社出版有《华东戏曲剧种介绍》,其中第五集收有戴不凡撰写的《越剧》。之后,杭州大学中文系的师生还于 20 世纪 60 年代初编写有油印本的《越剧简史》。就论而言,1952 年上海劳动出版社、1956 年上海文化出版社、1958 年上海文艺出版社都曾出版过由

2 越剧文化史

陈捷、薛岩编的《越剧曲调》，1952年上海国光书店出版有汛涛编的《越剧曲调研究》，1953年浙江人民出版社出版有卢炳容、周大风编的《越剧曲调介绍》，1953年、1954年上海中央书店出版有孔庆宗编的《越剧曲谱》，1957年东海文艺出版社出版有浙江越剧团音乐组编的《越剧曲调新编》，周大风、卢炳容、陈献玉编的《越剧新基调的试作》、浙江越剧团编的《越剧男女合演基本曲调》，1960年上海文艺出版社出版有周大风编著的《越剧唱法研究》等。

进入改革开放新时期的20世纪80年代，伴随着中国戏曲史论研究热的不断升温，对于越剧艺术的全面研究也很快进入了高潮。截至2013年，国内出版的有关越剧的专著主要有六大类：

第一类为越剧演员研究。主要有1982年浙江人民出版社的《越剧艺术家回忆录》（《文化娱乐》编辑部编）、1984年上海文艺出版社的《袁雪芬的艺术道路》（章力挥、高义龙著）、1984年上海文艺出版社的《徐玉兰传》（赵孝思著）、1985年湖南人民出版社的《袁雪芬》（高义龙著）、1985年浙江人民出版社的《越剧小百花掇英》（赵征编）、1989年上海文艺出版社的《范瑞娟表演艺术》（吴兆芬等整理）、上海文艺出版社的《一代风流尹桂芳》（李惠康主编）、1990年上海学林出版社的《张云霞表演艺术》（李惠康、蓝凡编）、1992年上海文艺出版社的《戚雅仙表演艺术》（傅骏编著）、1993年上海知识出版社的《越剧之星钱惠丽》（陈云发编）、1994年南京出版社的《越剧名优商芳臣》（谢子华编著）、2001年上海百家出版社的《齐天之红徐天红》（王韵书编）、2002年上海学林出版社的《海外游子陆锦花》（纪乃咸著）、上海辞书出版社的《求索人生艺术的真谛——袁雪芬自述》（袁雪芬著）、2003年中国戏剧出版社的《袁雪芬文集》、2005年上海大学出版社的《越剧名家艺术生涯》（张正、张桂彬编著）、2006年浙江人民出版社的《德艺双馨——尹桂芳传》（陈华兴、黄宇著）、2009年上海文艺出版社的《越剧黄金：我与黄沙共此生》（金采风著）等。

第二类为越剧历史研究。主要有1983年浙江人民出版社的《早期越剧发展史》（嵊县文化局、越剧发展史编写组编著）、上海艺术研究所、浙江省艺术研究所合编的《“越剧革新学术讨论会”论文专辑》（《艺术研究资料》第六辑）、1991年上海文艺出版社的《越剧史话》（高义龙著）、1992年浙江人民出版社的《越剧溯源》（嵊县政协文史资料委员会编）、

1994年中国戏剧出版社的《重新走向辉煌——上海越剧改革五十年论文集》(高义龙、卢时俊主编)、1997年中国戏剧出版社的《上海越剧志》(卢时俊、高义龙主编)、2002年中国戏剧出版社的《中国越剧发展史》(应志良著)、2008年浙江古籍出版社的《越剧志》(嵊州市人民政府编)、2009年中国戏剧出版社的《上海越剧演出广告》(黄德君主编)《越剧发展史》(宋光祖主编)、2012年浙江大学出版社的《中国戏剧走向何方:近20年来中国越剧研究》(张艳梅著)等。

第三类为越剧艺术研究。主要有1992年少年儿童出版社的《越剧艺术欣赏》(许宏德编)、1993年上海声像读物出版社的《越剧艺术》(高义龙、李梅云著)、1997年上海人民美术出版社的《越剧舞台美术》(苏石风编著)、2004年浙内图准字第111号的《长三角越剧生存与发展研讨会论文集》(吴天行主编)、2009年中国戏剧出版社的《越剧艺术论》(高义龙主编)、2013年中国戏剧出版社的《越剧语音》(周冠均编著)等。

第四类为越剧音乐与唱腔研究。主要有1980年上海文艺出版社的《越剧唱段选》(上海文艺出版社编)、1981年浙江人民出版社的《越剧流派唱腔》(周大风著)、1983年浙江人民出版社的《越剧十姐妹唱腔集锦》(项管森编)、1989年上海音乐出版社的《18位著名越剧演员唱腔选》(项管森编)、南京出版社的《越剧唱腔精选》(钱福生编)、1995年人民音乐出版社的《越剧音乐概论》(周大风著)、1998年浙江文艺出版社的《中国越剧唱腔章法》(金钦夫著)、1999年浙江人民出版社的《中国越剧小百花名段集萃》(顾定青编)、2001年上海音乐出版社的《越剧唱腔赏析》(连波著)、2006年中国文联出版社的《百年越剧音乐新论》(周来达著)、2013年中国戏剧出版社的《中国越剧创腔教程》(金钦夫著)等。

第五类为越剧剧目研究。主要有1981年浙江人民出版社的《越剧戏考》(浙江人民出版社编)、1982年上海文艺出版社的《越剧小戏考》(上海人民广播电台编)、1986年浙江人民出版社的《越剧戏考续编》(范静芬编)、1998年浙江人民出版社的《新编越剧戏考》(谢中、文凝编)等。

第六类为越剧的综合研究。主要有1985年中国广播电视出版社的《漫话越剧》(朱玉芬、史纪南主编)、1989年浙江人民出版社的《中国越剧》(钱法成主编)、2001年上海百家出版社的《梦入剡溪的笃声:趣说越剧》(曹凌燕著)、国际炎黄文化出版社的《越剧博览》(丁一编)、香港语丝出版社的《漫步越剧大观园》(傅骏编)、2006年浙江文艺出版社、浙江文

4 越剧文化史

艺音像出版社的《中国越剧大典》(钱宏主编)、浙内图准字绍4号的《百年越剧概览》(李永鑫、邵田田主编)、2008年中国文联出版社的《中国越剧百年》(苏唯谦主编)、中国文联出版社的《越剧》(马向东著)、2010年浙江人民出版社的《万紫千红总是春——大型电视节目〈百年越剧〉文集》(钟冶平、何国英主编)、上海文化出版社的《越剧》(黄德君著)、北京日报报业集团与同心出版社共同出版的《戏迷最喜欢的越剧》(金印生编著)、2011年中国戏剧出版社的《越剧戏说》(金琪军编著)、江苏文艺出版社的《越剧入门》(周立波著)、2012年泰山出版社的《越剧》(贾传令著、傅璇琮编)、2013年吉林出版集团有限责任公司《越剧》(邵一平、王长印编著)等。

除越剧专著外,有关越剧的重要论文有如下两类:

一是学位论文。如《越剧的诞生、发展及其人文背景研究(1906—1949)》(潘玉琪,2009年复旦大学硕士学位论文)、《都市文化中的上海越剧》(冷晓琼,2009年上海师范大学硕士学位论文)、《大戏剧视野下的越剧发展生态研究》(孔则吾,2007年浙江大学硕士学位论文)等。

二是重要的越剧理论文章。如李惠康的《越剧品格及变革规律》(《上海艺术家》1995年第3期),陈荣力的《如水的越剧》(《人民日报》(海外版)2005年6月15日、《解放日报》2005年6月23日),翁思再、张裕的《百年越剧和上海近代城市精神——越剧从“的笃班”到综合性都市型剧种的历史启示》(《新民晚报》2006年5月17日),翁思再、张裕的《百年越剧和上海近代都市文化》(《文汇报》2006年5月13日)、颜全毅的《百年越剧审美主体的独到性》(《中国戏剧》2006年第9期),高义龙的《谈越剧的文化品格——让历史告诉现在和未来》(《中国戏剧》2006年第5期)、姜进的《女性,地域性,现代性——越剧的上海传奇》(《史林》2009年第5期)。

这些专著与论文,对推动越剧作为一门艺术学科的越剧学建设,起到了重要的作用。

二

作为国家社科基金艺术学项目,“越剧文化研究”是课题承担人历经10年时间独立完成的一项论及越剧剧种的戏曲研究工程。

“越剧文化研究”是在前人研究的基础上将“志”、“史”与“论”结合起

来,并从多角度系统地审视越剧的发生、发展、繁荣的方方面面。特别是在越剧文化论方面,本课题从浙江和上海两地演艺文化的比较中,首次提出越剧是江南文化和长三角文化的独特载体和鲜活代表的观点。

与前人研究有所不同的是,以往对越剧的研究,往往侧重在史学或艺术学层面,尤其是注重在越剧的剧目、表演及唱腔方面的研究,且以演艺界的研究成果居多,社科、高校等学术界的介入相对较少。本课题从区域经济、地域文化的角度来审视越剧的产生与发展,并从史学、哲学和文化学、社会学的学科视野与立场来阐述越剧艺术的发展过程,论述越剧艺术的独特魅力及价值取向,力求较全面、系统、完整地揭示出越剧发生发展的文化环境与艺术特色,以及越剧在中国戏剧史、文化史,特别是江南文化(尤其是长三角文化)中的价值、作用与地位。

当然,作为个人的研究成果,要全面深入梳理把握越剧发展的历史,并从理论的深度与高度提出自己的学术观点加以论述,其难度很大。因此,本课题成果的有些章节还存在一些问题与不足:一是由于越剧早期史料缺乏,对资料的甄别较为困难。同时,改革开放以来越剧艺术的发展又特别的迅速与丰富,对其资料的搜集又难以全面。因此,越剧史部分论述详略不当,越剧论部分有些地方研究不够深入。二是在越剧史的研究过程中,对于如何把握社会对越剧艺术的影响阐述不够深入,个人的独立见解相对薄弱。而在越剧论的研究中,引用他人成果较多,原创研究与见解偏少,有些论述还没有形成自己鲜明的观点。另外,越剧在21世纪的生存与发展现状,成果中也较少涉及。

同时还需进一步指出的是,在本课题的完成过程中,我想到了关于越剧更为重要的一些问题。中国近现代地方戏曲剧种的发生、发展与社会的关系,越剧可谓是最为典型的,也最具代表性。其发展脉络相对也较清晰。但在研究中发现,越剧在20世纪30至40年代的发展历史,也是不够清晰的。尤其在女子越剧的演出剧目上,尽管有一些与时俱进的新剧目不断出现,但上演最多的还是那些以“才子佳人”为主题的传统老戏。如何正确反映历史,找到越剧发展的规律性特点,为今天的越剧从业人员提供借鉴,当是越剧史须进一步深入研究的问题。同时,在越剧论方面,如何评价越剧现代戏,尤其是在表演形式与风格的统一、“越剧男女合演”的探索尝试、“越剧流派唱腔”的继承与发展、“女子越剧”的审美特点等方面,都将是越剧理论深入研究的问题。这些问题也是本课题

缺乏深入研究的遗憾。

三

“越剧文化研究”包括“越剧文化史”和“越剧文化论”两部分。其成果的最终形式为出版《越剧文化史》和《越剧文化论》两部专著，文字共计一百二十万字。

《越剧文化史》由四篇十章构成，其中四篇即越剧的形成、越剧的兴盛、越剧的改革、越剧的创新，十章即第一章“落地唱书”时期、第二章“小歌班”时期、第三章“绍兴文戏”时期、第四章“改良文戏”时期、第五章“新越剧”时期、第六章“改人改戏”时期、第七章“男女合演”时期、第八章“文化大革命”时期、第九章“创演繁荣”时期、第十章“改革创新”时期。

《越剧文化论》由四篇十章构成，其中四篇即越剧生态文化、越剧历史文化、越剧地域文化、越剧艺术文化，十章即第一章乡村的孕育——越剧发源地浙江的人文与艺术、第二章都市的成长——越剧发祥地上海的人文与艺术、第三章市镇的繁荣——越剧流布的独特区域与江南的市镇文化、第四章与时俱进、善于吸收——越剧生存之道、第五章趋新善变，锐意改革——越剧发展之路、第六章越剧与江南文化、第七章越剧与上海文化、第八章越剧与浙江文化、第九章越剧的艺术品格、第十章越剧的艺术风格。

本书在学术规范与排版格式方面，除正文用五号宋体字外，重要引文、观点或段落均用五号楷体突出。需要特别指出的是，由于时间跨度较大，加之近年地名变更较多，书中新旧地名混用，以旧称为主。与多数学术专著不同，本书除有页下注外（为减少页下注的重复，书中专著的首次出现为完全注，以后出现只注书名及页码），为便于阅读，并提供必要的背景说明与参考文献资料，书中一些重要人名、地名，以及演出场所、演出团体、演出剧目等，还用小五号仿宋体字专门夹注。另外，书的最后还附有参考文献及索引。

目 录

第一篇 越剧的形成(1851—1938)

第一章 “落地唱书”时期(1851—1906)	3
第一节 自娱自乐的“田头唱书”	3
第二节 谋求生机的“沿门唱书”	6
第三节 商业演出的“落地唱书”	8
第四节 丰富与提高的“走台书”	19
第二章 “小歌班”时期(1906—1922)	28
第一节 越剧诞生的三次演出	28
一、浙江於潜县乐平乡外伍村的演出	28
二、浙江余杭县陈家庄的演出	30
三、浙江嵊县东王村的演出	32
第二节 “小歌班”从自娱自乐向商业化的发展	34
第三节 “小歌班”由农村市场向都市娱乐业的探索	41
一、“小歌班”进入杭州的四次演出	42
二、“小歌班”进入上海的六次演出	44
第四节 “小歌班”沪上演出三足鼎立的形成	64
第五节 “绍兴文戏”的出现	67
第三章 “绍兴文戏”时期(1922—1938)	70
第一节 绍兴文戏男班在上海的演出	70
一、演出场所	71
二、演出剧目	73
三、演出班社	75

2 越剧文化史

四、演出活动	77
五、演出名伶	81
六、舞台艺术的发展	82
第二节 绍兴文戏男班在浙江的演出	84
第三节 绍兴文戏女班在浙江的兴起	85
一、绍兴文戏女班兴起的原因	86
二、“上碧溪村”女子科班的出现	89
三、“施家岙”第一副女子科班的建立	91
四、“施家岙”第一副女子科班的演出	94
五、“施家岙”第一副女子科班的影响	101
第四节 绍兴文戏女班在浙江的演出	103
一、嵊县其他女子小科班的演出	103
二、嵊县农村女子小科班形成的原因	127
三、女子小科班在浙江其他城乡的演出	128

第二篇 越剧的兴盛(1938—1949)

第四章 “改良文戏”时期(1938—1942)	149
第一节 女子越剧在上海剧坛的确立	149
一、女子绍兴文戏在上海的兴起	150
二、浙江女子越剧戏班蜂拥入上海	158
三、上海本地女子越剧戏班的建立	162
四、上海本地女子越剧科班的建立	166
第二节 “孤岛”时期上海越剧创作演出的繁荣	169
一、越剧编剧“四金刚”的出现	169
二、大批新剧目的产生	170
三、越剧演出市场的兴旺	171
四、越剧女班的社会活动	187
第三节 越剧四大名旦与四大小生的出现	190
一、“孤岛”时期上海越剧的四大名旦	190

二、“孤岛”时期上海越剧的四大小生·····	191
第四节 “孤岛”时期上海越剧创作演出繁荣的原因·····	191
一、外部因素·····	192
二、内部因素·····	195
三、姚水娟的越剧改革·····	199
第五章 “新越剧”时期(1942—1949)·····	210
第一节 越剧现代舞台综合艺术体制的初步建立·····	210
一、“新越剧”的出现·····	210
二、袁雪芬的“新越剧”改革实践·····	213
三、尹桂芳的越剧改革·····	227
四、其他越剧艺术家的改革实践·····	235
五、“新越剧”时期上海主要越剧团·····	239
第二节 《祥林嫂》的创作演出·····	247
第三节 越剧十姐妹义演《山河恋》·····	250
第四节 “新越剧”的艺术成就·····	253
一、艺术品位的提升·····	254
二、剧场数量的增加·····	254
三、剧场规模的扩大·····	261
四、剧团数量的增加·····	269
五、剧团体制的变化·····	269
六、剧团规模的扩大·····	270
七、优秀演员的涌现·····	271
八、艺术水平的提高·····	274
第五节 浙江各地的女子越剧演出·····	278
一、嵊县的越剧戏班·····	278
二、宁波的女子越剧演出活动·····	282
三、杭嘉湖地区的女子越剧演出·····	285
第六节 浙东抗日根据地的越剧演出活动·····	289

第三篇 越剧的改革(1949—1976)

第六章 “改人改戏”时期(1949—1956)	299
第一节 “百花齐放,推陈出新”方针的提出	299
第二节 越剧界“三改”工作的开展	304
一、“改戏”工作	305
二、“改人”工作	332
三、“改制”工作	336
第三节 上海民营越剧团的建立	341
第四节 “戏改”成果的大检阅	350
第七章 “男女合演”时期(1956—1966)	363
第一节 民间职业剧团的登记与整顿	363
一、上海越剧团体的登记与整顿	364
二、浙江越剧团体的登记与整顿	372
三、其他省市越剧团体的登记与整顿	377
第二节 各地越剧团布局的调整	380
第三节 越剧创作演出的繁荣	397
一、“三并举”剧目政策的确立	397
二、越剧创作的繁荣	405
三、优秀剧目的涌现	406
四、越剧演出的繁荣	411
五、创作方向的偏离	459
第四节 新中国成立后前十七年越剧发展的原因	461
第八章 “文化大革命”时期(1966—1976)	468
第一节 “文化大革命”给越剧队伍带来的破坏	468
第二节 “文化大革命”时期的越剧创作演出	470

第四篇 越剧的创新(1976—2006)

第九章 “创演繁荣”时期(1976—1982)	479
第一节 “文化大革命”后各地越剧团的恢复	479
一、戏曲领域的拨乱反正	479
二、戏曲队伍的重建	482
三、艺术教育与艺术研究的恢复	498
第二节 各类创作会议的召开	503
第三节 上演剧目的丰富	505
一、优秀保留剧目和传统剧目的恢复	505
二、创作剧目的涌现	509
第四节 各种会演、调演的举行	521
第十章 “改革创新”时期(1982—2006)	525
第一节 浙江小百花现象的出现	525
一、“戏曲危机”的产生	526
二、“戏曲危机”的原因	529
三、浙江小百花现象的出现	530
第二节 浙江小百花越剧团的创作演出	537
一、从《五女拜寿》《陆游与唐琬》到《西厢记》 ——越剧艺术的日臻完善	537
二、从《寒情》《孔乙己》到《藏书之家》 ——越剧观念的更新与艺术创新的探索	551
三、浙江小百花越剧团的成功经验	557
四、茅威涛的越剧艺术成就与创新	558
第三节 浙江省其他越剧团的主要创作与演出	561
一、古装戏创作与演出	562
二、现代戏创作与演出	599
第四节 上海越剧院的创作与演出	607
一、1982年至1996年主要创作演出	608

6 越剧文化史

二、1997年至2006年主要创作演出	616
第五节 上海其他越剧团的创作与演出	624
一、虹口越剧团的创作与演出	624
二、卢湾越剧团的创作与演出	627
三、静安越剧团的创作与演出	629
第六节 南京市越剧团与福建省芳华越剧团的创作演出	630
一、南京市越剧团的创作与演出	630
二、福建省芳华越剧团的创作与演出	634
第七节 沪浙两地越剧会演与中国越剧节的举办	637
一、上海、浙江越剧大赛及会演的举行	637
二、中国小百花越剧节的举办	641
三、中国越剧诞辰100周年纪念大会	642
四、中国越剧艺术节的举办	644
五、历年获梅花奖、白玉兰奖等的越剧青年演员	645
六、浙江省历届戏剧节越剧获奖主要剧目	649
第八节 新时期越剧艺术的特点	652
一、剧本创作的特点	652
二、舞台艺术的特点	653
附 录	659
1. 上海越剧演出场所(1917—1949)	659
2. 越剧主要演出剧目(1906—2007)	661
3. 越剧专业表演团体(1906—2006)	681
4. 越剧主要演员名录(1906—1949)	686
参考文献	691
索 引	695
后 记	710

第一篇

越剧的形成(1851—1938)

