

中华优秀传统文化丛书

越剧

邵一平 王长印◎编著

唯美典雅，秀气江南；落地
说唱育大戏，才子佳人就辉
煌……

吉林出版集团有限责任公司

C130656 09
0130656

J825
07

中华优秀传统文化丛书

越剧

邵一平 王长印 编著

J825
07

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目 (CIP) 数据

越剧 / 邵一平, 王长印编著. -- 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2013.1

(中华优秀传统文化丛书)

ISBN 978-7-5534-1354-9

I. ①越… II. ①邵… ②王… III. ①越剧—介绍 IV. ①J825

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第316806号

越剧 YUE JU

编 著 邵一平 王长印

策 划 刘 野

责任编辑 息 望

封面设计 隋 超

开 本 680mm×940mm 1/16

字 数 42千字

印 张 8

版 次 2013年 1月 第1版

印 次 2013年 1月 第1次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司

发 行 吉林出版集团有限责任公司

地 址 长春市人民大街4646号

邮编: 130021

电 话 总编办: 0431-85618719

发行科: 0431-85618720

邮 箱 SXWH00110@163.com

印 刷 吉林省金昇印务有限公司

书 号 ISBN 978-7-5534-1354-9

定 价 19.80元

版权所有 翻印必究

北航

C1672712

目录

越剧简介	8
越剧的起源	10
小歌班时期	12
“绍兴文戏”时期	14
“女子改良文戏”时期	16
1942年越剧改革	18
新中国成立后越剧的发展	20
小旦	22
小生	24
老旦与老生	26
小丑与大花脸	28
越剧化妆	30
越剧发式	32
越剧饰品	34
髯口	36

越剧服装	38
蟒	40
靠	42
褶子	44
帔	46
开氅	48
大坎肩	50
箭衣	52
盔帽	54
布景	56
道具	58
灯光	60
音响	62
唱词	64
唱腔	66

越剧流派	68
袁派	70
傅派	72
戚派	74
王派	76
张派	78
吕派	80
金派	82
尹派	84
范派	86
陆派	88
毕派	90
徐派	92
张派	94
雪声剧团	96

芳华越剧团	98
东山越艺社	100
华东越剧实验剧团	102
浙江越剧一团	104
北京越剧团体	106
吉林越剧团体	108
虎风越剧团	110
香港越剧团体	112
越剧博物馆	114
上海市越剧爱好者协会	116
北京越剧艺术研究会	118
越剧在国际上的演出	120
盘妻索妻	122
五女拜寿	124
珍珠塔	126

C130656 09
0130656

J825
07

中华优秀传统文化丛书

越剧

邵一平 王长印 编著

J825
07

吉林出版集团有限责任公司

前 言

中国文化历时久远，累积了千百代人的智慧，是人类文明的宝贵遗产。时间与智慧让文化浑厚且深邃，缤纷多彩，包罗万有。文化为人类所创造，同时也推动人类的演进。中国文化是中华民族生生不息、团结奋进的不竭动力，是凝聚人民力量、培育民族精神的基础。

中国位于太平洋与帕米尔高原之间，独特的地域环境使中国文化早期的发展很少与外界文化发生关系，成为世界上少有的原生性文化。这种文化绵延不断，丰富而又深刻，并成为支撑中华文明的坚强支柱。

中华民族创造了丰富的物质文化和精神文化，物质文化是一种外部现实，精神文化也同样是一种现实，它是自由的思维空间，横无际涯，这个空间让我们感受中国文化之美，体验中国文化之崇高。博大的中国文化传播之下，涵盖着无数的文化个体，正是这些个体给了中国文化以实际内容。不同的个体在纷杂的历史条件下产生，辐射出璀璨的光华。

灿若群星的传统文化个体，也不尽然就是一个个体，更多的时候它是一个体系，一个多元的组合。每个文化个体个性迥异但又同在一个更大的文化体系之内，和谐而又体现着中国文化的精髓。

经济的全球化，对文化产生了深刻的影响，但这种影响不应该导致民族特色文化的消亡，各种文化相互交融后的结果应该是千姿百态，应该是异彩纷呈。一个胸襟宽广的民族更需要的是智慧和远见，保护和传承文化是我们的责任，它关系到民族的兴衰和存续。作为炎

黄子孙应该对民族的优秀传统文化存一种尊重敬畏之心，保护它的多样性，寻求与不同文化的共处、交融与繁荣。

随着经济的全球化，我们要欢迎更广泛的文化交往，积极吸收人类文明的成果，丰富自己。中华文明应该主动地走向世界，世界对我们了解得很少且肤浅，我们也有责任让世界认知中国文化的真相。

基于加强中国优秀传统文化保护与推广的目的，我们选取了春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节、腊八节、冬至节、祭灶节、京剧、评剧、豫剧、越剧、黄梅戏、木偶戏、舞龙舞狮、秧歌、庙会、武术、杂技等二十个优秀传统文化现象，一一介绍，力求表现各种文化现象的精髓，展现这些经过成百上千年选择与沉淀下来的中国文化的內容与形式。这二十个文化现象，有关民俗文化的占较大比重，而中国古代的民俗活动往往掺杂了许多迷信的成分，但要原汁原味地表现这些文化，不可避免地要提到，所以我们在了解这些文化的同时也要树立我们自己的正确的价值观，为提升我们民族文化的整体水平和民族整体的文化素养作出贡献。

中国文化的人文精神、崇德尚群、中和之境、整体思维、慎终追远的文化特质在它们中均有体现。这些文化特质既包含着自强不息的进取精神，更包含着尊重传统、鉴往察来的历史智慧。我们愿意将这些优秀的文化特质呈现给广大读者，更希望通过它让世界对中国有深层次的了解和认识，推动中国优秀传统文化走向另一个顶峰。

编者

2013年1月7日

目录

越剧简介	8
越剧的起源	10
小歌班时期	12
“绍兴文戏”时期	14
“女子改良文戏”时期	16
1942年越剧改革	18
新中国成立后越剧的发展	20
小旦	22
小生	24
老旦与老生	26
小丑与大花脸	28
越剧化妆	30
越剧发式	32
越剧饰品	34
髯口	36

越剧服装	38
蟒	40
靠	42
褶子	44
帔	46
开氅	48
大坎肩	50
箭衣	52
盔帽	54
布景	56
道具	58
灯光	60
音响	62
唱词	64
唱腔	66

越剧流派	68
袁派	70
傅派	72
戚派	74
王派	76
张派	78
吕派	80
金派	82
尹派	84
范派	86
陆派	88
毕派	90
徐派	92
张派	94
雪声剧团	96

芳华越剧团	98
东山越艺社	100
华东越剧实验剧团	102
浙江越剧一团	104
北京越剧团体	106
吉林越剧团体	108
虎风越剧团	110
香港越剧团体	112
越剧博物馆	114
上海市越剧爱好者协会	116
北京越剧艺术研究会	118
越剧在国际上的演出	120
盘妻索妻	122
五女拜寿	124
珍珠塔	126

越剧简介

越剧是中国传统戏曲种类之一，同京剧、评剧、豫剧、黄梅戏并称中国五大戏种。越剧起源于清末浙江嵊州地区，后流行于江、浙、沪、皖、赣等地，又被称为“绍兴戏”。鼎盛时期，越剧的影响力扩展到全国，各地有专业剧团近300个，群众基础非常深厚。越剧以唱为主，善于抒情，唱腔优美婉转，蕴含着江南水乡的轻灵之气。在题材上，越剧多以才子佳人为主。在发展过程中，越剧汲取了昆曲、话剧、绍剧等剧种曲艺形式的营养，在经历了以男子越剧为主到以女子越剧为主的转变之后，越剧已经具备成为独立戏曲艺术的各项条件。随着越剧的影响力的扩大，其艺术形式也逐渐渗透到其他艺术领域，并对20世纪二三十年代的舞台和电影艺术产生了深刻的影响。1925年，上海《申报》首次将其称为“越剧”，各地越剧剧团也相继更名，从此越剧作为一个剧种被大众熟知。越剧影响较广，各地流派众多，在新中国成立以后统一称为“越剧”。2006年5月20日，经国务院批准，越剧被列为中国第一批非物质文化遗产。

才子佳人

才子，指有才气的男子，佳人，则指容貌亮丽的女性。中国传统戏剧曲目中多以二者之间关系的发展、演进为线索编织剧情，故称为“才子佳人”题材。

戏台

昆曲

昆曲是中国最为古老的戏剧种类之一，有600余年的历史。其最大特点是动作细腻、善于抒情，越剧在发展过程中曾借鉴、吸收了昆曲中的诸多艺术元素。

非物质文化遗产

非物质文化遗产是指各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

越剧的起源

清末，在浙江嵊州地区流行一种说唱艺术形式，名为“落地唱书”，这就是越剧的前身。“落地唱书”在经历了“沿门唱书”和“走台书”两个阶段后，加入了大量传书、唱本的表现方法，并进一步融入了社会各阶层的生活元素，具备了相当的艺术感染力，这也是后来越剧影响力迅速扩大的基础。1910年前后，“小歌班”进入上海、杭州地区，在一大批艺人和编剧的努力下，越剧实现了几次全面的改良和变革，曲艺形式也发生了巨大变化，实现了由男生向女生的转变。在剧目编写方面，越剧题材不断扩大，内容多针砭时弊，弘扬爱国思想，新越剧也随之诞

绍兴越剧