

第一批国家级非物质
文化遗产浙江省项目

总主编 杨建新

嵊州越剧

浙江省非物质文化遗产代表作丛书

黄士波 俞伟 编

J825.55
2

嵊州越剧

总主编 杨建新

浙江省非物质文化遗产代表作丛书

浙江摄影出版社
黄士波 俞伟 编著

出版人 蒋 恒
项目统筹 石英飞
责任编辑 刘成军
装帧设计 任惠安
责任校对 程翠华

装帧顾问 张 望

图书在版编目 (C I P) 数据

嵊州越剧/黄士波, 俞伟编著. —杭州: 浙江摄影出版社, 2008.5

(浙江省非物质文化遗产代表作丛书/杨建新主编)

ISBN 978-7-80686-629-0

I. 嵊… II. ①黄…②俞… III. 越剧—简介—嵊州市
IV. J825.55

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第030364号

嵊 州 越 剧

黄士波 俞伟 编著

出版发行 浙江摄影出版社

地址 杭州市体育场路347号

邮编 310006

网址 www.photo.zjcb.com

电话 0571-85170300-61007

传真 0571-85159574

经 销 全国新华书店

制 版 浙江新华图文制作有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 960×1270 1/32

印 张 6.25

印 数 0001-3000

2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-629-0

定 价 32.00元

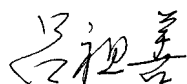
(如有印、装质量问题, 请寄承印单位调换)

浙江省非物质文化遗产 代表作丛书编委会

顾 问	○黄坤明	葛慧君
主 任	○杨建新	钱巨炎
副主任	○金庚初	魏跃华
委 员	○柳 河	方培新
	邢自霞	何新星
	王 淼	陈叶萍
	张卫东	邬 勇
	甘建辛	陈顺水

总序

浙江省人民政府省长

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，润物无声地滋养着民族世代相承的文化土壤。世界发展的历程昭示我们，一个国家和地区的综合实力，不仅取决于经济、科技等“硬实力”，还取决于“文化软实力”。作为保留民族历史记忆、凝结民族智慧、传递民族情感、体现民族风格的非物质文化遗产，是一个国家和地区历史的“活”的见证，是“文化软实力”的重要方面。保护好、传承好非物质文化遗产，弘扬优秀传统文化，就是守护我们民族生生不息的薪火，就是维护我们民族共同的精神家园，对增强民族文化的吸引力、凝聚力和影响力，激发全民族文化创造活力，提升“文化软实力”，实现中华民族的伟大复兴具有重要意义。

浙江是华夏文明的重要之源，拥有特色鲜明、光辉灿烂的历史文化。据考古发掘，早在五万年前的旧石器时代，就有原始人类在这方古老的土地上活动。在漫长的历史长河中，浙江大地积淀了著名的“跨湖桥文化”、“河姆渡文化”和“良渚文化”。浙江先民在长期的生产生活中，

创造了熠熠生辉、弥足珍贵的物质文化遗产,也创造了丰富多彩、绚丽多姿的非物质文化遗产。在2006年国务院公布的第一批国家级非物质文化遗产名录中,我省项目数量位居榜首,充分反映了浙江非物质文化遗产的博大精深和独特魅力,彰显了浙江深厚的文化底蕴。留存于浙江大地的众多非物质遗产,是千百年来浙江人民智慧的结晶,是浙江地域文化的瑰宝。保护好世代相传的浙江非物质文化遗产,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,对增强我省“文化软实力”,实施“创业富民、创新强省”总战略,建设惠及全省人民的小康社会意义重大。

浙江省委、省政府和全省人民历来十分重视传统文化的继承与弘扬,重视优秀非物质文化遗产的保护,并为此进行了许多富有成效的实践和探索。特别是近年来,我省认真贯彻党中央、国务院加强非物质文化遗产保护的指示精神,切实加强对非物质文化遗产保护工作的领导,制定政策法规,加大资金投入,创新保护机制,建立保护载体。全省广大文化工作者、民间老艺人,以高度的责任感,积极参与,无私奉献,做了大量的工作。通过社会各界的共同努力,抢救保护了一大批浙江的优秀

非物质文化遗产。“浙江省非物质文化遗产代表作丛书”对我省列入国家级非物质文化遗产名录的项目，逐一进行编纂介绍，集中反映了我省优秀非物质文化遗产抢救保护的成果，可以说是功在当代、利在千秋。它的出版对更好地继承和弘扬我省优秀非物质文化遗产，普及非物质文化遗产知识，扩大优秀传统文化的宣传教育，进一步推进非物质文化遗产保护事业发展，增强全省人民的文化认同感和文化凝聚力，提升我省“文化软实力”，将产生积极的重要影响。

党的十七大报告指出，要重视文物和非物质文化遗产的保护，弘扬中华文化，建设中华民族共有的精神家园。保护文化遗产，既是一项刻不容缓的历史使命，更是一项长期的工作任务。我们要坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的保护方针，坚持政府主导、社会参与的保护原则，加强领导，形成合力，再接再厉，再创佳绩，把我省非物质文化遗产保护事业推上新台阶，促进浙江文化大省建设，推动社会主义文化的大发展大繁荣。

2008年4月8日

前言

总主编 杨建新

“浙江省非物质文化遗产代表作丛书”即将陆续出版了，看到多年来我们为之付出巨大心力的非物质文化遗产保护成果以这样的方式呈现在世人面前，我和我的同事们乃至全省的文化工作者都由衷地感到欣慰。

山水浙江，钟灵毓秀，物华天宝，人文荟萃。我们的家乡每一处都留存着父老乡亲的共同记忆。有生活的乐趣、故乡的情怀，有生命的故事、世代的延续，有闪光的文化碎片、古老的历史遗存。聆听老人口述那传讲了多少代的古老传说，观看那沿袭了多少年的传统表演艺术，欣赏那传承了多少辈的传统绝技绝活，参与那流传了多少个春秋的民间民俗活动，都让我深感留住文化记忆、延续民族文脉、维护精神家园的意义和价值。这些从先民们那里传承下来的非物质文化遗产，无不凝聚着劳动人民的聪明才智，无不寄托着劳动人民的情感追求，无不体现了劳动人民在长期生产生活实践中的文化创造。

然而，随着现代化浪潮的冲击，城市化步伐的加快，生活方式的

嬗变，那些与我们息息相关从不曾须臾分离的文化记忆和民族传统，正在迅速地离我们远去。不少巧夺天工的传统技艺后继乏人，许多千姿百态的民俗事象濒临消失，我们的文化生态从来没有像今天那样面临岌岌可危的境况。与此同时，我们也从来没有像今天那样深切地感悟到保护非物质文化遗产，让民族的文脉得以延续，让人们的精神家园不遭损毁，是如此的迫在眉睫，刻不容缓。

正是出于这样的一种历史责任感，在省委、省政府的高度重视下，在文化部的悉心指导下，我省承担了全国非物质文化遗产保护综合试点省的重任。省文化厅从2003年起，着眼长远，统筹谋划，积极探索，勇于实践，抓点带面，分步推进，搭建平台，创设载体，干在实处，走在前列，为我省乃至全国非物质文化遗产保护工作的推进，尽到了我们的一份力量。在国务院公布的第一批国家级非物质文化遗产名录中，我省有四十四个项目入围，位居全国榜首。这是我省非物质文化遗产保护取得显著成效的一个佐证。

我省列入第一批国家级非物质文化遗产名录的项目，体现了典型性和代表性，具有重要的历史、文化、科学价值。

白蛇传传说、梁祝传说、西施传说、济公传说，演绎了中华民族对于人世间真善美的理想和追求，流传广远，动人心魄，具有永恒的价值和魅力。

昆曲、越剧、浙江西安高腔、松阳高腔、新昌调腔、宁海平调、台州乱弹、浦江乱弹、海宁皮影戏、泰顺药发木偶戏，源远流长，多姿多彩，见证了浙江是中国戏曲的故乡。

温州鼓词、绍兴平湖调、兰溪滩簧、绍兴莲花落、杭州小热昏，乡情乡音，经久难衰，散发着浓郁的故土芬芳。

舟山锣鼓、嵊州吹打、浦江板凳龙、长兴百叶龙、奉化布龙、余杭滚灯、临海黄沙狮子，欢腾喧闹，风貌独特，焕发着民间文化的活力和光彩。

东阳木雕、青田石雕、乐清黄杨木雕、乐清细纹刻纸、西泠印社

金石篆刻、宁波朱金漆木雕、仙居针刺无骨花灯、硖石灯彩、嵊州竹编，匠心独具，精美绝伦，尽显浙江“百工之乡”的聪明才智。

龙泉青瓷、龙泉宝剑、张小泉剪刀、天台山干漆夹纆髹饰、绍兴黄酒、富阳竹纸、湖笔，传承有序，技艺精湛，是享誉海内外的文化名片。

还有杭州胡庆余堂中药文化，百年品牌，博大精深；绍兴大禹祭典，彰显民族精神，延续华夏之魂。

上述四十四个首批国家级非物质文化遗产项目，堪称浙江传统文化的结晶，华夏文明的瑰宝。为了弘扬中华优秀传统文化，传承宝贵的非物质文化遗产，宣传抢救保护工作的重大意义，浙江省文化厅、省财政厅决定编纂出版“浙江省非物质文化遗产代表作丛书”，对我省列入第一批国家级非物质文化遗产名录的四十四个项目，逐个编纂成书，一项一册，然后结为丛书，形成系列。

这套“浙江省非物质文化遗产代表作丛书”，定位于普及型的丛

书。着重反映非物质文化遗产项目的历史渊源、表现形式、代表人物、典型作品、文化价值、艺术特征和民俗风情等，具有较强的知识性、可读性和权威性。丛书力求以图文并茂、通俗易懂、深入浅出的方式，展现非物质文化遗产所具有的独特魅力，体现人民群众杰出的文化创造。

我们设想，通过本丛书的编纂出版，深入挖掘浙江省非物质文化遗产代表作的丰厚底蕴，盘点浙江优秀民间文化的珍藏，梳理它们的传承脉络，再现浙江先民的生动故事。

丛书的编纂出版，既是为我省非物质文化遗产代表作树碑立传，更是对我省重要非物质文化遗产进行较为系统、深入的展示，为广大读者提供解读浙江灿烂文化的路径，增强浙江文化的知名度和辐射力。

文化的传承需要一代代后来者的文化自觉和文化认知。愿这套丛书的编纂出版，使广大读者，特别是青少年了解和掌握更多的非物质文化遗产知识，从浙江优秀的传统文化中汲取营养，感受我们民族优

秀文化的独特魅力，树立传承民族优秀文化的社会责任感，投身于保护文化遗产的不朽事业。

“浙江省非物质文化遗产代表作丛书”的编纂出版，得到了省委、省政府领导的重视和关怀，各级地方党委、政府给予了大力支持；各项目所在地文化主管部门承担了具体编纂工作，财政部门给予了经费保障；参与编纂的文化工作者们为此倾注了大量心血，省非物质文化遗产保护专家委员会的专家贡献了多年的积累；浙江摄影出版社的领导和编辑人员精心地进行编审和核校；特别是从事普查工作的广大基层文化工作者和普查员们，为丛书的出版奠定了良好的基础。在此，作为总主编，我谨向为这套丛书的编纂出版付出辛勤劳动，给予热情支持的所有同志们，表达由衷的谢意！

由于编纂这样内容的大型丛书，尚无现成经验可循，加之时间较紧，因而在编纂体例、风格定位、文字水准、资料收集、内容取舍、装帧设计等方面，不当和疏漏之处在所难免。诚请广大读者、各位专家

不吝指正，容在以后的工作中加以完善。

我常常想，中华民族的传统文化是如此的博大精深，而生命又是如此短暂，人的一生能做的事情是有限的。当我们以谦卑和崇敬之情仰望五千年中华文化的巍峨殿堂时，我们无法抑制身为一个中国人的骄傲和作为一个文化工作者的自豪。如果能够有幸在这座恢弘的巨厦上添上一块砖一张瓦，那是我们的责任和荣耀，也是我们对先人们的告慰和对后来者的交代。保护传承好非物质文化遗产，正是这样添砖加瓦的工作，我们没有理由不为此而竭尽绵薄之力。

值此丛书出版之际，我们有充分的理由相信，有党和政府的高度重视和大力推动，有全社会的积极参与，有专家学者的聪明才智，有全体文化工作者的尽心尽力，我们伟大祖国民族民间文化的巨厦一定会更加气势磅礴，高耸云天！

2008年4月8日

（作者为浙江省文化厅厅长、浙江省非物质文化遗产保护工程领导小组组长）

目录

总序 前言

序言

越剧的孕育诞生

- [壹]越剧的诞生地——嵊州 /008
[贰]越剧的前身——“落地唱书” /011

越剧的发展沿革

- [壹]小歌班时期(1906—1922) /024
[贰]绍兴文戏时期(1922—1938) /026
[叁]女子越剧时期(1938—1949) /032
[肆]解放后越剧的发展与繁荣时期(1949—1966) /035
[伍]新时期越剧的复苏和振兴(1976—) /041

越剧的艺术特色

- [壹]音乐特色 /050
[贰]表演特色 /068
[叁]舞台美术 /077
[肆]乐器 /098

越剧剧目

- [壹]经典剧目介绍 /106
[贰]各个时期代表剧目名录 /134
[叁]影视作品 /139

越剧的传承谱系

- [壹]落地唱书时期 /146
[贰]小歌班时期 /147
[叁]绍兴文戏时期 /148
[肆]女子越剧时期 /149
[伍]新中国成立后发展与繁荣时期 /150
[陆]新时代越剧的复苏和振兴时期 /151

越剧的评价

- [壹]越剧精神是巨大的财富 /156
[贰]越剧是唯美的艺术 /156
[叁]越剧剧目和音乐、舞美、服饰、化妆的风格 /159
[肆]越剧的局限 /163

越剧的振兴发展

- [壹]基础优势分析 /170
[贰]振兴发展之路 /175

序言

PREFACE

愿“梨园奇葩”久久飘香

越剧发源于嵊州，原是流行于浙江、上海一带的地方剧种。从20世纪50年代起，逐渐向外拓展，受到了全国各地乃至海外广大观众、听众的喜爱，被誉为中华梨园中的奇葩。今天，她被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录，又被省文化厅纳入非物质文化遗产代表作丛书中的重点项目。这对于越剧艺术资源的保护、传承、发展和繁荣，有着重要的意义。

我国的戏曲，历史悠久，渊源深厚，种类繁多。戏曲，是一个总的称谓，总的概念。如果从戏曲的表现手段而言，则离不开唱、念、做、舞（打）；若论其行当，也不外乎生、旦、净、丑。但是，由于我国地域辽阔，幅员广大，各个地方语言、音韵不同，文化、习俗迥异，地理、环境有别，形成了色彩斑斓、特

征鲜明的各个地方的戏曲剧种。而每个地方剧种，都有她自己的艺术特色和魅力吸引着观众和听众，并给予她发展的源泉和动力。越剧是一个在20世纪初诞生的新剧。与一些源远流长的古老剧种相比，比较年轻，至今也只是一百多年的历史，但被海内外的广大观众、听众所喜爱。

那么，她的特色和魅力何在呢？首先，她的语言以韵味醇厚的嵊州方言书面语为基础，较之普通话固然有相当大的距离，但是还没有难懂到所有的词句都听不明白的程度；况且，越剧语言之软语轻声，顿挫有致，抑扬分明，有如风弄秋叶、溪流涓涓，别具一番音韵之美。其次，它的音乐唱腔有一种令人沉醉的魅力，其旋律丰富而不花哨，色调柔和而不低沉，且具江南丝竹