

浙江艺术职业学院艺术研究丛书
ZHEJIANGYISHUZHUYEXUEYUANYISHUYANJIUCONGSHU

○主编 林国荣
何志云

袁开祥○著

开卷有缘 ——袁开祥艺苑耕耘录

ZHEJIANGYISHUZHUYEXUEYUANYISHUYANJIUCONGSHU

中国文联出版社

浙江艺术职业学院艺术研究丛书
ZHEJIANGYISHUZHUYEXUEYUANYISHUYANJIUCONGSHU

◎主编 林国荣
何志云

袁开祥◎著

开卷有缘 ——袁开祥艺苑耕耘录

ZHEJIANGYISHUZHUYEXUEYUANYISHUYANJIUCONGSHU

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

开卷有缘: 袁开祥艺苑耕耘录 / 袁开祥著.

北京: 中国文联出版社, 2007.5

(浙江艺术职业学院艺术研究丛书·1-9/ 林国荣, 何志云主编)

ISBN 978-7-5059-5556-1

I. 开… II. 袁… III. 艺术—文集 IV. J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 050071 号

书 名	浙江艺术职业学院艺术研究丛书 (1-9)
主 编	林国荣 何志云
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	宁 洪
责任校对	高琦华
责任印制	李寒江 宁 洪
印 刷	杭州余杭人民印刷有限公司
开 本	850 × 1168 1/32
印 张	88.25
插 页	18 页
版 次	2007 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-5556-1
总 定 价	168.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

总 序

何志云

《浙江艺术职业学院艺术研究丛书》终于面世了。

它的面世，既是学院从中专到高职五十余年教学与科研的结晶，所谓水到渠成，也是学院迈入高等院校之列后，教学与研究水平努力进入新层次的标志。

作为高职院校，都以培养高等应用性人才为目标；但是由于艺术和艺术教育的特殊性，它对高等艺术职业教育技能型又提出了特殊的要求：即教学、创作、研究有机结合、有机渗透。

无论从艺术本体还是从艺术教学的角度，艺术教育中“艺术”的实践性、参与性与操作性，决定了离不开具体的艺术作品；而艺术教育中学科知识的学习必当围绕着支持、帮助对艺术作品的学习、理解和深刻把握而展开；另一方面，艺术的生命力在于创新，创新能力的培养是高等艺术职业教育的主要功能之一。由此看来，艺术教育中的研究，影响并决定着艺术教育的特色与深度，是艺术教育高等性的重要体现。与综合性大学的重在基础理论研究比较起来，高职艺术院校的研究，更偏重于实践型、应用型的理论探索，要对教育教学实际产生积极的推动作用。

我院提倡“以教学为中心，科研创作为两翼，全面提高教

育教学质量”，学术与教学相长，理论研究与艺术实践相互促进。教师的研究意识逐步加强，对艺术教育教学规律性的认识也逐步加深，能紧密结合教育教学实际，特别是能从艺术教育特色出发，紧紧围绕教学开展创作研究活动，取得了丰硕的教学成果。如浙江青年实验艺术团（学院直属）排演的原创音乐剧《五姑娘》参加第七届中国艺术节演出，荣获第十一届“文华大奖”，并入围2004—2005年度“国家舞台艺术精品工程”；我院学生在全省、全国性的比赛中，如全国第七届“桃李杯”舞蹈大赛和“蚁力神杯”全国戏曲戏剧大赛、全国越剧演唱比赛、声乐比赛、央视青年歌手大赛、全国模特大赛中屡获大奖；我院数位教师获得文化部教科司“区永熙音乐教育奖”和浙江省教授“名师奖”；同时，学术研究也取得可喜的成果，学院曾承担国家“十五”重点艺术研究项目与省级艺术科研项目十余项，出版各类学术专著五十余部。这里编辑出版的《浙江艺术职业学院艺术研究丛书》便是我院近年来教科研学术成果的一个新的展示。

《浙江艺术职业学院艺术研究丛书》虽以戏剧为主旨，却涉及到了艺术与艺术教育的一些普遍性的问题。其中有对浙江戏剧现状的研究，如对自上个世纪八十年代至本世纪初的浙江戏剧现象与发展的系统性的评述与研究（《感悟——徐沙戏剧论文选集》），有越剧教育教学实践的规律性总结与提炼（《开卷有缘——袁开祥艺苑耕耘录》），也有对艺术美学规律的探索与研究（《变与不变——沈祖安艺术美学论文集》），以及对浙江民歌与浙江地域文化的探索（《浙江民俗文化论稿》），更有立足于学科基础与大量史料上的史论著作，如《近代上海娱乐文化探微》与《中国演剧史》。其中不乏闪耀着理性之光的学术探索，如《中国传统戏剧研究中的缺憾一

二三》(洛地,见《浙江艺术职业学院教师优秀论文集》),对二十世纪初以来的中国戏曲研究,从概念范畴到研究分野再到学科规范进行剔爬疏理,提出尽早把中国民族戏剧体系整理、建立起来,把“中国(民族)戏剧研究”这门学科树立起来的观点,以其开阔的学术视野与厚重的理性思考而为《社会科学研究》刊登,并为《新华文摘》等文集所收录,在学界引起反响。

当然,《浙江艺术职业学院艺术研究丛书》所收入的文集大部分还停留在应用层面与现象层面的研究,但它们毕竟都来自鲜活的教学实践与艺术实践,它们的出版对进一步提高我院教师的研究意识与研究水平,提升我院艺术教育教学质量,都会起到积极的促进作用。

以文集的形式进行教学与学术研究总结,这在我院还是第一次。如果说,把今次出版的名之为第一辑,当陆续还会有第二辑、第三辑……

我们期待着!

2007-5-1

于钱塘西溪西底

目 录

总 序	何志云
越剧教学研究	
浙江越剧教学风格及发展思辩	(1)
《浙江越剧教学风格及发展趋向》课题总结报告	(23)
越剧的形成与发展	(30)
细腻真挚的越剧表演艺术	(39)
重视越剧人才的创造性教学	(47)
越剧唱腔教学的审美效应	(51)
论“科学发声”在越剧声乐训练中的运用	(61)
戏曲声乐教学的启示艺术	(72)
道是易时却为难——越剧丑角声腔浅议	(81)
怎样培养学生的演唱意志——唱腔教学心理学小议	(85)
加强越剧声腔的理论研究	(93)
徐派唱腔特点浅析	(95)
《越剧唱腔》教材课题结题说明	(121)
越剧唱法讲座	(124)
越剧唱腔处理	(151)
戏曲表导演探索	
戏曲表演的三种辩证手法浅论	(170)
越剧《胭脂·慎思》表演分析	(181)

《抱盒搜盒》表演处理	(184)
虚实交融 以情动人	(187)
《回十八》动作设计的尝试	(193)
对几个知识性问题的理解	(200)
指法十则	(204)
群众文化辅导	
群众文化艺术综合实践教学浅议	(210)
略谈群众文化艺术辅导	(229)
群众文化戏剧的创作编排	(248)
文娱宣传活动的策划与组织	(262)

浙江越剧教学风格及发展思辨

汇集于弘扬越剧表演艺术的旗帜下，依托各级政府提供的教学环境，浙江越剧艺术教育通过数十年的多渠道办学，培养了大批优秀越剧表演人才，形成了富有浙江特色的越剧教学风格。在重视演唱整体感觉培养，体现声美韵浓风味；讲究规范动作圆中舒展、具有儒雅甜美韵律；强调体验与体现内外结合，塑造形象鲜明的角色；注力多种艺术样式开拓、掌握综合表演才能等各种表现中，可以清楚的看出，浙江越剧教学风格是从本质上，创造性地继承和发扬了越剧表演“写意与写实的有机结合”，“有规范的自由动作”，“完整统一的综合体现”的主要本体特征。

面对越剧多向性、多元化发展的趋势，浙江越剧教学应该抓住变革的机遇，发扬自身优势，拓展创新之路，通过调整教学思想，确立创造性教学理念；完善课程整合，构建立体性培养模式；加强师资实力，重视理论性建设研究；提高训练质量，实施贯穿性互联教学；打造实践环境，深化综合性能力培养等创造性、立体性、理论性、贯穿性、综合性等教学实验，为培养符合社会需要的优秀越剧表演人才，打造出适合时代需要的、全面体现越剧本体优势的新的教学风格。

我国戏曲艺术人才的培养，从师徒传承的科班起步，发展成为系统规范的院校教育，是戏曲艺术教育事业逐渐走向成熟的表现。浙江的越剧虽然是一个年轻的戏曲剧种，当 40 年代越剧“十姐妹”发起《山河恋》义演筹办越剧学校的愿望，在 50 年代

得以实现后，越剧艺术人才培养迅速走上正规学校教学的轨道，越剧艺术教育之花开遍江南大地。其中，浙江越剧教育的发展最为普遍，形成了以中等艺术教学为主导、职业培训为基础的多渠道办学格局。绍兴、宁波、嵊州的越剧教育都有一定影响，尤其是浙江最早开办的、以越剧为重点的浙江艺术学校，数十年来不断加强规范化、系统性教学，所培养的大批优秀越剧表演人才，从文化知识、专业基础到表演品位和发展潜力，都显示出明显的优势，因而被誉为越剧人才的培养基地，比较有代表性地反映了浙江越剧教育的面貌。

然而，随着社会的发展，艺术在不断创新演化，它势必要对越剧艺术教育产生影响。一方面，文化艺术市场的繁荣，各种各样艺术观念的引进，先进艺术科技的应用，人们艺术欣赏需求的多向性提高，全方位地冲击着以继承传统艺术成品为主要特征的越剧艺术教育理念，迫使教育者必须加强艺术敏锐性，提高鉴别能力，及时调整教育、教学观念并采取适应措施；另一方面，按照传统的戏曲教育观念，越剧教育的特殊性决定了它以继承为主的教学指导思想，认为戏曲表演的“四功五法”，讲究程式的规范体现，训练学生掌握这些表演手段，需要反复示范纠正。始而复之，往往容易使教师形成比较单一的模式化心理定势。加上许多教师长期脱离舞台实践，或者有的教师本身就缺少舞台体现的经验，信息量与知识更新的力度不大，所掌握的教学内容和手段跟人才的应用需求存在距离，出现教学的滞后性。当长期习惯于中等艺术专业教育的浙江越剧教学升级为高等教育后，这种现象便显得更为突出。不难看出，文化艺术发展需要同戏曲传统教学惯性的碰撞，不可避免地向着越剧艺术教育提出了新的挑战。面对文化艺术多元化发展的大趋势，作为浙江主要戏曲剧种的越剧艺术教育，如何保持清晰的头脑，从艺术观念花样繁多的迷雾中，理清教育理念、完善教学机制和教学措施，培养出符合时代要求

的优秀越剧表演人才，已经成为越剧教育急待解决的一个新课题。本文试图通过正本清源，从越剧本体的角度，对浙江越剧教学风格及其发展趋势作一些初浅的探讨。

(一)

数千年中华文明孕育的戏曲艺术，植根于肥沃的祖国大地，以丰富的生活源流为营养，在不断创造中繁荣发展。不同的地域生活渊源又孕育繁殖出不同的戏曲艺术剧种，开放出具有本土特征的各种地方戏曲艺术之花。戏曲百花盛开，展现出我国优秀民族艺术枝繁叶茂的景象。越剧的产生和发展历程便是一个有力的佐证：自越国一带的地方曲艺演化出越剧雏形“小歌班”，到绍剧、婺剧等历史悠久的浙江地方剧种对越剧的形成产生直接影响；由二十世纪二十年代从上海的“髦儿戏”中得到启发开办女子越剧科班，到四十年代越剧改革充分吸收融合京剧、昆剧与话剧表演的养分；从解放后越剧全面开花，到八十年代“小百花”中兴越剧享誉海内外；源于浙江越乡丰厚文化土壤的越剧，受我国各传统戏曲剧种的影响而生发，在长期艺术实践中不断丰富完善，形成别具个性的剧种。越剧发展的史实说明，鲜明的特性是不同戏曲剧种生存繁殖的根本。

浙江越剧教育，以培养本剧种表演艺术人才为宗旨。回顾已经走过的近五十年教学历程，同样可以发现一个十分鲜明的轨迹：尽管各地的办学历史长短不一，但几乎所有开办专业越剧教育的单位，在传承和发扬越剧表演艺术的同时，都非常强调自身办学特色的体现。凡是教学成效比较突出的学校，其教学特色也必定更加鲜明。绍兴培训越剧演员，走文武结合、文戏武唱的路子，以扎实的功底取胜，又身处绍剧发源地，近水楼台先得益，吸取了不少绍剧表演的养分，比较充分地展示出越剧的阳刚之

气，显然更多的借鉴了老一辈越剧表演艺术家发展过程中的经验。宁波历来是一个开放城市，是浙江越剧的发迹地之一，又有相当的京剧基础，越剧专业教学的起步也比较早。自五十年代开办团带班到如今的文艺学校教学，都致力于本地越剧表演优势的发挥，无论是基本功训练还是唱腔、剧目教学，在借鉴省内外越剧表演教学经验的同时，更注重扬越剧甜美动听之优，融京剧规范之神，带有浓厚的甬港风味。嵊州越剧艺术学校则发挥越剧发源地的优势，聘请各地名家指导，讲究原汁原味的越剧风格体现。其它如诸暨、上虞、舟山等一些以剧团为依托开办的越剧培训班，除了兼聘少量外地的专业教师，主要依靠的是自身的教学资源，虽然大多采取速成式的训练方案，也都把办出自己的特点确定为追求目标。

开创浙江越剧学历教学历史的浙江艺术学校，越剧教学起步早，一直为文化厅和学校的重点专业，数十年坚持越剧改革的传统精神，教学风格的研究和建立也显得更为完善。早在二十世纪六十年代初期，就通过融合“越剧的唱腔、京剧的功底、话剧的表演、昆剧的身段”，产生了“黄龙洞教学风格”^①的雏形。七十年代以来，不断组织教师分课题深入研究流派唱腔表演，对川剧、舞蹈、歌唱声乐、影视表演、美术等姐妹艺术和体操、武术等进行广泛学习探讨，不断实践总结，从中吸收营养，丰富完善自己。由浙江艺术学校和浙江电影学校、浙江艺术研究所合并成立浙江艺术职业学院，升格为高等艺术教育后，越剧表演确立为省级重点建设专业，通过课程整合，又加强了理论修养和创造性教学，从而形成了以理论为指导、创造能力培养为重点、讲究规范舒展、优雅漂亮、声甜韵浓的教学特色。

^① “黄龙洞风格”，浙江艺术学校与杭州风景点黄龙洞相邻，风格犹如美景，以此得名。

汇集于弘扬越剧表演艺术的旗帜下，浙江广大的越剧教育工作者，依托各级政府提供的教学环境，立足课堂小舞台各展才华，力创特色，竞显风姿；走向社会大广场，多方交流学习，互相吸收补充，共同丰富完善。富有浙江特色的越剧教学风格，凭借广泛的越剧表演基础，在融汇发展中，从唱腔、身段、剧目和综合表演各方面得到了比较充分体现。

唱腔教学在继承传统的基础上，强调演唱方法的科学性，突出字、声、气、腔、情的整体感觉培养，讲究剧种风格韵味的细腻体现；并结合教学实践，加强越剧流派唱腔、戏曲唱腔美学的理论研究，实施综合掌握戏曲声腔理论、越剧音乐诸要素的整合结构教学模式，从而提升越剧唱腔的艺术层次，形成了理论指导训练、讲究声美韵浓的演唱教学特色。

身段教学在继承戏曲形体讲究“圆”的基础上，吸收体操与舞蹈舒展的特点，学习京剧功架气质和昆剧典雅的优长，将它们消化融合于越剧各行当身段之中，使越剧的身段训练形成了讲究圆中舒展的规范、注重气、韵、情结合、具有儒雅甜美韵律的教学风格，所编制的各行当身段组合教材，不仅特色鲜明，在全国各剧种教学中，也是最系统完整的。

剧目教学在继承积累大量越剧优秀传统剧目的基础上，重视学习或移植改编其它剧种具有唱、做、念、打、舞训练价值的优秀剧目，并聘请著名演员传授自己的拿手好戏，实施“精品”教学，取得良好的效果。逐步形成了强化越剧内外结合塑造角色的本体表演特性、横向开拓掌握多方面表演风格、具备综合表演才能的特色。

综合表演教学在全国戏曲艺术教学中首开表演课，采取戏剧表演的基本训练方法，并努力尝试跟戏曲表演规律相结合，使学生逐步掌握体验与体现结合的表演技巧，更好地发挥越剧表演内外结合的优势。

概括而论，浙江越剧的教学风格，经过几代教师不断地辛勤实践总结，已经由初创逐渐走向成熟。它所产生的实际作用，在众多越剧“小百花”成长过程中，得到了比较集中的印证。

(二)

任何事物的特征都是事物本身发展规律的客观反映。戏曲艺术教学特征是戏曲表演艺术规律在教学上的体现。研究浙江越剧教学的风格，必然要涉及越剧表演规律的掌握程度，验证它是否继承和发扬了越剧表演的主要本体特征。

“写意与写实的有机结合”，越剧创造性发展形成的这一表演特征，将传统戏曲写意的表现手法同话剧、电影写实的表现手法巧妙有机地结合，融写意与写实、虚拟与逼真为一体，强调用丰富的想象对角色进行分析、感知和体验，从塑造人物形象出发去开掘角色内心的真情实感，以达到细腻逼真、生动感人的效果，使越剧表演具有表达人物生活的真实美，又体现戏曲的形式美。

无论从继承传统角度认识还是从发展需要着眼，浙江越剧教学在培养本剧种表演艺术人才上，还是比较重视培养学生掌握内外体现美的本体特性。浙江艺术学校开办不久，就引导首届越剧表演专业的学生学习斯坦尼斯拉夫斯基表演理论；随后，又在全国戏曲教学中首开表演课，尝试运用话剧的表演元素训练手法加强越剧学生内部表演技巧，并对如何使表演训练越剧化进行了探讨；从中年级开始，还在剧目教学中实施教、导结合，高年级实行导演排练制教学。近几年开设的越剧高等教学，又着重加强了表演理论和导演基础技能的培养。表演和导演基础课程积累了几十年的实践经验，在培养学生内外结合的表演能力上取得了明显的效果，已经成为越剧表演专业的必修课，正在开始作课程系统化建设的尝试。杭州、宁波、绍兴市艺术学校，也在这方面作了

有益的实验。实践效应也证明，许多戏曲导演普遍乐意给越剧表演专业毕业的演员排戏，反应她们“容易理解沟通，导戏比较轻松”。即使是参加影视拍摄的在校学生，也能得到导演的肯定：“她们懂得体验与体现，比有些中年演员进戏还快”。显然，这得益于表演课的训练。

确实，表演课所要解决的主要是帮助学生掌握基本的内部表演技巧，对训练学生掌握内外结合的表演技能有很大帮助。但从越剧表演教学的完整性角度论，关键是要通过实践使学生具备更为全面的内外结合的应用能力，使她们在走上工作岗位时就能适应演出单位的创作需要。毕竟，剧团的创作演出与学校的教学排演，在体现越剧表演特性的要求上，还存在着比较明显的区别。剧团的主要任务是营业演出，要求编、导、音、美、演必须有完整的体现；而教学的主要任务是培养能力，强调循序渐进的教学原则，在进程上带有鲜明的单元制特点。两者之间存在的差别，给越剧表演教学带来了不少需要解决的矛盾，还有待于深入探讨、进一步完善。其中，除了各门基础课需要解决专业技能训练与应用的问题外，表现最突出的还是在剧目课和表演课上。

剧目课是越剧艺术教学的重点课程，目的在培养学生获得运用表演技能去塑造人物形象的综合能力。一直来，浙江的省、市（县）艺术学校越剧表演专业，在中、低年级时大多选择传统剧目中具有较高训练价值的片断，即戏曲所谓的“折子戏”，如《盘夫》、《白蛇传·断桥》、《打金枝》、《情探·行路》、《梁山伯与祝英台·回十八》、《红楼梦·哭灵》等，许多凝聚着前人反复创作磨练结晶的教材，能使学生在唱、做、念、打以及行当化的角色形象训练。但是，“折子戏”作为一种段落性教材，犹如长篇小说中的一个章节，展现的只是局部情节和形象，由于不能从感性上给学生熟悉整个剧情和人物关系的演变过程，缺乏整体的角色体验，也就很难使学生进行完整的角色形象体现。尤其是当

剧目教师忽视或者内外结合表演的教学能力不足时，此类现象便显得尤为突出，在反映剧种的表演特性上，便显得有些力不从心。相比之下，如果单从剧目教学安排的角度看，一些地方的戏校和培训班，比较早地选择大戏排练和实践演出，使学生获得更为完整的角色感受和舞台表演的锻炼，这不失为符合戏曲表演规律的一种解决矛盾的办法。

同样，表演课虽然是越剧艺术教学的一个创举，显示出它明显的优势。问题在于，越剧虽然成功地将兄弟剧种的优长融合为自身的表演特性，却未能在实践中总结出一套有效的体现训练手段，导致它的普及面还不广泛。即使开设表演课的学校，在教学上也仍然只能延用话剧的表演训练方法。浙江艺术学校表演教研室老师，曾经对表演训练戏曲化作过课题研究，在教学实践中进行了有益的改革尝试，可惜这些表演教师退休后，该项研究没有能够坚持下去。以致长期来处于由教师与学生临时承担消化融合任务的状况，从客观上出现了教师表演教学的融合能力直接决定教学质量的现象。如果表演课教师与剧目课教师缺乏全面的专业知识，掌握的专业技能比较单一，教学过程中各自的体验与体现方式就容易形成“两张皮”的现象，有时甚至会产生相互抵消，不仅影响教学进程，而且浪费教学资源。

怎样加强表演课教学的越剧化进程，如何有效地改善剧目片段教学中内外结合上存在的不足，使表演课与剧目课教学的内容前后呼应，融为一体，从而形成体现越剧表演风格的系统，更好地引导学生获得完整的角色形象体现能力，是越剧表演教学需要认真对待的一个重要课题。

“有规范的自由动作”，是越剧表演的另一特征。越剧在不断创新中，通过学习吸收兄弟剧种优秀的表演程式和手法，逐渐形成一套适合本剧种表现题材、同音乐唱腔和谐统一、具有柔雅清丽格调的“四功五法”传统程式。当它作为表演规范运用

时，又是在现实主义表现手法的驾驭下，根据不同剧情的需要，随着不同人物的行动自然变化，赋予新的活力。

众所周知，戏曲表演艺术教学的师资队伍，主要由戏曲演员和艺术院校戏曲专业毕业人员组成，专业教学内容又都是各个剧种长期实践积累的表演精华，客观上存在着体现剧种表演规范的自觉。浙江越剧艺术教育也不例外。从任教的老一辈越剧艺术家到具备一定学历的新一代年轻教师，她们承袭的是越剧表演艺术，养成了本剧种表演的主体审美意识，即使不作有意识的强调，在教学传授时也会习惯地按照越剧表演的规范去训练学生。从传承的表象层面理解，这可以说是最基本的剧种表演风格的体现。

然而，“教育是一种培养人的社会活动”，^①越剧教育培养的是适应社会发展需要的艺术人才。它通过教学途径开展的“培养人”的活动，是多方面的从专业方面讲，是在掌握艺术教学规律的前提下，有计划、有组织地进行的。其所要体现的，不仅仅只是一般的表象传承，而是剧种表演的本质特征。就表演规范而言，只有引导学生深入领会程式的丰富内涵，才能从根本上掌握表演的规律，在舞台上“有规范的自由动作”。浙江越剧教学正是从研究程式的“情感灵魂”着手，不断充实完善，使形体、唱腔、表演等教学打上了特色的印记。

按照各个行当组编的众多身训教材，以不同环境视象和思想情感的体现为贯穿，通过融化其它表演艺术形体的长处，形成具有新意的比较完整的越剧身段程式组合，使之招招式式显出神情气韵。1982年就在全省广泛使用的小生《指法十则》，便是得到公认的其中一例。该组合开卷明示编写宗旨：“每个动作都有规定情境及思想情绪，使程式动作更具有生命力”。目的是“便于

① 《高等教育学》，方展画主编，浙江大学出版社，2000年4月。