

越剧史话

*A Brief History of
Yue Opera*

应志良 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

“十二五”国家重点图书出版规划项目

文化系列

越剧史话

A Brief History of Yue Opera

应志良 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

越剧史话/应志良著. —北京: 社会科学文献出版社,
2015. 5

(中国史话)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7309 - 3

I. ①越… II. ①应… III. ①越剧 - 戏剧史

IV. ①J809. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 063345 号

著者 / 应志良

出版人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 责任编辑 / 连凌云

出版 / 社会科学文献出版社·史话编辑部 (010) 59366469

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发行 / 定制出版中心 (010) 59366509 59366498

市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印装 / 三河市尚艺印装有限公司

规格 / 开本: 889mm × 1194mm 1/32

印张: 5.375 字数: 77 千字

版次 / 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

书号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7309 - 3

定价 / 25.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

《中国史话》编辑委员会

主 任 陈奎元

副 主 任 武 寅 高 翔 晋保平 谢寿光

委 员 (以姓氏笔画为序)

卜宪群	马 敏	王 正	王 巍
王子今	王建朗	邓小南	付崇兰
刘庆柱	刘跃进	孙家洲	李国强
张国刚	张顺洪	张海鹏	陈支平
陈春声	陈祖武	陈谦平	林甘泉
卓新平	耿云志	徐思彦	高世瑜
黄朴民	康保成		

秘 书 长 胡鹏光 杨 群

副秘书长 宋月华 薛增朝 袁清湘 谢 安

总 序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中

国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立

于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传

统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族的优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值观体系，进一步形成全社会共同理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为广大人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的

交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计200种，每种10万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈奎元

2011年4月

出版说明

自古至今，始终坚持不懈地从漫长的文明进程中不断总结历史经验教训，从中汲取有益营养，从而培植广阔的历史视野，并具有浓厚的历史意识，这是我们中国文化独有的鲜明特征，中华民族亦因此而以悠久的“重史”传统著称于世。在整个人类文明史上独一无二、系统完备的“二十四史”即证明了这一点。

中华人民共和国成立后，历史知识普及工作被放到十分重要的位置。20世纪五六十年代，著名历史学家吴晗主持编写的《中国历史小丛书》，90年代中国社会科学院院长胡绳组织编写的《中华文

明史话》和《百年中国史话》，成为“大家小书”的典范，而后两套历史知识普及丛书正是《中国史话》之缘起。

2010年年初，为切实贯彻中央关于“做好历史知识普及工作”的指示精神，同时也为了更好地弘扬中国传统文化，我们对《中华文明史话》和《百年中国史话》两套丛书的内容进行了修订和增补，重新设计框架，以“中国史话”为丛书名出版。第十一届全国政协副主席、时任中国社会科学院院长陈奎元亲任《中国史话》一期编委会主任，时任中国社会科学院副院长武寅任编委会副主任。正是有了各级领导的关心支持和诸多学术名家的积极参与，《中国史话》一期200种图书得以顺利出版，并广受好评。

《中国史话》丛书的诞生，为历史知识普及传播途径的发展成熟，提供了一种卓具新意的形式。这种形式具有以通俗表述、适中篇幅和专题形式展现可靠历史知识的特征。通俗、可靠、适中、专题，是史话作品缺一不可的要素，也是区别于其他所有研究专著、稗官野史、小说演义类历史读物的

独有特征。

囿于当时条件,《中国史话》一期的出版形式不尽如人意,其内容更有可以拓展的广阔空间,为此2013年4月我们启动了《中国史话》二期出版工作。《中国史话》二期分为经济、政治、文化、社会和生态五大系列,拟对中国各区域、各行业、各民族等的发展历史予以全方位介绍。我们并将在适当时机,启动《世界史话》的出版工作。史话总规模将达数千种。

我们愿携手海内外专家学者,将《中国史话》《世界史话》打造成以现代意识展现全部人类历史和人类文明,集学术性、知识性、趣味性于一体的“万有文库”;并将承载如此丰厚内容的史话体写作与出版努力锻造成新时期独具特色的出版形态。

希望史话丛书能在形塑民族历史记忆、汲取人类文明精华、培育现代国民方面有所贡献,并为广大读者所喜爱。

史话编辑部

2014年6月

序

在中国数以百计的地方戏曲剧种中，越剧是一个具有多方面鲜明特色的剧种。它从1906年在浙东农村中形成，到现在不过百年出头，在地方戏中是年青的一代。

越剧的历史虽短，发展却很快。早在20世纪20年代越剧就进入了杭州、上海等大城市；到40年代初，以上海的越剧为中心，在艺术的样式风格和剧团的体制经营上就已初步成形。新中国成立以来，越剧艺术更是突飞猛进，优秀人才、优秀剧目

不断涌现，浙江、上海以及福建、江苏的越剧各院团演出频繁，影响及于全国乃至海外。越剧已是当代最活跃的地方戏之一。因此，梳理越剧的历史经验，研究越剧艺术的风采特色，探讨越剧体制的得失要点，以之作为越剧进一步发展提高的推动力和指导思想，是十分必要的。近年有关越剧的史论著作已有多种，但是能够适应广大读者特别是青年越剧工作者以及关心越剧的观众的普及性史论读物，还不多见，还需要有所补足。本书的编写就是适应这方面客观需要的有价值的努力。

越剧生成于东南沿海经济发达地区，在文化氛围浓郁的大城市中迅速成长。在这样的环境中成长壮大，自然具有一定的先天优势。但是在同样或者类似的环境生长的剧种还有多种，为什么未能像越剧那样迅速地茁壮成长呢？究其原因，更重要的是越剧这个族群的主观努力。在创始时期和初步成熟阶段的越剧工作者们，找到了一条与许多姊妹剧种不同的特殊道路。

在早期男班失败后，越剧找到了一条全女班的路。这是向京剧髦儿班学习得来。但京剧髦儿班失

败了，越剧却成功了。因为京剧传统以袍带大戏折子戏为主，非女孩子所能胜任；而越剧在开了女班后，主要上演单本的社会言情一类剧目，比较容易适应，因而女子越剧在艺术上成为剧种的基本特点，站住了脚。

然而社会言情题材的单本戏虽能吸引不少市民妇女观众，但剧目不多，而且早期的幕表戏（越剧叫路头戏）又是越剧女孩子们较难掌握的，因而她们在形势推动下，自然产生对导演、舞美等的需要，在话剧影响下，新的演出体制逐渐形成。这在当时的地方戏中是先进的。

新本戏成为艺术构成的主流，新体制的演出方式得以确立，是由少数主要演员和少数编导倡导促成的。一旦成功，必有追随者，于是越剧又在地方戏中成为大量吸收知识分子担任编导、音美主创任务的先进剧种。只是这些知识分子中不少人来自话剧等新文艺界，对戏曲传统不太熟悉；为了提高艺术水平，就想到应向古老剧种如昆剧、京剧、绍剧学习。越剧逐渐形成一手伸向新文艺、一手伸向古老传统的善于吸收营养的新型剧种。

但是在旧社会，为了适应观众，越剧剧目多数还带有浓厚的小市民趣味，优秀保留剧目很少。这时，在中国共产党影响下，出现了《祥林嫂》这样的剧目，引导了越剧界对剧目的社会意义和思想性的高度重视。这也就为越剧在新中国建立后的大发展大提高，准备了良好的条件。

上述越剧的发展历程中多方面努力之所以比较顺利，更根本的原因是在剧种主创艺术家中，有一批追求进步的先进人物，首先是一些主要演员，接着一些编导音美等主创人物投入进来。他们有进步的艺术理想，有对社会对剧种的责任心，有不断创新不怕失败的勇气，终于创造出具有时代光彩的越剧新天地。

本书作者应志良先生本身就是越剧工作者、研究者，曾著有43万字的《中国越剧发展史》。由他来写这本越剧普及读物，极为恰当。本书对于越剧从落地唱书、小歌班一直到当代的曲折历程，写得简明扼要，眉目清楚。书中介绍了越剧的全面情况，详略得当，特别是在叙述历史进程中，把各个时期的代表性艺术家和代表性优秀剧

目作了重点展示，大大有助于读者很具体地认知历史，了解现实。虽然越剧资料极为丰富，几万字的篇幅很难容纳，取舍之间无法完全妥帖，难免会有顾此失彼之处；但我通读之下，感到越剧百年中最关键的节点，比如女子越剧的形成，本戏体制的建立，新文艺工作者同艺人的团结合作，对进步文艺思想的追求，等等，都是可以给读者鲜明的印象。尤其是越剧艺术家们几代人坚持改革创新，诚心向优良传统和新文艺深入学习的精神、意志，不仅对越剧青年一代具有教育意义，我想对其他姊妹剧种而言也是可以借鉴的。

刘厚生

（刘厚生：中国文学艺术界联合会中国戏剧家协会原秘书长、书记处书记、副主席，现为中国戏剧家协会顾问）