

上海越劇院建院卅周年舞台藝術文選

說戲論藝

劉海粟題

年方九十

目 录

我的祝贺和希望.....夏 衍(1)

创造新的黄金时代.....刘厚生(3)

√歌剧《梁山伯与祝英台》

——谈越剧《梁山伯与祝英台》、川剧《柳荫记》...艾 青(4)

√谈谈越剧《梁祝》特有的几个折子

——传统剧目编剧技巧的探讨.....简 慧(33)

√我演梁山伯.....范瑞娟(38)

√典雅清丽的诗剧《西厢记》

——记袁雪芬扮演崔莺莺.....章力挥 高义龙(87)

激动人心的艺术.....阿·斯韦什尼科(97)

√“寄方”的舞台调度.....田沔东(101)

√欲觅得莺莺的心.....袁雪芬(107)

√看上海越剧院《红楼梦》的演出.....张 真(111)

√评越剧《红楼梦》.....伊 兵(119)

√从小说到戏

——谈越剧《红楼梦》的改编.....徐 进(125)

√我演贾宝玉.....徐玉兰(137)

√我演林黛玉的体会.....王文娟(153)

√试论越剧《祥林嫂》的改编.....魏金枝(185)

√赞越剧《祥林嫂》.....沈西蒙 漠 雁(192)

√袁雪芬新演《祥林嫂》.....朱 铨 薛允璞(206)

- √越剧《祥林嫂》的改编和导演.....吴琛(214)
- 谈越剧《祥林嫂》的音乐创作.....刘如曾(234)

- 越剧艺术的发展道路十分宽广.....马彦祥(249)
- 热心扶植越剧男女合演.....袁雪芬(253)
- 词能达意,话如其人
 - 戏曲语言唱词浅析.....徐进(257)
- √越剧剧本艺术特色初探.....薛允璜(276)
- √漫谈戏曲导演的修养.....黄沙(285)
- √《情探》演出记.....傅金香(294)
- √谈整理演出《二堂放子》.....张桂凤(305)
- √谈演方卿.....陆锦花(314)
- √才艺横溢 多姿多彩
 - 介绍越剧花旦吕瑞英.....吴兆芬(329)
- √独树一帜 风采照人
 - 记著名越剧演员金采凤.....吴兆芬 尤伯鑫(337)
- √表演艺术对话
 - 鲁迅扮演者刘觉访问记.....王昆 马力(346)
- √浅谈越剧表演艺术特点.....刘觉(361)
- 继承流派唱腔的体会.....史济华(376)
- √徐玉兰唱腔简析.....顾振遐(394)
- 越剧男女声对唱探索.....项管森(414)
- 越胡演奏浅谈.....李子川(451)
- √简论越剧舞台布景设计
 - 参加上海越剧院舞台美术实践的一些体会..苏石风(470)
- √谈谈越剧服装.....苏石风(490)

我们怎样保管越剧服装.....	罗梅影(497)
谈越剧语音的改革发展及存在的问题.....	卢时俊(501)
后记.....	(518)
封面题字.....	刘海粟

我的祝贺和希望

夏 衍

上海越剧院今年纪念她的三十周岁，我以为是很有意义、也很令人高兴的事。

我是浙江人，可以说是越剧同乡。但在抗日战争胜利之前，我同越剧的接触是极少的。一九四六年，在上海，袁雪芬同志的雪声越剧团改编演出了鲁迅先生的名著《祝福》（剧名《祥林嫂》），引起文艺界的震惊，田汉、于伶等同志由此对越剧做了不少工作。周恩来同志在那时艰险的环境中不仅亲自观看了越剧（大约是《凄凉辽宫月》），而且在内战即将爆发，我党代表团撤离上海前夕，还专门指示我们，要我们努力开展戏曲界——其中包括越剧界的工作。因为她们联系着广大的观众，必须重视，恩来同志的思想给了我们极大的启发，我也是由此才逐渐熟悉和喜爱越剧的。

上海解放后，一九五〇年，以雪声越剧团为基础，建立了华东越剧实验剧团——上海越剧院的前身。这是最早成立的国家剧院之一。那时我正在华东、上海工作，几年中亲眼看到这个越剧界最有朝气的团体的诞生和成长，看到了她们积极革新，努力克服旧社会留下来的腐俗风气，在思想和艺术上都取得了巨大的成就。我深深体会到党的“百花齐放、推陈出新”方针的力量，也为越剧姐妹们的团结和刻苦学习的精神所感动。这些在过去总是受到恶势力欺凌和侮辱的农

村女儿，一旦得到党的领导，认识了自身的存在和价值，她们就会迸发出灿烂的光芒。

我不想说些客套的祝贺之词。我想到，上海越剧院几十年途中充满了艰辛和曲折，也显示出光荣和自信，但是，那都已经是过去的事了；我只热切地盼望上海越剧院的同志们要很好地总结历史经验，发扬优良传统，坚持团结，坚持改革和提高，创造出更新更美的艺术成就，这就是我对整个越剧界的衷心的希望。

1985.8.10.

创造新的黄金时代*

刘 厚 生

雪芬同志在电话中告诉我，上海越剧院要举行三十周年院庆纪念活动，要我为专刊写几句话。这使我悚然一惊：可不是，三十年了，真是弹指一挥间啊！

回想解放初期，或者更早一些，从一九四六年越剧开始接触进步力量时算起，十几年间，可以说是越剧历史上一个重要的转折和发展的时期。那时，光采照人的演员、才华横溢的编导不断涌现，以革新精神创造了一个又一个精采的剧目，生气勃勃，热气腾腾，形成了越剧的黄金时代，打下了至今不衰的基础。上海越剧院及其前身华东越剧实验剧团是其中的核心、骨干、主力，立下了历史功勋。

现在，越剧又到了一个新的转折时期了。还是以守成来保存昔日的光辉，还是以大振作、再革新来创造新的黄金时代？这是摆在所有越剧工作者——首先是上海越剧院面前一个必须回答的问题。

以雪芬等同志为代表的老一代创业人物都还健在，吕瑞英、刘觉等等新的接班人也都已跟了上来，我热切希望上海越剧院的同志们充分发扬自己的优势，加强团结，按照百花齐放、推陈出新的方针，写出更加灿烂的新的历史来。

* 本文题目系编者所加。

歌剧《梁山伯与祝英台》

——谈越剧《梁山伯与祝英台》、
川剧《柳荫记》^①

艾 青

这次中央文化部所主办的第一届全国戏曲观摩会演中，有三种剧种演出了关于梁山伯与祝英台传说的戏，现在我想谈谈越剧的《梁山伯与祝英台》和川剧的《柳荫记》，附带也谈谈有关梁、祝传说的一些其它材料。

越剧的《梁山伯与祝英台》，曾于一九五一年由华东戏曲研究院越剧实验剧团在北京演出，使广大观众和文艺界都感到很兴奋，认为是戏曲改革工作的一个很大的收获。这次参加会演，又经过了若干修改，比以前更紧凑。这个剧本，里面包括“别亲”、“草桥结拜”、“托媒”、“十八相送”、“思祝、下山”、“回忆”、“劝婚、访祝”、“楼台会”、“送兄”、“闻耗”、“吊孝哭灵”、“逼嫁”、“拷墓、化蝶”等十三场。比过去演出时，减去了“山伯临终”一场，增加了“逼嫁”一场。

川剧的《柳荫记》，是西南观摩演出代表团在北京参加会演的节目之一，剧本上注有“又经编导小组修改”字样，可知也是修改本。这个剧本，里面包括“英台别家”、“柳荫结拜”、

① 这是我去年在中央戏剧学院附属歌舞剧院的一次讲话的记录整理出来的。

“书馆谈心”、“山伯送行”、“说媒许亲”、“英台思兄”、“祝庄访友”、“四九求方”、“马家逼婚”、“祭坟化鸟”等十场。

这两个剧本，从内容上说，越剧较川剧多了“托媒”、“思祝、下山”、“回忆”、“劝婚、访祝”、“送兄”、“吊孝哭灵”等场的情节；而川剧则较越剧多了“说媒许亲”、“英台骂媒”（这一场后来演出时已删去）、“四九求方”等场的情节。

在人物方面，越剧有师母、马文才；而川剧有英台母亲祝高氏、媒婆邱嫂。这是说在越剧里英台似已丧母，而在川剧里祝母健存，川剧里媒婆邱嫂的作用很突出。越剧虽有“托媒”一场，但性质和作用都不一样；川剧马文才不出场，越剧在“祷墓、化蝶”一场有马文才随吹鼓手与仪仗骑马迎亲而过。

越剧祝英台是上虞祝家村人，梁山伯是会稽人；川剧祝英台是苏州白沙岗祝家庄人，梁山伯是苏州卧龙岗人，二人同县。

越剧梁、祝读书处是在杭城，川剧是在尼山；越剧祝年十八岁，梁年十九岁；川剧祝年十六岁，梁年十七岁。

越剧梁、祝死后化蝶，在舞蹈中结束；川剧则化为“梁祝鸟”，用媒婆轿夫等翘首看鸟来表明。

这两个剧本，不仅在内容情节及许多细节上有差别，即在处理相同的情节的手法上也有许多差别。

越剧“别亲”一场，有英台化妆卜卦先生试验父亲眼力一节，川剧里没有。

越剧里暗示祝的女性是梁山伯发现祝的耳环痕；川剧里则是以梁、祝二人对女人的观点上的分歧来说明。

越剧“访祝”一场，梁山伯先见到祝父公远；川剧则略去公远，梁、祝直接相见。

这两个剧本存在着这样大和这样多的差别，当然是由于它们各有所本。我在这里不准备提出什么使它们趋于一致的

方案，我以为各种剧种可以按照当地流行的传说来编写或修改剧本，情节和处理的手法也可以不同；但有若干必须求得一致的地方，还是应该求得一致。

现在我想从文学的角度上来谈谈这两个剧本。

“梁山伯与祝英台”的传说，是中国人民在文学上的伟大创造。这个传说，象“牛郎织女”、“白蛇传”一样，是中国人民用以抒发自己对封建制度的不满和反抗，痛苦和希望的创作。这些传说之所以能长远而又广泛地流行，就是因为它们使人民能得到教育，为自己的理想而斗争。

越剧《梁山伯与祝英台》中“十八相送”一场的唱词，保留了民间文学的纯朴的风格，以对话的方式，描写了祝英台借用许多比喻来暗示自己对梁山伯的爱情和以终身相许的愿望。这些比喻是紧紧地跟随着两个走路的人眼睛所看见的江南景物的变化而推移。只是由于梁山伯不知道对方是一个女人，始终不理解这些比喻所含有的内心感情，因而也辜负了这个热情的少女的一片好心。这些比喻之所以合理，一方面固然用以表现祝英台的文学才华，同时也是因为在封建社会里，一个多少受礼教束缚的影响的姑娘的自尊心不可能采取比较明晰和直接的语言来表达自己的隐秘的感情而产生的。而这些比喻之不被理解，使剧情得以在矛盾中发展，是构成了这个千古流传的悲剧的因素之一。从另一方面说，却也无限地丰富了这个文学作品的艺术效果。

英台：（唱）

过了一山又一山，

山伯：（唱）

行行到了凤凰山，

英台：（唱）

凤凰山上般般有，

山伯：（唱）

缺少鲜花好牡丹。

英台：（唱）

梁兄若是爱牡丹，

与我一同把家还，

我家有枝好牡丹，

梁兄要攀也不难。

山伯：（唱）

你家牡丹虽然好，

路远迢迢怎来攀。

.....

英台：（唱）

青青荷叶清水塘，

鸳鸯成对又成双，

梁兄啊！英台若是红妆女，

梁兄愿不愿配鸳鸯？

山伯：（唱）

配鸳鸯，配鸳鸯，

可惜你，

英台不是女红妆！

.....

山伯：（唱）

河上架起一石桥，

两边栏杆一样高，

英台：（唱）

弟兄双双上桥看，

好比牛郎织女渡鹊桥，

山伯：（唱）

牛郎织女渡鹊桥，

仙人不如凡人好，

英台：（唱）

织女渡河会牛郎，

且把石桥当鹊桥。

……

合唱：过了一河又一庄，

庄内黄狗汪汪汪，

英台：（唱）

不咬前面男子汉，

偏咬后面女红妆。

山伯：（唱）

贤弟说话太荒唐，

此地那有女红妆？

……

英台：（唱）

前面还有一口井

不知井水多少深？

山伯：（唱）

井水深浅不关情

还是赶路最要紧。

英台：（唱）

你看井底两个影

一男一女笑盈盈。

山伯：（唱）

愚兄堂堂男子汉，
你不该将我比女人！

英台：（唱）

过一井来又一堂，

山伯：（唱）

前面就是土地堂。

英台：（唱）

土地堂，土地堂，
庙内空空无和尚。

山伯：（唱）

见你这般盼妻房，
偏罚你削发做和尚

英台：（唱）

要做和尚梁兄做，
我做尼姑落庵堂。

.....

英台：（唱）

离了古庙把路奔，
抬头望见黄泥墩。

银心：（唱）

黄泥墩，黄泥墩，

四九：（唱）

黄泥墩里葬死人，

银心：（唱）

你比死人多口气，

英台：（唱）

死人比梁兄强十分，

山伯：（唱）

那个东西不好比，
如何将我比死人。

……

山伯：（唱）

送君千里终须别，

英台：（唱）

不禁两眼泪纷纷，
梁兄送我情谊重，

山伯：（唱）

十八里送行到长亭。

……

何等丰富的想象！何等丰富的比喻！我们一边读，一边就在眼前呈现了江南的风光。自然环境和人的感情结合得这样紧。这里也写出了热情的祝英台的聪慧与机智。这是民间的诗的创造。这些比喻，说明人民喜爱以形象的方法去解释事物的关系，用形象的方法去表达自己的思想感情。这样的结果，诗的文学，就和生活密切地联系起来了。

这一场里，也用了一些过份明显的比喻（这些比喻我这里没有引用），这些比喻，常常使梁、祝产生了一些争辩，因而也就冲淡了这场所应该强调的离情别绪；另一方面却把祝英台的性格写得十分佻达了。

越剧《梁山伯与祝英台》中的“楼台会”是这个悲剧的最高峰。梁与祝见面后，梁正高兴祝是女性而又是她亲口所许配给他的未婚妻的时候，又得知祝已另外被许配给马家了。这在梁山伯来说，是从一个欢乐的空中突然摔下来，掉在痛苦的深渊里。他在气愤之余，竟然说：

马家亲事不肯退，
我先有话来交代：
马家不抬我不抬，
马家要抬我要抬，
两顶花轿一齐来，
祝家堂上摆起来，
还是嫁给马文才，
还是嫁给梁山伯？
家中只有一英台，
看你父亲怎安排？

接着，这两个痛苦的人争吵起来了。结果是梁山伯深深地误解了祝英台，认为她负心，并且提出“三张状纸进衙内”，一告祝公远“欺贫爱富图赖婚姻”，二告马文才“仗势欺人”“夺人爱妻”，三告祝英台“无情无义”“犯下赖婚罪”！虽然经过祝英台的婉言慰劝，梁山伯屈于马家权势而作罢，但这些近乎要挟的言词，就不免有失梁山伯原来所具有的温柔敦厚的性格了。剧作者这样处理的目的，不外是想加强梁的反抗精神，使之更具革命性。但是一个人物的反抗精神：一定要根据他的性格来决定的，不能象在一碗菜里加进一些胡椒那么轻便的。我以为，梁山伯在这里只会有更多的隐忍，这样才会使祝英台更多痛苦，也才会使自己因绝望而吐血。也只有这样才会更加强了悲剧的成份。而且也只有这样，下面的那些两个人互诉衷肠的、渗透了眼泪的话会显得更自然——

山伯：贤妹，愚兄决不怨你。

你可知，我为你，
一路上奔得汗淋如雨呵！

（唱）

贤妹妹来我想你，
神思昏沉饮食废。

英台：（唱）

梁哥哥来我想你，
三餐茶饭无滋味。

山伯：（唱）

贤妹妹来我想你，
提起笔来把字忘记。

英台：（唱）

梁哥哥来我想你，
拿起针来把线忘记。

山伯：（唱）

贤妹妹来我想你，
衣冠不整无心理。

英台：（唱）

梁哥哥来我想你，
蓬头乱发不梳洗。

山伯：（唱）

贤妹妹来我想你，
身外之物都抛弃。

英台：（唱）

梁哥哥来我想你，
荣华富贵不足奇。

山伯：（唱）

贤妹妹来我想你，
那日不想到夜里。

英台：（唱）

梁哥哥来我想你，
那夜不想到鸡啼。

.....

这些诗，很象陕北一带流行的“信天游”。通过这些排比巧妙，对仗工整的语言，两个人的感情在并行线上推移，一峰更比一峰高，一个说“那日不想到夜里”，另一个说“那夜不想到鸡啼”，而以“今世料难成连理”为结束。

下面是祝英台向梁山伯所能说的最后的话了：

英台：（唱）

送兄送到藕池东，
荷花落瓣满池红，
荷花老来结莲子，
梁兄访我一场空。
送兄送到小楼南，
你今日回去我心不安，
我和你人世无缘成佳偶，
天上和你再团圆。
送兄送到曲栏西，
你来时欢喜去悲凄。
今日你我分离后，
人分离来心不离。
送兄送到画堂北。
劝兄回家不要哭，
英台不是无情人，
一片真心如碧玉。

.....

梁山伯回家后，即一病不起，最后，含着眼泪向人间告