

「绍兴名城文化丛书」

绍兴市社会科学界联合会
绍兴市社会科学学院 编

宁波出版社

绍兴戏曲从谈

绍兴戏曲，品种丰富，特色鲜明，在中华戏曲百花园中夺人眼目。
绍兴戏曲，无论古今，在绍兴本地及周边地区都拥有广大的热心观众和一批又一批执著痴迷的
专业人员，文化底蕴极为深厚。
绍兴，素以「戏曲之乡」著称于世。

绍兴名城文化丛书

丛书主编 陈 岩

绍兴戏曲丛谈

绍兴市社会科学界联合会 编
绍兴市社会科学院

执笔编著 王 慧 王云根

宁波出版社

图书在版编目(CIP)数据

绍兴戏曲丛谈 / 绍兴市社会科学界联合会, 绍兴市
社会科学院编. — 宁波: 宁波出版社, 2012.4

(绍兴名城文化丛书)

ISBN 978-7-5526-0066-7

I. ①绍… II. ①绍… ②绍… III. ①地方戏—介绍
—绍兴市 IV. ①J825.55

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第031299号

策 划: 绍兴日报社图书编辑中心

绍兴名城文化丛书

绍兴戏曲丛谈

绍兴市社会科学界联合会 编
绍兴市社会科学院

丛书主编 陈 岩
执行主编 张仲清
本书执笔 王 慧 王云根
责任编辑 王松见
封面设计 王 珍
出版发行 宁波出版社(宁波市甬江大道1号宁波书城8号楼6楼 315040)
联系电话 0574-87287264(编辑室) 0574-87279895(发行部)
印 刷 绍兴市印刷厂
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印张字数 16.5印张 198千字
版次印次 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5526-0066-7
定 价 35.00元

如发现缺页或倒装,影响阅读,承印厂负责调换
版权所有 侵权必究

“绍兴名城文化丛书”编委会

主 任 尹永杰

副主任 陈 岩 俞云根 俞继抗

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 慧 王云根 吕 山 杨国军

何信恩 张仲清 林文彪 周幼涛

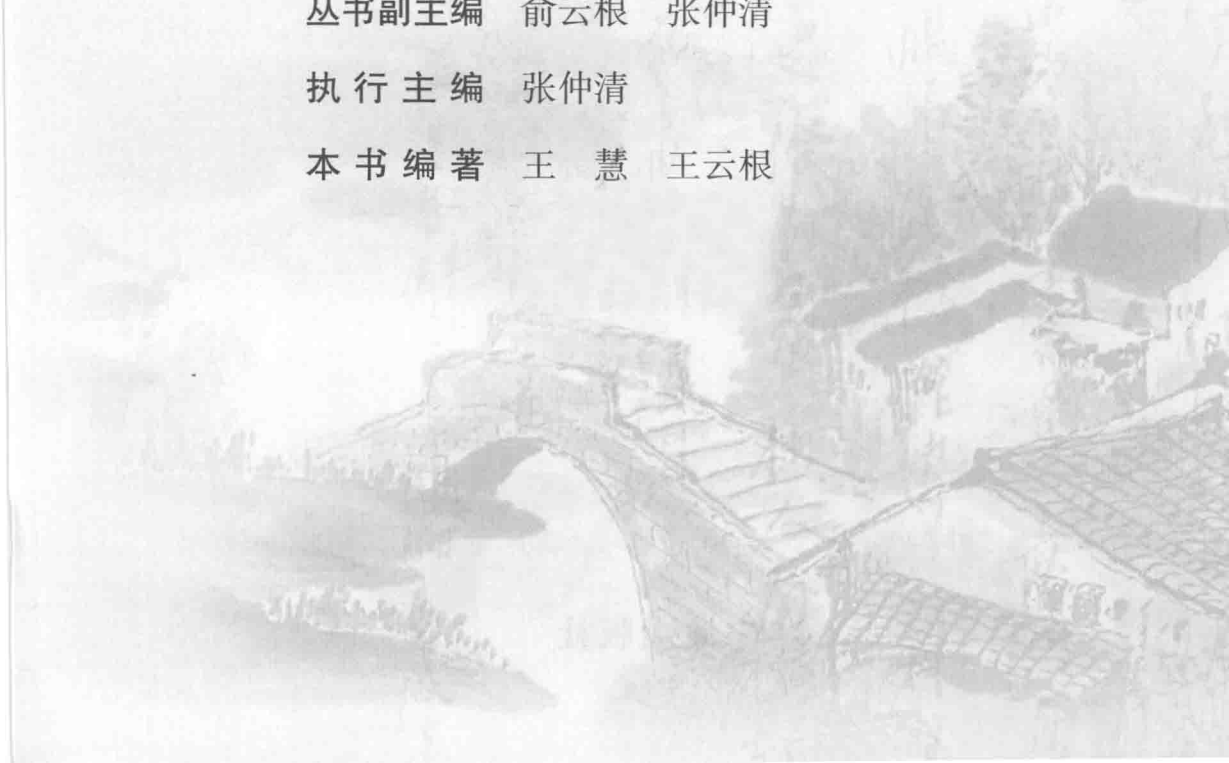
钱茂竹 裘士雄

丛书主编 陈 岩

丛书副主编 俞云根 张仲清

执行主编 张仲清

本书编著 王 慧 王云根

序

绍兴是一座具有 2500 年历史的文化名城,其历史文化——无论是物质文化还是精神文化,在中华 5000 年的文明演进中都占有一席之地。论地域,绍兴位于浙江省中北部,面积仅 8000 余平方千米;论地位,除了春秋战国时期立过国之外,一直是郡(州、路、府)一级的行政单位。可是,人们惊奇地发现,历史上的绍兴——这样一个小小的区域内,物质和精神文明的程度远远超过国内其他同级别或更高级别的区域。这种现象值得我们认真思考,扎实研究。

吴晗说过:“大抵一地人文之消长盛衰、盈虚机绪,必以其地经济情形之隆诎为升沉枢纽。”从经济上说,绍兴向来以富庶著称。越国时期,越王句践为雪耻复国、称霸天下,推行“十年生聚,十年教训”的基本国策,农商并举,发展经济,从那时起,越地就获得了全面开发。东汉鉴湖水利工程的建成,又使沿海沼泽斥卤之地变成了良田美池,奠定了绍兴经济发展的基础。东晋南朝时期,北方人口南迁带来的先进农具和先进生产技术,提高了农业生产力,农产品产量增加,市场繁荣,出现了“今之会稽,昔之关中”的局面。及至宋代,特别是南宋,作为陪都的绍兴,又迎来了一次发展机遇,人口大增,荒地得到垦殖,城市获得发展,成为当时最富裕的地区之一。故绍兴虽处东南沿海之一隅,而自山会平原得到开发以来,水旱无虞,既得鱼盐之饶,又获稻粱之丰,自然环

境优越,且少罹兵燹,人民生活富足而安定。这为绍兴人文的隆盛提供了优越的物质条件,也因此培育出具有绍兴区域特色的历史文化及文化精神。

绍兴区域文化及其文化精神有两个最显著的特点。一是“尚文”。尚文的结果是形成了重教育的社会风尚和喜功名的文化心理,从而促进了教育的发展。自从科举取士以来,此地办学兴校、讲学授业蔚然成风,耕读传家、教子课孙相沿成习;官学私学并举,书院义塾遍布城乡;及至近现代,承传统教育之余绪,新式教育又获得了较早和快速的发展。二是“包容”。指的是文化交流和融合,包括南北文化的交流和融合以及中外文化的交流和融合。绍兴历史上几次大的文化交流和融合,与秦汉以后三次移民潮有关。三次移民不仅改变了绍兴区域内居民的基本结构,而且促进了南北文化的交流和融合,从此中原地区先进的生产技术、生活方式和文化理念,都深深地根植其中,与越地原住民勤劳朴实进取的精神相结合,形成了比较独特的文化面貌。清末西学东渐,西方的文化基因又逐渐地渗透到传统文化的机体之内。故文化的兼容并包,使绍兴民众的文化素质有了整体提高,也使得绍兴的文化异彩纷呈。

生活创造文化,文化丰富生活,经济社会的发展离不开文化。面对丰富多彩的传统文化,我们有责任也有义务积极地传承创新,促使文化产生新的生机和活力,在区域经济社会发展中发挥更大的作用。这是时代的需要。

当今,文化已从“搭台”的配角一跃升到与经济并驾齐驱,成为建设社会主义和谐社会不可或缺的重要因素,在经济社会发展中扮演着越来越重要的角色。任何经济活动的背后,总有历史的、文化的因素在起作用,人的经济活动、社会生活总是受到所在区

域环境里的文化传统、价值观念的影响。有鉴于此,文化的传承和创新更应受到人们的重视,对于文化的分析和研究也更需要朝着理性的方向发展。

回眸历史,我们感到自豪;展望未来,我们信心倍增;传承创新,我们任重道远。绍兴市社会科学界联合会、绍兴市社会科学院组织编写这套“绍兴名城文化丛书”,选择绍兴名士、书法、戏曲、名胜、风俗、黄酒这几个最具代表性的历史文化亮点,进行系统的介绍和阐述,让读者能够窥一斑而见全豹,了解绍兴历史文化的基本面貌,把握绍兴文化的精神内涵,并从中受到启迪。

薛雄

2011年11月

引 言

绍兴戏曲,品种丰富,特色鲜明,在中华戏曲百花园中夺人眼目。

绍兴戏曲,无论古今,在绍兴本地及周边地区都拥有广大的热心观众和一批又一批执著痴迷的专业人员,文化底蕴极为深厚。

绍兴,素以“戏曲之乡”著称于世。

戏曲这个概念,有狭义与广义两种。

狭义的戏曲,指戏剧中的一个品种,通常与话剧、歌剧、舞剧等相并称。

所谓戏剧,即指通过演员饰演故事中的人物,来反映社会生活中各种冲突的艺术,是以表演艺术为中心的文学、音乐、舞蹈等艺术的综合。

戏曲虽然只是戏剧的一种,但它包括各种地方戏。如绍兴戏曲中的绍剧、越剧和新昌调腔等。从全国范围看,戏曲有称之为国剧的京剧,有河北梆子、湖南花鼓戏、安徽黄梅戏、福建莆仙戏、上海沪剧、江苏昆曲等。全国现有戏曲剧种 360 多种。

广义的戏曲,是地方戏剧与曲艺的统称。它既包括戏剧中的

戏曲门类,也包括曲艺门类中说唱并重的曲种。

曲艺与狭义的戏曲有一个明显的区别,这就是曲艺演员在说唱故事时不直接饰演故事中的人物,大都以说书人的身份进行表演,必要时才“进入”故事中的角色。在整个表演过程中,曲艺演员经常在说书人与故事人物之间跳进跳出,同一个演员可以根据需要,表演不同的故事人物。

这就是曲艺与戏剧的最大不同。

此外,曲艺还有一个特点,表演者说唱的内容,可以是“故事”也可以“不是故事”。

凡是富有地方色彩的各种说唱艺术都可归入曲艺范畴。相声、京韵大鼓、山东快书、苏州评弹等,是外地曲艺品种;绍兴莲花落、绍兴鹦哥戏、绍兴宣卷、绍兴平湖调和绍兴词调等,属绍兴地方曲艺。全国现有流传的曲艺品种 300 多个。

绍兴老百姓言谈中的戏曲,往往是对地方戏剧和曲艺的统称。

本书从众,以广义的概念谈论绍兴戏曲。

二

提起绍兴戏曲,当今绍兴老百姓最熟悉的三个品种是:绍剧、越剧和绍兴莲花落。

绍剧,旧名绍兴乱弹、绍兴大班,曾一度以越剧名之。绍剧这个名称,始自 20 世纪 50 年代初。此前的历史文献中找不到“绍剧”这个名词,并不等于绍剧这个剧种不存在。

绍剧究竟诞生于何时,至今没有定论。一般认为,绍剧形成于明末清初;但有的专家认为,绍剧的形成应该是在北宋年间;也

有专家认为,绍剧的源头可以追溯至秦代。

正因为专家们对绍剧的形成时期说法不一,故而绍剧界很难举行“纪念绍剧诞辰某某年”之类的活动。

越剧,相对于绍剧来说是一个年轻的剧种。

越剧的前身是嵊县(今嵊州)的“落地唱书”。落地唱书是一种曲艺艺术。中国戏曲史上记载了诸多曲艺艺术发展、演变成为戏剧剧种的事例,越剧也恰恰是走了这一条路。

从“落地唱书”发展成为“越剧”是在清光绪三十二年(1906),至今才 100 多年的时间。在“越剧”诞生 100 周年那一年,浙江与上海越剧界人士联合举办了一系列盛大的庆典演艺活动,在越剧发展史上树起了一块新的里程碑。

不过,越剧形成初期不叫越剧,像大多数初生儿一样,有过自己的乳名、爱称和旧名。

越剧的早期名称叫小歌班、的笃班,也一度称为“绍剧”。传入上海后称为“绍兴戏”“绍兴文戏”,1925 年首称越剧。

绍兴莲花落是曲艺中的著名品种。全国许多地方有莲花落,然而在不同地域扎根的莲花落,形成了不同的地域特色,所以流传在不同地域的莲花落,必须冠以地名,才能成为要素齐全的名称。

绍兴莲花落百年庆典系列活动从 2008 年 1 月开始截至 12 月,历时一年。这场由 10 多个单项活动组成的系列活动成功举行,既体现了活动决策者、组织者、实施者推动绍兴莲花落“二次创业”的决心和能力,也反映了绍兴人民对绍兴莲花落的喜爱程度。

在 20 世纪末 21 世纪初这个历史时期,绍兴莲花落呈现出一种多元发展的局面:

第一,继续在纯曲艺的道路上发展。

第二,朝电视剧和戏剧的方向发展。

第三,向歌曲和歌舞形式发展。

单档莲花落、双档莲花落、绍兴莲花落电视剧、绍兴莲花戏、莲花歌、歌舞莲花落等各种表述莲花落新形式的名词,频频出现在广播、电视、报纸、杂志和书籍等媒体上,绍兴莲花落成为绍兴城乡家喻户晓、男女老少喜闻乐见的艺术品种。

三

在当今绍兴城乡,具有生命力的戏曲品种除了知名度领先的绍剧、越剧和绍兴莲花落外,另有绍兴鹦哥戏、绍兴宣卷、绍兴词调、绍兴平湖调和新昌调腔五种。

绍兴鹦哥戏,旧名绍兴鹦哥班、绍兴摊簧。由清朝中期盛行于江南的花鼓戏演变而来。原始的鹦哥戏只有两名演员:一扮男子形象,或儒生公子,或村夫市贩;一扮各类妇女角色,称“旦堂”。鹦哥戏像“对子戏”一样,对演出场所要求不高,适应性相当强。

越地方言称“鹦鹉”为“鹦哥”,称成双成对的男女“像鹦哥一对”,故而扎根在越地的花鼓戏班社被喻称为鹦哥班,后来班社的名称又被借用成为该品种的名称。

绍兴鹦哥班一度改称“绍兴摊簧”,是由两个原因所致。一是鹦哥班演出规模的发展,从最初的两名演员发展到四名演员和两名伴奏,接着又发展到六名演员和多名伴奏,再称鹦哥班不合适了。二是鹦哥班剧目内容大都为“男女私情、家庭纠葛”,其社会效果出现“两极”。在老百姓这一边,对鹦哥班艺术的痴迷达到极致状态,“为看鹦哥班,男人黝出馐,女人黝烧饭”。在统治者那

边,认为鹦哥班所演是“色情戏”“淫戏”,败坏了社会风气,必须禁演。

鹦哥班要继续生存下去,必须改名换姓。

“鹦歌”与“鹦哥”在绍兴方言中音同字不同。但一字之改并不是谁一时兴起而改。像“鹦鹉歌唱”一样好听,有时以“鹦歌戏”名之既是旧名的延续,也是对其原始艺术特色的怀念。

在当代申报国家级“非物质文化遗产项目”时,专家们一致认为应以“绍兴摊簧”的名义作为曲艺类艺术申报,这既是为了避免其品种属性被人误解为戏剧,也是表示对其早期艺术特色的肯定。

绍兴宣卷,是绍兴民间流传的用于祀神祈福的一种曲艺。它起源于唐代,原是吟诵经佛的腔调。从中原流传各地以后,与各地的语言声腔结合,现成为越地的曲艺品种。

但宣卷成为一种民间曲艺,有专家认为是在清代。它以“宣唱经卷”得名为宣卷。后来,演唱内容扩展成祀神祈福的吉祥词,进而发展为故事传奇,艺人们将所唱脚本命名为“宝卷”。宣唱“宝卷”时,按惯例将卷本置于桌上,所以其名称仍叫“宣卷”。

绍兴词调,又名花调、话词。旧时演唱者大都为盲艺人。他们往往眼戴墨镜,手持三弦、二胡、扬琴、琵琶等乐器,出入于茶馆、酒肆等场所演唱;也受雇为结婚、庆寿、乔迁等喜事助兴。

绍兴平湖调,前身是清乾隆年间的“越郡南词”。早期演唱形式为:一人坐唱并弹三弦,众人以多种乐器助奏。是一种源于草根、被文人雅士看中而成为“上层社会”人士自娱自乐的说唱艺术。

有专家认为,因其抒情叙事、摹景状物细腻,音乐唱腔委婉动听,犹如平湖般宁静悠远,故称做“平湖调”。当然,这只是关于它

的名称来历的诸多说法之一。新中国建立后,职业艺人登台演唱平湖调,演唱场所不再在私家厅堂之上,演唱形式采取了一男一女分别兼奏三弦、琵琶的坐唱形式。平湖调曲高和寡,如何保护成为难题。

新昌调腔,是明代形成的绍兴地方戏曲“调腔”传承至今的古老剧种。在明末文化人的记载中,有称其为“调腔”的,也有称其为“越调”“越腔”的。20世纪80年代,一度称其为“新昌高腔”。调腔这个剧种最显著的演唱特色是“一人启口,众人接腔,锣鼓助节,徒歌清唱”,给人以“粗犷强烈、气势磅礴”的感觉。

四

当代戏曲专家张庚先生认为:“中国戏曲的形成,从表演艺术方面说,主要是由三个部分合起来的。第一部分是滑稽戏;第二部分是说唱;第三部分是歌舞。”这是他通过对现存的大量戏曲文献的研究得出的结论。

如果我们运用张庚先生的观点来追溯绍兴戏曲之源,那么绍兴戏曲的本地源头可以追溯至大禹治水时期和越王句践“十年生聚、十年教训”时期。

众所周知,大禹治水十三年外出,三过家门而不入,其妻经常倚门遥盼丈夫回家。有一次,她情不自禁发出音乐般的呼唤之声,歌曰:“候人兮猗!”在中国诗歌界很早就有专家将此视为中国南方最早的一句歌词。按照戏曲构成要素的定义,“候人兮猗!”当是越地戏曲最早的一句唱词。

再说越王句践。被吴王夫差打败后,他与夫人一起被囚禁于吴国石室,养马三年。其后,吴王夫差以为句践已经臣服,遂将其

放回越地。勾践以“十年生聚、十年教训”之计，训练了以西施、郑旦为首的一批越国美女，教她们以歌舞，献送给吴王夫差。这种越国时期的歌舞，也是说明绍兴戏曲艺术要素之源的一个本地佐证。

还有一个更典型的事例。相传越王句践在实施“美人计”的同时，另招一群越女训练她们作战。这支越女军中的为首者名叫“剑女”，既美貌又剑术高明。句践在多次视察“越女军”训练的过程中不禁对其动了爱慕之心，以至于不理他事而常去营地痴看。这事被句践夫人知道了，句践夫人便穿戴起在吴国为奴时的破衣服，在句践面前复演夫妻俩“石室养马”的耻辱情景，句践猛然醒悟，自己不能沉溺于儿女私情而误了复兴越国的大业。句践“断指绝痴情”，成为句践夫人“重现旧景”所要达到的目的。

这出越地本土最著名的戏剧演出，主演当然是句践夫人，作为观众除了句践，应该还有相随句践夫人的几位侍女。

这幕原始的戏剧，体现了戏剧产生的背景、戏剧要素的构成和戏剧演出的意义，值得人们深思的东西很多。

绍兴古为越地，至今仍然号为“越国故地”“越中之地”。流传至今的绍兴戏曲，自然不是简单地由大禹时期和越国时期的戏曲要素发展而来的。

大禹治水后建立夏朝，中国历史由部落社会进入王朝时代。夏以降，便是商、周。周朝分西周、东周，东周又可分“春秋”和“战国”两个时期，越国所处时期为“春秋时期”。秦统一六国不久，实施了一次人口大迁徙，将中原人口赶迁到越地，越地人口赶迁他地。之后，中国历史进入汉、三国、晋、南北朝、隋唐时代。西晋末期，北方战乱，北方人口再一次大举南迁。中原先进文化随着人口南迁而进入江南，作为现代戏曲要素的诸多艺术因素也随之进

人包括今绍兴地区在内的江南地区。

中国历史经过“五代十国”，进入北宋、南宋，继而为元、明、清，乃至民国建立，宣告封建社会结束。宋元时期，乃是中国戏曲的大兴盛时期，南北主要剧种为“杂剧”。明清时期，“北曲”与“南曲”既各自独立发展，又互相借鉴吸收。自宋以降数千年间，杭州、绍兴一直以南方戏曲演艺中心著称于世。

简言之，流传至今的绍兴戏曲艺术并非一朝一夕所产生，它的主要源头有两个：一是产生于绍兴本土，二是来源于我国北方地区和绍兴周边的其他区域。

五

中国戏曲的生存发展，在当代社会遇到空前的挑战。

电影、电视、互联网的出现，在为戏曲艺术扩大传播空间的同时，夺走了戏曲作为舞台艺术的广大观众。

卡拉 OK、歌舞选秀等活动走进社会各阶层，使单纯观赏变得乏味，参与性娱乐充满魅力，为数众多的年轻人不再主动成为戏曲的新一代观众。

异地旅游、出国观光、郊游烧烤、登山健身，当中国人的业余生活变得丰富多彩的时候，聚集在戏台下的观众势必骤然减少。

新中国成立以来的 60 年，特别是改革开放以来 30 年间中国经济社会的发展，超过了中国五千多年文明史上的任何一个时期，几千年缓慢变化的社会面貌，在 30 年间发生巨变。在这种情况下，包括绍兴戏曲在内的中国戏曲面临挑战，面临变革，乃是势所必然。

如果说历史上戏曲艺术的每一步发展主要是依靠演艺界、观

众和有识之士这三种力量的共同努力,那么,在政治、经济、文化高度发展的现代社会,传统的戏曲艺术若要得到保护、传承和发展,第四种力量的出现势所必然。

第四种力量就是政府的力量。

2000 年国家文化部开展民族民间艺术保护工作,全国各地纷纷组织力量开展对包括戏曲艺术在内的本地域的民间艺术的普查。2007 年开始,国家推进非物质文化遗产保护工作(以下简称“非遗”),绍兴地处我国东南沿海发达地区,有识之士深感“非遗”保护工作的紧迫性,协同政府文化主管部门积极开展“非遗”项目申报工作。时至 2009 年初夏,全国已公布三批“非遗”名录。

流传至今的多种绍兴地方戏曲进入国家级、省级“非遗”保护名录,另有五种濒临失传的表演艺术或演出形式亦获进入名录的资格。

兹将绍兴戏曲入选“非遗”名录的情况开列如下:

2006 年,绍兴莲花落入选第一批国家级“非遗”名录。

2006 年,绍兴平湖调入选第一批国家级“非遗”名录。

2006 年,越剧入选第一批国家级“非遗”名录。

2006 年,新昌调腔入选第一批国家级“非遗”名录。

绍兴摊簧(即绍兴鹦哥班、绍兴鹦哥戏,2007 年以“绍兴鹦哥戏”的名义入选第二批浙江省“非遗”名录)于 2008 年入选第一批国家级“非遗”扩展项目名录。

2008 年,绍兴宣卷入选第二批国家级“非遗”名录。

2008 年,绍兴词调入选第二批国家级“非遗”名录。

2008 年,绍剧入选第二批国家级“非遗”名录。

调吊作为传统剧目,2008 年入选第二批国家级“非遗”项目。

水乡社戏作为传统演出方式,2008 年入选第二批国家级“非

遗”项目。

此外,还有绍兴目连戏、上虞哑目连、诸暨西路乱弹于 2007 年入选浙江省第二批“非遗”名录。

六

尽管我们所说的“第四种力量”已成为保护包括戏曲艺术在内的“非物质文化遗产”的主导力量,但政府层面保护工作主要在于制定政策、采取措施、提供保障,而不是具体的业务指导。

对于戏曲艺术来说,推动其综合艺术的至善至美,还得依靠演艺界的名家和社会有识之士,还得依靠戏曲艺术观赏主体——广大人民群众。本书旨在结合前人的研究成果,站在与广大戏曲爱好者交流的角度,通过谈古论今的方式,传播弘扬绍兴优秀的戏曲文化。祈盼社会各界重视戏曲、支持戏曲,使我们绍兴的戏曲艺术之花在中华戏曲的百花园中永远鲜艳!

编著者

2011 年 12 月

