

文艺经典荟萃

越剧艺术 与 欣赏

YUEJUYISHUYUXINSHANG

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

中国戏曲史话

越剧艺术 与欣赏

俞振飞 著

ISBN 7-309-04940-9

WENYI
JINGDIAN
HUCUI

2007.02

文艺经典荟萃

越剧艺术与欣赏

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

第一章 越剧概述.....	1
第一节 越剧名称由来	1
第二节 越剧的发展	3
一、越剧发展的时间表	3
二、越剧发展史上的几个节点	6
三、越剧中心的转移	11
第三节 越剧改革	14
一、越剧改革的背景	14
二、越剧改革的两个阶段	17
三、越剧改革的成果	22
第二章 越剧的流派	27
一、尹派	29
二、范派	32
三、毕派	34
四、陆派	36
五、袁派	38
六、傅派	42

七、戚派	43
八、吕派	46
九、金派	48
十、张派	50
十一、越剧流派艺术——王派	52
十二、徐派	54
第三章 越剧的唱词与唱腔	57
第一节 越剧的唱词	57
一、越剧的唱词	57
二、唱词的韵律	63
第二节 越剧唱腔	67
一、四工腔	67
二、尺调腔	67
三、弦下腔	70
第四章 越剧的发声	71
第一节 发声方法	71
第二节 喊嗓练声	73
第三节 越剧演员爱护嗓子方法	80
第五章 越剧的音乐	83
一、落地唱书	83
二、吟吟调	84
三、丝弦正调	85
第六章 越剧的角色行当	89
一、小旦	89

二、小生	91
三、老生	92
四、小丑	93
五、老旦	94
六、大花脸	94
第七章 越剧的服装	95
一、蟒	95
二、帔	99
三、开氅	100
四、大坎肩	101
五、箭衣	102
六、旗袍	103
七、斗篷	104
八、褶子	104
第八章 越剧演出形式的演变	108
第九章 越剧舞美与越剧风格	117
第一节 越剧舞美艺术风格简述	117
第二节 舞美艺术改革的启示	119
一、排练制度的改革	119
二、越剧演员自身观念的调整	120
三、勇于创新 兼收并纳	121
四、舞台美术工作队伍的改革	122
第十章 越剧的行话与习俗	124
第一节 越剧行话与专称	124

一、四柱头	124
二、六柱头	125
三、肩与牌	125
四、并头肩	126
五、畚斗与百搭	126
六、派场师傅(箍桶师傅)	127
七、跳槽	127
八、敲壳子	128
九、娘	128
十、敲头场	129
十一、第二传统	129
十二、班长制	131
十三、老板制	131
十四、姐妹班	132
十五、路头戏	133
十六、春色	134
十七、吃螺蛳	134
十八、京鼓 绍鼓	134
十九、赋子	135
二十、肉子	135
二十一、封箱 歇夏	136
二十二、过房娘	137
第二节 越剧习俗	138

第十一章 越剧著名剧目赏析	144
《游龙飞凤》	144
《梨花情》	145
《啼笑因缘》	147
《玉蜻蜓》	148
《阿育王》	148
《叶香盗印》	150
《画龙点睛》	150
《三夫人》	151
《是我错》	151
《女皇与公主》	152
《孟丽君》	153
《招驸马》	154
《屈原》	155
《柳毅传书》	157
《蔡文姬》	158
《沙漠王子》	159
《梅龙镇》	159
《桃李梅》	160
《沉香扇》	161
《李清照》	162
《画眉》	163
《天之娇女》	164
《汉宫怨》	164

《血手印》	165
第十二章 名家与著名剧团	166
第一节 越剧名家简介	166
袁雪芬	166
茅威涛	167
赵志刚	168
钱惠丽	169
单仰萍	169
何赛飞	170
吴凤花	170
舒锦霞	170
董柯娣	171
徐玉兰	172
第二节 “新越剧”主要剧团	174
丹桂剧团	175
天红剧团	175
雪声剧团	176
芳华剧团	178
东山越艺社	179
少壮剧团	180
云华剧团	181
玉兰剧团	182

第一章 越剧概述

第一节 越剧名称由来

“越剧”现在已成为风靡全国，驰誉海内外的全国性剧种。它原来是浙江嵊县农村的小戏班，也不叫“越剧”，称名为“越剧”只有五十年的历史。

它最早称“落地唱书”，以后，又有称为“女子科班”，或“绍兴女子文戏”、“的笃班”、“草台班戏”、“小歌班”等。1939年，在上海演出的“女子文戏”有十多家，各戏班在海报上或报纸上做广告，虽然都用“××台女子文戏”的名称，但是，在各戏报上，记者和投稿者对之称谓是参差不一，有的称之“绍兴文戏”，有的则称“的笃班”、“女子文戏”或“小歌班”。当时，《大公报》记者樊迪民（1895—1984，浙江杭州人。时改名“樊

篱”)。正困居“孤岛”，被姚水娟聘为“越吟舞台”的编导，他想把“绍兴女子文戏”改个固定的名称。当时他正在读李白的诗集以自娱，李诗中有几首《越女词》，细味词意，李白对嵊县剡溪这个地方有特殊的感情。在《越女词》中，李白描写了越女美丽的容貌，也描写了剡溪的青山绿水，曾有“镜湖水如月，耶溪女如雪。新妆荡新波，光景两奇绝”的句子。樊迪民从这里得到启发，首先想到一个“越”字。同时，他又联想到绍兴是越王勾践生聚教训击败吴国的复兴基地，嵊县是绍属之一，如果把嵊县的“女子文戏”改称为“越剧”，既符合诗仙的意境，也适合抗日战争时代的要求。有一天，樊迪民和姚水娟等人去卡德门大戏院看场子，见到楼上、楼下共约有一千二百多个座位，大家都不免暗暗吃惊和喜悦。樊说：责任可重大啊！姚水娟不加思索地回答：“你我都有两只肩膀，泰山倒下来也要顶住它，有什么可怕呢？我就是要越唱越响，越唱越高，越唱越远。”她一下子连串了六个“越”，大大震动了樊迪民要为剧种正名的心灵。樊当即把要为剧种正名的设想向她提出和说明，姚水娟毫不犹豫地说：“我赞成改名，从明天起，海报和广告都改称‘越剧’。”第二天，樊迪民还给茹伯勋编的《戏剧报》写了稿，刊出正名为“越剧”的动机和意义的文章，告诸观众。自此以后，各报的“女子文戏”的广告便统改称为“越剧”，“女子文戏”这个名词同“小歌班”、“的笃班”一样，成为历史的名词了。这就是“越剧”名称

的由来。

第二节 越剧的发展

一、越剧发展的时间表

1906年清明节前几天，嵊县桃源乡东王和黄郎地村的南派唱书艺人李世泉、高炳火、钱景松、李茂正、袁福生等结伴前往桐庐、富阳、于潜县一带唱书。在村民的要求下，艺人们第一次“登台做戏”，“落地唱书”开始向“小歌班”进化。

1917年4月，小歌班艺人袁生木、金荣水、俞存喜、钱景松、潘法金、黄小达佬、高和灿等聚集于嵊县新市乡上碧溪村袁生木家，共商闯上海的具体事宜。由于演出水平低劣，在惨淡经营月余后，众人卖掉铺盖凑路费回家。

1919年冬天，经过长时间的酝酿和精心准备，周麟趾等四十余人三进上海。这次几乎汇集了当时男班所有精英。次年年初，周麟趾在沪重建华兴戏院，更名为升平歌舞台，这个舞台成了男班在上海打响的主要阵地。

1921年，《申报》刊出广告，称“小歌班”为“绍兴文戏”。

1923年7月9日，越剧第一副女子科班在嵊县施家岙村开

科。后来，这一天被定为女子越剧的誕生日。

1925年，女班到杭嘉湖地区演出，正巧遇到有男班也在那里，几位男艺人参加到女班中来，同台串演。但男女宫不协调的矛盾却成了女班艺术发展上的一大障碍。在摸索中，施银花等大胆创出了女子《四工调》，走出了女子声腔发展的第一步。

20世纪30年代末，女子越剧兴起，最早成名的女演员大多数是嵊州人，其中最有影响的“三花一娟”，即施银花、赵瑞花、王杏花和姚水娟。施银花被誉为越剧“花衫鼻祖”，姚水娟则被称为“越剧皇后”。

1938年，日寇侵袭浙江，在大批人士前往上海避乱的同时，“绍兴文戏女班”开始大规模进入上海，影响日益扩大，报刊、广告上开始正式称其为“越剧”。同年9月，嵊县举办“嵊剧演员训练班”，这是在抗日战争特定的形势下，由当时官方主办的艺人培训活动，对于推动旧剧改良、进行抗日宣传和提高艺人地位起了积极的作用。

名伶姚水娟吸收文化界人士参与对越剧的变革，称“改良文戏”。这时期，最有名的演员是被称为越剧四大名旦的“三花一娟”，即施银花、赵瑞花、王杏花、姚水娟《小生有竺素娥、屠杏花、李艳芳》《青年演员如筱丹桂、马樟花、袁雪芬、尹桂芳、徐玉兰、范瑞娟、傅全香等，都已崭露头角。

1942年，在以袁雪芬为代表的一批越剧演员的倡导下，掀起

了一场全面的越剧改革，建立了编导制。

1946年5月，袁雪芬等把根据鲁迅名著《祝福》改编的《祥林嫂》首次搬上越剧舞台，被舆论称为“新越剧的里程碑”。

1947年下半年，袁雪芬、尹桂芳、竺水招、筱丹桂、徐玉兰、傅全香、范瑞娟、徐天红、张桂凤、吴小楼等10人，为筹建一个自己的剧场和创办越剧实验学校，冲破重重阻力，义演了《山河恋》，这就是越剧史上著名的“越剧十姐妹”。

1947年10月13日，著名越剧女演员筱丹桂因不堪恶霸张春帆的百般凌辱，忍无可忍，留下“做人难，难做人，死了”的八字遗言后愤而服毒自尽，以死抗争，死时年仅27岁。

1949年上海解放，7月，举办了以越剧界人员为主的第一届地方戏剧研究班。1950年4月12日，成立了第一个国营剧团——华东越剧实验剧团。1951年，国营的浙江越剧实验剧团建立。1955年3月24日，上海越剧院成立。

1977年1月起，一大批优秀传统剧目陆续恢复上演。1978年，男女合演的《祥林嫂》被摄制成彩色宽银幕电影，《五女拜寿》、《莫愁女》、《春江月》、《桐江雨》、《花烛泪》等剧，也相继被搬上了银幕。此时，一些20世纪五六十年代成名的演员如陆锦花、王文娟、张云霞、吕瑞英、金采风、毕春芳等都已形成了自己的流派唱腔，成了越剧界继袁雪芬、尹桂芳、范瑞娟、傅全香、徐玉兰、戚雅仙之后的代表人物。

20 世纪 80 年代中期起，越剧界陆续试行了体制方面的改革。上海、浙江、江苏大力培养新一代青年演员，其间涌现出了赵志刚、钱惠丽、方亚芬、陈颖、韩婷婷、单仰萍、章瑞虹、王志萍、茅威涛、董柯娣、何赛飞、方雪雯、陶琪等新秀，蜚声海内外。

二、越剧发展史上的几个节点

（一）落地唱书

19 世纪中后期，在嵊州农村出现了田头歌唱的自娱性活动，其代表人物是马塘村农民金其炳。1860 年前后，嵊州连年遭灾，经济萧条，清政府捐赋日增，当地农民度日艰难。为谋生计，他们开始模仿“扫地佬”等乞讨口艺形式，把田头歌唱作为赖以谋生的手段，在本县、东阳、义乌、桐庐一带农村，用四工合调唱“彩头话”或生活故事，即“沿门唱书”。如《扫地佬送元宝》：“正月里来新春头，堂前高挂福禄寿，扫地佬，手拿金扫帚，一扫扫到店王大门口……”

到了同治年间，“沿门唱书”逐渐从站立人家门口演唱变为在厅堂、茶楼内演唱，称为“落地唱书”。随着唱书艺人不断增多，唱书地域也逐渐扩展到了宁波、绍兴、金华等地，唱书方式也从地上走向台上，成为“走台书”。在这一时期，沿门唱书、落地唱书和走台书一起并存，通称“落地唱书”。

(二) 文戏男班

1906年清明节前，嵊州南派艺人钱景松、李世泉等，在于潜乐平伍村唱书时，为了顺应观众的要求，走上了由几只稻桶搭成的简易台上进行说唱，一人担任一个角色，首次改说唱为演唱。而北派艺人马潮水也在余杭陈家庄上台演唱了《珍珠塔》。同年清明，李世泉等又在家乡甘霖镇东王村再次搭台上演，一时轰动了剡城。不到一年时间，嵊州境内几乎所有艺人都合班上台表演，正式戏班开始出现，一个崭新的剧种就这样诞生了。

当时，对这样的戏班，有好几种叫法，一称“小歌班”，又名“的笃班”（以“的的笃笃”的打击乐声而定名），以后也有人称“剡剧”、“嵊剧”。

小歌班最初出现的时候，在艺术上比较粗糙、简单，所演剧目都是唱书书目或从兄弟剧种移植而来，唱腔没有丝弦伴奏，只有尺板、笃鼓和金刚腿，其过门和配音还是人声帮腔。但是，小歌班有着浓厚的生活气息和鲜明的地方特色，同时又能以生动的剧情和风趣的语言吸引观众，显示出了旺盛的生命力。

(三) 小歌班

自小歌班诞生以来，不断吸取姚滩、绍兴大班等剧种的营养，使自己在舞台表演、唱腔和剧目等方面不断丰富发展，演出范围也开始由农村向城市进军，从绍兴、宁波、杭州，一直到上海。

由于小歌班所演的剧目多是儿女情爱，同时又有丝弦伴奏，格调幽静文雅，与绍兴大班相比，显得非常文气。在1921年，上海《申报》刊出了广告，第一次称小歌班为“绍兴文戏”。该名一直沿用了十几年。

在当时的班子中，参与演出的几乎是清一色的男演员，当时比较有名的有四大小旦：卫梅朵、白玉梅、金锡芳、费翠棠《四大小生：王永春、张云标、张志帆、支维永《四大小丑：马阿顺、张瑞来、金瑞苗、谢紫云《四大老生：马潮水、娄天红、童正初、金小邦等。由于演出人员以男演员为主，所以这一时期的班子，又称“绍兴文戏男班”。

（四）文戏女班

在小歌班向绍兴文戏过度、男班在沪打开局面时，上海开始时兴一种“髦儿戏”，即女子演戏。在上海“大世界”中，与绍兴文戏同时演出的还有许多女班，如“女子新戏”、“女子申曲”、“女子苏滩”等。女子登台表演，以其俊美的扮相和甜美的唱腔，在吸引了大批观众的同时，也影响和冲击着绍兴文戏男班。针对这一现状，艺人们创办女班的想法开始形成。

1923年春天，同为嵊州人的上海升平歌舞台前台老板王金水和艺人金荣水，在艺人们的支持下，回到了嵊州施家岙，准备筹建女子科班。这时，有男班艺人在离施家岙五里的上碧溪村也办了一副女子科班，但由于是一副子弟班，又没有培养出成名的演