

早期越剧发展史

浙江人民出版社

嵊县文化局

越剧发展史编写组

早期越剧发展史

浙江人民出版社

封面设计：童 燕

责任编辑：谢丽蓉

早期越剧发展史

嵊县文化局

越剧发展史编写组

*

浙江人民出版社出版

（杭州武林路196号）

浙江新华印刷厂印刷

（杭州环城北路天水桥堍）

浙江省新华书店发行

开本：787×1092 1/36 印张3.5 插页4 字数71,000

1983年1月第一版

1983年1月第一次印刷

印数：0,001—2,500

统一书号：8103·529

定 价：0.32 元

越剧老艺人

前排左起：费彩堂 金荣水 王海金 金文潮 余柏松
 中排左四起：金锡招 吕岳贵 马潮水 吕岳标 高鸿章
 后排左五： 尹功顺

著名男班演员

左起前排：金荣水 赵海潮 魏梅朵 裘金旺 马阿顺
 后排：张子帆 白玉梅 马潮水 高兴荣 谢志云

男班名旦叶琴芳剧照

施银花剧照

May 1915

赵瑞花剧照

屠杏花剧照

小白玉梅劇照

王杏花劇照

姚水娟剧照

商芳臣剧照

袁雪芬剧照

钱妙花剧照

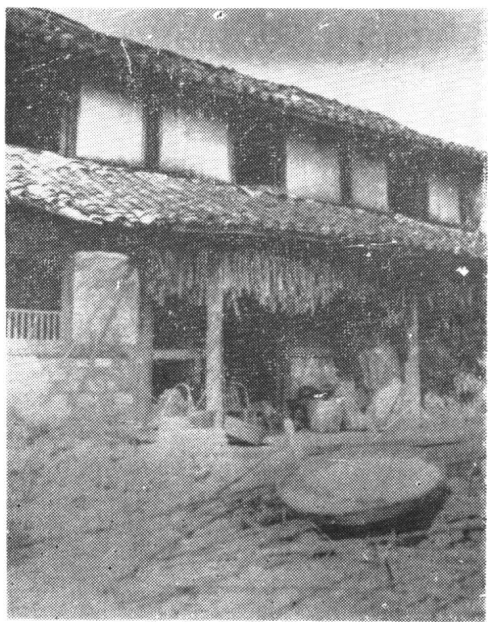

第一付女子科班的
诞生地嵊县施家岙
陈明辉家

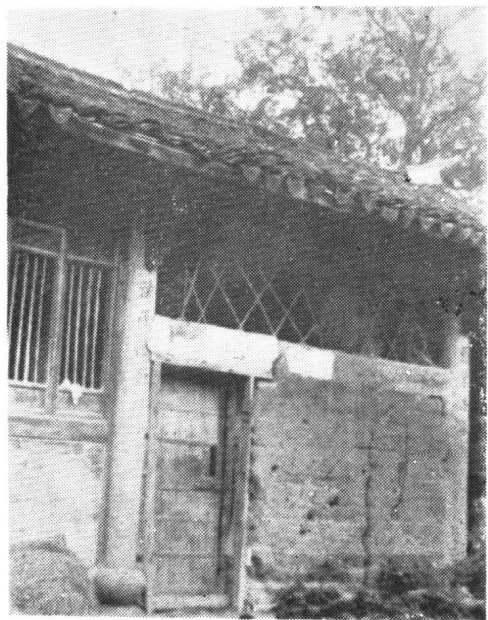

第一付女子科班
演出点施家岙
“绳武堂”戏台

“高升舞台”诞生地
嵊县崇仁“戒德寺”

“四季春”科班
诞生地嵊县
柳岸兴福庵

目 录

概 述

第一章 唱书时期（1852——1906）

第一节	剡溪两岸的文化和民俗风貌	〔 5 〕
第二节	四工合调的产生	〔 6 〕
第三节	沿门唱书	〔 10 〕
第四节	哀哀调	〔 13 〕
第五节	呤嘎调	〔 14 〕
第六节	南北两派的形成及其艺术特点	〔 21 〕
第七节	其他曲调的运用和创造	〔 24 〕
第八节	落地唱书的艺术特色（上）	〔 26 〕
第九节	落地唱书的艺术特色（下）	〔 29 〕

第二章 小歌班时期（1906——1921）

第一节	第一次上台演出	〔 41 〕
第二节	小歌班蓬勃兴起	〔 44 〕
第三节	在流浪中求生存	〔 48 〕
第四节	一九一七年以前小歌班的艺术特征	〔 51 〕
第五节	小歌班进入上海	〔 66 〕

第六节 进入上海后的音乐改革 { 71 }

第七节 《碧玉簪》 { 74 }

第八节 《梁山伯与祝英台》 { 78 }

第三章 绍兴文戏时期 (1921——1937)

第一节 绍兴文戏名称的由来 { 81 }

第二节 剧目与演出状况
——古装大戏和连台本戏 { 82 }

第三节 升平歌舞台 { 85 }

第四节 男班丝弦正调 { 89 }

第五节 男女混演 { 95 }

第四章 女子科班的兴起

第一节 第一副女子科班的成立 { 103 }

第二节 “三花”的艺术特色 { 106 }

第三节 早期科班和主要演员 { 109 }

第四节 四季春班 { 113 }

后 记

概 述

越剧发源于嵊县剡溪两岸农村。它吸取了当地民间说唱艺术的精华，于一九〇六年登上舞台。经过七十多年的探索，越剧已从一个地方性的民间小戏发展成为全国性的一大剧种。

自一九四二年袁雪芬同志倡导越剧改革以来，广大越剧演员通过不断的舞台实践，使越剧得到了进一步成熟和发展。在音乐方面，由于尺调唱腔的问世，越剧曲调更加显得清丽、委婉而富有抒情色彩。原先比较简单质朴的表演形式由于吸收了一些话剧的写实手法，因而演变成为有虚有实，虚实结合，使意境与现实、视觉与听觉更加有机地结合起来，为广大群众所喜爱。

越剧艺术的最早创造者，是被后人称为“草木才子”的许多有艺术天才的农民，其中较突出的是嵊县马塘村的业余歌手金其炳。他以当地的民间小调和广泛流传的佛曲宣卷为基调，在田边地头说唱当地的新闻趣事，逐渐形成“四工合”唱书调的雏形。他教的

大批艺徒，都能单独演唱，其中金芝堂、相金堂等人对唱书艺术的发展，起到了承前启后的作用。

金芝堂、相金堂等人在“四工合”调的基础上，学习吸收了湖州的“三跳”等曲调，创造了对以后越剧曲调的构成与发展有深远影响的“呤嘎调”。

唱书时期的曲目与越剧早期的剧目，除了从传书和民间故事中改编来的以外，大部分是表现当时当地人民在现实生活中的趣事趣闻。唱词与道白，用的是嵊县的方言土语。艺人们在外地演唱时，又广泛地吸取了越语系统或与越语系统相近的群众语言，提高了自己的艺术表现力，从而受到更多群众的欢迎。这样，越剧就从农村进入小城镇，最后终于进入上海等大城市落脚。

越剧的名称，出现于三十年代后期。一九四二年袁雪芬的“雪声剧团”倡导越剧改革和一九四六年演出《祥林嫂》以后，这个名称才为观众所公认。

在此以前，嵊县群众称它为“小歌班”。因为越剧的曲调主要从当地流传的佛曲宣卷、民歌小调发展起来的，讲的是嵊县土话，唱的是嵊县小歌。直到现在，当地许多年纪较大的人，还是这样称呼的。外地的观众则称之为“的笃班”或“的笃戏”。这是因为越剧长期保留了它在唱书时期的伴奏形式，演出时自始至终用尺板和笃鼓伴奏，舞台上的“的笃”之声不断。后来，虽然增加了丝弦乐器和吹打乐器的伴奏，但还保持鼓板的指挥地位。

小歌班流入上海之后，艺人们感到这些名称对观

众缺乏号召力，于是改称它为“绍兴文戏”。用绍兴这块牌子的原因，是考虑到绍兴名气大，而嵊县又旧属于绍兴府。女子班诞生后，一度称为“绍兴女子文武班”。直到女子越剧蓬勃兴起，男班艺人逐渐退出舞台后，它才改称“越剧”。在四十年代初，袁雪芬倡导越剧改革时，又有“新越剧”之称。当时在上海演出的有影响的剧团，如芳华、丹桂、东山越艺社、玉兰、云华、少壮等纷纷响应改革，这样“新越剧”和“越剧”的名称很快传开。到了一九四六年越剧《祥林嫂》演出和一九四八年越剧电影《祥林嫂》放映后，越剧这个名称在国内就尽人皆知了。

越剧名称的变动，反映了越剧早期的成长过程。袁雪芬倡导的改革，使越剧面貌为之一新，并保持了旺盛的生命力。

第一章 唱 书 时 期

(1852—1906)

“落地唱书”是嵊县民间的一种说唱形式。它的最早的演唱者，是嵊县剡北马塘村的金其炳。这种唱书最初只是在田边、晒场纳凉消暑的时候，作为一种自我娱乐的形式出现的，很受当地农民的欢迎。后来，唱书艺人也利用农闲时间到外地演唱，从中得到少量的钱作为补充收入。整个唱书时期，艺人都是这样半农半艺的。

这种说唱，没有固定的场地，也没有复杂的道具与伴奏，而是随时随地都能演出，所以叫做“落地唱书”；由于是沿门卖唱的，所以也叫“沿门唱书”。后来，它进入茶楼酒肆，虽然没有舞台，但在表演多档唱书时，已设置了桌子与醒木，演唱者随情节的变化，也时有走动，所以有称之为“走台书”的。

整个唱书时期，由于艺人们的长期实践，不断创造，出现了几种风格不同的唱书曲调，甚至形成不同的派别。最后，“落地唱书”终于搬上舞台，发展成为最早的越剧——小歌班。