

浙江戏曲艺术资源的
数字化保护和开发

浙江省社科规划课题成果

曾奇琦◎著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

浙江戏曲艺术资源的数字化保护和开发

曾奇琦 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

浙江戏曲艺术资源的数字化保护和开发 / 曾奇琦著.
—杭州: 浙江大学出版社, 2019. 12

ISBN 978-7-308-19819-6

I. ①浙… II. ①曾… III. ①数字技术—应用—地方
戏—保护—研究—浙江 IV. ①J825.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 278646 号

浙江戏曲艺术资源的数字化保护和开发

曾奇琦 著

责任编辑 王 晴

责任校对 赵 珏 张 睿

封面设计 海 海

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 杭州高腾印务有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 5.125

字 数 130 千

版 印 次 2019 年 12 月第 1 版 2019 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-19819-6

定 价 45.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

目 录

第一章 浙江传统戏曲艺术和种类简述	1
第一节 浙江传统戏曲的地位	1
第二节 浙江传统戏曲种类	3
第三节 传统戏曲传承方式	28
第四节 传统戏曲传播方式	30
第二章 非遗的数字化保护和开发	33
第一节 数字化保护和开发的概念	33
第二节 数字化保护和开发的作用和意义	34
第三节 传统戏曲艺术面临的危机根源	36
第四节 数字传承的使命	38
第三章 浙江戏曲数字化保护与开发的情况	40
第一节 越剧的数字化保护与开发情况	41
第二节 婺剧的数字化保护与开发情况	65
第三节 绍剧的数字化保护与开发情况	74

第四节	永昆、姚剧、甬剧、瓯剧的数字化保护与开发情况	82
第四章	数字化保护和开发的创新途径和具体应用	92
第一节	数字技术在戏曲表演中的创新应用	92
第二节	传播方式的创新	103
第三节	观众互动平台的搭建	115
第四节	数字博物馆的创建	126
第五节	戏曲资源的新开发	134
第六节	新兴技术的应用	146
结语	.....	154
参考文献	.....	156

第一章 浙江传统戏曲艺术和种类简述

第一节 浙江传统戏曲的地位

“一部戏曲史，半部在浙江”，这是在中国戏曲行业内广为流传的一句话。作为传统戏曲的发源地，浙江在中国戏曲史上有着举足轻重的地位，它孕育了众多剧种，见证着它们的繁盛，也陪伴着它们的没落。婺剧、绍剧、越剧等众多“南戏”都在这片土地上成长，永昆在这里复兴。历史变革，风云激荡，浙江的土地上却总回荡着悠扬的戏曲唱腔，戏里唱柔情，也唱铿锵。无论是元杂剧、明传奇、南戏，还是后来的戏曲理论创作，都书写着浙江人对戏曲的热爱，也展现着浙江在传统戏曲发展过程中的重要作用与地位。

浙江传统戏曲之所以能在中国戏曲史上留下浓墨重彩的一笔，与浙江对传统戏曲的孕育作用是分不开的。中国戏曲最初诞生于浙江温州，在旧时的永嘉一带出现了中国戏曲史上最早的作家与作品，作品流传至全国各地。温州人会创作，也懂创作，叙事文学的发展推动他们积极地从文学作品、历史故事、神话传说中汲

取灵感,创作出大批的戏曲剧本,因此最早的戏曲也被称为“永嘉杂剧”或“永嘉戏曲”。永嘉杂剧不断发展,到北宋末至元代时,逐渐形成了“南戏”并走向全面繁荣。南戏即产生于南方、用南曲歌唱的戏文,著名的“四大南戏”——《荆钗记》《白兔记》《拜月亭》《杀狗记》都是诞生于浙江的优秀作品。元末明初时,温州瑞安戏曲家高明所创作的《琵琶记》更是将南戏创作推向了高峰。它将文学与音乐融合统一,唱词的文学性与曲调的音乐美都得到大大提升,成为经久不衰的经典曲目。《琵琶记》上承南戏,也促进了明传奇的诞生。明传奇是在宋元南戏和金元杂剧的基础上发展和丰富起来的戏曲艺术,它在形式上继承南戏体制,并且比其更为完备。从南戏到传奇,唱词在格律上从自由趋于严整,在语言上由本色趋于文雅,整体更具文化感。明传奇的繁荣也将中国戏曲发展推向新的阶段。同一时期,“南戏四大声腔”中的余姚腔、海盐腔也在浙江孕育而生。到清代时,浙江戏曲声腔剧种发生了重大变革,乱弹和徽戏开始在浙江省内广为流传。能写戏、会唱戏、爱听戏,是当时浙江人的一个写照。

浙江不仅是中国戏曲的起源地与发展地,也是戏曲理论创作的中心。宋代有《武林旧事》《梦粱录》等述评杂剧戏文;元代有《录鬼簿》收录元曲名家和作品;明代时,以绍兴为中心,出现了以徐渭为核心的戏曲创作流派和戏曲理论流派,总称为“越中派”;到清代,浙江兰溪戏曲家李渔的《闲情偶寄》更是集古今戏曲理论之大成,详细阐述戏曲美学、戏曲导演学等内容,深入剖析中国戏曲,展现戏曲的魅力。

浙江的戏曲发展史可以说是中国戏曲发展史的一个缩影:众多剧种从兴到衰,又从低谷到高潮;戏曲内容从简到繁,又从艰深到通俗。发展到如今,形式与内容更是丰富多样。回溯数百年历

史,浙江戏曲始终和中国戏曲一起成长,甚至在一定程度上引领着中国戏曲的成长,为中国戏曲发展提供着长久的精神滋养。浙江戏曲对于中国戏曲发展的贡献,也更加说明了浙江在中国戏曲史上的重要作用与地位。

第二节 浙江传统戏曲种类

一、越剧

越剧,中国第二大剧种,有第二国剧之称(图 1.1)。越剧是地方剧种里流传较广的剧种之一。也有人认为越剧是“最大的地方戏曲剧种”,在国外被称为“中国歌剧”,是中国五大戏曲剧种之一。越剧发源于浙江嵊州,起初被称为“小歌班”“的笃班”,后改称为“绍兴文戏”。1937年后,取绍兴曾为古越国都城的含义,改称“越剧”。在发展过程中,借鉴了昆曲、绍剧等有特色的剧种,经历了从男子越剧到女子越剧为主的历史性演变。越剧唱腔委婉动听,表演细腻优美,极具江南风情。题材多以“才子佳人”为主,代表剧目有《梁山伯与祝英台》(图 1.1)等。流派多样,公认的就袁派、范派、尹派、傅派、徐派、戚派等十三大流派之多。越剧在 2006 年 5 月被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

越剧最早孕育于清代末年嵊县(现嵊州市)农村一种叫“沿门唱书”的曲艺。1851 年左右,甘霖镇马塘村农民金其炳首创“落地唱书”。“落地唱书”的唱调集宣卷、佛曲、牧歌、小调、四工合调精华于一体,唱腔淳朴,唱词灵活,没有固定格式。说唱艺人根据民间故事和传说改编成有情节的小戏,如《金姑娘》等剧目。这种上门卖唱的形式受到广大农民的热烈欢迎,并在短短几年内流传到

浙江省内余杭、安吉等地。

“落地唱书”最开始说唱时仅用长烟管敲击门槛作为伴奏,后来采用尺板、笃鼓、三跳板等乐器,演出场所也渐渐发展成茶馆厅堂。唱书演员围着小桌子或坐或立演唱,另一人击鼓打板,为主唱者接腔伴唱。由此从“落地唱书”进入“走台书”阶段,同时还创造了新曲调“呤嘎调”,为越剧的诞生奠定了唱腔上的基础。

图 1.1 《梁山伯与祝英台》剧照

1906年农历三月初三,落地唱书演员李世泉兄弟等7人组成小歌班,突破唱书旧形式,采用一人一角色上台扮演的形式,成功登台演出了大戏《双金花》。中国越剧从此诞生,该日被称为越剧生日。由于小歌班都是男性演员,故又名“男小歌班”,也称“的笃班”,这是越剧戏班最早的称谓。他们在浙西农村登台演出了《十件头》、《倪凤扇茶》(图 1.2)等剧目。

到1907年底,小歌班已经成立13个戏班,并分为三路到外地

图 1.2 《倪凤扇茶》剧照

演出。一是经过新昌、余姚到宁波，二是经过东阳、诸暨到金华，三是经过上虞、绍兴到杭州。自 1917 年 3 月开始，小歌班在上海茶楼演出，多次和“绍兴大班”搭班出演，但反响平平。后经过不断改进，小歌班组成越剧史上第一支专业乐队，用丝弦正调作为主腔，改称为“绍兴文戏”进入中等戏院演出，终于赢得观众的喝彩，这个新兴剧种正式受到人们的关注。

1921 年 9 月 16 日，由费翠棠、颜焕亭等组成的戏班在上海第一戏园演出，《新闻报》广告首次刊登了“绍兴文戏”的名称。“绍兴文戏”吸取了京剧和绍剧的表演程式，开始向古装大戏演变。“绍兴文戏”时期相较“小歌班”时期又前进了一步，“绍兴文戏”的男子越剧开始出现男女演员同台合演的形式。1923 年，嵊县籍商人王金水请男班艺人金荣水回乡组建了第一个女子戏班“髦儿小歌班”，招收 13 岁以下的女孩二十余人，并于第二年在上海升平歌舞台演出（图 1.3）。由于女子戏班表演水平和效果大大胜于男子戏班，女子戏班如雨后春笋般发展，并迅速取代了男子戏班，在越剧

图 1.3 髦儿小歌班戏园演出海报

发展史上写下了辉煌的一页。

中华人民共和国成立后，越剧戏班创作了大量古代戏。这些古代戏能较好地发挥越剧的艺术特色。改革开放初期，越剧剧目的创作发生了很大的改变。人们思想观念的解放，使得剧目内容主题更加新颖丰富，日趋多样化。

越剧剧团主要有以下几个：

浙江越剧团。由 2 个演出队组成，女子越剧队主要出演传统剧目，实验男女合演队主要出演现代戏。几十年来，浙江越剧团一直寻求创新和突破，在大多数越剧团女子演出越剧的大环境中，浙江越剧团坚持以现代戏为主的男女合演，形成个性鲜明的剧团特色。主要演出剧目包括《明月何时圆》《十字路口》《巧凤》等。由于剧团内部设有独立的影视部，剧团大力推动戏曲与影视结合，摄制有越剧电视剧《汉武之恋》《大义夫人》《天之骄女》等，以精良出色的表演质量打造精品，拓展舞台，争取男女合演越剧的观众群体。剧团曾经更名为浙江省越剧实验剧团，最终正式定名为浙江越

剧团。

浙江小百花越剧团。成立于1984年5月,剧团拥有自己的刊物《爱越世界》和爱越俱乐部。虽然成立的时间不算很长,但经过剧团和演员的共同努力,确定了剧团在越剧界不可动摇的地位,给越剧带来了新的生机。主要有大型古装戏《五女拜寿》《汉宫怨》,传统折子戏《何文秀》《楼台会》等一批优秀剧目。涌现了茅威涛、何英、董柯娣、方雪雯、何赛飞等一大批名角。剧团先后赴香港、澳门、台湾地区献艺,并出访美国、新加坡、西班牙、荷兰、法国、比利时、日本和泰国等国家演出,盛况空前。

嵊州市越剧团。1949年成立,原名为新新越剧团,1961年改称嵊县越剧团,最终在嵊州撤县设市时改名为嵊州市越剧团。剧团在几十年间先后演出《卖夏布》《懒惰嫂》等传统戏及一大批新编古装戏与现代戏,获奖无数。

宁波市越剧团。前身为佩卿姐妹剧团,1951年由佩卿剧团和新艺剧团合并而成,后改名为宁波越剧团,“文革”中剧团解散。1979年重组为宁波市越剧团。

乐清越剧团。前身为1950年由新民、共合两个越剧团合并的民主剧团,后改为乐清越剧团。代表剧目《双玉蝉》曾轰动沪、杭。《洗马桥》获第21届中国电视金鹰奖提名奖,获浙江省精神文明建设“五个一工程”奖。

绍兴小百花越剧团。原名为绍兴越剧团,后改为绍兴小百花越剧团。剧团培养出吴凤花、吴素英、陈飞、张琳等名角。折子戏中的《行路》《斩娥》是剧团代表作。

此外,尚有杭州越剧团、嘉兴地区越剧团、温州市越剧团、金华市越剧团、湖州市越剧团以及宁波小百花越剧团、杭州越剧院小百花演出团等几十个越剧剧团。

二、婺剧

婺剧,又称“金华戏”,是浙江省地方戏曲剧种之一(图 1.4)。因金华古称婺州,所以金华戏后来改名为婺剧,代表剧目有《断桥》、《僧尼会》、《火烧子都》(图 1.4)等。婺剧以金华地区为中心,流行于金华、丽水、临海、建德、淳安以及江西东北部的玉山、上饶、贵溪、鄱阳、景德镇等地。京剧艺术大师梅兰芳曾感慨:“京剧要寻找自己的祖宗,看来还要到婺剧中去找。”^①婺剧于 2008 年 6 月 7 日被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

图 1.4 《火烧子都》剧照

明清以来,金华和衢州一带是商业贸易中心,在繁华经济的刺激下各种戏班应运而生。同时由于人口多且流动性高,很多外地

^① 马凤红:《钱塘戏话》,现代出版社 2014 年版,第 40 页。

戏班前来谋生,为金华地区的民间戏曲艺术注入新鲜血液,自此诞生了婺剧这个新生剧种。婺剧拥有六大声腔,分别为高腔、昆腔、乱弹、徽戏、滩簧和时调。

高腔,分为侯阳、西吴、西安、松阳等几类。在不断的交流演变中,高腔和当地的民间音乐有不同程度的结合,从而形成了不同音乐风格的高腔。明代中期到清代初期是高腔发展的黄金时期,直到乾隆年间,高腔开始衰落。现今,南方各地依然保留有十几种高腔。

昆腔,也称昆山腔。产生于元代的江苏昆山,盛行于明代至清代中叶,是中国古老的戏曲声腔。原为元末明初流行于昆山一代的民间戏曲腔调,后在嘉靖年间,经过昆山人魏良辅的改革创新,由弋阳腔、海盐腔、余姚腔和民间曲调结合变为昆腔。由于其腔调细腻,被称为“水磨调”。在明代以后,昆腔一直被视为婺剧诸多唱腔中的正宗,对之后多种剧种的形成和发展都产生了重要的影响。

乱弹,起源于明末清初,产生于清代花部戏曲声腔兴起时期,是清代康熙年间至道光年间一种新兴的传统地方声腔剧种,距今已有三百多年的历史。因“乱弹班”大都来自于浦江县,所以乱弹也被称为“浦江乱弹”。主要唱调有二凡、三五七、芦花,其中二凡具有北方戏曲唱腔的特点,三五七具有南方唱腔的特点,芦花则继承了吹腔一类的特点。

徽戏,清末徽戏从皖南传入金华地区后流传开来,金华、衢州两地的本地徽班多达三十余个,仅1918年前后开设的本地班社就有十余个。徽戏唱腔婉转动听,以拔子、芦花、吹腔为主要声腔,唱西皮、二黄、花腔等九类。表演粗犷豪放,功夫精深,剧目有《二进宫》《法门寺》《青龙会》等。

滩簧,原名为“滩簧调”。相传源出于苏州滩簧,清代中叶形成

于江浙一带,兴起于乾隆年间。起初以坐唱的形式表演,在乾隆、嘉庆年间,金华已经出现了曲艺滩簧坐唱班。道光年间,昆曲的衰落促使滩簧开始兴起。民国初年,经过化妆演出,发展为江苏、浙江一带的戏曲声腔。滩簧有“浦江滩簧”“兰溪滩簧”“东阳滩簧”之分。

时调,是明清之后流行的民间小戏的统称。由当地民歌、歌舞演变而成,是一种演唱农村生活小戏的声腔,具有流传历史悠久、题材丰富、传唱范围广泛的特点。剧目有《走广东》《卖棉纱》《王婆骂鸡》等。旧时,时调被认为不能登大雅之堂,只能流传于街头巷尾。20世纪初期,随着戏曲在茶馆茶楼的流行和兴盛,时调艺人也变得专业化,出现了颇具盛名的时调女演员。

以上六种声腔,在婺剧中并不是同时在一部剧目中混用,而是每个声腔都有一批自己的专长剧目。

婺剧音乐类型丰富多样,旋律婉转优美,培养出许多著名的艺术家和名角,如陈美兰、朱元昊等。他们找寻优势和特长,形成具有自己特点的戏曲唱法,以此吸引更多观众的注意和认可。婺剧属多声腔剧种,其班社也有“三合班”“二合半”“乱弹班”“徽班”等多种组织形式。“三合班则必兼唱高腔、昆腔和乱弹;对于兼唱昆腔、乱弹和徽戏的婺剧班社则称为二合半班。”^①

至1949年初,有紫云、和平、五星三个“三合班”,周春聚、五恒两个“二合半”,新春一个乱弹班,鸿福、新新第一台、民生、乐天、徐乐、红旗、拥和、大荣春八个徽班,但多数名存实亡。^②

婺剧团,主要有下面几个剧团:

① 金华市艺术研究所:《中国婺剧史》,中国戏剧出版社2006年版,第102页。

② 徐宏图:《浙江戏曲史》,杭州出版社2010年版,第321页。

图 1.5 《西施泪》宣传图

浙江婺剧团。成立于1952年，原名为浙江省文工团婺剧队，于1955年底正式改名为浙江婺剧团。自剧团建立以来，一直以抢救和发掘婺剧艺术的遗产为己任，收集整理了大量的剧目、唱腔、服装等宝贵材料，并整理成册加以出版传播，如《婺剧音乐(徽戏部分)》等书籍，使婺剧表演与特技得以重新焕发光彩。剧团此举，为婺剧的传承和保护做出了重要贡献。剧团培养出了徐东福、周越先、周越桂等著名演员，也创作出了一批优秀剧目如《黄金印》《送

米记》等。其中《西施泪》(图 1.5)曾被改编拍成电影,并在长春电影制片厂第五届“小百花”奖评选中获最佳戏曲片奖。另有 1985 年改编剧《白蛇前传》,同样好评如潮,让国内外的戏曲专家连连赞叹。近年来,浙江婺剧团在北京、上海、香港等全国多个城市举办演出,除了在国内演出外,浙江婺剧团也多次远赴日本、新加坡、美国等国家演出。

东阳市婺剧团。原名东阳剧团,始建于 1951 年 9 月。1955 年改名为东阳市婺剧团。1962 年,为挖掘抢救戏曲遗产,以胡梦兰等四位老艺人为采录对象,剧团记录了侯阳高腔 15 本、折子戏 7 个及部分乱弹剧目。同年排演了侯阳高腔《合珠记》、乱弹《双血衣》赴杭演出,获好评。“文革”中剧团解散。1977 年恢复原建制。除了演出《铁灵关》等大戏,还整理出《敲窗》等婺剧最古老的侯阳高腔折子戏。

衢州市婺剧团。前身为浦江乱弹金龙班,1954 年在衢州登记,改名为衢州新春婺剧团,1956 年转为地方国营衢县婺剧团。“文革”期间剧团解散。1978 年恢复建制。1981 年改名为衢州市婺剧团。代表作有《飞雪迎春》《钱江东去》《貂蝉与吕布》等。

另外还有金华市婺剧团、江山婺剧团、武义婺剧团、兰溪婺剧团等。

三、绍剧

绍剧,原名“绍兴乱弹”,又称“绍兴高调”“绍兴大班”,1950 年改名为绍剧。绍剧起源于绍兴一带,流行在绍兴、宁波和杭嘉湖地区。绍剧是一种以唱乱弹为主,同时也唱昆腔、高腔及部分小调俗曲的多声腔剧种,是浙江三大剧种之一,距今已有 300 多年的历史,具备 400 多个剧目,代表剧目有《三打白骨精》(图 1.6)、《龙虎斗》(图 1.7)等。绍剧剧目以打斗征战大戏为主,题材多是惩奸除