

浙江“非遗”：委婉清丽的女子戏剧——嵊州越剧

童芍素

在我国戏曲百花园中,生长着一朵鲜艳夺目的戏剧奇葩,她以委婉清丽、缠绵隽永的独特风格,赢得了大江南北广大观众的喜爱,在短短 100 年中发展为中国第二大剧种。这就是诞生于浙江嵊州的地方剧种——越剧。

越剧曾称小歌班、的笃班、绍兴文戏、绍剧、嵊剧等。民国 14 年(1925)9 月 17 日,上海《申报》上的演出广告以“越剧”称此剧种,始得名。

越剧是嵊州的代名词,嵊州孕育了越剧,并为她的成长提供了充足的养分和肥沃的土壤。嵊州历史悠久,山川秀丽,文化昌明,古时称剡,属越,素有“东南山水越为最,越地风光剡领先”之誉,吸引着王羲之、戴逵、谢灵运、李白、杜甫、朱熹、陆游等历代名人游历定居,留下了众多的文化遗迹和咏剡名句,为原本丰富多彩的嵊州民间文化增添了内涵和形式。在嵊州民间,学诗填词、善歌喜舞形成传统,借用佛门宣卷之曲和山歌小调之腔,即兴编词者数不胜数,被称为“草木才子”、“油条状元”和“阴司秀才”。这些多才多艺的农民就是越剧艺术的原始创造者。

带着嵊州山歌小调的乡音,吸着江南草根文化的乳汁,唱着民间传承的故事,越剧从“落地唱书”嬗变成“小歌班”,于清光绪三十二年(1906)三月二十七日,在甘霖镇东王村首次登上舞台。从此,嵊州越剧沿曹娥江唱到绍兴、宁波、杭州、上海,唱红全国,历经小歌班时期、绍兴文戏时期、女子越剧时期、新中国成立后的越剧大发展时期,成为中国戏剧百花园中的艺术瑰宝。在 20 世纪 50 年代至 60 年代最兴盛的时期,全国的 21 个省(市、区)有专业越剧团。“文化大革命”中越剧遭到严重摧残,濒临消亡,仅在文艺宣传队因演出现代革命小戏而得以保留。“文化大革命”结束后,越剧日渐复苏,各地剧团纷纷复建,许多著名演员重登舞台,优秀剧目繁花似锦,演出舞台流光溢彩,越剧越来越受世人瞩目。

越剧的早期艺人基本上都是半农半艺的男性农民。女子科班出现后,女演员不仅代替了男班,更推进了越剧的发展和成熟。越剧介于大戏(京剧、川剧、绍剧、徽剧等)和小戏(吕剧采茶戏、花鼓戏、婺剧等)之间,兼取众家之长而形成独特的风韵,在追求舞台视觉形象美和听觉形象美的过程中,注重清新、柔婉、抒情和大气;服装多用素雅、柔和、中性的色调;唱腔突出委婉清丽、缠绵隽永的音律;音

乐伴奏在展示江南丝竹韵味的同时,吸纳打击乐以适当加强节奏感;场景设计强调虚实结合,凸现中国山水画风味;对白吐词以嵊州的书面语言为基础,强调字正腔圆,依字行腔。越剧在发展过程中逐渐形成了自己独特的写意和写实结合的表演风格。可以说,越剧是一种唯美的艺术,追求剧目内容美、音乐唱腔美、演员身段美、服装化妆美、舞台灯光美。

在越剧里,唱腔是表现主题和刻画人物的重要手段,剧目中重要情节以及人物感情的尽情发挥,往往通过唱来完成。越剧流派唱腔精彩纷呈,经典唱段比比皆是,如《十八相送》《天上掉下个林妹妹》《官人好比天上月》《手心手背都是肉》等,在中华大地广泛流行,传唱不绝。

作为越剧的诞生地,越剧和嵊州有着众多不解之缘。许多“骨子老戏”如《赖婚记》《箍桶记》《梁祝哀史》等都取材于流传在嵊州民间的故事;音乐方面,无论是早期男班的“呤嘎调”、早期女班的“四工调”,还是女子越剧的“尺调”、“弦下调”,都有嵊州田头歌唱、山歌小调、宣卷佛曲的影子。在嵊州,几乎人人都能唱越剧;在全国各越剧团,几乎团团都有嵊州人。小歌班时期的男演员全是嵊州农民,女子越剧时期的“三花一娟”(施银花、赵瑞花、王杏花和姚水娟)和“越剧十姐妹”中的6位(袁雪芬、竺水招、范瑞娟、傅全香、筱丹桂、尹桂芳)以及后来成名的周宝奎、商芳臣、钱妙花、尹树春、王文娟等也都是嵊州姑娘。尽管越剧在发展中不断取长补短,兼容并蓄,但她至今依然没有改变其“嵊州”的本性。

嵊州自古以来有“锣鼓响响,田稻长长”之说,越剧是巨大的无形资产,为嵊州带来了丰富的人文资源和精神财富。无论是落地唱书发源地、越剧诞生地、女子越剧首创地、越剧名人故居,还是遍布剡溪两岸的古戏台,都是嵊州独具特色的文化旅游资源;越剧博物馆、越剧艺术中心、越剧艺校、市越剧团团部以及遍地开花的越剧戏迷演唱角,是越剧故乡一道道亮丽的风景;100多个民营越剧团来自民间,服务民间,扎根民间,走红农村演出市场,成为嵊州人民致富的一大特色产业。

在一代代越剧艺术薪火传承、艰难求索的背后,在一个个戏班剧团百折不挠、艰苦创业的背后,始终跳动着、支撑着的,正是敢于创新、奋发进取、广纳博取、以民为本的越剧精神。越剧扩大了嵊州的知名度,加快了世界了解嵊州的步伐。作为越剧的故乡,近年来,嵊州为越剧的发展繁荣不遗余力。嵊州市委、市政府把发展越剧事业列为嵊州的发展战略目标之一和越乡文化名市建设的核心内容,加

大资金投入,支持创作演出,重视人才培养,加强基础设施建设,开展了以古戏台为主的越剧文化空间保护,举办了“中国民间越剧节”,同时培育和扶持民营越剧团,把越剧教育纳入学校艺术教育普及城乡群众性越剧角和戏迷协会,开展经常性的越剧卡拉 OK 比赛,积极承办全国性的越剧演唱和越剧艺术交流活动,使越剧进一步成为嵊州群众文化的特色和品牌。

2006年,发源于嵊州的越剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。目前,全市共拥有民营越团120个,从业人员4500人,全年演出38000场。越剧事业的繁荣,还带动了戏剧服装业、演出培训业、演出中介业的发展,年演出总产值达亿元以上,越剧成为嵊州农民致富的一条重要途径。

千古剡溪水,今朝更妩媚。越剧百年,是个节点,也是一个崭新的起点。越剧将努力在改革中求进,在舞台中求精,在竞争中求新,以唯美、民本、创新为宗旨,继续显示东方戏曲艺术的妩媚和妖娆。

——摘自浙江人民出版社《流淌的母亲河》