

越剧及其他中国戏曲常识

越剧常识

1. 越剧概述

(1) 越剧是中国五大戏曲剧种之一，中国第二大剧种，是“流传最广的地方剧种”，在国外被称为“**中国歌剧**”。

(2) 2006年5月20日经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

(2) 何占豪和陈刚的小提琴协奏曲《梁祝》以家喻户晓的民间故事为题材，以越剧中的曲调为素材，综合采用交响乐与我国民间戏曲音乐表现手法，依照剧情发展精心构思布局编写而成。

2. 起源及流行地

越剧由是1906年嵊县（今嵊州）的小歌班开始发展壮大的。越剧发源于浙江嵊州，发祥于上海，繁荣于全国，流传于世界。

嵊州有“**中国民间文化艺术之乡(越剧)**”“**浙江省戏曲之乡**”等称号。

主要流行地区：上海、浙江、江苏、福建、江西、安徽等广大南方地区，以及北京、天津等大部北方地区，鼎盛时期除西藏、广东、广西等少数省、自治区外，全国都有专业剧团存在。

3. 发展

中国戏曲历史悠久，从先秦萌芽期到汉唐百戏、宋金院本、元杂剧及明清传奇，传统戏曲发展出近400个剧种，其中越剧相对年轻。越剧表演艺术家袁雪芬老师曾说：“昆曲与话剧是越剧的奶妈。”

“越剧”起源于“落地唱书”。1906年（清宣统三十二年）3月27日在嵊县东王村香火堂前，由落地唱书艺人袁福生、李茂正、高炳火、李世泉等借用四只稻桶垫底，铺上门板，演出小戏《十件头》《倪凤煽茶》和大戏《双金花》（后半本）。这是中国越剧第一次正式演出，越剧（最初称“小歌班”）从此诞生，该日被定为越剧誕生日。

1925年9月17日，在小世界游乐场演出的“的笃班”，首次在《申报》广告上称为“越剧”。1938年起，多数戏班、剧团称“越剧”。

1939年，《大公报》记者樊迪民，兼为姚水娟之“越吟舞台”的编导，受李白《越女词》之启发，兼考虑绍兴是越王勾践生聚教训击败吴国的复兴基地，而越剧发源地嵊县是绍属之一，又受越剧名伶姚水娟“我就是越唱越响，越唱越高，越唱越远”之豪言触动，遂给茹伯勋编的《戏剧报》写稿，刊出正名为“越剧”的动机和意义的文章，告诸观众。自此以后，各报陆续改称其为“越剧”，新中国成立

后，更是统一称为“越剧”。由此发展至今，越剧有 100 多年的历史。

如今，嵊州坚持活态传承，打好体制机制、精品创作、人才引育、产业发展等系列改革创新“组合拳”，培养越剧小梅花 54 朵，在全球建立爱越小站 188 个，创排《马寅初》《袁雪芬》《核桃树之恋》等高质量大戏，设立越剧传承创新发展基金，大力推行“富乐”行动，开发上线“爱越剧”数字化应用，越剧创新活力不断增强。

此外，嵊州坚持融合发展，开发越剧研学游产品，启动越剧博物馆、袁雪芬故居等越剧文化地标建设，办好中国越剧艺术节、民间越剧节和全国越剧戏迷大会等重大节会，成功创建省级全域旅游示范县市，越剧小镇入选全省诗路黄金旅游线，“越剧+”文旅市场不断壮大。

4. 特点

越剧长于抒情，以唱为主，声音优美动听，表演真切动人，唯美典雅，极具江南灵秀之气；多以“才子佳人”题材为主，艺术流派纷呈，公认的有十三大流派之多。

5. 名剧

《中国越剧大典》记载的代表性优秀剧目共有 375 个。经典剧目有：《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《西厢记》《祥林嫂》《柳毅传书》《山河恋》《白蛇传》《李娃传》《汉宫怨》《三看御妹》《孔雀东南飞》《穆桂英挂帅》《陆游与唐琬》等。

6. 名家

老一辈越剧表演艺术家有袁雪芬、尹桂芳、范瑞娟、傅全香、徐玉兰、王文娟、戚雅仙、张桂凤、陆锦花、毕春芳、张云霞、吕瑞英、金采风、竺派等。

7. 中国越剧艺术节

中国越剧艺术节是由文化和旅游部、浙江省人民政府共同主办，永久落户浙江的国家级艺术节。2006 年，在越剧百年诞辰之际，绍兴成功举办了首届中国越剧艺术节，以后 4 年一届，并发展成为一个重要的文化艺术交流平台。

2022 年 7 月 31 日晚，以“越剧的盛会，人民的节日”为主题的第五届中国越剧艺术节在浙江绍兴开幕。

2022 年 8 月 20 日，在位于绍兴嵊州的越剧小镇，第五届中国越剧艺术节闭幕式举行。闭幕式全面展示本届越剧节的举办成果，高效运用“中国越剧艺术节”品牌效应，通过全国越剧名角演唱经典名段致敬前辈，组织越剧老中青少新秀戏迷同台演出，邀请央视戏曲频道制作团队加入，并通过线上线下互动，使闭幕式活动多姿多彩，成为本届中国越剧艺术节的亮点。

闭幕式以“越耀剡溪·成就未来”为主线，经典越剧《梁山伯与祝英台》开场，为观众徐徐铺开一幅越韵江南美景图，以此拉开第五届中国越剧艺术节闭幕式晚会帷幕。

晚会演出主要以每 20 年为一个节点，演绎《探索篇·1942—致敬改革》《光影篇·1962—走向银幕》《百花篇·1982—青春绽放》《传承篇·2002—生生不息》《薪火篇·2022—成就未来》五个篇章，生动演示越剧在党的关怀和领导下，大胆探索、勇于改革、百花繁荣、薪火传承的发展历程。

其他中国戏曲常识

中国五大戏曲剧种：京剧、越剧、评剧、豫剧和黄梅戏并称“中国五大剧种”。

1. 京剧

京剧是在北京形成的戏曲剧种之一。2010 年 11 月 16 日京剧列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。老一辈京剧四大名旦：梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云。

不同颜色的京剧脸谱

脸谱颜色	象征含义	代表人物
红色	忠义、耿直、有血性，也有讽刺意义，表示假好人	关羽、《斩经堂》吴汉
黑色	性格严肃，不苟言笑	包拯
	象征威武有力、粗鲁豪爽	张飞、李逵
	表示阴阳中的阴；肤色较黑或面貌丑陋。	鬼魂
白色	表现奸诈多疑	曹操、严嵩
	和尚、太监脸谱；表示老人年迈	/
蓝色	性格刚直，桀骜不驯、有心计的人物性格	窦尔敦
紫色	表现肃穆、稳重，富有正义感	徐延昭、专诸
	面色不好，丑陋	张郃
金色	威武庄严，表现神仙一类角色	如来佛、二郎神、大鹏
银色	神仙、妖怪	/
黄色	枭勇、凶猛的人物	宇文成都
绿色	顽强、暴躁的人物形象	王彦章
	绿林好汉	/

2. 豫剧

豫剧，是在河南梆子的基础上改革和创新发展起来的，是我国最大的地方剧种。

3. 黄梅戏

旧称黄梅调或采茶戏，代表作《天仙配》。2006 年 5 月 20 日经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

4. 评剧

评剧是流传于我国北方的一个戏曲剧种。代表人物艺术家：新凤霞、小白玉霜等人。现代曲目：《刘巧儿》《花为媒》《杨三姐告状》等。

5. 昆曲（戏剧之母）

发源于 14、15 世纪苏州昆山的曲唱艺术体系。2001 年 5 月 18 日，联合国教科文组织在巴黎宣布第一批“人类口头和非物质遗产代表作”名单。

6. 著名戏曲家及作品

戏曲家	作品风格及地位	代表作
关汉卿	“元曲四大家”之首	《窦娥冤》
马致远	“元曲四大家”之一	《天净沙·秋思》《汉宫秋》
郑光祖	“元曲四大家”之一	《倩女离魂》
白朴	“元曲四大家”之一	《梧桐雨》《墙头马上》
王实甫	元代著名戏剧家	《西厢记》—崔莺莺、张生、红娘
纪君祥	元代著名戏剧家	《赵氏孤儿》—程婴、屠岸贾
汤显祖	明代最伟大的戏剧家，被誉为“东方的莎士比亚”	《牡丹亭》—柳梦梅与杜丽娘 《南柯记》—“南柯一梦”
孔尚任	清代著名戏剧家	《桃花扇》—侯方域、李香君
洪升	清代剧作家	《长生殿》—唐明皇、杨贵妃
高则诚	南曲之祖	《琵琶记》—蔡伯喈、赵五娘

7. 四大著名戏剧

四大名剧：《西厢记》《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》。

考题再现

- （单选）中国戏剧中“变脸”是（ ）的绝活。
 A. 豫剧 B. 川剧 C. 京剧 D. 越剧
- （单选）越剧发源于（ ）。
 A. 江苏 B. 浙江 C. 云南 D. 广东
- （单选）《霸王别姬》是（ ）艺术大师梅兰芳表演的梅派经典名剧之一。
 A. 京剧 B. 川剧 C. 越剧 D. 粤剧
- （单选）黄梅戏与京剧、越剧、评剧、豫剧并称“中国五大戏曲剧种”，是我国（ ）的主要地方戏曲剧种，经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。
 A. 浙江省 B. 安徽省 C. 福建省 D. 江苏省
- （多选）下列哪些不属于京剧？（ ）
 A. 《梁祝》 B. 《智取威虎山》 C. 《天仙配》 D. 《贵妃醉酒》

6. (单选) 中国五大戏曲剧种都有耳熟能详的代表作, 下列对应错误的是 ()。
- A. 黄梅戏——《女驸马》 B. 京剧——《贵妃醉酒》
C. 越剧——《梁祝》 D. 豫剧——《杜十娘》
7. (单选) 下列选项中, 著名戏曲与其最初所属剧种及主要流传地区搭配正确的是 ()。
- A. 《牡丹亭》—昆曲—云南 B. 《铡美案》—京剧—北京
C. 《红楼梦》—越剧—广东 D. 《花木兰》—评剧—河北
8. (单选) 脸谱是指中国戏曲(尤其是京剧)演员脸上的化妆图案, 借以突出人物的性格特征。下列脸谱中属于“净”角脸谱的是 ()。

A

B

C

D

9. (单选) 我国的京剧脸谱色彩含义丰富, 红色一般表示忠勇侠义, 白色一般表示阴险奸诈, 而黑色一般表示的则是 ()。
- A. 忠耿正直 B. 刚愎自用 C. 大公无私 D. 凶暴残忍
10. (判断) 王文娟是我国著名的越剧演员。

【参考答案及解析】

1. 【答案】B。解析: 变脸是运用在川剧艺术中塑造人物的一种特技。是揭示剧中人物内心思想感情的一种浪漫主义手法。故本题选 B。
2. 【答案】B。解析: 越剧发源于浙江嵊州, 发祥于上海, 繁荣于全国, 流传于世界, 在发展中汲取了昆曲、话剧、绍剧等特色剧种之大成。故本题选 B。
3. 【答案】A。解析: 《霸王别姬》是京剧艺术大师梅兰芳表演的梅派经典名剧之一, 此剧一名《九里山》, 又名《楚汉争》《亡乌江》《十面埋伏》。故本题选 A。
4. 【答案】B。解析: 黄梅戏, 旧称黄梅调或采茶戏, 起源于湖北黄梅, 发展壮大于安徽安庆。黄梅戏是安徽省的主要地方戏曲剧种。故本题选 B。
5. 【答案】AC。解析: 《梁祝》以越剧最为著名, 《天仙配》是黄梅戏传统经典剧目, A、C 项不属于京剧。B 项《智取威虎山》属于现代京剧; D 项《贵妃醉酒》是京剧大师梅兰芳的代表作。故本题选 AC。
6. 【答案】D。解析: D 项对应错误, 五大戏曲剧种分别为京剧、豫剧、越剧、评剧、黄梅戏。豫剧的代表作有《穆桂英挂帅》《红娘》《对花枪》等, 《杜十娘》属于评剧曲目。故本题选 D。
7. 【答案】B。解析: A 项错误, 昆曲主要流传于苏州昆山一带。B 项正确。C 项错误, 越剧主要流传于浙江。D 项错误, 《花木兰》属于豫剧, 主要流传于河南。故本题选 B。
8. 【答案】D。解析: D 项正确, “净”角俗称花脸, 以各种色彩勾勒的图案化的脸谱为突出标志, 表现的是在性格气质上粗犷、奇伟、豪迈的人物。A 项属于“生”角脸谱, B 项属于“丑”角脸谱, C

项属于“旦”角脸谱。故本题选 D。

9. 【答案】A。解析：京剧脸谱色彩十分讲究，看来五颜六色的脸谱品来却巨细有因，绝非仅仅为了好看。不同含义的色彩绘制在不同图案轮廓里，人物就被性格化了。红色一般表示忠勇侠义，多为正面角色。黑色一般表示直爽刚毅，勇猛而智慧。白色一般表示阴险奸诈，刚愎自用。紫色一般表示刚正威武，不媚权贵。金色一般表示神仙高人。蓝色表示刚强，骁勇。绿色一般表示勇猛，莽撞。黄色一般表示勇猛而暴躁。故本题选 A。

10. 【答案】正确。解析：王文娟，戏剧表演艺术家，擅长越剧青衣。国家级非物质文化遗产项目“越剧”代表性传承人。故本题说法正确。