2022—2023学年秋学期《戏曲鉴赏》 公选课期末考试

学号： 20201804070

姓名： 王恺

专业： 测控技术与仪器

论文题： 《红楼梦》 越剧艺术中的瑰宝

摘要

越剧《红楼梦》是根据曹雪芹的同名小说改编的一部经典的越剧作品，由上海越剧院于1958年首演，历经多次修订，至今仍是越剧舞台上的不朽名篇。该剧以《红楼梦》中的十二个重要章回为基础，通过精心的编排和删减，将小说中的主要人物和情节浓缩在四个篇章中，分别是“荣国府”、“大观园”、“宝玉出家”和“太虚幻境”。该剧以宝黛爱情为主线，以贾宝玉的成长为辅线，展现了在这个书中的架空历史背景中一个衰落贵族家庭的兴衰沉浮，以及一群少男少女在封建礼教下的悲欢离合。该剧虽然只节选了原著的部分内容，但却能把宝黛感情发展的脉络和贾府兴衰的背景清晰地呈现出来。

关键词：越剧、《红楼梦》、戏曲、鉴赏

目录

[摘要 - 1 -](#_Toc134990324)

[《红楼梦》 越剧艺术中的瑰宝 - 3 -](#_Toc134990325)

[越剧与红楼梦 - 3 -](#_Toc134990326)

[历史发展 - 3 -](#_Toc134990327)

[戏剧表现与特点 - 4 -](#_Toc134990328)

[人物塑造 - 4 -](#_Toc134990329)

[情感表达 - 4 -](#_Toc134990330)

[结论 - 5 -](#_Toc134990331)

《红楼梦》 越剧艺术中的瑰宝

越剧与红楼梦

越剧是一种独特的民族戏曲形式，起源于浙江嵊州地区。以清晰婉转、细腻柔美的唱腔和舞台表演受人喜爱。被称为“东方歌剧”。《红楼梦》是一部经典的越剧作品，讲述了四大家族之一的贾府由盛极走向衰败与沉沦。

《红楼梦》是曹雪芹所作的一篇白话小说，成书于清代，是中国古代四大名著之一，拥有丰富的人物形象和复杂的情感线索，被广大读者所热爱。

越剧《红楼梦》是根据曹雪芹的同名小说改编的一部经典的越剧作品，由上海越剧院于1958年首演，历经多次修订，至今仍是越剧舞台上的不朽名篇。该剧以《红楼梦》中的十二个重要章回为基础，通过精心的编排和删减，将小说中的主要人物和情节浓缩在四个篇章中，分别是“荣国府”、“大观园”、“宝玉出家”和“太虚幻境”。该剧以宝黛爱情为主线，以贾宝玉的成长为辅线，展现了在这个书中的架空历史背景中一个衰落贵族家庭的兴衰沉浮，以及一群少男少女在封建礼教下的悲欢离合。该剧虽然只节选了原著的部分内容，但却能把宝黛感情发展的脉络和贾府兴衰的背景清晰地呈现出来。

历史发展

越剧《红楼梦》的演出是由全女子出演的，而在国内传统的戏曲行业，戏曲演员往往只有男性，而越剧确是女子偏多。其中有如下原因：

* 历史上，越剧起源于浙江嵊州的落地唱书，最初只有男演员。1923年，王金水与金荣水在嵊州开办了第一个女子科班，培养了一批女演员。1924年，越剧女班第一次在上海演出，受到了观众的欢迎和喜爱。随着越剧女班的兴起，越剧男班逐渐衰落，被女班取代。
* 艺术上，越剧女班的出现，改变了越剧的声腔和风格。越剧女班创造了新的曲调，如尺调腔、弦下调等，使得越剧的唱腔更加婉转柔美、细腻动听。越剧女班也更加适合演绎“才子佳人”式的恋爱题材，如《梁山伯与祝英台》、《西厢记》以及《红楼梦》等，展现了青春的美好和唯美的情感。
* 社会上，越剧女班的诞生也受到了新文化运动和女性解放运动的影响。越剧女演员追求婚姻自主、爱情自由、经济独立和人格尊严，反抗封建礼教和买卖婚姻的束缚。她们在舞台上展现了自尊、自强、自律的精神品格，赢得了当时新文化人和青年观众的关注和支持。

综上所述，越剧里基本都是女生是由历史、艺术和社会等多方面因素决定的。这也是越剧艺术的一大特色和魅力所在。时至今日，越剧仍是以女子出演为主，只有少数男性。

戏剧表现与特点

越剧以其独特的唱腔和精美的表演艺术而著名。它的唱腔淳朴婉转，表演艺术注重细腻的情感刻画和生动的身段动作。越剧《红楼梦》充分利用了这些特点，成功地将原著的故事和人物形象搬上了舞台。

首先，越剧《红楼梦》通过唱腔的变化，巧妙地表达了人物的内心情感。例如，在“宝玉病愈”这一折中，宝玉的唱腔从低落、沉重转为欢快、轻盈，生动地描绘了他从病重到康复的过程。此外，越剧的唱腔还能够体现人物的性格特点，如林黛玉的唱腔清脆悠长，表现了她聪明机智的性格。

其次，越剧《红楼梦》在表演艺术上也下了大功夫。每个角色的身段动作都有严格的规定，以此表现他们的身份和性格。例如，宝玉的动作轻盈灵动，体现了他的公子身份；而贾母则以慈祥稳重的动作，体现了她的长者地位。

该剧共分为十场戏，分别是：进府和识金锁、读西厢和葬花、不肖种种和别琪官、笞宝玉和王熙凤献策、金玉良缘和黛玉焚稿、哭灵和愤然出走。这十场戏分别对应了宝黛二人从两小无猜到情窦初开，再到剖腹掏心的三个阶段，以及贾府从风光无限到内忧外患，再到积重难返的三个阶段。每一场戏都有其重要的意义和作用，既能展现宝黛二人的感情变化和心理活动，又能交代贾府的社会环境和家族矛盾。该剧在情节安排上既有原著的依据，又有编剧的创新，使得戏剧的结构紧凑而完整，情节跌宕而连贯。

人物塑造

宝玉是一个不满足于封建礼教束缚的少年，他对林黛玉有着真挚而深沉的爱情，他们在一起时互相理解、互相安慰、互相倾诉。戏剧中的宝玉既有少年的稚气和活泼，又有知音难觅的忧郁和孤独。

黛玉是一个才华出众而命运多舛的少女，她对贾宝玉有着纯真而坚贞的爱情，她们在一起时相互欣赏、相互鼓励、相互影响。王文娟饰演的黛玉既有少女的娇柔和妩媚，又有知己难求的悲凉和哀怨。她在不同的场合表现出不同的情绪和风采，如读西厢时的羞涩和妩媚，葬花时的悲壮和豪迈，焚稿时的悲痛和决绝。宝黛二人的感情是该剧的核心，他们的唱词和动作都充满了爱意和温情，他们的对唱和对视都流露出心灵的契合和默契。他们用生命诠释了红楼梦中“梦断红楼空余恨”的主题，也展现了越剧艺术中“情深意切”的特色。

情感表达

越剧《红楼梦》的情感表达是其成功之处。它不仅描绘了人物的喜怒哀乐，也展现了他们内心的挣扎和矛盾。这些情感的表达，使人物更具有人性和生活感。

例宝玉和林黛玉的爱情故事被赋予了深深的悲剧色彩。他们的爱情既纯洁又悲壮，既美丽又悲哀。他们的爱情冲突和悲剧结局，深深地打动了观众的心。

此外，越剧《红楼梦》还通过人物的情感表达，揭示了社会的矛盾和问题。它揭示了封建社会的等级制度，对人性和爱情的压迫；也揭示了贫富差距，对人性和道德的侵蚀。这些深刻的社会揭示，使越剧《红楼梦》具有了深厚的艺术内涵和社会价值。

结论

越剧《红楼梦》作为近代改编戏曲是一部成功的戏曲艺术作品。它在保留原著的精髓和魅力的同时，又发挥了越剧的特色和优势，创造了一个充满诗情画意和情感张力的舞台世界。该剧不仅是对《红楼梦》这部经典名著的艺术再现，也是对越剧这一国粹艺术的传承和发展。它在艺术表现和人物塑造上，以及情感表达上，都达到了高水平。它不仅深深地打动了观众的心，也对社会进行了深刻的反映和批判。越剧《红楼梦》是中国近现代戏曲艺术的一颗璀璨明珠，值得我们深入研究和欣赏。