

总主编/王国平

WEST LAKE CYCLOPAEDIA
OPERAS ABOUT WEST LAKE

西湖戏曲

应志良 赵小珍 应丹 著

杭州出版社

总主编：王国平

西湖戏曲

应志良 赵小珍 应丹 著

杭州出版社

图书在版编目(CIP)数据

西湖戏曲/王国平总主编. 杭州:杭州出版社,
2006.9

(西湖全书)

ISBN 7-80633-883-7

I. 西... II. 王... III. 戏曲 简介 杭州市
IV. J825.55

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第073652号

西湖戏曲

应志良 赵小珍 应丹 著

责任编辑 陈晓蓓

装帧设计 杭州乾嘉文化艺术有限公司

出版发行 杭州出版社(杭州市曙光路133号 310007)
电话 0571-87998167)

印 刷 杭州长命印刷有限公司

经 销 新华书店

开 本 880×1230 1/32

印 张 7.25

字 数 200千

版 次 2006年9月第1版 2006年9月第1次印刷

书 号 ISBN 7 80633 883-7/J·21

定 价 36.00元

(如发现印装质量问题,请与印刷厂联系调换)

西湖丛书编纂指导委员会

总顾问：乔石

顾问：钱其琛 钱学森 徐匡迪 金庸
蔡美彪 余秋雨 陈桥驿 傅璇琮
李学勤 陈高华

主任：王国平

副主任：毛昭晰 胡建森 叶明 顾树森
于跃敏 张鸿建 林振国 项勤
马时雍 魏桥 宗庆后

委员：(以姓氏笔画为序)

王玉明	史及伟	叶建新	冯俊
朱金坤	伍彬	孙远	严华好
李虹	李建国	吴太普	吴德隆
张鸣放	张建庭	陈一辉	陈文锦
陈建一	陈炳虎	陈锦梅	阳作军
林正范	尚国胜	郑浙民	郑素成
赵一新	胡征宇	翁卫军	徐一超
高乙梁	郭禾阳	董建平	魏皓奔

办公室主任：魏皓奔 应雪林

《西湖全书》编辑委员会

总主编：王国平

编 委：（以姓氏笔画为序）

王 平	王其煌	吕凤棠	朱家骥
刘 颖	孙 跃	陈林木	贾大清
顾志兴	钱永红	徐吉军	徐海荣

总 序

杭州倚湖而兴，因湖而名，以湖为魂。作为《西湖丛书》的主要组成部分，我们编撰了这套图文并茂、雅俗共赏的《西湖全书》。她和《西湖通史》《西湖文献集成》共同构筑了一个蕴藏几乎全部西湖瑰宝的陈列馆，一个供人全面深入了解、研究西湖的开放型阅览室。如果说《西湖通史》是一部叙述几千年西湖历史踪迹的大气磅礴的巨片，《西湖文献集成》是一部全景式立体演绎西湖景物的引人入胜的连续剧，《西湖全书》收辑的一册册小书，则是为人们呈上的一杯杯芳香浓溢的醇醪。我们邀来各界专家，用精雕细镂和蒙太奇的手法，对西湖进行多角度、全方位的特写和定格切换。这种特写和定格，对人们更深入、更真切、更全面地了解西湖是不可或缺的。通过这种分镜头的解读，读者将更深地吟味到西湖无穷无尽的魅力！

西湖，的确是一颗永远散发着无穷无尽魅力的熠熠闪光的明珠！这颗明珠，会随着不同季节、不同时空、不同场景、不同时代，以气象万千、仪态万方的意境，完美无暇地呈现在人们面前，诚如大诗人苏轼所赞颂的“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”。她有时是一首优美抒情的绝句，有时却是一章气势恢弘的排律；她有时是一阕音律悠扬的小夜曲，有时却是一部雄姿壮采的交响乐；她有时是一尺清供小品，有时却是一轴浓墨重彩的山水画。她是多棱镜，她是万花筒，总是令人目不暇接，妙趣横生！她的美，她的趣，既源于远古至今大自然对杭州的特意垂青，又源于千百年来仁人志士、骚人墨客对杭州刻骨铭心的依恋。正是这两者完美和谐、

天衣无缝的结合，才使西子姑娘的一步一趋、一颦一笑，无不散发出普天下难有其匹的美丽！因此，除了全景式的《西湖通史》和《西湖文献集成》外，没有《西湖全书》这样一种散射式的描述，西湖的风姿、西湖的风韵，乃至西湖的风骨、西湖的风流，是很难想像会得到全面、深刻的反映！所以，无论是六桥花柳，还是三竺云岚；无论是灵隐古刹，还是岳王祠庙；无论是汨汨清泉，还是巍巍宝塔；无论是龙井的茶韵，还是曲院的荷香，以及飞来峰的造像、岁寒岩的碑刻，白居易、林和靖、苏东坡的湖畔杖履，北山街、杨公堤、文澜阁的历史呼唤，西泠印社、胡庆余堂，诗词曲赋、花木园林，尘封久远的老照片、容光焕发的新景区，风俗、佳肴、织锦、书画……凡是西湖的沧桑，凡是西湖的传说，凡是西湖的风光，凡是西湖的人文，无不是我们搜罗编撰的对象，无不是我们要呈现给读者的内容。

《西湖全书》目前暂定50个选题，正陆续组织撰写付梓。虽然我们自认为已勤勉努力，但这套丛书是否已臻“图文并茂、雅俗共赏”的初衷，还得恳请读者们多提宝贵意见。西湖美的探索、西湖文化的追寻，是要求人们献上毕生精力的，是个弥久常新的课题。我们当继续焚膏继晷，俾使这套丛书编辑得更好。

是为序。

王同群

2004年9月

目 录

导 言/1

第一章 宋代兴杂剧 勾栏遍西湖/7

- 一、西子湖畔的瓦舍勾栏/8
- 二、凤凰山下的宫廷演剧/10
- 三、南戏的兴起和发展/20

第二章 元曲诸大家 西湖留遗韵/24

- 一、“元曲四大家”与西湖/25
 - (一) 关汉卿满怀深情赞西湖 /25
 - (二) 马致远与西湖为邻 /30
 - (三) 白朴情系西湖 /33
 - (四) 郑光祖生死随西湖 /35
- 二、郑光祖与《西湖三塔记》/37
- 三、西湖特色的杂剧作家/37
- 四、元代戏曲史家钟嗣成/41
- 五、与西湖有关的南戏作家/42
 - (一) 施惠与《拜月亭记》/44
 - (二) 高明与《琵琶记》/46

第三章 明代兴传奇 西湖多佳作/51

一、以西湖为题材的爱情故事剧/53

(一)《回窗记》：凤凰山上结同心 /54

(二)《疗妒羹》：岂独伤心是小青 /56

二、以西湖历史人物为描写对象的历史故事剧/60

(一)《精忠记》：西湖岳庙铸忠魂 /61

(二)《红梅记》：红梅阁上斥叔奸 /64

三、以西湖为背景的民间故事剧/67

(一)《玉玦记》：讨伐青楼劝世风 /68

(二)《玉蝉师》：热讽官吏冷嘲僧 /69

四、汤显祖、张岱等戏曲家与西湖/73

(一)汤显祖西湖留住话 /73

(二)张岱携家优于西湖演调腔戏 /78

(三)祁彪佳杭州观剧 /79

第四章 清代多曲家 剧作凌碧波/80

一、以西湖为题材的戏曲作品/80

(一)李玉与传奇《占花魁》/81

(二)方成培与传奇《雷峰塔》/85

二、西子湖畔的剧曲明星/91

(一) 李渔的戏曲创作与理论 /91

(二) 洪升与《长生殿》/94

(三) 陈端生与《再生缘》/98

三、清末的西湖戏曲作品/103

(一) 以小说改编的京剧《涌金门》/103

(二) 新创剧目《惠兴女士》《碧血碑》/104

四、西湖戏曲演出纷呈/107

第五章 民国戏事多 曲音绕湖山/113

一、新兴的地方剧种在西子湖畔吐蕊/114

(一) 杭剧/114

(二) 滑稽戏/117

(三) 越剧/120

二、西湖杂剧、传奇创作的余音/123

(一) 传奇《玉管姻》/123

(二) 杂剧《祝梁怨》/124

三、西子湖畔的新演剧场所/124

(一) 西湖共舞台/125

(二) 西湖博览会大礼堂/126

(三) 振兴国货商场戏院 /127

(四) 盖世界游艺场 /127

(五) 西湖大世界游艺场 /128

四、京昆名家粉墨登场西湖边 /130

(一) 梅花开放西湖边 /131

(二) 麒麟童盛演共舞台 /134

(三) 冯子和湖畔演“小青” /137

(四) 姚水娟与越剧姐妹首次亮相西湖边 /139

(五) 徐致静为康有为西湖唱曲 /145

(六) 京剧泰斗盖叫天与“燕南寄庐” /148

(七) 昆曲艺术家徐凌云与“摹烟别墅” /152

(八) 昆曲活动家穆藕初与“韬庐” /153

(九) 戏剧理论家宋春舫与“春庐” /154

第六章 当代戏曲盛 湖畔百花开 /156

一、西湖戏曲的荣耀 /159

(一) 毛泽东西子湖畔听京剧 /160

(二) 周恩来漫步苏堤谈越剧 /164

(三) 郭沫若等领导的西湖戏曲情 /168

二、西湖戏曲谱新篇 /170

- (一) 葛岭与昆剧《十五贯》/170
- (二) 宝石山下“小百花”/175
- (三) 西湖旅游景点的戏曲活动/182

三、西湖戏曲多新作/183

- (一) 整理改编的优秀西湖戏曲作品/185
- (二) 新创作的西湖戏曲作品/196

结 语/215

后 记/217

导 言

杭州西湖，文脉修长。它的东南面是可追溯到距今 8000 年的萧山“跨湖桥文化”，它的西北面是距今 5000 年的“良渚文化”。西湖边的老和山一带早在四五千年前的新石器时代，已有人类在此繁衍生息。历经战国秦汉、隋唐两宋各代，随着杭州经济文化的发展，西湖的文化也日渐进步。西湖的美丽景色，千百年来为多少亲历者陶醉。至元代，杭州被意大利著名旅行家马可·波罗称为“世界上最美丽华贵的天城”。“未能抛得杭州去，一半勾留是此湖”，唐朝诗人白居易的这两句诗道出了人们对西湖最美的赞誉。

西湖的美丽动人，在于西湖秀丽的山水，在于散布于山水间的星罗棋布的名胜古迹，在于蕴藏于山水与胜迹之中的深厚文化积淀。西湖湖山沟美，周围峰峦叠翠，五云山、玉皇山、天竺山、狮峰山、南屏山绵亘西南，灵隐山、北高峰、美人峰、宝石山、老和山蜿蜒西北。云山逶迤，丰姿绰约，山水相连，风光旖旎。隐居于西湖山水间的岩洞、石窟、宝塔、寺庙、名人墓、古桥、古宅、庭院等等众多的人文景点，似撒落在西湖绿水青山间的颗颗珍珠；三潭印月、湖心亭、阮公墩，鼎立湖心；烟霞洞、紫来洞、黄龙洞，幽静深邃；龙井、虎跑、玉泉，泉水清冽；灵隐寺、净慈寺、天竺寺以及白塔、六和塔、雷峰塔、保俶塔，古老悠远；岳飞、于谦、张苍水、秋瑾墓，屹立湖畔，英名长存；西湖龙井茶、西湖织锦、西湖蔬菜、西湖藕粉等特产，皆以西湖名之传之，饮誉中外。悠久的历史，秀丽的山水，哺育了一代又一代勤劳质朴的人民，创造了许许多多富有西湖特色的文化，其中最为耀眼的是根据这些传说故事演绎的美丽动人的民间戏曲，有的歌劳动人民的聪明才智，有的颂民间男女的纯真爱情，有的赞名宦士

2 导 言

人的浩然正气，从各种不同的侧面表达人民的爱与憎，寄托了人民的美好愿望。西湖戏曲是一笔不可多得的人类文化遗产。西湖戏曲，是盛开在西子湖畔的一朵艺术奇葩，为西湖景点戴上了神奇的光环，增添了无穷的魅力，成为灿烂的西湖文化的重要组成部分。

约在公元 12 世纪的南北宋之交，中国最早的戏曲形式——宋杂剧即在西子湖畔得到发展。以后，更成熟的戏曲形式——南戏，由温州传入，即在此成长、发展，然后流播大江南北。降至元代，杭州继大都（今北京）之后，又成为元杂剧创作和演出的中心，“元曲四大家”的关汉卿、马致远、白朴、郑光祖，“羡钱塘山水之盛”，相继云集西子湖畔。明、清时代是传奇的天下，一大批剧作家钟情西湖山水，写下了数以百计以西湖为背景或以发生在西湖各景点的故事为题材的传奇作品。民国以后，更有一大批戏剧名家南下杭州，或创作西湖戏曲作品，或在西子湖畔的剧院里演出，或在西子湖畔置地筑巢，将自己融入西湖画图中。

据初步统计，有关西湖的戏曲作品，仅就戏文、杂剧、传奇以及地方戏曲算来，大约有百余种。综观这一百多个西湖戏曲作品，其内容大致可以分成三大类：

第一类是写与西湖有关的历史人物的戏曲作品。因为西湖山水的美景，吸引了历史上很多著名人物，他们或在西湖边游历，或隐居在西子湖边，或埋骨在西子湖边，总之与西湖产生了千丝万缕的联系，从而使很多历史人物的美名与西湖相互辉映，“青山有幸埋忠骨”，“赖有岳、于双少保，人间始觉重西湖”是最深刻的道理。岳飞、于谦、张煌言、秋瑾等，他们的忠魂长留西子湖畔，他们高尚的民族气节，一直为人们所敬仰，气壮湖山；白居易、苏轼、钱镠等，以其对抗州、对西湖的治理，有过突出的贡献。以上这些历史人物，自然引起了历代戏曲家的注目，戏曲家们纷纷拿起笔，通过戏曲形式来赞赏讴歌他们的业绩和气节。似这样的戏曲作品很多，有写白居易的《十锦堤》、写钱镠的《金剛风》、写苏轼的《西湖梦》、写韩世忠的《双烈记》、写于谦的《金杯记》、写张煌言的《悬岙猿》、写秋瑾的

《鉴湖女侠》和《碧血碑》。特别是写岳飞的戏较多，如《东窗事犯》《精忠记》《金牌记》《救精忠》《碎金牌》等等。

第二类是写关于西湖的民间传说的戏曲作品。在西湖周围山山水水的风景点中，流传着许多美丽的民间传说，它神化离奇妩媚多姿，在人们心目中保留了一种对西湖的神奇感。这些西湖民间传说，深为历代戏曲作家所喜爱，成为他们戏曲作品创作的题材，如《西湖三塔记》《雷峰塔》《青蛇传》《后白蛇传》《翠乡梦》《度柳翠》《龙井茶歌》《红莲债》《飞来剑》等等。这些民间流传的故事，经过戏曲作家的再创造，使西湖平添了迷人的色彩。

第三类是写与西湖有关的爱情故事的爱情戏曲作品。西湖是天堂的明珠，人们把与西湖有关的爱情故事，作为人间至善至美的最高境界。历代的戏曲作家把描写西湖爱情题材的戏曲作为创作的主要内容，尽情描绘，根据这类故事创作的戏曲作品有《西湖记》《同窗记》《西园记》《占花魁》《琥珀匙》《洒雪堂》《青灯泪》《芙蓉影》《意中缘》等等。就小青戏而言，有北杂剧的《春波影》，有南杂剧的《小青传》，也有明清传奇的《疗妒羹》《梅花梦》等等。这些戏里既有写才子佳人的爱情，也有写小市民的爱情；既有写神仙与凡人的爱情，也有写人与“鬼”的爱情。凡此种种，都通过戏曲这种形式，折射出人间的爱情。这类爱情剧，抨击了专制的封建势力，赞美了男女青年争取婚姻自由的斗争精神，寄托了人们美好的愿望。在那个封建礼法森严的时代，西湖成了男女青年追求爱情的自由天地。

当然，在西湖戏曲作品中，也不排斥一些宣扬宗教迷信，或者借西湖景物，对统治者歌功颂德的戏，但这只是西湖戏曲的一些小插曲，掩盖不了西湖戏曲作品的光芒。众多的西湖戏曲作品，组成了一幅展示各个时期西湖风貌和杭州社会生活、风俗人情的历史长卷，为后人留下了一笔宝贵的文化遗产。

自从我国戏曲发端的宋代开始，历代戏曲家随着戏曲艺术的发展，不断地运用新的戏曲形式，创造出新的西湖戏曲作品，以适应不断变化的观

4 导 言

众的需要。历史上西湖戏曲作品所采用的戏曲形式很多，有戏文、杂剧、传奇、地方戏曲，这是因为各个时代剧作所要反映的生活内容不同，就必然要选用适当的戏曲形式，以求达到内容和形式的比较完美的统一。社会生活是丰富多彩的，文艺作品是社会生活的反映，剧作者对题材的处理、主题的发掘、情节的安排、形象的塑造各有独特之处，从而形成了各自的艺术风格。因此，西湖戏曲作品，在艺术风格上各具特色。如《西园记》，秀丽典雅，宛如优美的抒情诗；《精忠旗》，气势奔放，壮怀激烈；《春波影》，缠绵哀怨，如泣如诉；《雷峰塔》，充满想像，富有浓厚的浪漫主义色彩等等，各剧作艺术风格呈现出多样化。

中华人民共和国成立以后，西湖戏曲的历史翻开了新的篇章。中国共产党和人民政府十分重视西湖戏曲的发展。一是在西子湖畔建造了一批现代化的剧院，为西湖戏曲的演出和展示提供了极好的舞台；二是凭借各种演出场所和西湖周围的公园，开展了各种戏曲会演、展演、戏剧节、艺术节，将全省戏曲演员汇聚在西子湖畔，开展演出剧目、艺术人才等的大竞赛，营造西湖戏曲的浓浓氛围，促进西湖戏曲活动的新繁荣；三是引导广大文艺工作者遵循“百花齐放，推陈出新”的方针，与时俱进，对古典西湖戏曲剧目重新进行审视、整理、加工，剔除其封建糟粕，吸收民主精华，不断充实时代内涵，使一大批西湖剧目焕发出新的光彩，为人民群众服务。同时，组织广大剧作者深入西湖的山山水水，在民间广泛开展采风活动，吸取创作的素材，提炼加工，创作出反映西湖人文内容的、为群众喜闻乐见的新剧目。综观建国以后的西湖戏曲作品，经过整理改编，继续在今天的舞台上放射出新的光彩的有：《雷峰塔》改编为京剧、越剧《白蛇传》，《回窗记》改编为越剧《梁山伯与祝英台》，《再生缘》改编为越剧《孟丽君》，《占花魁》改编为越剧《花魁女》，《西园记》改编为同名昆剧、越剧，《琥珀匙》改编为越剧《琥珀泪》，《红梅记》改编为昆剧、杭剧《李慧娘》，《双烈记》改编为越剧《金山战鼓》，《意中缘》改编为越剧《诗画缘》等等。剧作家们根据流传在西湖边的民间传说和历史记载，新创作的西湖

戏曲作品有：杭剧《银瓶》，越剧《三救郎》《忠烈记》《孤山情》《柳浪闻莺》，昆剧《寻太阳》，京剧《东坡宴》《济公大闹秦相府》，绍剧《于谦》，婺剧《钱塘东去》等。这些作品中，有的已拍成戏曲电影，有的已到海外演出，在国内外产生了巨大的影响。这些西湖戏曲作品，不仅宣传了西湖和杭州，而且满足了广大群众的审美需要。这种戏曲文化现象在全国内陆湖泊中可能是绝无仅有的，这是西湖得天独厚的优势，也是西湖的光荣。

本书将沿着西湖演变的历史足迹，追溯一番西湖戏曲文化发展的历程，为美丽的西湖锦上添花。