

总主编 / 王国平

WEST LAKE CYCLOPAEDIA
AMUSEMENTS AROUND WEST LAKE

西湖游艺

杨子华 著

杭州出版社

杨子华 著

西·湖·全·书

西湖游艺

图书在版编目(CIP)数据

西湖游艺/王国平总主编. —杭州: 杭州出版社, 2007.9

(西湖全书)

ISBN 978-7-80633-902-2

I. 西… II. 王… III. 文娱活动—简介—杭州市
IV. G249.275.51

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第099674号

西湖游艺

杨子华 著

责任编辑 陈晓蓓

美术编辑 祁睿一

出版发行 杭州出版社

(杭州曙光路133号 邮政编码: 310007)

(电话: 0571-87997719)

(E-mail: hzcbs@mail.hz.zj.cn)

制 版 杭州富春电子印务有限公司

印 刷 杭州富春印务有限公司

经 销 浙江省新华书店

开 本 880×1230 1/32

字 数 145千

印 张 7.25

版 印 次 2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80633-902-2

定 价 36.00元

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 于跃敏
许勤华 翁卫军 顾树森 张建庭
陈小平 张鸿建 赵光育 林振国
马时雍 魏桥 宗庆后

委员：陈文锦 胡征宇 应雪林 叶敏
郑素成 魏皓奔 金志强 伍彬
高乙梁 杨军 李虹 徐一超
楼健人 陈锦梅 阳作军 王水法
刘庆龙 陈建一 谢国建 安蓉泉
辛薇 李建国 王玉明 周和根
林正范 史及伟 吴太普 陈一辉
徐祖萼 赵敏 许迈永

办公室主任：魏皓奔 应雪林

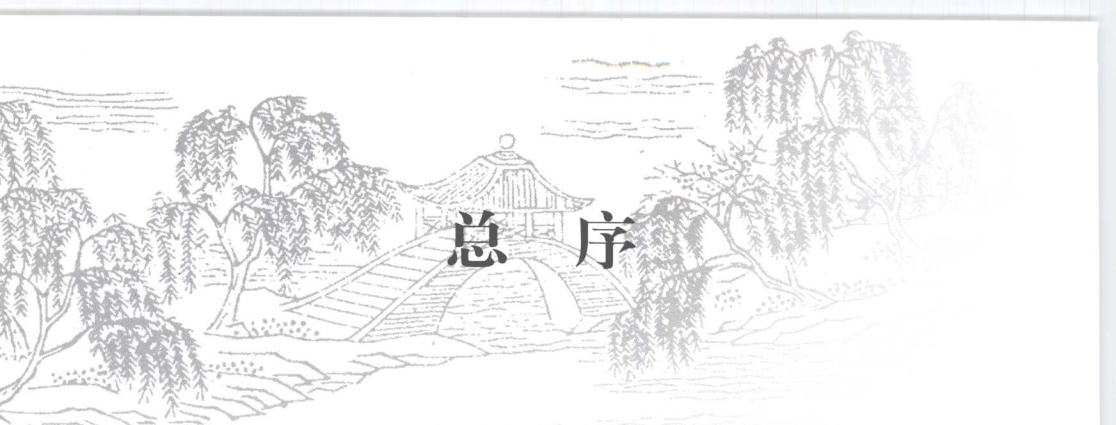

《西湖全书》编辑委员会

总主编：王国平

编 委：（以姓氏笔画为序）

王 平	王其煌	吕凤棠	刘 颖
孙 跃	朱家骥	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》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，完美无瑕地呈现在人们面前，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，有时却是一部雄恣壮采的交响乐；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，是很难想象会得到全面、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。

王國平

2004 年 9 月

杭州演藝湖南宋
游樂園林軌迹同
難得子華有壯志
從容收拾見恢宏

吾云：園林戲曲與旅遊為當代杭州
文化之三絕而楊子華先生五十餘年
來為此辛勤探索默之耕耘集腋成
裘厚積以薄發終於寶至而名歸焉
丙戌長夏 沈祖安識於湖上

原浙江省曲藝家協會副主席沈祖安題詩

【目 录】

歌 舞

未能抛得杭州去，一半勾留是西湖

——白居易在西湖上教练《霓裳羽衣舞》/2

游舫已妆吴榜稳，舞衫初试越罗新

——苏东坡与西湖歌妓 /11

任乐部箭韶声沸，金莲步轻摇彩凤

——南宋宫廷大型乐舞“大曲舞” /18

南陌东城尽舞儿，舞落银蟾不肯归

——南宋以来的西湖民间舞蹈 /26

普天下锦绣乡，寰海内风流地

——关汉卿的西湖散曲《杭州景》/36

谁家楼上停歌舞，又上西湖十锦船

——南宋以来西湖游船上的旅游文艺 /41

杂 艺

羊皮宜夜戏，镞影出灯场

——南宋以来的西湖影戏 /50

傀儡装成出教坊，彩旗前行两三行

——南宋时的西湖傀儡戏 /60

高揭元宵谜，猜灯入静坊

——南宋以来的西湖灯谜 /67

西湖胜事在中秋，十二桥边看蹴球

——南宋以来的西湖足球游戏 /79

虎贲三百总威狞，急飏旗催迭鼓声

——南宋时的西湖摔跤比赛 /86

秋千船立双绣旗，红衫女儿湖面飞

——南宋以来的西湖水上杂技 /92

蛤蟆说法，蚂蚁角武

——南宋以来的西湖驯兽驯禽虫之戏 /97

藏去之术，委是奇特

——南宋以来的西湖魔术 /109

魔术大师杜七圣，表演绝招“续头法”

——《三遂平妖传》与杭州的魔术 /115

群鸟飞噪，惟妙惟肖

——南宋以来的西湖口技 /120

扇子张开，五福临门

——隔壁戏中的扇戏 /124

杂技之花，争妍斗艳

——民国时期的西湖杂技 /127

今年吴山庙会盛，万姓夹道争观看

——吴山庙会上的游艺民俗 /138

若得西湖桥畔住，妻儿杨柳共桃花

——陈老莲的《水浒叶子》/149

曲 艺

能表演数人声口，可听到各物动响

——西湖隔壁戏 /160

白蛇宝卷初展开，诸佛菩萨降临来

——《金瓶梅》与杭州的“宣卷” /165

歌遏行云遮楚馆，风流蕴藉诸宫调

——《水浒》与杭州的“诸宫调” /175

藏蕴满怀风和月，吐谈万卷曲和诗

——宋元时的西湖话本“小说” /180

秀郁葱茜、山空水濛，投戈易服、潜揽西湖

——杭州评话《后水浒》 /187

隐为谏诤宋杂剧，插科打诨净末色

——南宋时的西湖滑稽杂剧 /195

游艺场所

中瓦新开影戏场，满堂明烛照兴亡

——南宋时的西湖游艺场 /206

湖畔罗陈百戏场，围栏曲折尽棚张

——民国时的西湖游艺场 /213

歌 舞

未能抛得杭州去，一半勾留是西湖

——白居易在西湖上教练《霓裳羽衣舞》

白居易是唐代的大诗人，而且他还精通音律、歌舞，因此他在任杭州刺史的三年期间，生活在“笙歌处处楼”的歌舞之乡杭州，犹如鱼之得水，他把政务之暇的大半业余时间都沉浸在这以西湖为背景的歌舞之中。白居易经常与一些杭州著名的歌妓一起，到西湖边的望湖楼、虚白堂以及西湖的画船上排练歌舞，其中最多的便是在望湖楼教练《霓裳羽衣舞》。

白居易像

《霓裳羽衣舞》是唐代著名的歌舞，在宫廷和贵族士大夫的宴会时常有演出。这个《霓裳羽衣舞》还由于杨玉环的精湛表演而闻名天下。元和初，白居易任翰林学士时，曾在昭阳宫看过《霓裳羽衣舞》的表演，并记下了乐谱，还

《霓裳羽衣舞》（选自陕西省博物馆《隋唐文化》）

在后来的长诗《长恨歌》中留下了“惊破霓裳羽衣曲”这样的名句。

白居易酷爱《霓裳羽衣舞》，他曾说过：“千歌百舞不可数，就中最爱霓裳舞。”（《霓裳羽衣歌》）说起白居易与《霓裳羽衣舞》的关系，使白居易自己也难以忘怀的，便是在他任杭州刺史的第二年，即长庆三年，他曾多次与歌妓一起排练过《霓裳羽衣舞》。既爱西湖、又爱歌舞的白居易，有时索性把与歌妓们排练《霓裳羽衣舞》的地点特地移到西湖画船上。长庆四年三月末，白居易在西湖上款客泛舟，这次他玩得很高兴，一面观赏西湖美景，一面教歌妓排练《霓裳羽衣舞》。他和歌妓们就在这一种“排比管弦行翠袖”的美不胜收的艺术情景中，“恰似菱花镜上行”（《湖上招客送春泛舟》）。这种在西湖画船上与歌妓们一起排练《霓裳羽衣舞》的情景，加上三年杭州刺史任期将满，更加深了白居易那种“未能抛得杭州去，一半勾留是此湖”的依恋之情。

据白居易在《重题别东楼》中所记，当时杭州风俗，“每寒食雨后夜凉，家家持烛寻蟹，动盈万人。每岁八月，迎

涛弄水者，悉举旗帜焉”。因此，在“春雨星攒寻蟹火”的寒食之夜和在“秋风霞飏弄涛旗”的观潮节期间，白居易往往要去杭州的望湖楼，在欣赏湖景的同时，观看由歌妓们表演的《霓裳羽衣舞》。即使在白居易三年任满，就要离开杭州的时候，他还抓紧时间又一次登上了排演《霓裳羽衣舞》的望湖楼。过去的情景立即浮现在诗人的眼前：“宴宜云髻新梳后，曲爱霓裳未拍时……”

长庆三年，白居易任杭州刺史的第二年，他前后三次在虚白堂前排练了《霓裳羽衣舞》。当时有杭州的一些著名歌妓用乐器伴奏：玲珑奏箜篌，陈宠吹觱篥，谢好弹筝，沈平吹笙。在乐曲的伴奏下，舞者扮成仙女的模样，上身穿孔雀“羽衣”，下身穿淡彩色或月白色的裙子，肩上披霞帔，头上戴“步摇冠”。其乐曲和服饰都着力渲染了这种虚无缥缈的仙境。

白居易将《霓裳羽衣舞》的歌舞乐曲分为散序、中序和曲破三大段来描述：

第一段散序，也称序奏，仅有“磬箫箏笛递相换，击擷弹吹声迤迤”的乐器演奏；奏的是缓慢的散板，“散序六奏未动衣”是不舞不歌的。第二段中序，有拍，故也称拍序，“中序擘騂初入拍”，舞者应着乐曲的节拍，边歌边舞。舞者的舞姿，时而动作轻柔，“飘然转旋回雪轻”；时而纵跳疾转，“嫣然纵送游龙惊”；时而婆娑轻舞，“小垂手后柳无力”；时而急促稳健，“斜曳裾时云欲生”。一个抒情曼舞、窈体生风的仙女形象就出现在观众的面前了。第三段曲破，为全曲的高潮，繁音促节，声调铿锵：“繁音急节十二遍，跳

珠撼玉何铿锵。”结束时转慢，舞而不歌：“翔鸾舞了却收翅，唳鹤曲终长引声。”

白居易在杭州的三年中，常与一些著名歌妓一起排练音乐歌舞。如在西湖边虚白堂前排练《霓裳羽衣舞》中奏箏篴的那位歌妓玲珑，她不仅擅长于奏箏篴，而且还能歌善舞，常与白居易一起歌唱。白居易在《醉歌》中就有“玲珑玲珑奈老何，使君歌了汝更歌”之句。

在长庆三年十月，元稹从越州来到杭州，白居易设宴热情款待元稹，在席上玲珑歌唱了元稹作的数十首诗。在后来清代古吴墨浪子著的《西湖佳话·白堤政迹》中也有说及：

忽一日，见了一官妓，叫做商玲珑，生得姿容鲜媚，甚是可人，又且琴棋技艺，种种皆可应酬，故此，乐天亦甚钟爱，每每唤他来承应。

除了有像玲珑那样色艺俱佳的歌妓承应之外，在白居易身边还有樊素与小蛮这样两位歌妓。这在《西湖佳话·白堤政迹》中也有记述：

樊素善于清讴，每歌一声，而齿牙松脆，不

樊素像

啻新莺；小蛮善于飞舞，每舞一回，而腰肢摆折，胜似游龙。故乐天爱之特甚，日侍不离。因有诗二句赠他两人道：

樱桃樊素口，杨柳小蛮腰。

要知樱桃口，不是单赞其口，赞其口能歌也；杨柳腰，也不是独羡其腰，羡其腰善舞耳。

其实，“善清讴”的歌妓樊素，还因能歌善舞而使后来的白居易专门为她写了一篇《不能忘情吟》，并在“序”中说：

妓在樊素者，年二十余，绰绰有歌舞态，善唱《杨枝》，人多以曲名名之。

据《西湖佳话·白堤政迹》所记，白居易在杭期间，经

常带她们到西湖的“湖山深处，或是莲藕湾头，或是风前歌一曲，或是月下舞一回，又自作诗以纪其事”。《西湖佳话》虽是一部以西湖为背景的短篇小说集，但大都是根据史传写成的，因此，它较大程度上反映了白居易在杭州这段时间里的真情实况。后来，白居易在《春尽日宴罢感事独吟》诗中有“春随樊子一时归”之句，

小蛮

小蛮像