

杭州全书·西溪丛书

王国平 总主编

西溪与越剧

单金发 主编

杭州出版社

王国平 总主编

西溪与越剧

单金发 主编

杭州出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西溪与越剧 / 单金发主编. — 杭州 : 杭州出版社,
2012.11

(西溪丛书)

ISBN 978-7-80758-664-7

I. ①西… II. ①单… III. ①越剧—戏剧史—研究
IV. ①J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第259986号

西溪与越剧

单金发 / 主编

责任编辑 杨清华 张琳婧
美术编辑 祁睿一 屈 皓
出版发行 杭州出版社 (杭州西湖文化广场32号6楼)
电话: 0571-87997719 邮编: 310014
排 版 浙江时代出版服务有限公司
杭州美虹电脑设计有限公司
印 刷 浙江新华数码印务有限公司
经 销 新华书店
开 本 710 mm × 1000 mm 1/16
字 数 184千
印 张 10.25
版 印 次 2012年11月第1版 2012年11月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-80758-664-7
定 价 36.00元

杭州全书编纂指导委员会

主 任： 王国平

副主任： 许勤华 俞志宏 徐立毅 张建庭
董建平 顾树森 马时雍 郭献文
崔鹏飞 叶高翔 王金定 庞学铨

委 员： (以姓氏笔画为序)

王水福	王立华	王建沂	朱 华
朱党其	刘 颖	江山舞	阮重晖
李 玲	李包相	吴太普	何 俊
应雪林	辛 薇	陈 荣	陈 跃
金 翔	郑翰猷	胡征宇	施永林
聂忠海	倪政刚	徐海荣	詹 敏
黎青平			

杭州全书编辑委员会

总主编： 王国平

编 委： （以姓氏笔画为序）

马玉龙	刘 颖	江山舞	孙伊田	阮重晖
张炳火	陈 跃	陈博君	尚佐文	金承涛
郑利群	郑翰献	胡征宇	倪政刚	徐海荣
蒋卫东	蒋宏源	傅浩军		

西溪全书编纂指导委员会

王立华 朱党其 朱 华 金承涛

阮 英 陈勤娟

《西溪丛书》编辑委员会

(以姓氏笔画为序)

王丽梅 王其煌 孙昌建 何忠礼

张文炬 陈博君 林正秋 金丽敏

周 膺 郑发楚 单金发 顾志兴

顾希佳 徐吉军 黄亚洲 楼秀华

杭州全书总序

城市是有生命的。每座城市，都有自己的成长史，有自己的个性和记忆。人类历史上，出现过不计其数的城市，大小不一，各具姿态。其中许多名城极一时之辉煌，但随着世易时移，渐入衰微，不复当年雄姿；有的甚至早已结束生命，只留下一片废墟供人凭吊。但有些名城，长盛不衰，有如千年古树，在古老的根系与树干上，生长的是一轮又一轮茂盛的枝叶和花果，绽放着恒久的美丽。杭州，无疑就是这样一座保持着恒久美丽的文化名城。

这是一座古老而常新的城市。杭州有8000年文明史、5000年建城史。在几千年历史长河中，杭州文化始终延绵不绝，光芒四射。8000年前，跨湖桥人凭着一叶小木舟、一双勤劳手，创造了辉煌的“跨湖桥文化”，浙江文明史因此上推了1000年；5000年前，良渚人在“美丽洲”繁衍生息，耕耘治玉，修建了“中华第一城”，创造了灿烂的“良渚文化”，被誉为“东方文明的曙光”。而隋开皇年间置杭州、依凤凰山建造州城，为杭州的繁荣奠定了基础。此后，从唐代“灯火家家市，笙歌处处楼”的东南名郡，吴越国时期“富庶盛于东南”的国都，北宋时即被誉为“上有天堂，下有苏杭”的“东南第一州”，南宋时全国的政治、经济、科教、文化中心，元代马可·波罗眼中的“世界上最美丽华贵之天城”，明代产品“备极精工”的全国纺织业中心，清代接待康熙、乾隆几度“南巡”的旅游胜地、人文渊薮，民国时期文化名人的集中诞生地，直到新中国成立后的湖山新貌，尤其是近年来为世人称羡不已的“最具幸福感城市”——杭州，不

管在哪个历史阶段，都让世人感受到她的分量和魅力。

这是一座勾留人心的风景之城。“淡妆浓抹总相宜”的“西湖天下景”，“壮观天下无”的钱江潮，“至今千里赖通波”的京杭大运河（杭州段），蕴涵着“梵、隐、俗、闲、野”的西溪烟水，三秋桂子，十里荷花，杭州的一山一水、一草一木，都美不胜收，令人惊艳。今天的杭州，西湖成功申遗，中国最佳旅游城市、东方休闲之都、国际花园城市等一顶顶“桂冠”相继获得，杭州正成为世人向往之“人间天堂”、“品质之城”。

这是一座积淀深厚的人文之城。8000年来，杭州“代有才人出”，文化名人灿若繁星，让每一段杭州历史都不缺少光华，而且辉映了整个华夏文明的星空；星罗棋布的文物古迹，为杭州文化添彩，也为中华文明增重。今天的杭州，文化春风扑面而来，经济“硬实力”与文化“软实力”相得益彰，文化事业与文化产业齐头并进，传统文化与现代文明完美融合，杭州不仅是“投资者的天堂”，更是“文化人的天堂”。

杭州，有太多的故事值得叙说，有太多的人物值得追忆，有太多的思考需要沉淀，有太多的梦想需要延续。面对这样一座历久弥新的城市，我们有传承文化基因、保护文化遗产、弘扬人文精神、探索发展路径的责任。今天，我们组织开展杭州学研究，其目的和意义也在于此。

杭州学是研究、发掘、整理和保护杭州传统文化和本土特色文化的综合性学科，包括西湖学、西溪学、运河（河道）学、钱塘江学、良渚学、湘湖（白马湖）学等重点分支学科。开展杭州学研究必须坚持“八个结合”：一是坚持规划、建设、管理、经营、研究相结合，研究先行；二是坚持理事会、研究院、研究会、博物馆、出版社、全书、专业相结合，形成“1+6”的研究框架；三是坚持城市学、杭州学、西湖学、西溪学、运河（河道）学、钱塘江学、良渚学、湘湖（白马湖）学相结合，形成“1+1+6”的研究格局；四是坚持全书、丛书、文献集成、研究报告、通史、辞典相结合，形成“1+5”的研究体系；五是坚持

党政、企业、专家、媒体、市民相结合，形成“五位一体”的研究主体；六是坚持打好杭州牌、浙江牌、中华牌、国际牌相结合，形成“四牌共打”的运作方式；七是坚持权威性、学术性、普及性相结合，形成“专家叫好、百姓叫座”的研究效果；八是坚持有章办事、有人办事、有钱办事、有房办事相结合，形成良好的研究保障体系。

《杭州全书》是杭州学研究成果的载体，包括丛书、文献集成、研究报告、通史、辞典五大组成部分，定位各有侧重：丛书定位为通俗读物，突出“俗”字，做到有特色、有卖点、有市场；文献集成定位为史料集，突出“全”字，做到应收尽收；研究报告定位为论文集，突出“专”字，围绕重大工程实施、通史编纂、世界遗产申报等收集相关论文；通史定位为史书，突出“信”字，体现系统性、学术性、规律性、权威性；辞典定位为工具书，突出“简”字，做到简明扼要、准确权威、便于查询。我们希望通过编纂出版《杭州全书》，全方位、多角度地展示杭州的前世今生，发挥其“存史、释义、资政、育人”作用；希望人们能从《杭州全书》中各取所需，追寻、印证、借鉴、取资，让杭州不仅拥有辉煌过去、璀璨的今天，还将拥有更加美好的明天！

是为序。

王國平

2012年10月

西溪全书序

西溪湿地位于杭城西部，总面积约11.5平方公里，这里生态资源丰富、自然景观质朴、文化积淀深厚，曾与西湖、西泠并称杭州“三西”。为保护“城市之肾”，2003年8月，杭州市委市政府、西湖区委区政府正式启动西溪湿地综合保护工程，坚持“生态优先、最小干预、修旧如旧、注重文化、以人为本、可持续发展”六大原则，成功打造了国内第一个也是唯一的集城市湿地、农耕湿地、文化湿地于一体的国家湿地公园，并跻身国家5A级景区和国际重要湿地名录。生态之美、文化之美、和谐之美演绎着天堂湿地的无穷魅力。

西溪历史悠久，人文荟萃。西溪文明可追溯至5000年前的良渚文化时期，是杭州最早的文明发源地之一。公元1129年，宋高宗“西溪且留下”的感叹，让西溪从此有了皇家文脉的玺印。历代有许多名人雅士钟情西溪，将其视为休闲、养生、隐居和吟诗作画的理想佳境。苏东坡、唐伯虎、董其昌、郁达夫等一大批名人，留下大量的诗词、匾额、碑刻、游记。清代康熙、乾隆两帝也曾游历西溪，并题写了若干御诗。西溪的民俗文化丰富多彩，“龙舟胜会”、“集市灯会”、“西溪花朝节”等传统民俗历史悠久、雅俗共享。而今天的西溪湿地景区，恢复了高庄、洪钟别业、河渚街等众多历史文化遗迹，保存了中国历史上具有很高文化价值的钱塘望族洪氏家族文化，西溪文化、西溪影视创作和红学影响力与日俱增，文化名人云集西溪。众多的历史景观和深厚

的人文积淀，丰富了西溪湿地的内涵，提升了西溪湿地的品位，奠定了西溪湿地在全国湿地中的独特地位。

保护西溪文脉，当好西溪的“薪火传人”，是我们责无旁贷的历史使命，是提升区域文化软实力的有力举措。这些散发着西溪本土气息的文字，映照着一方宁静山水的历史变迁和人事沧桑，蕴藏着独特的人文内涵和格调韵味，诉说着古人和今人对它的情有独钟。我们希望通过《西溪全书》的出版，挖掘和保护西溪珍贵的历史文化遗产，展示和弘扬西溪文化，推动西溪湿地科学发展，为打造文化名城、建设文化强市和建设美丽幸福首善之区作出更大贡献！

是为序。

王立华

2012年11月

（王立华，中共杭州市西湖区委书记、西溪湿地公园管委会主任）

概 述

西溪的景色特点以“冷、野、淡、雅”为美，不仅能使人领悟回归自然的哲理，而且处处可感受到浓郁的文化气息。西溪湿地不仅有其独特的水域生态景观，更有其人类与自然和谐相处的民俗文化活动，而越剧也与西溪有着不解的文化之缘。

越剧是戏曲百花园中的一朵奇葩。一百多年前，艺人们唱着落地唱书（越剧前身），从嵊县（今浙江嵊州）山区来到杭州地区，小歌班沿着余杭塘河、大运河，直至大上海。从“男班”到“绍兴女子文戏”再到“越剧”，从“三花一娟一桂”到“越剧十姊妹”，不管是演出形式还是演员阵容都不断发展。新中国成立后，在党和政府的关心和扶持下，作为地方剧种的越剧开始走向全国。20世纪八九十年代，“小百花齐放”，21世纪百年铸辉煌。

越剧比起昆曲、京剧等而言，虽是一个年轻的剧种，但它因清悠婉美的唱腔和异彩纷呈的流派，为广大观众所喜爱，不仅江浙沪一带的江南观众爱听爱看，而且北方观众也喜欢，如北京、天津、宁夏、西安、兰州、开封、福建、贵州等地都曾有过越剧团，福建芳华越剧团至今还保留着。越剧的观众缘甚广，不光深得大陆观众的青睐，甚至连外国观众和港澳台观众也颇心仪。上海越剧院曾带着《梁祝》、《红楼梦》等戏，在苏联、德国、法国、日本、新加坡等国家和地区大放异彩；浙江小百花越剧团的《五女拜寿》、《西厢记》等戏，风靡港澳台地区。

越剧的魅力到底何在？它的唱腔固然动听，但演出风格颇吸引人，盛行的女子越剧，清一色的女子上台，以抒情见长，演得深入人心。当然一百年前却是清一色的男子演出。

越剧之于杭州，当属西溪最为有缘。西溪蒋村陈万元古宅是中国越剧北派艺人首次试演地，目前陈万元古宅已列为杭州市文物保护点，是百年越剧发展史上浓墨重彩的一笔。盛世重文化，随着越来越多的人重视传统艺术文化，越剧这朵艺术之花将开得更灿烂，馨香遍全国，誉满全世界。

目 录

概 述

第一章	落地唱书在蒋村茶馆	/1
第二章	从四工合调到落地唱书	/5
第三章	落地唱书的艺术特色	/11
第四章	南北派唱书艺人	/15
第五章	北派唱书艺人马潮水	/25
第六章	西溪一带的元宵节	/33
第七章	北派艺人首演的《珍珠塔》	/37
第八章	北派艺人搭八仙桌试演	/41
第九章	陈万元和他的古宅	/43
第十章	小歌班进中小城市演出	/51
第十一章	从余杭塘河进大上海	/69
第十二章	西溪一带的社戏和戏迷	/89
第十三章	越剧首演地调查考证	/99
第十四章	专家、媒体对首演地的看法	/111
第十五章	越剧在西溪发扬光大	/137

参考文献

后 记

第一章

落地唱书在蒋村茶馆

西溪蒋村陈万元古宅位于山清水秀的好地方，且在运河边，交通便利，经济发达。在一百年后，这里山水依旧，而经济更为发达。西溪湿地综合保护工程及蒋村新区建设给越剧首演地陈万元古宅带来了保护的大好机遇。2004年，浙江省文化厅调研员应志良的一封信，引起杭州市委主要领导王国平的重视，陈万元古宅经西溪文化研究会的调查考证，被认定为越剧北派艺人首次试演地，越剧是在西溪这片土地上初绽新芽。

蒋村是西溪一带最兴盛的集市。蒋村早年称为“蒋村市”。蒋村之名始于南宋（南宋《咸淳临安志》卷二十《疆域五·乡里·钱塘县》有记载）。在南宋时，蒋村属钱塘县崇化乡，经元代、明代，直到清代均未变。又据传说，有蒋姓村民由太湖流域随渔船南下，经运河进入西溪境内，他们以捕鱼为生，开垦荒地，在河渚一带定居下来。相传宋代蒋相公三兄弟后裔就是河渚的先民，蒋氏逐渐繁衍成一大姓，并以蒋姓命名村坊。蒋村到明末清初形成农村贸易集市。清代，蒋村建制为市，隶属钱塘县。清代《杭州府志》记载：“蒋村市有南、北二村，在县市西北十八里。”

民国二十三年（1934）推行保甲制度，设立蒋邱乡，隶属杭县瓶调区。据民国《杭县志稿》载，蒋邱乡包括小港、如松、钦一、钦二、钦三、钦四、钦五、钦六、钦七、钦八10个村庄。新中国成立后，蒋邱乡隶属杭县三墩区管辖，曾部分划属留下和古荡。1984年建立蒋村乡，后又划属余杭县三墩镇，称为蒋村办事处。1996年划归为西湖区，撤办建乡。2007年撤乡建街，成为西湖区蒋村街

道。

蒋村地处杭州城西的西溪湿地，原乡政府所在地就在蒋村老街。杭州历史上称为“市”的地名不多，据民国《杭县志稿》记载，杭城周边地区只有“留下市、三墩市、方山市、长明桥市、上牵埠市、朱桥市、周家浦市、勾庄市、良渚市”，而蒋村市排列其中，说明蒋村老街集市兴旺。

据老人陈阿昌（蒋村老街陈聚兴染坊店老板的曾孙，世居蒋村老街）回忆，清咸丰年间（1851—1861），这里有近300米长的石板路，很兴旺，早市时路人拥挤；老街上有7家茶店、3家药店、1家染坊店和2家打铁店，还有酱油店、豆腐店、点心店、剪团店、南货店、羊肉店，并有1家船厂。

而老人蒋正海回忆，蒋村老街以兴福桥为中心，有7家茶店，主人为杨有宝、石兆林、张老猫、周蚕法、蒋春桂、王德法、夏荣记。蒋村有六社，以桥为名，称为广福社（桥）、王福社（桥）、赐福社（桥）、庆福社（桥）、永福社（桥）、兴福社（桥）。

蒋村老街的茶店曾兴盛一时，7家茶店大多在街中心兴福桥一带。据蒋卯根茶店业主蒋桂子和老年村民鲍云洲等人回忆，蒋村老街在民国时期有蒋卯根、杨有福、夏荣记、王德法、张金华、周春宝等茶店，其中蒋卯根茶店创建于清代，历史最长，规模较大，临河设有美人靠，茶店可容一百余人。赶早集，吃早茶，聊天听书，曾有嵊县落地唱书艺人来演唱。

蒋村乡民有喝早茶的习惯，天未亮，四方乡民已聚集茶馆，东方日出时人已散尽。赶早集是农村传统的一种集贸活动，吃早茶也成了当地风俗。村民们借喝茶之际，打听行情，接洽劳务，商谈生意，有时，还为房屋地界、邻居纠纷而“吃讲茶”的，俗称“吃品茶”。据说，“吃品茶”输理一方，要付满堂茶钱。旧时，蒋村街上的茶馆，每逢农闲季节，还开设夜市，常有说大书、唱小曲以及落地唱书等。

旧时，杭州城西一带商贸繁荣，其中最兴盛的莫过于蒋村的集市了。一大清早，四乡百姓便将小船撑到千斤漾，船上载着新鲜的鱼虾蔬果、鸡鸭蛋禽。城区菜市场许多小贩凑早赶来进货，还有不少家庭主妇图蒋村蔬果新鲜便宜，一大早赶来买菜。东方尚未泛白，河埠头就已经熙熙攘攘，热闹非凡了。大致来说，到了上午八九点钟以后，进货买菜的人开始走散，码头又趋沉寂。不过，许多乡民将小船载来的蔬果卖掉，口袋里有了几张钞票，便要歇一下担，喝一口茶，吸一袋烟。众商贩大多面熟，做完生意，就在茶馆中海阔天空地聊上一阵，再买点妻儿老小喜爱的百货零食；到了晌午，便各自称心意足地撑船回家了。

因而，西溪又衍生了休闲美食业的繁荣，如茶馆、餐饮、糕团、南货等，其中最兴旺的要算茶馆业了。如前所言，到20世纪50年代初，以福兴桥为中心，仍有7家茶馆。其格局大多相似，为二层木楼：阁楼较窄，用作主人居住；底层宽大，用于营业。多数店铺为前店后坊，采用木板排门，内置曲尺形柜台；厅堂放置数张八仙桌待客，旁摆条凳、竹椅等。不少渔贩将卖空了的挑担、竹篓放在门外，自得其乐入馆饮茶喝酒。伙计、老板、食客多数相识，进入茶馆，不用招呼，上一壶好茶，慢条斯理，边饮边聊。

茶馆供应的茶品较多，有西湖龙井、西溪法华茶等，少数城里人好饮碧螺春或铁观音什么的，但是多数茶客只饮咸茶。咸茶，蒋村人又叫“烘青茶”，与湖州新市一带的“烘豆茶”又有区别，制作还要讲究，用料也多。他们一般取上等龙井茶叶，放入烘青豆、盐渍橘皮、芝麻、香干丁，再加桂皮、茴香等佐料制卤烘晒而成。此茶入口，芳香浓郁，有点淡淡的咸味。据老人介绍，常饮此茶，能强身健体，余杭一带居民向有“六月喝咸茶”之习。

蒋村茶馆不仅冬闲人众，而且六月里茶客也不少，人来客往，相当热闹。千百年来，西溪一带居民勤劳淳厚，他们不仅养蚕种桑，而且，“一年种三季”，即春夏双季稻，秋冬种小麦，一年四季忙忙碌碌。但是一进入伏夏，多数村民都要“休养生息”。

蒋村素有“好汉不赚六月钱”之说，他们在六月间养精蓄锐，为后面更辛苦的“双夏”（也就是冒着酷暑暴晒，收割早稻，抢种晚稻秧苗）积蓄体能。茶馆自然成了人们炎夏避暑的好去处。一壶咸茶，两袋旱烟，几只剪团，天南地北地瞎聊，居然也能打发半天时辰。

清代咸丰末年，随着小农经济进一步的衰落，农民仅靠租种地主的土地，已不能维持最低的生活。嵊县有些农民为求生路，在农闲时用四工合调去沿门卖唱，这就开始了越剧前身的沿门唱书的阶段。嵊县乡民素有唱书习惯，于是在灾荒中纷纷走乡串户，沿门卖唱，故名。

当时沿门唱书的人所带的东西非常简单，只有肩上背的钱搭、干粮袋和手上拿的长烟管。这种打扮在有钱人看来像个叫花子。唱的内容，当时还没有固定的唱本，全凭唱者随编随唱。唱时，为了不引起人家讨厌，艺人们从不登堂入室，只在大门口一站或一蹲，用烟管敲击门槛来掌握节奏，随口唱上一段得些施舍。这样一家接一家，依次而唱，也被称为“唱馍糍”。有时，他们也会将地主之类嘲笑一通。例如，他们会当着地主老婆的面唱道：

矮婆嫂，矮婆嫂，
嘴巴像个破蒲包，
鼻头像个烟囱灶，
耳朵像个荞麦饺。

但是唱得更多的是关于农民自身的遭遇和对自由幸福生活的向往。如经久不衰、几番加工的《蚕姑娘》，唱的是姐妹两人在养蚕中的乐趣，语言生动活泼，把一个简单的生产劳动过程叙述得妙趣横生。又如至今尚存的《绣荷包》，描写一个姑娘与小伙子的热恋故事，想象丰富，唱词活泼，诨话风趣，情节巧妙，有较高的艺术水平。其他如《败子回头金不换》更是主题健康，地方色彩浓厚。

沿门唱书无论是讽刺地主老财的贪婪刻薄，还是歌唱平民百姓的美谈乐事，都唱出了老百姓的心声，受到群众的欢迎。艺人到人家门口用一根长烟管敲着门槛打拍子，用“四工合调”当曲子唱，编一些讨人吉利的唱词，乞求一点年糕、粽子，有时也有一些银钱。后改为手拿绰板自敲自唱。

经过一段时间的沿门唱书，这种简单形式已不能满足人们的需要了。另一方面，艺人们跑得地方多了，见识也广了，唱段篇目也逐渐有所积累，因此艺人也产生了一种要求改革、提高的愿望。他们从大戏“紫云班”的演出中得到启发，开始丢掉了烟管，改用毛竹做成的尺板，并增加了用毛竹做成的笃鼓作为伴奏，音响效果有了进步。后来他们又以两人合伙，搭成一档，主唱者称“上档”，打尺板；帮腔者称“下档”，敲鼈鼓（鼓形似鼈）。这样从单档发展到双档，接着又发展到三档和多档，逐渐形成了落地唱书的基本形式。由一人唱变成两人合作，即一人主唱，另一人尾曲接唱“呤哦”字眼。艺人们从传书和卷本中改编出《珍珠塔》、《双珠凤》等剧目，演出中运用手中的道具三跳板或折扇，根据剧情内容，配上简单的身段动作，演出的场地也慢慢地移到茶馆。为谋生所需，艺人们走南闯北，以剡溪南北两边艺人而分成了两派：南派艺人主要活动在於潜、昌化、桐庐、建德一带山乡农村，而北派艺人则主要活动在杭嘉湖一带平原水乡地区。

北派艺人们沿着浙东运河和大运河来到了誉为“人间天堂”的杭州，又沿着余杭塘河来到杭州郊外余杭蒋村的茶馆进行演出。由于落地唱书是一种表演性很强的唱书，受到当地乡民的欢迎。蒋村老街上的7家茶馆都有北派艺人们在演唱。演唱剧目有长篇的，如《十美图》、《珍珠塔》等；有短篇的，如《卖婆记》、《王小二过年》等。直到20世纪50年代，蒋村老街仍为西溪繁闹的集市，街面商贸繁盛，有几家茶馆仍有说书和唱越剧的艺人们在表演。