

陈娅玲
编著

文化视域下的西湖研究

西湖乐韵

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

陈娅玲，副教授，音乐学硕士。

现任教于浙江金融职业学院。多年来致力于音乐艺术探索，辅导学生在全国及省市的艺术类比赛中多次获奖，并在《人民音乐》《黄钟》《中国戏曲》及音乐学院学报等专业刊物上发表学术论文 50 余篇。

西湖乐韵

文化视域下的西湖研究

陈娅玲
编著

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

杭州

图书在版编目(CIP)数据

西湖乐韵：文化视域下的西湖研究 / 陈娅玲编著.
— 杭州：浙江工商大学出版社，2019.12
ISBN 978-7-5178-3650-6

I. ①西… II. ①陈… III. ①西湖—音乐文化—研究
IV. ①J605.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第293243号

西湖乐韵——文化视域下的西湖研究

XIHU YUEYUN——WENHUA SHIYU XIA DE XIHU YANJIU

陈娅玲 编著

责任编辑 张婷婷

封面设计 林朦朦

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路198号 邮政编码310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806 (传真)

排 版 杭州彩地电脑图文有限公司

印 刷 杭州高腾印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 8

字 数 123千

版 印 次 2019年12月第1版 2019年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-3650-6

定 价 30.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

目 录

引 言 西湖的由来	/001
-----------	------

第一章 西湖的文化积淀	/006
-------------	------

一、西湖民间传说 /006

- (一) 白娘子和许仙的传说 /006
- (二) 梁祝传说 /007
- (三) 柳浪和莺姑娘 /008
- (四) 西湖的桥与爱情传说 /009

二、西湖民俗活动 /010

- (一) 龙舟竞渡 /010
- (二) 西湖香市 /010
- (三) 民间占卜 /012
- (四) 杭州庙会 /013
- (五) 西溪哑目连戏 /021
- (六) 西湖五彩龙舞 /022
- (七) 转塘民间小调 /024
- (八) 上泗竹马舞 /024
- (九) 杭剧 /025

第二章 古代文人的西湖恋情 /026

- 一、白居易的诗与歌伎 /026
- 二、陆游与西湖 /028
- 三、钱塘名伎苏小小 /030
- 四、苏轼的红颜知己 /031
- 五、李清照——寻寻觅觅何所寻 /034
- 六、“湖上笠翁”李渔与乔、王二姬 /035

第三章 古代戏文神采 /039

- 一、宋代西子湖畔瓦舍、勾栏 /039
- 二、元代杂剧繁衍、南戏盛行 /045
- 三、元杂剧作家寓居西湖畔 /047
- 四、明代以西湖为题材的作品与作家 /049
- 五、明清之际的张岱与《西湖梦寻》 /053
- 六、清代杭滩崛起，越剧钱塘试演 /055

第四章 西湖神韵 /058

- 一、《宋城千古情》——文化景区的灵魂 /058
- 二、《印象西湖》实景演出——再现西湖神韵 /062
- 三、大运河文化节——开启运河两岸文化盛宴 /064
- 四、“风雅颂”杭州民间艺术会演——仿佛一场久违的社戏 /065
- 五、西湖音乐节——承担起推广音乐文化的责任 /068
- 六、西湖音乐广场文化——城市精神飞扬的翅膀 /070
- 七、生活多精彩，文化多灿烂 /071
- 八、西湖博览会——经贸活动大舞台，文化的传播盛会 /073

九、舞蹈诗剧《阿姐鼓》——民族舞蹈现代化的有益尝试 /075

十、《寒号鸟》——在坚守中不断摸索的儿童剧 /077

十一、舞剧《遇见大运河》——寻找历史的文化之旅 /080

第五章 西湖颂歌 /84

南屏晚钟 王神龄曲 /084

西湖春晓 贺永年词 贺绿汀曲 /085

我爱西湖山和水 葛林华词 王立曲 /086

我爱西湖花和水 叶桢词 许杰曲 /087

西湖山水还依旧 成容词 张茵唱腔 /088

西湖春 1 陈歌辛词 江涛曲 /089

西湖春 2 赵羽、田洁词 施光南曲 /090

印象西湖雨 王潮歌词 喜多郎曲 /091

爱在人间天堂 钱建隆词 孟庆云曲 /092

白娘子 张名河词 晓其曲 /093

长湖荡歌 郑南词 徐沛东曲 /095

船娘 仲崇兵词 晓其曲 /096

渡情 贡敏词 左宏元曲 /097

江南柳 袁梅松词 谭振强曲 /098

雷峰夕照 陈道斌词 晓其曲 /099

我爱西湖路 周祥钧词 于淑珍曲 /101

西湖春天 杨晓光词 温显曲 /102

西湖恋曲 杨显群词 杨铭曲 /103

西湖美 晋鲁人家词 刘北休曲 /104

西湖美 陈建词 王酩、程恺曲 /105

西湖神韵	印涛词	风之琳曲	/106
西湖夜歌	杨有方词	平安俊曲	/107
西湖遐想曲	陈越词曲		/108
江南忆	白居易词	印青曲	/109
情醉西湖	李荫保词	梦染潇湘曲	/111
千古绝唱	左林词曲		/112
千年等一回	陈自为词	左宏元曲	/113
问西湖	金沙词	黄丽曲	/114
人间西湖	王水法词	印青、印倩文曲	/115
人间天堂	刁寒词曲		/116
人间天堂	姚晓峰词	刘青曲	/117
梦想天堂	刘华路词	郭泗茂曲	/118

参考文献	/119
------	------

引言 西湖的由来

西湖是大自然的杰作，经过千百年的人工雕琢，美丽动人。西湖，是西湖文化的重要物质载体。西湖文化，说到底是以湖为依托的文化，是在杭州产生和发展起来的一种文化现象，它虽然是一种地方文化、区域文化，但却是中国文化的一个重要组成部分，是祖国文化的瑰宝之一。因此，西湖的成因历来受到人们的关注。

西湖的生成远早于杭州，杭州之有西湖，犹如人之有眉目。可以说，杭州历史文化和现代文明的生存和发展，在很大程度上是环绕着西湖展开的。

西湖位于杭州市区西面，三面青山环抱，东面与市区相邻，南北周长 3.3 公里，东西 2.8 公里，环湖一周为 15 公里，湖体面积 6.03 平方公里。环湖绿树掩映，繁花似锦。湖中的苏堤和白堤，把湖面分隔为外湖、北里湖、岳湖、西里湖、小南湖。孤山是湖中最大的天然岛屿，与白堤相连。外湖中还有小瀛洲、湖心亭、阮公墩三个美丽的人工小岛。2003 年，湖西工程完成以后，恢复湖西水面 0.7 平方公里，使西湖又增加了一块湖西水面，其中包括金沙港、茅家埠、乌龟潭、浴鹄湾四个区块。

西湖是怎样形成的？当人们游览了秀丽的西湖风光，感受了深厚的西湖文化以后，常常会提出这样的问题。

说起西湖的来历，有着许多优美神话传说和民间故事。相传在很久以前，天上的玉龙和金凤在银河边的仙岛上找到了一块白玉，他们一起琢磨了许多年，白玉就变成了一颗璀璨的明珠，这颗明珠的光照到哪里，哪里

树木就常青，百花就盛开。但是后来这颗明珠被王母娘娘发现了，王母娘娘就派天兵天将将明珠抢走。玉龙和金凤赶去索珠，王母不肯还，于是就发生了争抢。王母的手一松，明珠就降落到人间，变成波光粼粼的西湖。玉龙和金凤也随之下凡，变成了玉龙山（即玉皇山）和凤凰山，永远守护着西湖。

其实，西湖是一个潟湖。根据史书记载，最早东汉班固《汉书》卷二八《地理志》记载：“武林山，武林水所到之处出。东入海，行八百三十里。”一般认为，武林山即今灵隐、天竺一带群山的总称，而发源于这一带的南涧、北涧等山涧汇合为金沙涧，东流注入西湖，是西湖最大的天然水源。因此，“武林水”之名是最早见于记载的西湖的名字。东汉时，一名叫华信的地方官，在西湖以东地带筑塘抵捍钱塘江咸潮而得名钱塘湖。这是唐以前西湖通用的名称。在秦朝时，西湖还是一个和钱塘江相连的海湾。耸峙在西湖南北的吴山和宝石山，是当时环抱着这个小海湾的两个岬角。后来由于潮汐的冲击，泥沙在两个岬角淤积起来，逐渐变成沙洲。此后日积月累，沙洲不断向东、南、北三个方向扩展，终于把吴山和宝石山的沙洲连在一起，形成了一片冲积平原，把海湾和钱塘江分隔开来，原来的海湾变成了一个内湖，西湖由此诞生了。北魏酈道元《水经注》记载：“县南江侧，有明圣湖，父老传言，湖有金牛，古见之，神化不测，湖取名焉。”此时衍生出西湖较早的另外两个古称：明圣湖和金牛湖。

出现“西湖”之称，是由于隋以后的钱塘县城，从位处西湖之西，迁建到西湖之东，也就是原来在城东的钱塘湖，现在位于城西了。湖居城西，故名西湖，这和全国其他地方同名西湖者是一样的。

至迟在唐代，“西湖”这个名称已经被频繁使用。在唐代以前，西湖有武林水、明圣湖、金牛湖、龙川、钱源、钱塘湖、上湖等名称。白居易诗文中每每提及钱塘湖，就经常用“西湖”一词，如其诗题有《西湖晚归回望孤山寺赠诸客》《西湖别》等。如《答客问杭州》中“山名天竺堆青黛，湖号钱塘泻绿油”。诗人张祜也有诗作题为《早春钱塘湖晚》。根据《西湖志》记载，西湖作为风景区，在唐宋时期就已知名。唐代的白居易和宋代的苏轼在杭州为官时就分别修筑了白堤和苏堤，不过当时筑堤是为了兴建水利而非景致。

宋定都杭州，使得西湖逐渐繁华起来，但对本身景致并没有加入人工修建。而传说中再著名不过的“西湖十景”，今存古籍南宋祝穆《方輿胜览》最早记载其景目，说是“好事者尝命十题”，分别为平湖秋月、苏堤春晓、断桥残雪、雷峰落照、南屏晚钟、曲院风荷、花港观鱼、柳浪闻莺、三潭印月、双峰插云。南宋后期名家诗词中以西湖十景为题者渐多。十景各擅其胜，共同特点为景点所在位置均傍西湖或就在湖上。苏轼做杭州太守时，他咏诗赞美西湖说：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”诗人别出心裁地把西湖比做我国古代传说中的美人西施。于是，西湖又多了一个“西子湖”的雅号。

宋亡入元，由于战乱，西湖十景一度萧条，到了明朝十景才有所恢复，如三潭印月所在的小瀛洲的规划建设，南屏晚钟景中所指的净慈寺大钟的重筑。到了清朝，仰仗于康熙、乾隆两位皇帝，西湖得到了大规模的开发，十景之名也得以发扬光大。康熙皇帝南巡到杭州的时候，曾经逐一品题西湖十景，还对十景之名做了一些改动，比如把“晚钟”改成“晓钟”，“落照”改成“西照”，不过未被后世所接受。而康熙御笔所书的景名则被刻成了石碑，建亭护之，以彰显世人。到了乾隆南巡之时，又就十景各赋诗一首，镌刻于碑石的阴面，使得西湖十景更加广为人知。

西湖以其秀丽的湖光山色和众多的名胜古迹而闻名中外，是中国著名的旅游胜地，也被誉为“人间天堂”。2011年6月24日，杭州西湖正式被列入世界遗产名录，是目前中国列入世界遗产名录的世界遗产中唯一一处湖泊类文化遗产，也是现今世界遗产名录中少数几个湖泊类文化遗产之一。断桥上的白娘子传说更为西湖增添了几许浪漫色彩。

西湖，是一首诗，一幅天然图画，一个美丽动人的故事，不论是

多年居住在这里的人，还是匆匆而过的旅人，无不为此天下无双的美景所倾倒。阳春三月，莺飞草长。苏白两堤，桃柳夹岸。两边是水波潋潋，游船点点，远处是山色空蒙，青黛含翠。此时走在堤上，你会被眼前的景色

所惊叹，甚至心醉神驰，怀疑自己是否进入了世外仙境。而西湖的美景不仅春天独有，夏日里接天莲碧的荷花，秋夜中浸透月光的三潭，冬雪后疏影横斜的红梅，更有那烟柳笼纱中的莺啼，细雨迷蒙中的楼台——无论你在何时来，都会领略到不同寻常的风采。

苏堤春晓是西湖十景之首，堤上遍种桃柳。每当春天的黎明时刻，月落星稀，晨钟初响，悠扬悦耳。

此刻堤上垂柳低拂，晓霭迷茫；放眼晓雾中的湖光山色，耳闻百鸟和鸣的啾啾之声，使人飘飘欲仙。

断桥残雪，是神话《白蛇传》中许仙与白娘子相会定情的地方。断桥

是白堤与陆地相接的一座石拱桥，由于神话传说，使它家喻户晓。断桥两旁，桃披红云，柳笼绿雾，香风送爽，波光摇翠。待到冬末积雪未化时，这里又是观赏雪景的好地方。

三潭印月是在苏轼治理西湖后，作为湖界而在水中立的三座小塔。塔状如花瓶，浮漾水中。塔面有五个距离相等的圆洞。月明之夜，塔内点起灯火，水面上就会映出很多月亮。其景扑朔迷离，忽兮晃兮，胜似仙境。

站在西湖岸边，胸中顿觉朗然：满眼一片烟波浩渺的湖水，环绕着绵延起伏的山峦。在波光粼粼的湖面周围，繁花似锦，芳草如碧，曲径风荷，树影斑驳。

杭州为吴越古都，又是丝绸之府、鱼米之乡，人物辈出，留

下了许多可歌可泣的史实和传诵千古的诗篇，与西子湖畔大量名胜古迹，如在西子湖畔的岳王墓、秋瑾墓等，互为印证。经过历代装点，使江湖、山林、洞壑、溪泉、春华秋实、夏荷冬雪等自然之胜与左剎、丛林及园林艺术家的雕琢融为一体。

五代吴越国和南宋王朝都曾在这里建都，因此亦留下了众多的古、近代文物遗址。灵隐寺、飞来峰、岳庙、六和塔、雷峰塔、钱王陵、太庙和良渚文化遗址，以及西泠印社、胡雪岩故居等文化古建筑，体现了杭州

古今的灿烂文化。杭州自古文风炽盛，有众多的文人骚客生于或履职于此。唐代诗人白居易、北宋文豪苏轼、南宋爱国诗人陆游、明清文学家张岱、清末民初思想家章太炎，以及近代马一浮、鲁迅、郁达夫、茅以升、夏衍等一批文人在杭州留

下了珍贵的文化遗产，提高了城市的品位。

“天下西湖三十六，杭州西湖数其一。”西湖历史悠久、文化积淀深厚，它是祖国灿烂文化的见证，是杭州市民休闲、娱乐的重要场所，也是杭州人的精神家园。如今的西湖正以其更加妩媚的姿态，吸引着五湖四海的宾客。

第一章 西湖的文化积淀

西湖之所以吸引人，除了湖光山色之外，还有一个重要原因是其蕴涵着丰富的文化内涵和人文精神。西湖文化是杭州这座历史文化名城的根与魂，西湖孕育的杭州特色文化，具有厚重的历史积淀和深厚的文化底蕴。

关于西湖有许多美丽的传说。在中国的四大爱情传说中，有两个爱情传说就发生在西湖。像“断桥残雪”中的断桥，就是家喻户晓的四大民间故事之一《白蛇传》中白娘子和许仙邂逅之处。

一、西湖民间传说

（一）白娘子和许仙的传说

传说，有一条白蛇修炼了一千年，终于修成人形，化为美丽端庄的白娘子；另一条青蛇修炼了五百年，也化为富有青春活力的小青姑娘。她们二人结伴来到西湖游玩，当她们来到断桥时，白娘子在人群中看见一位清秀的白面书生，心中暗生情愫。小青便悄悄地施法，降下大雨。白面书生许仙打着伞来到湖边乘船，正好看见白娘子和小青被大雨淋得很狼狈，许仙忙把自己的伞递过去让她们避雨，自己却躲得很远，任凭雨淋。白娘子看见许仙这样老实腼腆，心里更喜欢了，许仙也对美丽的白娘子产生了爱慕之情。在小青的撮合下，许仙和白娘子成了亲，并且在西湖边开了一家药店，治病救人，乡亲们都很喜欢他们。

但是金山寺的法师法海却认为白娘子是妖精，会祸害民间。他悄悄地

告诉许仙，白娘子是白蛇化身而成，还教许仙怎样识别白蛇。许仙将信将疑。转眼端午节到了，老百姓都喝雄黄酒避邪，许仙按照法海教的办法，让白娘子喝下了雄黄酒。白娘子喝了酒后，马上现出蛇的原形，许仙立刻被吓死了。白娘子为了救活许仙，不顾自己已有孕在身，千里迢迢来到昆仑圣山偷盗起死回生的灵芝草。白娘子与守护灵芝草的护卫拼命恶战，最后护卫被白娘子感动了，将灵芝赠给她。许仙被救活以后，知道白娘子真心爱自己，夫妻更加恩爱。

可是法海还是容不下白蛇在人间生活。他将许仙骗进金山寺，强迫他出家为僧。白娘子和小青非常愤怒，率领水族士兵攻打金山寺，想救出许仙。她们不断施法，引发洪水，金山寺被洪水包围，这就是传说中很有名的“水漫金山”。法海也大显法力。白娘子因为临产，打不过法海，只得在小青的保护下逃跑。当她们逃到断桥时，正遇上从金山寺逃出来的许仙。许仙与白娘子二人经过劫难，又在初逢的断桥相见，百感交集，不由得抱头痛哭。白娘子刚生下儿子，法海就赶来了，他无情地将白娘子镇压在西湖边的雷峰塔下，诅咒说，除非西湖水干、雷峰塔倒，否则白娘子永远不能再回到人间。多年后，小青修炼得道，重回西湖，她打败了法海，将西湖水吸干，将雷峰塔掀倒，终于救出了白娘子。

（二）梁祝传说

梁祝的故事，对于中国老百姓来说是再熟悉不过的。在它的流传过程中，其发生的确切年代已经被淡化，故事的背景总是朦朦胧胧的，凸现出来的永远是梁山伯与祝英台之间那段刻骨铭心的爱情，以及最终化蝶而去的那份凄美。

西湖东南角的长桥，也有过十八相送的传说，也是梁山伯饯别祝英台的遗迹。而今，真正意义上的长桥已经不存在了，倒是绿荫深处，那雅致的亭台让人浮想联翩。“长亭连短亭”，依依惜别之时，祝英台种下深情

一片。更有人说，所谓的十八相送，只是梁山伯不舍送别祝英台，两人在一座小石桥上走来回回走了十八里路。如今，在短短的长桥上，仿佛能看到当年他们难舍难分的情景。

梁祝的爱情故事，最早流传于江浙一带，后来通过小说、戏剧的渲染，自明清以来便广泛而深入地传遍了大江南北。除话本外，还表现于宋词、戏曲等多种文艺领域。宋词有《祝英台近》词牌，元杂剧有《祝英台》剧目，明清有《同窗记》《还魂记》等许多以梁祝传说为题材的戏曲作品，传演甚盛。1958年出版的《梁祝故事说唱集》，收录了明清两代刊印、传抄的十四篇作品，包括传奇、民歌、鼓词、木鱼书、南音、弹词等。

（三）柳浪和莺姑娘

“柳浪闻莺”在西湖东南岸，涌金门至清波门之间的滨湖地带，占地约二十一公顷，为“西湖十景”之一。传说西湖原有九景，有个叫“柳浦”的地方，满村都是杨柳，这里住的三百多户人家都是郡王府的织锦户。有一名叫柳浪的后生是个织锦能手，柳树林的黄莺幻化成姑娘和柳浪成亲，

与柳浪共同完成了有声有色的《柳浪闻莺》图献给皇上做贺礼。

南宋时，这里为御花园，其范围南起杭州旧城清波门外，北至涌金门下，东倚城垣，西临西湖水面，而且还包括了接近湖岸的若干洲渚，如柳洲、水心寺基（小瀛洲前身）等。园中有柳浪桥，沿湖植柳，轻风摇曳，如碧浪翻空，春日黄莺鸣啭其间，行人驻足而听，故名柳浪闻莺。当年帝王享受的御花园，如今演变为普通老百姓的大乐园。它仍以青翠柳色和婉转莺鸣作为公园景观基调，在沿湖长达千米的堤岸上和园路主干道路沿途栽种垂柳及狮柳、醉柳、浣沙柳等特色柳树。在园中部主景区辟闻莺馆，又在距闻莺馆不远处置巨型网笼“百鸟天堂”，营造烟花三月，杨柳长青，柳丝飘舞，黄莺

常啼，莺声清丽的美景，春光也由此显得越发明媚。

（四）西湖的桥与爱情传说

西湖丽山秀水，风花雪月，自古即是谈情说爱的胜场，与缠绵韵事相关联的桥可举出多处。如西泠桥，古称“苏小小结同心处”。相传南齐歌伎苏小小，富才华，颇自重，一次乘车出游，在白堤上遇到青年才子阮郁，两人一见倾心。苏小小口占一绝云：“妾乘油壁车，郎骑青骢马。何处结同心，西陵（即西泠）松柏下。”迫于时势身世，苏小小终难与阮郁偕秦晋之好，积忧成疾，病歿后葬于西泠桥畔，墓亭就叫“慕才亭”。

再如长桥，早先桥长百步，为名副其实的湖上胜景之一。南宋时，这里发生过一桩殉情悲剧：青年女子陶师儿与书生王宣教相爱，她的后母挑拨离间，横加阻挠。陶、王坐船夜游西湖，在长桥下荷花深处双双投水，以死相抗。杭城人闻之无不唏嘘，有人作歌谣哀悼，长桥从此又名“双投桥”。

在流传至今的爱情题材的西湖竹枝词中，有一首是用苏堤第四桥——压堤桥起兴作比的：“茅家埠头芳草平，第四压堤桥影横。桥外飞花似郎意，桥边深水似依情。”旧时压堤桥通茅家埠，桥下水极深，桥两头堤上杨柳成荫。有此一首语浅意深的竹枝词，压堤桥自可视为西湖又一座情人桥。

西湖风景区南缘月轮山麓到二龙头山麓，是当年华东四所著名教会大学之一的之江大学所在地，今为浙江大学分部，俗称浙大三分部。1916年，司徒雷登的弟弟司徒华林任之江大学校长后，下令在校内头龙头与二龙头两山之间的山涧上架设一座木桥，以便利师生通行。此桥周围林木葱茏，桥下山泉幽咽，潺潺注入一汪碧水深潭之中。日间飞鸟云影，入夜星月泻辉，十分幽雅宜人，被情窦初开的男女青年学生选作“人约黄昏后”的去处，连年纪较轻的教师们亦偶尔前往，遂有“情人桥”的美称。