

苏州民间文化·民间演艺

SUZHOUMINJIAN
WENHUA

未成年人传统文化普及丛书

WEICHENGNIANRENCHUANTONGWENHUAPUJICONGSHU

惠建林 蔡丽新/主编

广陵书社

苏州民间文化·民间演艺

未成年人传统文化普及丛书

WEICHENONIANRENCHUANTONGWENHUAPUJICONGSHU

惠建林 蔡丽新/主编

广陵书社

图书在版编目(CIP)数据

苏州民间文化/蔡利民,沈石,杨佳颖编著. —扬州:广陵书社, 2008. 11
ISBN 978-7-80694-104-1

I. 苏… II. ①蔡…②沈…③杨… III. 民间文化—苏州市—青少年读物 IV. G127.533-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第182564号

书名 苏州民间文化(未成年人传统文化普及丛书)
主编 惠建林 蔡丽新
出版 广陵书社
地址 扬州市文昌西路双博馆附二楼
邮编 225012
网址 <http://www.yzglpub.com>
发行 各地新华书店
照排 荷时代工作室
印刷 苏州恒久印务有限公司
开本 1000×1400毫米 1/32
印张 6.5
版次 2008年12月第一版 2008年12月第一次印刷
书号 ISBN 978-7-80694-104-1/I·64
定价 60.00元(全套共四册)

《苏州民间文化》编委会

主编：惠建林 蔡丽新

执行主编：蔡利民

副主编：张 思 梁振华

编委（按姓氏笔画为序）：

包维明 沈 石 沈建中 陆丽瑾 杨佳颖

钱杏珍 钱雅芳 蔡利民

策划：包维明 陆丽瑾 钱杏珍 钱雅芳

编著：沈 石

序

苏州市委常委、宣传部长 徐国强

由平江区组织我市专家、学者编写的《未成年人传统文化普及丛书》首批读物——《苏州民间文化》系列读本出版了，这是我市弘扬和传承优秀传统文化的一件实事，也是全市广大未成年人精神文化生活中的一件大事。

苏州是一座闻名中外的历史文化名城，也是一座享誉海内外的现代化城市。改革开放三十年来，包括文化教育事业在内的苏州经济社会发展取得了令人瞩目的成就，这些成就的取得离不开苏州深厚的历史文化底蕴。

自泰伯南奔起，苏州已有三千多年的历史。春秋时期，吴文化就已跻身于我国传统地域文化体系，成为中华文化的重要组成部分。苏州的先民们以令后人钦佩不已的开放性、包容性和创造性，铸就了吴文化令人惊叹的精致优雅和博大精深。千百年来，苏州的优秀传统文化就像阳光雨露滋养了一代又一代苏州人，演绎出了“崇文、融和、创新、致远”这一具有独特秉性的苏州城市精神，也使苏州赢得了“上有天堂，下有苏杭”的美誉。

近几年来，我市深入贯彻“三个代表”重要思想，全面落实科学发展观，制定了提高市民文明素质行动计划，确立了建设文化强市的目标，致力于发展先进文化。苏州要发展先进文化，必须始终坚持继承和弘扬优秀的传统文化。

继承和弘扬苏州优秀的传统文化，首要的是挖掘和整

理出那些优秀的人物、优秀的思想、优秀的文学、优秀的技艺、优秀的作品……其次，还必须十分注重保护和传承。

优秀传统文化的传承对象，重点是未成年人。未成年人是祖国的未来、民族的希望，对未成年人进行优秀传统文化教育，让未成年人了解和熟悉优秀传统文化，可以激发未成年人更好地继承和弘扬优秀的传统文化，可以进一步深化未成年人爱祖国、爱家乡的情感，也可以促使未成年人通过吸收优秀传统文化的营养成为综合素质更优、竞争力更强的栋梁之材，而优秀传统文化也一定会伴随着一代又一代未成年人的健康成长而焕发出无穷的生机和活力，闪耀出更加夺目的光彩。

开展未成年人传统文化的传承教育，必须坚持党委政府的统一领导和社会各界的共同参与，必须坚持与时俱进、开拓创新，必须遵循未成年人成长规律和文化艺术发展规律。坚持正面教育和循序渐进的原则，把握好传承教育的内容、方式、节奏，注重与未成年人学业课程、素质教育实践活动及校园文化建设等方面的有机结合，注重发挥专业院团和专业人才的独特作用。

多年来，平江区进行了有益的探索，取得了良好的成效，创造了许多宝贵经验。此次《未成年人传统文化普及丛书》的编辑出版，是我市近年来不遗余力推动优秀传统文化进校园工作的一项重要成果，更是我市进一步加强和改进未成年人思想道德建设，进一步加快文化苏州建设步伐的一项重要举措。愿《未成年人传统文化普及丛书》成为引领苏州未成年人茁壮成长的良师益友，成为提升市民文明素质的进步阶梯。

2008年12月

序

苏州市文广新局关工委主任 钱瓊
(原苏州市文化局局长)

我们伟大的中华民族之所以能屹立于世界，就因为拥有体现鲜活民族精神并绵延传承的民族民间文化。在人民群众生产、生活实践中所创造积累的民族民间文化，是中华文明的重要组成部分，也是先进文化发展和创新的根基。苏州的民间文化博大精深、绚丽多彩、特色鲜明、形式多样，它承载着苏州两千五百多年的文明历史，承载着苏州先民的聪明智慧和传统美德，是祖先留给我们的宝贵财富。如何有效地保护和继承这笔丰厚的文化遗产，这是值得社会各方面关注、思考并努力实践的一项重要内容。

长期以来，平江区的领导将未成年人传统文化的宣传教育有机地融合、渗透于未成年人思想道德建设之中。早在1995年，平江区教育部门会同辖区内多所专业博物馆，开展了《构建吴文化氛围》的学生素质教育的课题研究，并在苏州戏曲博物馆尝试创办了“少儿戏曲实验艺术团”，由老文艺工作者为孩子们传授昆曲、苏剧、评弹、民族器乐等传统文化艺术，继而又与大儒、善耕两所中心小学办起了昆曲和评弹培训实践点。如今，已坚持十余年的大儒昆曲特色教育就是在那时播下的种子。

随着时间的流逝，经济全球化的推进和现代化进程的加快，文化生态发生了巨大变化，传统文化受到越来越大的冲击，许多珍贵的非物质文化遗产濒临消失，保护优秀的传统文化已刻不容缓。未成年人是祖国的未来，民族的

希望，中国特色社会主义的建设者和接班人，对他们进行传统文化的宣传教育，激发他们爱祖国、爱家乡的情感，增强民族的自尊心，不仅极为重要而且极为紧迫。

2006年，平江区委宣传部、文明办、教育文体局等部门又一次将传统文化引为学生思想道德建设的教育资源，成立了由辖区学校、文化艺术单位、文明企业共同参与组成的“未成年人传统文化传承指导中心”，建构了一校一特色的传统文化普及格局，组织了一台由艺术专业人员表演昆曲、评弹、滑稽戏等传统戏曲和民间手工艺制作的“传统文化进校园”巡回展演活动，使学生们既有观赏式认知，又有体验式感知，激发了孩子们强烈的兴趣和求知的情。至2008年又策划了“一节一团一丛书”，即举办了“首届未成年人传统文化艺术节”，这是对两年来传承工作的检验和再拓展；成立了“小荷花艺术团”，这是传承工作在普及基础上的再提高；特邀我市文史专家编写一套供学生们阅读的“传统文化普及丛书”，让孩子们更全面系统地了解、熟悉苏州的传统文化，这是把传承工作提高到理性高度来再认识。

多年来，平江区开展的传统文化传承工作有目标、有内容、有步骤、有措施，探索和积累了以传统文化传承工作为载体开展规范、系统的未成年人思想道德教育的有效途径和方法。期间，也体现出了平江区领导认真细致、勤奋务实的优良工作作风。在这由点到面、由浅入深的传统文化传承工作中，老艺术家们倾注在孩子们身上的是一片心血和爱心，而孩子们获得的是美好纯真的心灵启迪和民族文化流动的血脉。在此，祝愿平江区未成年人思想道德建设工作在今后取得更大更有效的成绩。

2008年11月22日

前言

蔡利民

小朋友，你一定对苏州人的衣食住行、婚丧喜庆、过年过节有过深刻的印象，你一定听过故事、唱过山歌，还会讲一口苏州话，你也许还听过评弹、昆曲，看见过刺绣、织锦，欣赏过泥塑和石刻……而这一切，其实都属于苏州的民间文化。

民间文化是最广大人民群众的文化，它直接产生于民间的生活，又直接服务于民间的生活。它是人民群众集体智慧的结晶，是在民间一代一代传承、绵延的文化。

民间文化丰富多彩、内涵深广，它包括民间的物质文化、社会文化、精神文化和口头语言等内容。民间的物质文化是指人类的衣食住行、生产劳动以及劳作的产品、成果等物质生活和以物质形态存在的文化，如人民群众居住的房屋、穿戴的衣衫服饰、田耕渔猎生产活动等。社会文化是指民族、家族、宗族、村落、乡镇、市镇及各种行业集团等民间社会组织。这些社会组织以约定俗成的方式在社会生活中发挥作用，成为维系民间人际关系的纽带。民间精神文化包括民间信仰、民间宗教、伦理道德、文学艺术。民间语言是人民群众交流思想感情的工具，是维系民间社会人际关系的媒介。为便于对民间文化进行考察调查和整理研究，学者们一般还将民间文化划分为民俗文化、民间文学和民间艺术三大范畴。

民间文化是我们整个中华民族文化的根基，它在民间生活中发挥巨大的作用，传承民间生产、生活的许多知识与技能，彰显人民群众的价值取向与审美情趣、道德理想与生活向往，在协调民间群体的关系、和谐社会生活等方面都起着不可估量的积极作用，其中有些还是人类文化宝库中的优秀代表。

民间文化又是一切文化的源泉。可以说，民间文化是文化之母，是一切文化的基础与土壤。全面了解和深刻理解民间文化，可以使我们更全面地掌握民族文化的总体面貌，有利于弘扬优秀传统文化。民间文化也为我们创造社会主义新文化提供了丰富的养料与借鉴，为繁荣社会主义新文化服务。

苏州历史悠久，早在一万多年前的旧石器时代晚期就有了人类活动的踪迹。千万年来，我们的祖先就在这块土地上创造出了璀璨的稻作文化、渔猎文化、蚕桑文化等民间文化。早在泰伯、仲雍南奔之前，这儿的先民已经开始了创造古代文明的历史进程，形成了“断发文身”、“刀耕火种”等特有的习俗。后来泰伯、仲雍在此建立了吴国，建起了阖闾大城，他们带来了黄河流域的某些习俗，并将其融铸到当地的民间文化之中。泰伯他们带过来的中原话和这里原住民的土话相互交融结合，形成了吴侬软语的吴方言，并以此为工具，创造出了许许多多脍炙人口的神话传说、民间故事，颂唱着一首又一首动人的山歌。他们截竹而鸣，披发而舞，奏响了吴地民间音乐舞蹈的序曲，后人更在山歌小调的基础上创造出了昆曲、苏剧、评弹这样的民间演艺，并浇灌成了中华艺术百花园中的美丽奇葩。吴地自古多能工巧匠，早在吴越春秋之期，吴地就有了“绣衣而豹裘”的习俗，最终造就了精细雅洁的苏绣艺术。苏州缂丝、宋锦艺术也名闻遐迩。核雕、玉雕以及灯彩、扇子制作技艺等，同样享誉中外。苏州的民间文化，品类繁多，蔚为大观，是一份难得的文化遗产。

这套书就是给你讲述苏州民间文化的，但由于篇幅限制，无法对苏州民间文化作全面深入的论述，只能从民间习俗、民间文学、民间演艺和民间工艺四个方面对苏州民间文化作一个简要的介绍。希望小朋友们通过阅读，能对苏州民间文化有个大概的了解，作为今后进一步熟悉苏州民间文化的一个开始。衷心祝愿小朋友们能从苏州民间文化中汲取知识和智慧，并由此而培育起对包括优秀民间文化在内的传统文化、对自己家乡、对我们祖国的深深的爱。

摄影者及绘图者：

蔡利民 李亚平 马颢伯 蔡梦寥 杨佳颖 蔡润予

感谢苏州民俗博物馆、苏州昆曲博物馆、苏州滑稽剧团、苏州图书馆、玄妙观等单位提供图片。由于本书编辑时间仓促，与个别摄影者无法联系，谨致谢意，敬请谅解。

目 录

第一讲 如兰雅韵数昆曲

- 1 兴衰起伏六百年 3
- 2 姹紫嫣红说昆曲 9
- 3 昆曲：“百戏之祖” 16

第二讲 茉莉一朵说苏剧

- 1 皇帝驾崩造就了苏滩的诞生 19
- 2 从厅堂到舞台，从坐唱到站唱 24
- 3 苏剧的诞生与发展 26
- 4 开花结果的春天 28
- 5 “天下第一团” 30

第三讲 似桂飘香话评弹

- 1 王周士说书到北京 33
- 2 下一个楼说了十八天 37

第四讲 笑的艺术滑稽戏

- 1 从文明戏到滑稽戏 42
- 2 一场滑稽一场笑 44
- 3 全国闻名的“苏滑现象” 48

第五讲 处处管吹是音乐

- 1 《四季歌》和《茉莉花》 52
- 2 热闹的吹打和轻快的丝竹 57
- 3 十番锣鼓 58
- 4 十番吹打 60
- 5 江南丝竹 62
- 6 道教吹打 64
- 7 佛教音乐 66

第六讲 舞蹈之乡舞蹈美

- 1 “披发而舞”的老祖宗 67
- 2 一方水土养一方舞 71

第七讲 高山流水古琴幽

- 1 从大众文化到高雅文化 82
- 2 古人也讲素质教育 85
- 3 琴曲里的故事 87

后 记 91

在我们的社会里，离开了衣食住行这些物质生活是不行的，同时，离开了文化艺术这些精神生活也是不行的。感谢我们的祖先，为我们留下了非常丰富的精神文化财富。其中，民间演艺就是精神文化财富的重要组成部分。

苏州民间演艺，指的是各种演唱、演奏的民间艺术。这里面，既有在舞台上、厅堂里演出的昆曲、苏剧、滑稽戏和评弹；也有在田野、街头表演的山歌、小调、号子；既有为节日喜庆活动服务的锣鼓吹打、龙灯花鼓，也有给人们自娱自乐或者自我修养的丝竹、古琴。

看，人们需要的各种文化生活，在我们苏州竟都有自己的节目！

特别让我们苏州人自豪的是：这么多诞生在苏州这块富饶的土地上的民间演艺，不

仅具有十分鲜明的水乡特色，而且，通过悠久的历史锤炼，都取得了十分杰出的成就，如昆曲，已被联合国教科文组织列入第一批“人类口头和非物质文化遗产代表作”；古琴、苏剧、苏州评弹、江南丝竹、吴歌等也列为第一批国家级非物质文化遗产名录。这些优秀的民间演艺，生根在苏州人民群众的生活里，长期以来受到人们的欢迎，也使人们得到了滋养。它们不仅流传在苏州，为苏州人所喜爱；而且也在祖国各地甚至国外有很大的影响，受到广泛的赞赏。

小朋友，你们不是都喜欢唱歌、跳舞、拉琴、看戏吗？就让我们来了解苏州的多姿多彩的民间演艺吧！

第一讲 如兰雅韵数昆曲

在祖国文艺百花园里，都说苏州有著名的“三朵花”，昆曲就是第一朵。由于它的高雅，大家把它比做兰花。

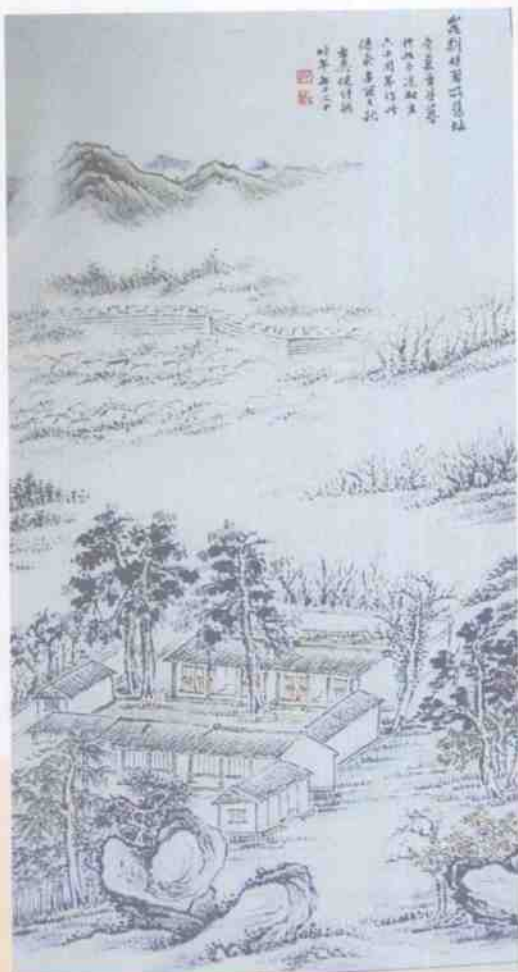
昆曲是直到今天还在演出的最古老的戏曲，600年的发展，使她达到了完整而精湛的艺术高峰。

不过，在600年的发展历史中，昆曲经历了长长的曲折道路。

1 兴衰起伏六百年

昆曲，在明朝后期诞生于苏州，600年来，她经历了时兴时衰、时起时伏的变化。

宋元时期，浙江兴起的一种叫“南戏”

◆苏州昆曲传习所旧址

的戏曲传入苏州昆山一带。传到元末明初的时候，昆山千灯镇有一位曲家顾坚，在他的努力下开始形成了“昆山腔”。后来，到明代嘉靖、隆庆年间，又有一个名叫魏良辅的太仓人创出了一个像流水研磨过那么细腻圆润的昆腔音调，被人

称作“水磨调”。

不久，昆山人梁辰鱼推出了以昆山新腔演出的《浣(huàn)纱记》，使昆曲在戏曲舞台上站稳了脚跟，并成为宫廷演出的主要剧