

丝竹江南

有一个美丽的传说

大隐于山水间的人文历史

青少年非物质文化遗产教育

地域文化教育丛书

汪琪 李洁 主编



中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

前 言

相对于有形的物质遗产,无形的非物质文化遗产(如民间文学、民间美术、民间音乐、民间舞蹈、戏剧、曲艺、民间杂技、民间手工技艺等)的保护,所面临的形势更为严峻。在全球化过程中,非物质文化遗产一方面可能获得了发展的机会,另一方面也受到了极大的威胁。因为世界各国文化的生产和传播不是平等的,有些国家和文化是强势的,它们有雄厚的资金,可以通过商业运作等手段大量推行其文化和价值;而一些较弱小的文化经不住这样的冲击,不可避免地衰退、萎缩了。

中国的非物质文化是中国农耕社会的产物,由于现在中国由农业社会向工业社会转型,并受西方文化影响,民间文化受到巨大的冲击,有很多原生态的文化,在一种单一化、标准化的全球性商业文化的冲击下迅速衰落。

为此,我国政府出台了一系列文件,采取了一系列措施,对非物质文化遗产加以保护。但是遗产的保护和传承涉及诸多因素,如机制、法律、科技、资金、教育等等。而教育是贯穿各方面的重要因素,无论是对遗产的认知、保护,还是对遗产的利用、传播等等,都要靠有理念、有知识、有技能的人去完成,都要靠对遗产有全面理解的社会公众的参与和支持,而这些主要靠教育途径才能实现。因此,从遗产保护的角度看,开展非物质遗产教育是遗产事业健

康、永续发展的最为重要的动力和条件。

另一方面,非物质遗产作为一个民族古老的生命记忆和活态的文化基因库,代表着民族普遍的心理认同和基因传承,代表着民族智慧和民族精神。我国是一个统一的多民族国家,五十六个民族在长期的生产、生活实践中,创造了丰富多彩的文化遗产,这是中华民族智慧与文明的结晶,是连接民族情感的纽带和维系国家统一的基础。非物质文化所蕴含的中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识,是维护我国文化身份和文化主权的基本依据。它与物质文化遗产共同构成中华民族的文化财富,并成为全人类文化遗产不可或缺的组成部分,为人类进步发挥了重要的作用。非物质文化遗产所蕴含的这些丰富的德育因素,不仅是民族文化的精华,更是青少年健康成长最不可或缺的精神滋养。通过遗产教育,不仅使民族文化、民族精神在青少年中得到有效的传承,更是青少年健康成长的需要,它具有非常重要的德育功能。

杭州是著名的历史文化名城,自古文风炽盛,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、思想家章太炎,近代大儒马一浮、鲁迅、郁达夫、茅以升、夏衍等一批文人都给杭州留下了珍贵的文化遗产。杭州有 5000 多年的文明史,良渚文化是中华文明的发祥地之一,五代吴越国和南宋王朝都曾在这里建都,留下了众多的古、近代文物遗址。“白蛇传传说”、“梁祝传说”、“西施传说”、“济公传说”、“杭州小热昏”、“张小泉剪刀锻制技艺”、“富阳竹纸制作技艺”、“胡庆余堂中药文化”等一大批非物质文化遗产被列入国家首批非物质文化遗产名录。

前 言 这些资源,为我们开展丰富多彩、生动活泼的传统文化教育,提供了良好的文化基础和活动平台。我们认为,从青少年身边熟

悉的环境入手,通过挖掘、梳理身边的非物质文化遗产,由此扩展至整个国家、民族的文化遗产,并将这些宝贵的文化遗产有机地渗透进学校课程之中,纳入学校德育工作体系,这是一项非常有意义的工作。它有利于青少年从小树立继承、保护文化遗产的意识,有利于青少年从文化遗产中汲取营养,有利于学校德育内容的丰富和德育课程的完善,更有利于提高德育工作的有效性。

鉴于此,我们与杭州春蕾中学合作开展了非物质文化遗产教育研究,以杭州的非物质文化遗产为切入口,在学生中开展非物质文化遗产教育。作为学校非物质文化遗产教育读本,本书主要包括民间文学,有梁山伯与祝英台的传说、白蛇传传说、西湖民间故事、钱镠传说、方腊传说、运河传歌等;民间音乐,有江南丝竹、采茶舞曲、富阳丝竹锣鼓、浙派古琴等;传统戏剧,有越剧、杭剧、淳安三角戏、提线木偶等;曲艺,有杭州小热昏、杭州评话、杭州评词、独角戏、杭州滩簧等;民间美术,有金石篆刻、西兴灯笼、杭绣、都锦生织锦、昌化鸡血石雕等;传统手工技艺,有张小泉剪刀锻制技艺、南宋官窑制作工艺、杭州西湖绸伞、王星记扇制作技艺、杭州竹篮编制工艺、西湖天竺筷制作工艺、杭帮菜烹饪技艺等;传统医药,有方回春堂中药文化、胡庆余堂中药文化、张同泰中药文化等;民俗,有西湖香市、西湖放生、吴山庙会、满陇桂雨、花朝节——祭花神民俗活动、半山泥猫的来历、龙舟竞渡、径山茶宴、“九姓渔民”的来历等。期望读者朋友们能在阅读此书中享用这一份独有的文化大餐。

编者

2007年5月

目 录

第一章 有一个美丽的传说 / 1

1. 梁山伯与祝英台的传说 / 2
2. 白蛇传传说 / 13
3. 西湖民间故事 / 24
4. 钱镠传说 / 31
5. 方腊传说 / 39
6. 运河传歌 / 48

第二章 大隐于山水间的人文历史 / 55

1. 灵隐寺 / 56

2. 京杭大运河 / 60

3. 白堤 / 67

4. 苏堤 / 72

5. 杨公堤 / 77

6. 岳庙 / 82

第三章 流淌在乡间的丝竹之声 / 87

1. 江南丝竹 / 88

2. 采茶舞曲 / 93

3. 富阳丝竹锣鼓 / 100

4. 浙派古琴 / 105

第四章 家乡的传统戏剧 / 111

1. 越剧 / 112

2. 杭剧 / 119

3. 淳安三角戏 / 124

第五章 萦绕在街头小巷的传统曲艺 / 129

1. 杭州小热昏 / 130

2. 杭州评话 / 133

3. 杭州评词 / 138

4. 独角戏 / 141

5. 杭州滩簧 / 143

第六章 美孕育在劳动创造之中 / 147

1. 金石篆刻 / 148
2. 西兴灯笼 / 153
3. 杭绣 / 155
4. 都锦生织锦 / 159

第七章 代代相传的传统手工技艺 / 161

1. 张小泉剪刀锻制技艺 / 162
2. 南宋官窑制作工艺 / 168
3. 杭州西湖绸伞 / 172
4. 王星记扇制作技艺 / 175
5. 杭州竹篮编制工艺 / 179
6. 西湖天竺筷制作工艺 / 181
7. 杭帮菜烹饪技艺 / 183

第八章 弥漫着药香的传统文化 / 187

1. 方回春堂中药文化 / 188
2. 胡庆余堂中药文化 / 193
3. 张同泰中药文化 / 201

第九章 融入血液的传统民俗 / 205

1. 西湖香市 / 206
2. 西湖放生 / 214
3. 吴山庙会 / 217
4. 满陇桂雨 / 220
5. 花朝节—祭花神民俗活动 / 223
6. 半山泥猫的来历 / 227
7. 径山茶宴 / 230
8. “九姓渔民”的来历 / 233

第十章 乡野田间的律动 / 237

1. 淳安竹马 / 238
2. 杭州市部分民间舞蹈简介 / 241

第一篇

有一个美丽的传说

- 梁山伯与祝英台的传说
- 白蛇传传说
- 西湖民间故事
- 钱镠传说
- 方腊传说
- 运河传歌

1. 梁山伯与祝英台的传说

浙江上虞县祝家庄祝员外之女英台，天资颖悟，矢志上进。某日，她在窗口眺望，见路上有书生来往，顿萌去杭州求学之念，并想出一条妙计，扮成卜卦先生，居然骗过父亲。

祝员外见女儿求学心切，只得勉强应允。英台乔扮男装，在侍女银心陪同下，踏上行程。途遇赴杭求学的书生梁山伯，一见如故。旋在草桥亭上撮土为香，义结金兰。

梁祝同窗三载，情深如海。英台深爱山伯，但山伯却始终不知她是女子。祝员外催女速归，临行前，英台向师母倾诉衷曲，请师母玉成此事。梁祝分手，依依不舍。在十八里相送途中，英台不断借物托意，暗示爱情。山伯忠厚纯朴，不解其故。英台无奈，谎称家中九妹，品貌与己酷似，愿替山伯作媒。后山伯从师母处得悉真情，喜出望外，随即启程赶去祝家求婚。岂知祝员外已将英台许给太守之子马文才。梁祝楼台相会，柔肠寸断。临别时，两人立下誓言：生前不能同衾，死后也要同穴。山伯忧郁成疾，不久身亡。

英台闻讯，悲恸不已，决心以身殉情。成亲之日，花轿路过胡桥镇山伯墓前，她身着素服，扶碑痛哭。突然狂风大作，一声炸雷，坟墓裂开，英台翩然跃入坟中，墓复合拢。风停雨霁，彩虹高悬，梁祝化为一对蝴蝶，飞舞于百花丛中……

梁祝传说产生于晋朝。现存最早的文字材料是初唐梁载言所撰的《十道四蕃志》。到了晚唐，张读所撰的《宣室志》作了文学性渲染，可见其大致轮廓：“英台，上虞祝氏女，伪为男游学，与会稽梁

山伯者同肄业。山伯，字处仁。祝先归。二年，山伯访友，方知其女子，怅然如有所失。告其父母求聘，而祝已字马氏子矣。山伯后为鄞令，病死，葬鄞城西。祝适马氏，舟过墓所，风涛不能进，问知山伯墓，祝登号恸，地忽逢裂陷，祝氏遂并葬焉。晋丞相谢安奏表其墓曰义妇冢。”

古老的《梁山伯与祝英台》以它那充满凄美和伤感的爱情故事，以及主人公对爱情的忠贞，对封建思想的强烈反抗，对幸福美满生活和理想的不懈追求感动了一代又一代人。

遗产探访

全国“梁祝”知多少

有华人的地方就会有“梁祝”。全国有关“梁祝”的传说地有十几处，浙江、江苏、安徽、山东、河北、河南、甘肃、四川、云南、广东、福建等十一个省均保留有“梁祝”文化遗址。除了江苏宜兴善卷洞外，还有江苏江都梁祝墓、浙江宁波梁山伯庙、浙江上虞祝家庄遗址、浙江杭州万松书院、安徽舒城梅心驿梁祝墓、山东嘉祥梁祝墓、山东济宁微山马坡梁祝墓、山东曲阜梁祝读书处、山东邹县峰山梁祝读书处、河南汝南红罗山梁祝读书处、河南汝南马乡梁祝墓、河北河间林镇梁祝墓、甘肃清水梁祝墓、四川合川梁祝墓等，共有十七处。

但近几年，随着文化对经济的强大推动作用日益显现，优秀的文化遗产越来越引起人们的重视，各地围绕“梁祝文化”的归属权纷争不断。尤其是江苏宜兴、浙江宁波、杭州、上虞，山东济宁，河南汝南这四省六地，更是争得不可开交，各家都言之凿凿，声称自己才是梁祝文化的“嫡派正宗”。一番唇枪舌战之后，各家都意识

到,“梁祝文化”太广泛,太深远,“梁祝”是整个中华民族的文化瑰宝,谁也难以单独承载。四省六地终于达成协议:联合申报“世界非物质文化遗产”,实现资源共享。

宜兴市善卷洞景区

中国民间艺术家协会人士和有关专家学者表示,宜兴是梁祝故事的发源地,在国内多处有关梁祝的传说地中,“宜兴梁祝”有着记载最早、记述最丰、遗迹最多、史据最足等特点。

宜兴市善卷洞景区南侧,依山傍水坐落着一座古色古香的宅院,名曰“善权寺”。据说过去原是祝英台故宅,后来家道中落,此宅院变卖给他人。史料记载,齐武帝于齐建元二年(公元480年)把祝英台故宅赎回,修葺整饰,改为“善卷寺”。后南齐少帝萧宝卷登基后,为避其名讳而改名为“善权寺”,一直沿用至今。

进入后院,一座雅致秀气的小楼出现在眼前,上书“英台阁”三字。祝英台年幼时曾在此读书多年。英台阁后面的山坡竹林中,有一处“晋英台琴剑之冢”,据说祝英台死后,她与梁山伯的定情物琴与剑就葬在这里。旁边的山体石壁上,有祝英台读书的石刻画,此画已有几百年历史。不远处立有一块巨大的唐代石碑“碧鲜庵碑”,据说是我国最早反映梁祝爱情故事的文物。

善卷洞北以前曾经有一村庄名叫梁家庄,传说就是梁山伯的故里。不过,清朝末年因遭太平天国战乱,村中居民多离散他乡。村中原有一座梁山伯与祝英台的合葬墓,也毁于战乱。该村后更名为兴东村,现在仍有十几户姓梁的村民,据说与梁山伯同族。善卷洞南现有一祝陵村,原叫祝家庄,祝英台死后改为祝陵村。“祝陵”地名在唐代就有记载。离这里四十五里路还有个“马家庄”,历史上确实曾有过一个叫马文才的人。附近的很多地名都

与梁祝故事中的地名吻合,比如“其里亭”、“十里亭”、“太华山道”、“骆驼桥”,传说为梁祝“十八相送”遗址,“观音堂”则为传说中梁祝结拜之处,等等。

善卷洞景区蝴蝶很多,种类也多,大的展开翅膀有碗口大,而出了这山谷就很少能看到了。当地传说黑色蝴蝶是祝英台的化身,因为祝英台虽为女子却扮为男装,平时不像其他女子那样打扮得花枝招展的,所以死而化为蝴蝶后也是黑色的,庄重素雅;黄色蝴蝶则是梁山伯化身,因梁山伯忠厚老实,黄色在当地代表忠厚实在的含义。每年的农历三月廿八为宜兴传统的“观蝶节”,这在当地是个很重要的节日,传说这天是祝英台的忌日,祝英台就是在1600多年前的农历三月廿八郁郁辞世,与梁山伯一起化为蝴蝶。每到这一天,方圆数十里的群众便赶来看蝴蝶。梁祝传说中的“化蝶”情节是在宜兴形成的,这已为国内学术界认可。

祝英台故宅周围的山坡上,生长着一种很奇特的“英台竹”,又叫“碧鲜竹”,粗细如筷,一个竹节有三桠,不同于别的竹子一节二桠。此竹只生长在这个山谷中,其他地方没有。

英台阁后面是一道陡峭的山壁,上有一个大裂缝,这是地震形成的。有史料记载,地震震开了这个大裂缝,山体里藏着的一道暗河从裂缝喷涌而出,就是现在善卷洞的一个出口。梁祝传说中,梁山伯的坟在祝英台悲哭吊唁时突然裂开的情节,也许就是由此而来。

“梁祝”传说最早在晋代就开始在宜兴一带流传。宜兴最早记述梁祝故事的是《善权寺记》,始记于齐建元二年(公元480年),称祝英台旧宅在宜兴善权寺位置,梁祝自小一起读书,后又到齐鲁、东吴等地游学访友,逐渐产生感情。唐《十道志》亦称:“善权山南,上有石刻曰祝英台读书处。”唐大司空李嶷《题善权寺石壁序》说:“善权寺始自齐武帝赍祝英台产之所建之。”宋《寰

字记》说：“善卷洞在宜兴县国山南，祝英台故宅也。”宜兴地方志中的梁祝记载，有宋《咸淳毗陵志》、明《宜兴县志》、清《常州府志》、《雍嘉志》、《嘉道志》等等。

传说中的梁祝读书处——杭州万松书院

美丽、凄婉的梁山伯与祝英台的传说，不知感动了多少人。然而，这个�故事的发生之处一直是个难解之谜。上个世纪末，众多专家经过考证，认为这故事可能就发生在杭州万松书院。

万松书院位于杭州西湖东南凤凰山北万松岭上，这里松木苍翠，风景秀丽，更可北赏西湖，南观钱江，满目清新，尽在眼底。据史料记载：唐朝曾在万松岭上修报恩寺，明弘治十一年（1498年），浙江右参政周木在报恩寺原址改建万松书院，奉孔子像，并聘请孔子的后代孔衢、孔绩主持院务，世代相袭，明清时期已成为规模最大、历史最久的浙江省文人汇聚之地。几百年来，万松书院为浙江乃至全国输送了无数人才，对历史文化名城杭州形成尊师重教、育才树人的民风有其独特的历史地位和作用。尽管人们对梁祝的籍贯和读书的地方还有不同说法，但在杭州，人们认为这万松书院就是演绎梁祝故事的“爱情圣地”。

绿树环抱之中，粉墙黛瓦的书院显得格外清雅幽静，楼台照壁更是如幻似真。走近新修的万松书院正门，就像置身于一个历史舞台。灰白色的整块浮雕上，祝英台身份男装，举手投足间却若隐若现出少女曼妙轻灵的体态；梁山伯则有谦谦君子之风，正襟危坐，侃侃而谈。顺着浮雕两旁的台阶依次而上，成“品”字形的三座石牌楼巍然耸立。

离开三座牌楼，穿过仰圣门，就进入明道堂。明道堂以明代建筑结构与艺术特色制作，护栏、挂落、隔扇、建筑构件均遵循明代营

造法式。如今堂内还陈设着杭州工艺美术研究所精心制作的“中国科举文化大观”。这幅长39米、高2.5米、深1.2米的工艺巨作，采用硬木彩塑仿真工艺，集雕、刻、喷绘、灯艺等多种工艺于一身，由“十年寒窗”、“科场风云”、“千里赴考”、“临轩唱名”、“丰乐赐宴”、“荣归故里”等七大艺术板块组成，用豪宅皇宫、乡镇民居以及3000多个仪态万千的造型人物，把一幕幕中国科举历史文化陈迹形神兼具地呈现在人们面前。明道堂两侧厢房分别为居仁斋、由义斋，取意于孟子的“居仁由义、体用已全”一句，意为一个人拥有仁义之志，就拥有了一切。居仁斋、由义斋原为书院学生自习和住宿的场所，这里曾流传着一个动人的故事。当年书院老师知道祝英台是女的，生怕梁祝俩人夜晚共枕坏了风气，便在床中央放了一碗水（也有说放了一柄剑），说是要试试俩人的睡相。三年过去了，这碗水却从未翻过。过明道堂即是专门用来祭祀孔子的大成殿，大殿飞檐翘角，气势恢宏。“万世师表”的匾额下为孔子及四配（复圣颜子、宗圣曾子、述圣子思、亚圣孟子）塑像，两侧墙面用壁画形式展示孔子行教图，并设有青铜祭十尊。

梁祝习俗

宁波有句谚语：“若要夫妻同到老，梁山伯庙到一到。”还流传着这样一首歌谣：“梁山伯庙去烧香，拜拜多情祝九娘。少年夫妻双许愿，不为蝴蝶即鸳鸯。”因此，年轻夫妻必到梁山伯庙祭拜，已成宁波地区人们的普遍行为。这种习俗还延伸到了其他地区，如在杭州民间也流传着一句意思相同的俗语：“若要夫妻同到老，双照井中照一照。”双照井是位于杭州草桥门外海潮寺内的一口古井，民间传说梁山伯送祝英台回家时，祝英台曾用脚一蹬，使枯井冒出清水，并用“古井喜逢春，兄弟双照影。一男并一女，和

合天配成”启发梁山伯,但梁山伯没有领悟。因为梁山伯和祝英台双双在此照过身影,所以清清的井水中,常常会隐现出一对青年男女的身影。海潮寺因为有了双照井,香火更旺。每年正月初三,男男女女、老老少少到海潮寺烧香,都要到双照井来照一照。人们说,老年夫妻照一照,会越活越年轻;青年男女照一照,会夫妻和睦,白头到老。

鄞州、宁波等地还举办春秋两次的梁祝庙会,分别在农历三月初一(据说是梁山伯的生日)和八月十六(据说是他的寿终之日)举行庙会。传说在农历八月半那天,祝英台照例要回娘家(祝家渡),因此每到农历八月初至月半,城中妇女去烧香的非常多。

每年两度的梁祝庙还成为了人们祈求美满婚姻的理想场所。在实地调查中,到庙会的人中95%的人是为了祈求爱情甜蜜、婚姻美满。其实梁祝的美满是在化蝶之后,是虚幻的,但是在民间的理念中,死亡仅仅是生命形式的转化,蝶化是梁祝爱情的延续和幸福美满的象征。

遗产传承

《梁山伯与祝英台》故事流传于我国十多个少数民族,如白族、布依族、傣族、壮族、瑶族、水族等。梁祝这样一个素朴无华的民间传说也由俗文学而戏剧化而艺术化,除了口头传讲和民间故事外,还有小曲、小调、评话弹词、鼓词等说唱形式,以及戏曲、皮影戏、歌剧、芭蕾舞剧、小提琴协奏曲、年画乃至电视剧、电影等,几乎涉及了艺术领域中所有主要的艺术形式,从而使“梁祝”成为中国最具辐射力的口头和非物质文化遗产。此外,《梁山伯与祝英台》很早就流入朝鲜、日本、越南、印度尼西亚、马来西亚等许多亚洲国家。

一、音乐

1958年冬,就读于上海音乐学院的陈钢与何占豪(年龄分别为26岁与24岁)创作了小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。翌年5月于上海首演获得好评,首演由俞丽娜担任小提琴独奏。协奏曲以越剧中的曲调为素材,综合采用交响乐与我国民间戏曲音乐表现手法,依照剧情发展精心构思布局,采用奏鸣曲式结构,至今仍风靡世界。

新中国成立后,《梁祝》电影的拍摄,特别是小提琴协奏曲的成功,使这个传说更添双翼,飞越重洋,在前苏联以及英、美、法、德、意、澳、日等众多的国家、地区风靡一时。

为了迎接“杭州西湖博览会”,杭州电视台拍摄了一部以西湖民间传说——《梁山伯与祝英台》为题材,专为2000年西湖博览会而创作的,由著名歌手臧天朔作词、作曲、主唱的MTV《梦蝶》。

《梦蝶》歌词为:是你点燃天边的那片红颜,冷暖温柔万语千言,风堆云起盘旋千年。是你点燃大地的一片绚丽,多少期盼多少情缘,蝶恋双飞尘世间。盛开的鲜花,它们都面向大海,听着波涛看着你,化作彩云追月去。是你与她那如泣如诉的比翼,了不起,真了不起!千年比翼!梁山伯祝英台罗密欧朱丽叶是忠贞的爱。梁山伯祝英台罗密欧朱丽叶是千年的爱,蝴蝶,你笑吧!你永远拥有了鲜花。总有一天,总有一年,真爱在花前月下。梁山伯和祝英台,罗密欧和朱丽叶,忠贞的爱,千年的爱,飞回来……

二、影视作品

《梁山伯与祝英台》的故事美丽动人,家喻户晓,流传久远。

1953年底,由上海电影制片厂出品了越剧影片《梁山伯与祝