

文化
塘栖

文化
塘栖

丛书

塘栖民间艺术

塘栖镇文体中心 编

WEN HUA TANG XI GONG SHU

浙江摄影出版社

文化
塘栖

图书在版编目 (C I P) 数据

塘栖民间艺术 / 塘栖镇文体中心编. — 杭州: 浙江摄影出版社, 2006.5

(文化塘栖丛书)

ISBN 7-80686-489-X

I. 塘... II. 塘... III. 民间工艺—简介—杭州市
IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 039988 号

文化塘栖丛书

塘栖镇文体中心 编

塘栖西民
间艺
术

浙江摄影出版社

目 录

总序

序

民间造型艺术

民间剪纸 / 11

民间根雕 / 14

民间木雕 / 17

民间石雕 / 19

民间灶头画 / 20

民间绘画——京剧脸谱 / 23

民间表演艺术

卫家班皮影戏 / 26

丁河敲鼓亭 / 30

马灯舞 / 32

赤膊打拳头 / 35

水上秋千 / 37

舞龙灯 / 38

彩练船 / 41

京剧票友 / 43

杨式太极拳 / 45

民间游艺庆典

塘栖龙舟盛会 / 47

大麇旗 / 48

猛将会 / 51

划快船 / 52

民间风情民俗

放风筝 / 53

抬花轿 / 55

斗蟋蟀 / 57

轧蚕花 / 59

民间艺术普查手记

寻访西庄龙舟盛会 / 61

二访多才多艺的顾家振老先生 / 62

访剪纸艺人胡大明 / 64

粗手下的细活

——访民间剪纸艺人袁志达 / 65

丁山河里划快船

——访当年快船手钟金荣老先生 / 66

乐在蓝天放鸽子 / 67

精雕细刻自学成才

——访造型艺术家、民间木雕艺人朱荣华师傅 / 68

李世楷先生访谈录 / 69

现有民间艺术队伍

古镇京韵传中外

——塘栖京剧研究社简介 / 71

水乡绽开故事花

——塘栖新故事沙龙简介 / 74

越剧花香飘古镇

——塘栖越剧俱乐部简介 / 78

古镇艺术发新芽

——塘栖镇工会艺术团简介 / 82

古镇塘栖“夕阳红”

——塘栖夕阳红艺术团简介 / 86

后 记 / 90

总序

沈 昱

《文化塘栖》丛书出版了，这套丛书收集记录了塘栖古往今来的各种文化信息，《唐栖志》、《栖里景物略》、《塘栖艺文志》侧重古籍资料，《塘栖古迹》、《塘栖记忆》、《塘栖民间艺术》、《塘栖传说》、《塘栖风俗》侧重风土人情，图文并茂，读者可以看到塘栖古镇的沧桑、江南水乡的风雅、京杭运河的变迁，是一卷充满水乡古镇韵味和文化气息的精美画册。

说塘栖的文化，不能离开塘栖的历史风貌。传说早在北宋，塘栖便是一个渔村，随着京杭大运河的开通，广济桥修建，这个渔村后来蓬勃发展成显赫一时的江南名镇，《栖里景物略》中记载“唐栖……东南之一巨区而省会之一门户也”，可见当时地位重要。塘栖地处水乡，河道密布，湖泊墩埠星罗棋布。亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明。野绿成春，枇杷成荫。桑麻连天，笋白鱼肥。人家鳞次，楼自浮空，曲折长廊，庭院深深。有黄鹤飞颺，有白鸥戏舟，有芳杜洲菱歌，有横潭夜渔火。登临超峰，更是十里梅海、吴山越水尽收眼底。丰子恺先生爱称塘栖为“江南佳丽地”。

说塘栖的文化，更离不开塘栖水乡古镇风韵，古运河穿镇而过，三十六座桥，七十二条半弄将市河、北小河、东小河、西小河、丁山湖、翠紫湖、圣塘漾、大鱼池、梅家埭、闻家埭、古家埭、赵家埭、汪家埭、乌儿埭、陆家埭，东市角、西市角、圣堂角、任家角、屠家角、谢家角、文昌角、油车角，新桥湾、喻家湾、蒲桃湾，源源埭、墨鸭埭、西河埭、美人埭、酒店埭，箬帽墩、孙家墩、许家墩……如珍珠般密密串起成为一座江南水镇泽国，冲襟碧玉，水云一色。不仅如此，水为塘栖古镇之灵魂，活脱脱，烟

笺十里，字阁凭虚，澄波潋滟里，滋润出塘栖的一部文化历史！

说塘栖的文化，当然不能不说塘栖的风雅。塘栖倡导风雅，读书气盛，蔚然成风。煮字轩、癖茶轩、众白堂、竹里馆、水一方、雁楼、群玉斋、漱芳斋……至今隐隐透出古典意蕴。读书的塘栖，水气氤氲的塘栖，诵读之声从历史深处传来，铺陈的便不仅是泛黄的竹帛。富庶的地域，深厚的底蕴，薪火传承，绵绵不绝。

塘栖的文化中有山、有水、有古镇，有梅、有桥、有枇杷。水陆码头经济繁荣，乾隆御碑锦上添花，历代文人墨客、富商巨贾、勤劳百姓各领风骚，更是把塘栖点缀得令人流连忘返。此套丛书的推出，自有赞美家乡、宣传古镇之意，但更多的却是想让热爱塘栖的人更爱塘栖，让不熟悉塘栖的人从此喜欢上塘栖，让我们的子孙后代为塘栖而自豪，把塘栖建设得更美好。

时光流转，岁月无情，塘栖古镇风情已不同往昔，但文化的传承却如广济长桥一般，虽经岁月沧桑却更显古朴苍劲，正如省委常委、杭州市委书记王国平所说：根和魂还在。如今的塘栖虽是一座古镇，却更像一处新城，经济发展日新月异，盛世气象云蒸霞蔚。中共塘栖镇委、塘栖镇人民政府，蹈历史前进步伐，契文化名区建设之约，集文人雅士，妙笔生花，承古镇文化之一脉，纂修成册，名曰《文化塘栖》，可喜可贺。在此，致谢中共余杭区委书记何关新同志为丛书题写书名，致谢丰国需、王其煌、叶坪、劳国强、汪逸芳、余国隼、吴彬森、卓介庚、范自强、胡建伟、顾志兴、屠再华、谢伟洪、蒋豫生为此书撰稿摄影标点等，致谢参加编写的同志为此付出了大量的心血和劳动。

塘栖的文化远非这一套《文化塘栖》所能囊括，随着社会的进步和经济的发展，相信这套丛书必能承上启下，薪火传承。让古镇活在隽永的文字里，让文化渗透在古镇的肌理血脉中，让文化引领古镇活跃在新时代的绚烂画卷里。

是为序。

2005年11月25日

序

丰国需

我国的传统文化博大精深，源远流长。民间艺术，就是我国传统文化中的一朵奇葩，是一份宝贵的文化遗产。我们民族历代相传的民间艺术，是我国民族文化赖以延伸的文脉。如今，飞速发展的时代，将不少传统的民间文化尘封了起来，使得我们的传统民间艺术濒临灭绝。为此，从中央到地方全面铺开了对民族民间文化的保护，将保护我国的非物质文化遗产提到了议事日程。这一举措，对保护和延伸我们的文脉起到重大的作用。

塘栖，是京杭运河线上的一座杰出的古镇，是杭州的北大门，明清时名震江南，一直是文化大镇、经济大镇，有着深厚的文化底蕴。有道是，“一方水土养一方人”，塘栖的百姓在这块富庶之地生活，几百年来形成了不少带有浓郁水乡特色的民间艺术。这些民间艺术名目繁多、光彩夺目，在历史上曾有书写着浓墨重彩的一笔。但是，一段时间以来，传统文化在飞速发展的时代前进步伐的冲击下，正在逐步淡出我们的记忆。

为了延伸我们的文脉，为了留住我们对民族文化的记忆，最近，塘栖古镇的文化部门兴师动众地在全镇范围内开展了大规模的民间艺术普查，把那些散落在民间艺人手中而濒临灭绝的民间艺术抢救出来，并将普查得来的资料汇编成书，列入《文化塘栖》从书中出版。这真是一件功德无量的大好事！她将留住民族文化

的记忆，使我们的文脉不至于在我们这辈人手上中断。

出现在读者面前的这本书，就是这次普查的成果。通过书籍的记载，留住了我们对历史的记忆。

捧读这部书稿，我感叹万千。我虽不是土生土长的塘栖人，但我在塘栖已住了三十余年，并一直以塘栖人自居。可这本书中记载的不少民间艺术，对我来说都有点感到陌生了。我多年来一直爱好民间文学，并一直从事民间文学的搜集和整理工作，对民间艺术应该说还是比较关注的，故可想而知，一些我都感到陌生的项目，对一般读者来说就更是陌生了。这从另一个角度，证明了这次普查的重要，证明了这本书的作用……

捧读这部书稿，我十分欣慰。这本充满了乡土气息的小册子，将向你传递塘栖的民间文化信息。通过这本书，我们的民间艺术将永远留在我们的记忆里。其中不少民间艺术还可以得到传承，继续闪烁她那迷人的光彩。其次，通过这本书，可体现古镇的文化底蕴，挖掘古镇的文化内涵。

《文化塘栖》丛书编委会嘱我为本书作序，我虽才疏学浅，但出于对传统民族文化的热爱，实在不敢推辞，故非常乐意地向读者推介此书，希望大家能和我一样，喜欢这本能留住我们对传统文化记忆的好书。

是为序。

2005年8月

民间造型艺术

民间剪纸

剪纸，是我国最为流行和最为常见的一种民间艺术形式。据专家考证，它的历史可追溯到公元6世纪甚至更远，最早的剪纸常被用于宗教仪式之中，随后逐步向装饰及造型艺术等方面发展。

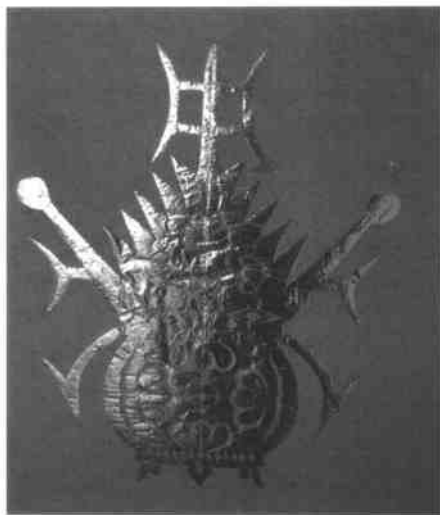
剪纸在我国各地都有，民间的剪纸大都用来装饰，贴在门上、窗上、房柱上、家具上、镜子上以及灯

顾家振剪纸 沈月平摄

笼上，并可以为礼品作些点缀之用。在过去，农村中姑娘嫂子大都会剪一些简单的图案，而城镇中却出现了一些职业的剪纸艺人。有趣的是那些职业剪纸艺术却大都是清一色的男性。

最早的剪纸多在乡间，以剪刀铰出为主，趣味浑朴天然，都是出自农家妇女之手，图案大都是传统的吉祥图案。随着时代的发展，剪纸艺术也在突飞猛进，一些生活情趣的画面也出现在剪纸作品中。人们将绘画艺术运用到剪纸之中，用剪纸来创作和反映新的生活；同时，剪纸的工艺也从传统的剪刀剪改为剪和刻并行。一刀多张，并以刻刀雕刻为主，风格转向精巧，艺术更为精致。

袁志达剪纸 褚良明摄

在塘栖，从事剪纸艺术的也大有人在。有趣的是，这次普查中发现的三位较为杰出的剪纸艺人，虽然都不是职业剪纸艺人，却全部都是男性。

居住在塘栖镇中学教师宿舍的顾家振先生，今年87岁高龄，他从小爱好美术，还是在年轻时就喜欢上了剪纸，在上世纪50年代，他的作品《龙凤牡丹》

曾参加过西泠印社的展出。他退休后业余时间相对较多了，就把更多的时间花在剪纸上，又创作了大量的生肖剪纸，其作品散见于亲友之中。

宏畔下柏圩自然村现年55岁的袁志达先生，也是一位民间剪纸高手。他精剪细刻，在宏畔、丁河一带周边的村落颇具名声。附近农家有婚庆喜事，往往都要向他索取吉祥剪纸作品。他的代表作《双喜图》，只见错落有致的龙凤鲤鱼牡丹花和万年青，围绕着双喜字对称排列，颇具观赏价值。

现年81岁的胡大明先生，系唐家埭村村民，他自十三四岁时就爱上了剪纸，一把剪刀，能剪出各种花式和字体，颇受群众喜爱。几十年来，他的技艺精益求精，附近村坊有人办喜事，非得找他求剪双喜图不可。近年来，胡先生因年事已高而不再剪纸，但其保留的《龙凤呈祥》及《花好月圆》两幅作品，仍充分展现了他精湛的技艺。

剪纸，也许是入门比较简单，故孩子中喜欢剪纸的不少，在

一些学校都很有些孩子喜欢剪纸，有的剪出的作品还真像那么回事呢。

剪纸的技艺和刻章一样，有阳刻和阴刻之分。其阳刻作品都保留着原稿的轮廓线，剪去了轮廓线外的空白部分，其每条线全是相连的，故牵一发而动全身。而阴刻作品却正好相反，它是刻去原稿的轮廓线，保留轮廓线以外的部分，其特点是线条并不相连，而作品整体是块状的。

剪纸的制作步骤：

1. 起稿

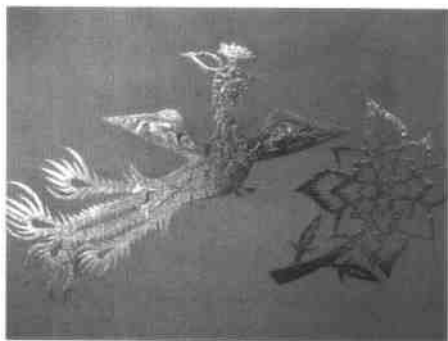
如果是创作剪纸作品，那么构思确定后，首先是起稿布局，即作者对画面进行具体的描绘，把自己的构思落实到纸张上，在纸上画出黑白效果。稿子越细，刻起来越省事。若刻对称的稿子，画一半即可。

2. 剪、刻

如用刀子刻，须将画面和纸用订书机订好，将四角固定在蜡盘上，为了保证形象的准确，人物先刻五官部分，花鸟先刻细巧部分或紧要部分，再由中心慢慢向四周刻，刀的顺序如同写字一样由上到下，由左到右，由小到大，由细到粗，由局部到整体。尽量避免重复用刀。内部刻好后，外框可用剪刀剪。

3. 揭离

用刀刻纸，往往一次好几张纸一道操作，故剪刻完毕后需要把剪纸一张张揭开，电光纸、绒面纸，因纸面光滑，比较容易揭开，单宣纸和粉连纸，因纸质轻薄，又经闷潮和上色，容易互相

袁志达剪纸 褚良明摄

胡大明剪纸 褚良明摄

粘连，较难揭开，所以在揭开之前，必须先将刻好的纸板轻轻揉动，使纸张互相脱离，然后先将第一张纸角轻轻揭起，一边揭一边用嘴吹，帮助揭开。

4. 粘贴

揭离完毕后还需把成品粘贴起来，便于保存。方法有两种：第一是把剪纸平放在托纸上，用毛笔或细木条蘸浆糊由里向外一点点粘住，这种方法不能使剪纸全部粘平，速度也比较慢，优点是比较简便；第二是把剪纸反过来平放在纸上，然后用排笔蘸调稀了的浆糊，轻轻地平刷在要托的纸上，然后很快地把刷好浆糊的这一面扣合在剪纸的背面，用手轻轻压平，使剪纸全部平粘在托纸上。轻轻揭起晾干夹平保存。

民间根雕

根雕是一门集“奇”、“巧”于一体的民间造型艺术，它既具备了木雕、雕塑、石雕等艺术的表现形式，突出了艺术的美感，又手法自然，展现树根的自然形态，巧借天然，突出意趣，从而达到其他雕塑艺术所达不到的浑然天成的意境。

我国民间的根雕艺术由来已久，在我国有着悠久的发展历史。宋元时期，大量的根雕日用品在宫廷和民间发展，不少当时的画家画作中所画的许多摆放的家具或饰品就是根雕作品。到了明清时期，根雕作品发展到一个新的阶段。至今在北京的故宫、颐和园及上海的豫园中，仍收藏着许多清代的根雕珍品。

在塘栖民间，喜爱根雕艺术的爱好者众多，但大都小打小闹，均以自家欣赏为主。顾家振老先生，称得上是其中的代表人物了。

顾老先生今年 87 岁,早年在上海从事工艺美术设计时便爱上了雕刻。1937 年,他所在的工厂被日寇炸毁,他便于 1938 年来到苏州,在一家绸布厂任图案设计员。在苏州期间,他在当时苏州美专的茅雨亭老师指导下,通过函授进行深造,打下了扎实的美术基础。1946 年,顾先生来到了塘栖,进入崇裕丝厂工作,直至退休。顾先生是自上世纪 50 年代开始喜爱根雕艺术的,但由于当时忙于工作,没时间展开手脚。到了 80 年代退休之后,他有了大量可供自己支配的时间,于是开始从事根雕艺术。他搜集了大量的树根和竹根,从选到的自然美的奇根里悟出形象,匠心独运地扬其长,补其短。利用树根和竹根的自身特点来展现自己艺术的想象力。他所创作的猴子、老虎、海狮等动物造型,一个个全都栩栩如生,给人以化腐朽为神奇的震撼。他所创作的人物雕塑,一件件造型各异、神态逼真,令人称奇。顾老先生利用人们弃置的枯树废根,经过大胆想象、巧妙构思、因势象形、随材达意,再经过精心加工,使枯木废根重新获得生命,充分展现了民间艺术

顾家振根雕 沈月平摄

顾家振根雕 沈月平摄

顾家振根雕 沈月平摄

顾家振竹根人像 沈月平摄

顾家振竹根人像 沈月平摄

的魅力。

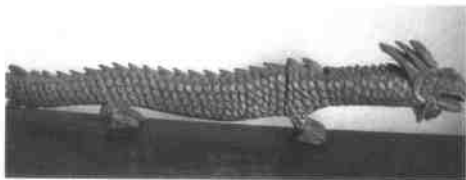
根雕艺术的制作比较复杂，其工艺流程主要有以下几个步骤：首先是要去野外选材，选择和利用自然界中奇形怪状的树根、竹根、藤根等各种根材，然后根据它们不同的自然状态精心加以构思，再加以艺术处理与精心雕刻，最后再进行工艺处理，对完成的根艺上漆，干后即为成品。

顾先生的根艺作品以个人欣赏为主，没有进入流通市场。

民间木雕

我国民间的木雕工艺有着悠久的历史，明清时那些精美的家具，象征着我国民间木雕工艺的一个高峰。木雕，最初是从民间走向了宫殿，然后又从宫殿返回民间，并在民间大面积地得到铺开，成为我国民间工艺的一朵奇葩。

朱荣华木雕 褚良明摄

朱荣华木雕 褚良明摄

塘栖过去的木匠师傅全都来自上八府，以东阳来者为多。东阳本是木雕之乡，其中也有不少好手出来谋生。木雕作品题材内容丰富，神话传说、民间故事、山水人物、花鸟走兽，无一不是木雕作品的素材。当年那些雕梁画栋、牛腿抱柱、家具摆设，无一不展现出民间木雕工艺的博大精深。至今不少老房子中所保留的建筑物和劫后余生的老家具，还依稀可见当年木雕工艺的一些影子。民间的木雕艺人，将绝艺由父传子、由子传孙，世代代传了下来。只是建国以

朱荣华木雕 褚良明

