

传承记忆

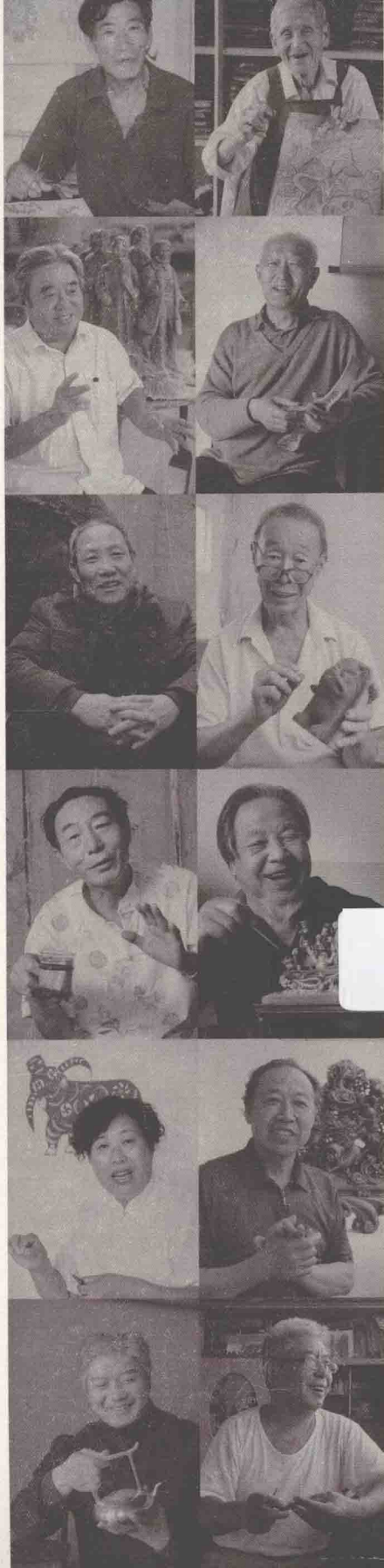
——非物质文化遗产代表性传承人寻踪实录

张百行题

山东人民出版社

全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

王玮琦 著

下卷

Keep the Memory Alive

下卷

王玮琦 著

传承记忆

——非物质文化遗产代表性传承人寻踪实录

山东人民出版社
全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

图书在版编目(CIP)数据

传承记忆:非物质文化遗产代表性传承人寻踪实录 / 王玮琦著. —济南:山东人民出版社,2014.5
ISBN 978-7-209-05779-0

I. ①传… II. ①王… III. ①文化遗产—保护—山东省②民间艺人—介绍—山东省 IV. ①K295.2
②K825.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 105237 号

责任编辑:崔 萌

传承记忆——非物质文化遗产代表性传承人寻踪实录
王玮琦 著

山东出版传媒股份有限公司

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

山东临沂新华印刷物流集团印装

规 格 16 开(184mm×250mm)

印 张 38.75

字 数 600 千字

版 次 2014 年 5 月第 1 版

印 次 2014 年 5 月第 1 次

ISBN 978-7-209-05779-0

定 价 128.00 元(上下)

如有质量问题,请与印刷单位调换。(0539)2925888

下 卷

民间美术类 313

杨洛书与杨家埠木版年画 316

颜景新与曲阜楷木雕刻 334

聂希蔚与聂家庄泥塑 350

何晓铮与曹州面人 360

王石磷与掖县滑石雕刻 376

王绪德与潍坊核雕 390

范祚信与高密剪纸 406

梁秉公与嘉祥石雕 416

甘致有与伏里土陶 430

吕蓁立与扑灰年画 446

齐秀花与高密剪纸 456

王千钧与莱芜锡雕 466

传统技艺类 477

韩福龄与潍坊风筝制作技艺 480

赵芳云与鲁锦织造技艺 492

丁培玲与潍坊刺绣 502

郭兰堂与龙口粉丝传统手工制作工艺 512

民间音乐类 519

季玉玺与山东古筝乐 522

蒲章俊与聊斋俚曲 530

伊双来与鲁西南鼓吹乐 540

民间舞蹈类 547

杨克胜与商河鼓子秧歌 550

传统体育与杂技类 559

张道锦与莱阳六合螳螂拳 562

林东柱与莱阳七星螳螂拳 570

孔祥会与孔楼杂技 578

民俗类 587

王来新与桃木雕刻民俗 590

后记 599

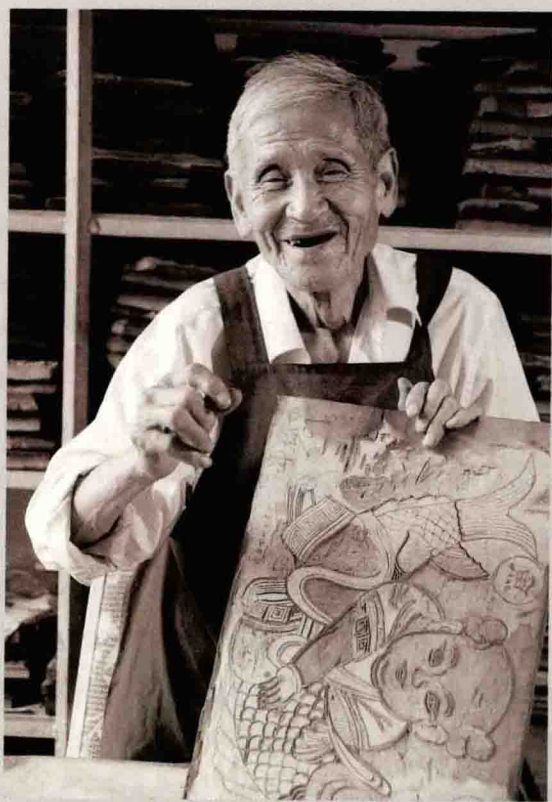
民间美术类

杨洛书与杨家埠木版年画／颜景新与曲阜楷木雕刻／聂希蔚与聂家庄泥塑／何晓铮与曹州面人／王石磷与掖县滑石雕刻
／王绪德与潍坊核雕／范祚信与高密剪纸／梁秉公与嘉祥石雕／甘致有与伏里土陶／吕夔立与扑灰年画／齐秀花与高密
剪纸／王千钧与莱芜锡雕

杨洛书

非物质文化遗产杨家埠木版年画项目代表性传承人

杨洛书与杨家埠木版年画

潍坊杨家埠木版年画起源于明代，至清代中晚期，已与天津杨柳青、苏州桃花坞齐名，成为国内三大木版年画产地之一^{〔1〕}。2006年5月，“杨家埠木版年画”被国家文化部审定为国家级非物质文化遗产保护项目。

据新增补编纂的《杨氏宗谱》记载：明洪武初年，杨洛书的始祖从四川迁居山东潍县浞河西岸。他们应用在故乡学就的木版年画技艺，在定居地寒亭区杨家埠村刻制木版印制年画，并首开“同顺堂”画店，经营销售年画、风筝等民间工艺品，成为杨家埠木版年画的第一代艺人。

600多年过去了，这种最初完全依赖手工制作的被称作“门画”、“神像画”的纸画，与当地年节习俗融合为一体，深受当地老百姓的喜爱并广泛传播至周边地区，成为人们过年不可替代的文化饰品。自问世伊始，木版年画即与经济联姻，养活了十几代身为农民而无力以农为生的杨家埠人。

杨洛书系杨家埠木版年画第19代传人，他14岁开始跟父亲杨盛德（1874—1953）攥刀刻木版，后经勤学苦练掌握了木版年画的全套技艺。他尽心经营百年老店“同顺德”（“同顺堂”画店分支），历经建国初期的艰难岁月、文化浩劫的“文革”十年，最终迎来了改革开放的大好时光。杨洛书集前辈之才华、承先祖之遗风，使“同顺德”画店的经营

〔1〕王巨山等《中国杨家埠木版年画研究故事·传说》，文物出版社，2010年4月出版，第17页。

兴旺红火，富有特色。他敢为人先，耗十年光阴，在 79 岁那年创作完成了“四大名著”系列木刻画版 447 套，连同其他画版 786 套（不包括收藏的老画版），共计 3900 多块，在我国木版年画界传为美谈。鉴于杨洛书 60 余年在杨家埠木板年画事业中的杰出贡献，2002 年联合国教科文组织授予他民间工艺美术大师称号。

2007 年 6 月，杨洛书被国家文化部审定为非物质文化遗产杨家埠木版年画项目国家级代表性传承人。

述说始祖故事

明洪武二年（1369 年），开国皇帝朱元璋谋求革旧鼎新，实施“发展生产、休养生息”新政。他接受大臣们的建议，鼓励开垦荒地，采取强制手段，把入多地少地区的农民迁往地广人稀之处。由于连年战争、瘟疫、洪涝、蝗灾等原因，山东中东部地区大片耕地荒芜、人烟稀少。然而，该地区四季分明、气候温和、土地肥沃。新政的实施使山东潍坊地区迁人数以万计的外埠人。日后他们亦农亦商，娶当地媳妇安居度日，繁衍生息。外地壮丁们临行之前并不明详情，骨肉相附、故土难离。他们被逼迫对天发誓，如若逃离格杀勿论。途中他们被手拴绳索，府兵监押，跋山涉水三千多里路，活着抵达者实属命大。

一位近而立之年的汉子杨伯达，从四川省保宁府梓潼县重华乡，经山西省洪洞县，辗转被押送抵达山东莱州府（当年潍县、昌邑、平度、掖县等地均属莱州府管辖）。此人即是杨洛书家族始祖。他被圈定在莱州府潍州（潍县前身，明洪武十年改名潍县）崇道乡寒亭社下店村定居。

杨伯达兄弟多人。在那批从川北入齐鲁的 3000 壮丁中，还有他的两个兄弟——大弟伯川、二弟伯美。他俩分别圈定在莱州府平度县城南岚前村和莱州府掖县寺村定居。

西杨家埠村以方位、姓氏和地形命名，距村东 500 多米处有一条河名叫浞河。河道宽、水流平缓、水质清澈。以浞河为界，杨家埠村分为东西两村。西杨家埠村地势较高可抵水涝，靠浞河取水便当。明代村庄尚无水井，村民饮用水靠河中挑水。周围土地肥沃，适合农耕种植。杨伯达定居之地可谓美哉。然而，地美天不作美，连年的自然灾害，使全赖农耕的村民几无收成。没粮又没钱，百姓生活难以为继。

杨伯达是个多才多艺之人，他的家乡四川梓潼县重华乡是版画之乡，他在家学过刻

版、印画，会绘画设计画样，还学会了扎风筝和纸扎。杨伯达还去过成都府，在剪子股巷、八角琉璃井、铁对臼、北关杨家胡同都打过工。后来，他自己动手刻版印画，用印画剩下的颜料和纸头扎风筝。再后来干脆自己开画店卖起工艺品，画店取名“同顺堂”。每年农历十月上旬开始印画，供当地农民过年张贴。

迁来杨家埠后，杨伯达重新拾起了祖辈手艺。他最早印的一幅画是《三代宗亲》，系背井离乡数载之后，思念故土、祭祖敬奉之作。随后陆续印了“门神”、“灶王”、“财神”类纸画。印画的活儿一直干到春节，同时还扎制些纸猪、纸牛、纸羊供村民祭祀之用。春节过后扎风筝，过了清明节糊纸折扇。

杨家埠所属之地寒亭，是古寒国故都。此地有通往府县的“小官道”，交通便利，商贾云集。杨伯达逢五天赶一回寒亭集。他拿纸画到集市上销售，先零售后批发，经营灵活，薄利多销。“同顺堂”画店经营有方、买卖有余，另外他家里还种着地，生活因此得以维持。

从“同顺堂”到“同顺德”

“同顺堂”画店历经坎坷波折，延绵传承十八代，即是杨洛书的父亲杨盛德这一代。杨洛书的祖父杨安林夫妇育有四子，长子盛兴带领老三盛春、老四盛训协助父亲共同经营“同顺堂”，老二盛德则另开画店“同顺德”独立经营。

杨盛兴会刻制木版，善经营。除冬季印年画外，其他季节还雇工刷丹做春联所用红纸。多样经营使画店收益大增。店中常年雇工达20多人，13台案子可同时印画，年印画约103万幅。临近春节客（画商）多时，画店里住有120多位等候提货。一时间“同顺堂”财源滚滚，名声远扬。然而，一场火灾却使“同顺堂”元气大伤。

原来年画印刷用纸是光纸而非宣纸，木版套印完后油墨颜料干燥较慢，需要较长时间晾干或烘烤。因此，冬季的印画室内炉火旺、暖洋洋。民国十九年腊月初五（1930年1月23日）五更时分（凌晨三点到五点），画店的炉火灭了，杨洛书的四叔杨盛训早起生炉子。几天连阴雾天，柴火受潮不易燃烧。杨盛训干脆把火油（煤油）灯里的油一股脑倒进炉子里。火焰忽然窜出炉膛，燃着了炉子上方竹竿上挂着的纸画。杨盛训慌了手脚，忙拿起竹竿挑拨燃着了了的画。结果是越拨火烧得越大，接连引燃了周围的纸画，大火瞬

间燃成一片。整个房间弥漫着油墨浓浓的呛鼻气息。更糟的是，画室里有雇工和来自沂水、莒县、新泰、莱芜的客商 15 人正在吊铺上熟睡。大部分人被突如其来的烟雾呛昏失去知觉，只有 3 人从西山墙窗户和捣破房顶爬出屋得以逃生，12 人在这场火灾中遇难。事发后，“同顺堂”画店赔偿每位死者 300 块现大洋。毁屋赔钱，“同顺堂”一时间陷入了低谷。

出事那年，杨洛书 3 岁刚满。事隔两三年，在杨洛书开始记事之时，全村有 300 多户人家印画，从业人数超过了 1000 人。整个杨家埠呈现出印销两旺的繁荣景象。冬季的杨家埠，任意推开一家房门定是印画人家，买画人找不错门。杨洛书至今说不清当年村中年画业兴旺的缘由。关于西杨家埠村的一段故事流传至今^{〔1〕}：民国中期，西杨家埠呈“金龟”地形，南北长、东西短，村南矗立着约 6 米高的大土埠，村里人叫它“南埠顶”（起先“南埠顶”上还住着两户人家）。围绕村庄四周有 3 米厚的土围墙，是当年杨洛书的父亲杨盛德当庄长时带领村民们垒建的。杨家埠村没有正门，东北、东南、西北、西南方向各有一大门。村里人请来一位看地形（风水）的先生，先生说：“你们杨家埠早晚得憋死！”村民惊愕，追问原由。先生指点：“‘南埠顶’是龟头，四门是龟爪，没有腭眼不被憋死才怪呢！”于是村民们赶紧在北围墙上开了个两米宽的单扇门。杨家埠的繁华来自北门通气、“金龟复活”，村民们对此深信无疑。

〔1〕 杨洛书，《中国杨家埠历代木版年画古版画集序》，2011 年版。

杨盛德是《杨氏宗谱》中的“杨氏英贤”。他个头高大（身高 1.9 米），才能过人，仗义疏财，会做生意。他从小在齐家道村习武练功，武艺高强。他身兼三职：杨家埠村联庄会会长、村画行行头和村小学校长。清光绪二十七年（1901 年），杨盛德去东北谋生，在哈尔滨开杂货店兼营年画，挣了大钱。民国二年（1913 年），他雇了 12 辆马车，满载印画用纸凯旋返乡。民国六年（1917 年）赴俄罗斯首都莫斯科，创办“六顺堂”杂货铺，经营中国土特名产品兼营木版年画。10 年经营挣得盆满钵满。民国十七年，杨盛德再次出国，去了俄罗斯西伯利亚海滨城市海参崴，以“同顺德”为号经营年画店，收入颇丰。当年见好收摊，打道回府。

波澜不惊孩提时

1927年农历腊月初一，杨洛书出生在西杨家埠村。杨洛书是杨盛德53岁所得之子，且是他那辈人中唯一的男孩，全家人对杨洛书百般宠爱。杨洛书有两个娘，大娘孙氏系父亲在外地成亲带回，上海人，个头高挑、知书达理。回乡后，杨盛德又说了晚娘，杨洛书是晚娘李秀芹所生。李是本地人，个子矮小、没有文化。杨洛书分别管两个娘叫“高娘”和“矮娘”。

杨盛德多年在外地经营，家底厚趁钱，招惹了众人眼红，这其中也包括社会上的劫匪、歹徒。在杨洛书不满周岁的一天早晨，高娘正在炕上喂杨洛书喝粥，能吃的“青石”（杨洛书乳名）喝粥累得额头上冒汗。突然，窜进家门几个东乡劫匪。杨盛德把土匪堵在门口。三个土匪掏出盒子枪顶在杨盛德的脑门上。杨盛德凭借武术功底，左臂向上一架，右手一拳，抬起一脚，一个土匪被踢出几米远，仰面摔在对面人家的门口石阶上，顿时磕破了头。杨盛德拔腿逃出家门。土匪们虽在他身后开了枪，但杨盛德熟悉地形、跑得快，很快把土匪们甩掉了。几个土匪忙着追赶杨盛德，还有两个土匪留在家里。其中一个跳上炕来把杨洛书夹在腋下就要跑。杨家的一位帮工上前阻拦，被土匪一拳打倒在一边。土匪们抱起杨洛书夺门而逃。

土匪的目的就是绑架杨盛德的独生子，要挟杨盛德出钱赎人。土匪头子张宪书传过话来：“限期一个月，交3600块大洋赎人，不然就别想见你儿子了！”杨盛德为了赎回儿子，卖掉了十几亩好地、大骡子大马以及家中几乎所有值钱的东西。杨洛书被赎回来了。全家人担惊受怕近一个月，一块大石头总算落了地。土匪们为了让杨家出钱，并没有让幼小的杨洛书遭罪。他浑然不知地度过了让家人失魂落魄的日子。后来，多件命案在身的土匪头子张宪书被警察局逮住斩首，杨家的仇算是报了。

上学难为了娇儿

杨洛书娇生惯养，虽然家中有地，但是他从未下地干过农活。父亲怕他年龄小上学受委屈，8岁才送他进私塾。学堂中有同学十四五人。塾师脸总拉得老长。上课期间，学生要解手须蹑手蹑脚，决不可弄出动静。开始，杨洛书学的是《百家姓》、《三字经》、

《千字文》、《庄稼杂字》，继而学四书（《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》），五经（《尚书》、《礼记》、《诗经》、《周易》、《春秋》）。杨洛书读书不少，但才分不好（杨洛书语），“吃”不进脑子里去，经常逃学。每天早晨上学总是拖着不想去。矮娘生拉硬拽，推着他上学，一步一推。杨洛书的妹妹桂贞怀抱木棍紧随其后。矮娘暗示如再不就范，就会挨棍子。父亲总是护着杨洛书：“别介，你打他还行！”到后晌（晚上），他脱下棉裤向父亲哭诉：“你看俺娘拧得我！”杨洛书的屁股和腿上净是些紫疙瘩。

在私塾，写字用毛笔。傍中午时，塾师让学生们写毛笔字，小字和大仿。至今杨洛书坚持用毛笔写字，他认为毛笔写字正规。珠算在私塾是必修课，现在杨洛书算账仍使用算盘。早年家家“柜屋里”（算账的房间）都使用算盘，现在和杨洛书同年代的老人多数不会用笔算，到公学时代“算盘被打倒了”（杨洛书语）才开始使用笔算。杨洛书最头疼笔算，三位以上的乘法他就糊涂了。他觉得算盘算得简单，算完就能直截了当地读出数来。私塾开夜学，杨洛书打着灯笼去上学，每晚学一个小时左右。放学后，由高娘辅导杨洛书写作业。高娘的文化程度很高，一直是她监督和辅导杨洛书学习。

3年后，杨洛书转入公学读书，那时候“孔夫子”的书不用了，教室里挂上了孙中山像。除语文、算术课外，学校还开历史、地理课。其他课程杨洛书学得还可以，唯独算术不行。一年后，抗战炮火四起、兵荒马乱，农村小学纷纷关门停课，杨洛书所在学校也未能幸免。

步入木版年画艺术殿堂

杨洛书在家无所事事，父亲杨盛德开始教他印画。先让他用纸头试着印，学会了再使用整张纸印。雕刻木版是最难的，父亲刻出线条来，让杨洛书刻除大块的空白面积。同时让他刻色版，因为色版中的刻除面积比较大，不易误刻。杨洛书乐意刻版，与解不开的算术题相比，刻版不用动脑子。用了3年时间，杨洛书搞透了线版和色版的套印关系，并较熟练地掌握了刻版技巧。父亲开始放手让杨洛书刻线版及全套木版。一幅木版年画通常需五块木版套印：一块线条版、四块颜色版。先印线条版，蓝、紫、红、黄色版依次套印。

早先，杨家埠村东西方向有前、中、后大街三条，村东西两头各有一条南北街，村东面的那条南北街迂回曲折，它们与东西街道相交成冲。那时，杨家埠繁华异常，冬季

木版年画的印制过程：

线版及绿、紫、红、黄色版依次印刷成画

一到，大街小巷住满了等待起货的客商。杨家埠有 300 多户人家，家家户户印年画，大男小女都是印年画的好手。春备冬版只待如期开工印画。画店印什么画，视客商对题材品种的需求而定，其需求则依据各自家乡百姓的喜好。寿光人喜欢“大灶王”（“灶王”按画幅大小分为四等），中街大部分画店印“二灶”、“门神”和各类小画，主要供应当地客商，庄西头西南门里的几家画店印“灶王”、“横批”、“方贡笺”等，专供沂水、莱芜客商，村东南和西南数家画店印“美人条”，还有的画店常年经营半印半画“避火图”^{〔1〕}，这种画一般贴在门梁的墙上，客户进店要回头向上瞧。

杨盛德自外地经商返乡后，自立店号“同顺德”。画店与杨洛书祖父、伯父的“同顺堂”紧挨着，他们印的年画与村里其他的画店不一样，专门印“大灶王”、“门神”，如“八仙庆寿灶”、“龙前树灶”、“火财神灶”等。杨家埠人对年画有不少土语俗称，“门神”、“灶王”多

〔1〕王巨山等，《中国杨家埠木版年画研究故事·传说》，文物出版社，2010年4月出版，第148页。

是竖幅的，横幅的像“发财还家”、“三状元拜寿”、“状元游街”等被称为“横批”，戏曲类的称作“小贡笺”，美女类的叫“美人条”或“洋条子”，儿童类的叫“窜刀童子”等等。“美人条”、“窜刀童子”常年印制，不受节气所限。年画的印法有别、程序繁多。例如“美人条”、“灶王”中的女性，套印晾干后要加“烘脸”或称“粉脸”工序，即在脸部先涂红颜色，再用白粉色涂盖，以求白里透红之效。“刷相子”是用褐石颜色从鼻梁画到眼眉角，用描子（墨笔）画眼眉，因有白粉覆盖，所以需要描画眼睛，即“开眼”。讲究的“灶王”还要添加印金工艺。将云母粉用石碾压碎，先后用粗、细筛筛过，呈精细粉末状。云母本色为银色，

需倒在盆里用金色染过，然后像和面似地搓揉使其均匀，在席上铺纸，将“金粉”铺在

烘脸

“同顺德”木版年画
(二灶)《八仙庆寿》

上面晾干搓碎即可使用。在“灶王”的特定部位(如金袍)，先涂糨糊，后刷金粉。年画“灶王”金光闪闪富丽堂皇，画的成本相应也高。冬天到来，“同顺德”开始印画，直到过年前才停止销售。杨洛书家中人少，每到冬季必请雇工十儿人。杨家共有三间北屋、十四盘案子，西屋门后另设印金案。北屋高，东西各有多床吊铺，南屋也安吊铺。客商住得满满当当。印出来的画很快被挨号排队客商拿走了。“有钱没钱买画过年”，老百姓过年缺不了年画。杨家埠年画印销红火、热闹非凡可见一斑。

24岁的杨洛书，已能全面掌握刻版印画技术了，他还在父亲的指导下，学会了经营和盘点。那时，父亲杨盛德已年近八旬，他将“同顺德”全盘交给了杨洛书

“同顺德”木版年画
(门神) 《神荼、郁垒》