

口述历史

我
与

“非遗”

的故

I and the intangible cult

的故事

2

I and the intangible cultural heritage of China II

浙江省政协文史资料委员会◎编

 浙江人民出版社

Oral history

口述历史

我与
“非遗”
的故事
2

I and the intangible cultural heritage of China II

浙江省政协文史资料委员会◎编

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

口述历史:我与“非遗”的故事. 2/浙江省政协文史资料委员会编. —杭州:浙江人民出版社,2014.11
ISBN 978-7-213-06325-1

I. ①口… II. ①浙… III. ①文化遗产-保护-中国-文集 IV. ①K203-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第221280号

书 名	口述历史:我与“非遗”的故事 2
作 者	浙江省政协文史资料委员会 编
出版发行	浙江人民出版社 杭州市体育场路347号 市场部电话:(0571)85061682 85176516
特约编辑	浙江大学城市学院 李占红
责任编辑	陈巧丽 张世琼
责任校对	陈 春 王欢燕
封面设计	王 芸
电脑制版	杭州兴邦电子印务有限公司
印 刷	杭州丰源印刷有限公司
开 本	710×1000毫米 1/16
印 张	25.25
字 数	31.9万
插 页	2
版 次	2014年11月第1版·第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-213-06325-1
定 价	98.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

传统音乐

003	急荡奔放震海天	高如丰	口述
011	余音绕梁江南俏	沈凤泉	口述
020	天籁传音十番情	楼正寿	口述
029	歌声漾过60年	顾友珍	口述
039	丰满华丽弹指间	朱大祯	口述
048	一生琴缘	郑云飞	口述

传统舞蹈

061	舞武一体 刚柔并济	王曰友	口述
072	掷烛腾空稳 推球滚地轻	汪妙林	口述

传统戏剧

083	左岸右转 南曲北腔	章华琴	口述
093	长唱不衰 雅俗同赏	沈守良	口述
102	行云流水 荡气回肠	郑兰香	口述
111	耍牙的戏剧人生	叶全民	口述
119	出人出戏出辉煌	杨柳汀	口述

128 江南美猴王

刘建杨 口述

曲艺

139 阳春白雪四十载

王玉英 口述

148 击节吟诵说因果

徐文珠 口述

157 人生“有戏”

刘树根 口述

166 民间传唱渔鼓情

叶英盛 口述

174 宝卷声声劝善行

何云根 口述

传统体育、游艺与杂技

185 “东方一绝”展雄风

胡金超 口述

传统美术

195 东方珍宝创新篇

俞樟根 口述

204 化腐朽为神奇

倪东方 口述

211 鉴古通今雕神韵

张爱廷 口述

221 碧血丹心刻神奇

钱高潮 口述

229 妙思精雕放异彩

虞金顺 口述

239 新奇独变 艺术人生

高公博 口述

249 晶莹夺目 锡艺永恒

应业根 口述

257	细腻粗犷 收放自如	周锦云	口述
267	凤凰相对盘金缕	许谨伦	口述
277	红妆绚丽绘金彩	黄才良	口述

传统技艺

287	道法自然 魂如清泉	徐朝兴	口述
297	隽永精巧炼优雅	夏侯文	口述
305	既象非象 温润如玉	毛正聪	口述
315	精巧瑰丽 有韵有神	嵇锡贵	口述
325	十年磨一剑 甲气冲九天	沈新培	口述
335	“西湖之花”尽开颜	宋志明	口述
345	从来佳茗似佳人	杨继昌	口述
355	典雅佛像耀古今	汤春甫	口述
365	微含竹香元书情	李法儿	口述
374	镶嵌勾绣中国风	包文其	口述

民俗

387	七夕彩亭 祈佑康宁	陈其才	口述

口述历史：我与“非遗”的故事2
oral history : I and the intangible cultural heritage of China II

- ◎急荡奔放震海天 ◎余音绕梁江南俏
◎天籁传音十番情 ◎歌声漾过60年
◎丰满华丽弹指间 ◎一生琴缘

传统音乐

“非遗”项目:舟山锣鼓

舟山锣鼓早在明清时期就在定海广为流传。相传最早起源于航海,船靠码头时船家用它招徕客人,航行时用它助兴解寂,遇雾时用它传递信息。后大户人家婚嫁喜庆、祝寿做生、新船下海、乔迁新居、开张营业,也少不了约请一班鼓手吹打一番。1949年后,这一民间音乐形式在专业音乐工作者的参与和整理下正式定名为“舟山锣鼓”。

舟山锣鼓以锣、鼓、钹及唢呐为基调,间以丝竹。音响宏壮,旋律急荡奔放,气氛极为热烈,具有鲜明的海岛特色。乐队中吹、拉、弹、打各种乐器配制齐全,其中的两大主奏乐器分别是由十三面锣组成的排锣和由五面鼓组成的排鼓,其演奏风格独特,音量对比鲜明,音响色彩丰富,具备能表达多种情感的功能。

舟山锣鼓代表性的传统曲目有《舟山锣鼓》、《八仙序》、《渔家乐》、《沙调》、《潮音》等,它们均被编入《中国民族民间器乐曲集成·浙江卷》,还有许多曲目被灌制成唱片。

1957年,在莫斯科举办的世界青年联欢节上,舟山锣鼓曾荣获世界民间音乐比赛金质奖章。21世纪,用舟山锣鼓形式创作的作品多次在国家级及省级各类比赛中获奖。尤其是2002年纯打击乐“沸腾的渔都”,以其热烈、火爆的气氛,丰富、多变的演奏,博得专家和观众的一致好评,在浙江省首届民间锣鼓大赛中获得创作、演奏双金奖。2003年8月,普陀区举行了规模空前的首届中国沈家门渔港民间民俗大会。舟山锣鼓作为当地最有特色和表现力的民间传统文艺项目之一,在民间民俗大会的踩街巡游和文艺演出中进行了精彩的演示,受到来自全国各地观众的好评。

2006年6月,舟山锣鼓被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

急荡奔放震海天

高如丰 口述

高如丰,男,浙江定海人,国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,代表项目为舟山锣鼓。白泉高家小唱班的第三代传人。自小师从父亲正式学艺,从二胡、板胡、扬琴、笛子到各种锣鼓,民间艺术的“十八般武艺”样样学透。1953年,年方16岁的他代表舟山地区参加浙江省民间艺术汇演,其出色的表演赢得满堂喝彩,受到了时任省长的接见。

历史渊源

舟山锣鼓可以说是和海洋文化息息相关的。起始阶段并没有“舟山锣鼓”之称,而是被称为“海上锣鼓”、“码头锣鼓”等。舟山人民历来以捕鱼为主要职业,每逢大鱼汛都会出现敲锣打鼓的场面。有时是渔船出海捕鱼前,渔民用敲击响物的方式来祈求海神保佑风平浪静和捕鱼获得大丰收;有时为庆祝捕鱼大获成功,渔民们在返航之前在渔船上就会敲击响物以表达他们的喜悦之情。随着时间的推移,这种敲击的方式便逐步被击锣和打鼓所取代,经过后人的传承和创新,敲击的节奏点子、器具的种类和装置、情感的表达等方面都有了进一步的发展和进步。锣鼓的表现形式也发生了从单一到复杂、从呆板到灵巧的转变,并先后出现了“太平锣”、“招客锣”、“丰收锣”、“出海锣”等不同的形式。

锣鼓表演(照片提供:舟山市非物质文化遗产保护中心)

此外,舟山锣鼓的形成还与舟山的庙会有着密切的联系。旧时,舟山各岛城乡均有庙会习俗,在举办各种庙会时,锣鼓喧天,丝竹袅袅,鞭炮齐鸣。庙会活动中,演奏者们各出绝招,各种乐器争奇斗艳。多种民间音乐元素的碰撞,逐步孕育了舟山锣鼓这颗海洋文化的明珠。

经过长年累月的积淀,舟山锣鼓逐步成型。上世纪50年代初,南京军区及驻舟山部队的音乐工作者到白泉镇“高家小唱班”采风,与我们几兄弟一起对舟山锣鼓曲调进行创新,以高家祖传细敲粗打锣鼓点子为基础,编纂出比原来锣鼓更具渔家特色的乐曲“舟山锣鼓”。随后,在莫斯科举办的第七届世界青年联欢会上,舟山锣鼓获得了世界民间音乐比赛金质奖,由此舟山锣鼓闻名于海内外。

高家小唱班

我四五岁就跟着父亲高生祥和大哥高如兴、二哥高如明外出敲锣打鼓谋生活了。到了10岁左右,我才读了三年私塾,家里就不再让我念书了,因为那时学艺是安身立命之本。父亲管教十分严厉,一天学多少时间都有严格的规定,有时我一个动作没学好就钻进被窝了,父亲还要把我拉起来再练。有时练的时候不专心,就被父亲用棒槌打,头上都起了包还不许哭。

最初我们只在一旁观看父亲演奏,慢慢地,我们也能根据自己的记忆和琢磨在乐器上摸索着演奏。那时大哥打鼓,我负责敲锣。虽然学艺不易,但是我们三兄弟都非常喜爱演奏锣鼓。久而久之,我们也将老父亲的一身本领学了下来,并在其基础上进行了创新。正因为有这样严格的训练,现在我闭着眼睛也能够把锣敲得纹丝不差,落点与中心不会超过半厘米。另外,演奏时我会在锣鼓曲谱中适当地增加一些原本没有的锣点,这些锣点都是在多年演奏中依据自己丰富的经验摸索并总结出来的,具

有独有的韵味。我希望通过增加一些自由、灵活的新元素,使得舟山锣鼓的内容更加丰富、风味更加独特。

1953年,16岁的我代表舟山地区参加浙江省民间艺术汇演,因表演出色而赢得满堂喝彩,受到了时任省长的接见。当时浙江音乐学院还想特招我入学,但被我父亲回绝了。

20世纪40年代末,父亲、两位哥哥和我共四人组成了以父亲为首的高家小唱班民间乐队,从事祭海、庙会、庆典、红白喜事、开张志事等活动,不久在舟山定海区白泉镇就小有名气。1950年5月17日,舟山解放。下半年,我们高家小唱班便加入了白泉乡业余文工团,并成了文工团的骨干力量。我们融汇吸收了流行于舟山渔村、农村和周边地区的民间锣鼓点子,整理出一套“点子”丰富、风格独特、具有海洋文化特色的“三番锣鼓”演奏谱,又提炼、组合了一套便于演奏、能体现音色对比、携带方便的竹制弯弓形三音锣、五音锣及其锣架和三音鼓的鼓框,经过父亲长时间的搜集、整理和创作、改造,舟山锣鼓逐步成型并日益发展。

作者(右)在表演中

为了搞好创作,我们曾与渔民兄弟一起出海打鱼,听他们在海上引吭呼号,汲取民间文化的精华,将民间音乐元素,譬如《鱼游春水》、《渔家号子》等曲调,应用到乐曲中,形成了具有鲜明海洋文化印记的锣鼓。

能有幸被评为非物质文化遗产传承人,我很高兴,也很有荣誉感。在我看来,舟山锣鼓已经成为我生命中最重要的一部分,人的一生能与一件自己喜爱的事物相伴这么多年,这是多么不易,又是多么有意义啊!

别具一格

舟山锣鼓可以说是一种独具风格的艺术,因而它的特点也别具一格。

首先,在舟山锣鼓中,排鼓、排锣两大主奏乐器风格独特,锣、钹副打击组编配别致,个性鲜明。舟山锣鼓以音响宽厚、音色对比鲜明的“五音排鼓”、“十三音排锣”为其两大主奏乐器,这在其他打击乐种中是难得一见的。再加上配置别致的副打击组,使得舟山锣鼓具有了强烈的表现力。此外,后人在保持舟山锣鼓原有特色的基础上又增加了一些新的打击乐器,从而使舟山锣鼓更具活力和震撼力。

第二,舟山锣鼓具有“刚、粗、热”的音乐风格和激昂与细腻相映照的“海洋化”的江南风音乐旋律。舟山锣鼓的乐队音响刚强有力,演奏风格粗犷、激昂,乐曲表现侧重于炽热的情绪。“刚”的音响特点和“粗”的演奏风格,使舟山锣鼓善于表现波澜壮阔的海洋风和热烈、奔放的情绪,同时也能刻画肃穆、庄重、宁静的意境和表达轻松活泼的情趣。

舟山锣鼓的独特风格,重点在于它的核心与精髓,也即炽热且有激情的“三番锣鼓”结构和丰富多彩的排鼓鼓点子。舟山锣鼓中,“三番锣鼓”的演奏铿锵有力、震耳欲聋,其音乐效果情绪炽热、粗犷强烈、豪放洒脱。而排鼓的演奏,除一般的单击、滚击演奏法以外,还有多种定桩式的演奏技巧,这在其他打击乐乐队中是罕见的。

演出现场

价值与传承

舟山锣鼓队在演出中受到了世界各地观众的欢迎。1959年,在奥地利维也纳举行的第七届世界青年联欢节上,舟山锣鼓在民间音乐比赛中获得了金质奖章。舟山锣鼓在美国和日本的多次演出也均受到了当地观众的热烈好评。

舟山锣鼓在自身孕育、发展至逐渐成熟的过程中,由于其表现形式和内容与民众现实生活的关系极为紧密,与地方民风、民俗密切合一,使之在舟山的民间音乐史与群众文化史上有着重要的地位。

随着父亲的去世,我们高家小唱班也不在了。但现在舟山有大大小小的锣鼓队20多支,我仍旧带着其中一支原生态舟山锣鼓队到各地演出,舟山的小学中也开设了有关舟山锣鼓的课程。这是好事。但从另一方面讲,尽管政府每年都有专项经费下拨支持舟山锣鼓艺术的传承和发展,但是实际使用中常会遇到捉襟见肘的尴尬。况且如今的锣鼓队日趋商业化,年轻人难以定下心来学习舟山锣鼓,仅有小学里那样业余时间的学习

是远远不够的。

虽然面临的困难很多,但舟山市政府仍非常重视舟山锣鼓的传承,不断加大对舟山锣鼓的支持力度,为舟山锣鼓这一非物质文化遗产的传承和保护不遗余力地铺平道路、创造条件。因此,舟山锣鼓的发展和传承以及终被评为国家级非物质文化遗产,和舟山市政府的努力和支持是分不开的。

【整理者:周敏艳,部分照片摄影:张棋,均为浙江传媒学院学生】

“非遗”项目:江南丝竹

江南丝竹指1860年以前流行于以上海为中心的长江下游地区(包括苏南、浙西)的器乐作品。“丝”是形容用丝做弦的弦乐器,如二胡、琵琶等;“竹”是形容用竹做的管乐器,如笛子、箫等。除此之外,常用的乐器还包括扬琴、三弦、笙、鼓、板等。这些地区的城市和农村都很流行丝竹乐,但风格完全不同。城市丝竹乐风格典雅华丽,加花较多,流传很广;而农村则常用锣鼓,气氛热烈,风格简朴。

江南丝竹的音乐结构主要有板式变化和曲牌联缀两种类型,以板式变化手法最有特点。它往往以1个曲牌为母曲,以放慢加花或加速减字的手法发展为几首独立乐曲。如民间器乐曲牌《老六板》演变为5支乐曲,习称“五代同堂”。它演奏的程序是由快到慢,由简到繁。第1曲《六板》,流水板,旋律简朴;第2曲《快六板》,流水板,旋律生动明快;第3曲《中六板》,一板一眼,旋律轻快,较为平稳;第4曲《中花六板》,一板三眼,旋律流畅,速度适中,在5曲中最为著名;第5曲《慢六板》,一板七眼,旋律典雅徐缓。这5支乐曲既可分别独立演奏,亦可按相反程序安排演奏,如从第5曲《慢六板》开始,由慢到快、由繁到简地依次联缀演奏。

江南丝竹旋律抒情优美,风格清新流畅。笛子演奏注重气息的运用,高音悠扬清远,低音含蓄婉转,音色醇厚圆润,常用打音、倚音、赠音、震音、颤音等技巧润饰旋律。二胡弓法饱满柔和,力度变化细腻,左手惯用透音、带音、左侧音和勾音,尤以各种滑音技法构成江南丝竹细腻清秀、明快健朗的个性。

余音绕梁江南俏

沈凤泉 口述

沈凤泉，男，上海人，国家级非物质文化遗产项目代表性传承人，代表项目为江南丝竹。原浙江艺术职业学院教师，著名的二胡演奏家、音乐家、国家一级演员。曾是中国音乐家协会二胡学会顾问、中国民族管弦乐学会胡琴专业委员会顾问，现任中国音乐家协会会员、浙江省音乐家协会二胡专业委员会会长、浙江省民族管弦乐学会副会长、江南丝竹音乐分会会长。在音乐学院学习期间，曾为现代沪剧《红花满地开》、《革命前夜》和《羊城暗哨》作曲。在电视艺术片《江南丝竹》中任编曲、演奏，并担任音乐艺术指导。出版书籍有《江南丝竹乐曲选》、《江南丝竹音乐大成》等。在长期的演奏实践中，他将祖传的上海南汇江南丝竹音乐的乡土味和浙江民间音乐的地方音韵相融合，逐渐形成了浙派江南丝竹音乐艺术，并运用现代二胡技艺将其升华。其特点是音色华丽、醇厚、甜美，富有江南乡土特色，对旋律加花和演奏上的装饰手法已形成个性化的艺术风格，被誉为浦东南汇派，有江南丝竹二胡演奏南汇派开创者之称。