

冯骥才 白庚胜 主编
中国民间文化杰出传承人丛书

DONGZU
LUSHENG
CHUANCHENGREN
ZHANGHAI

侗族芦笙
传承人
——张海

潘琼阁 著

民族出版社

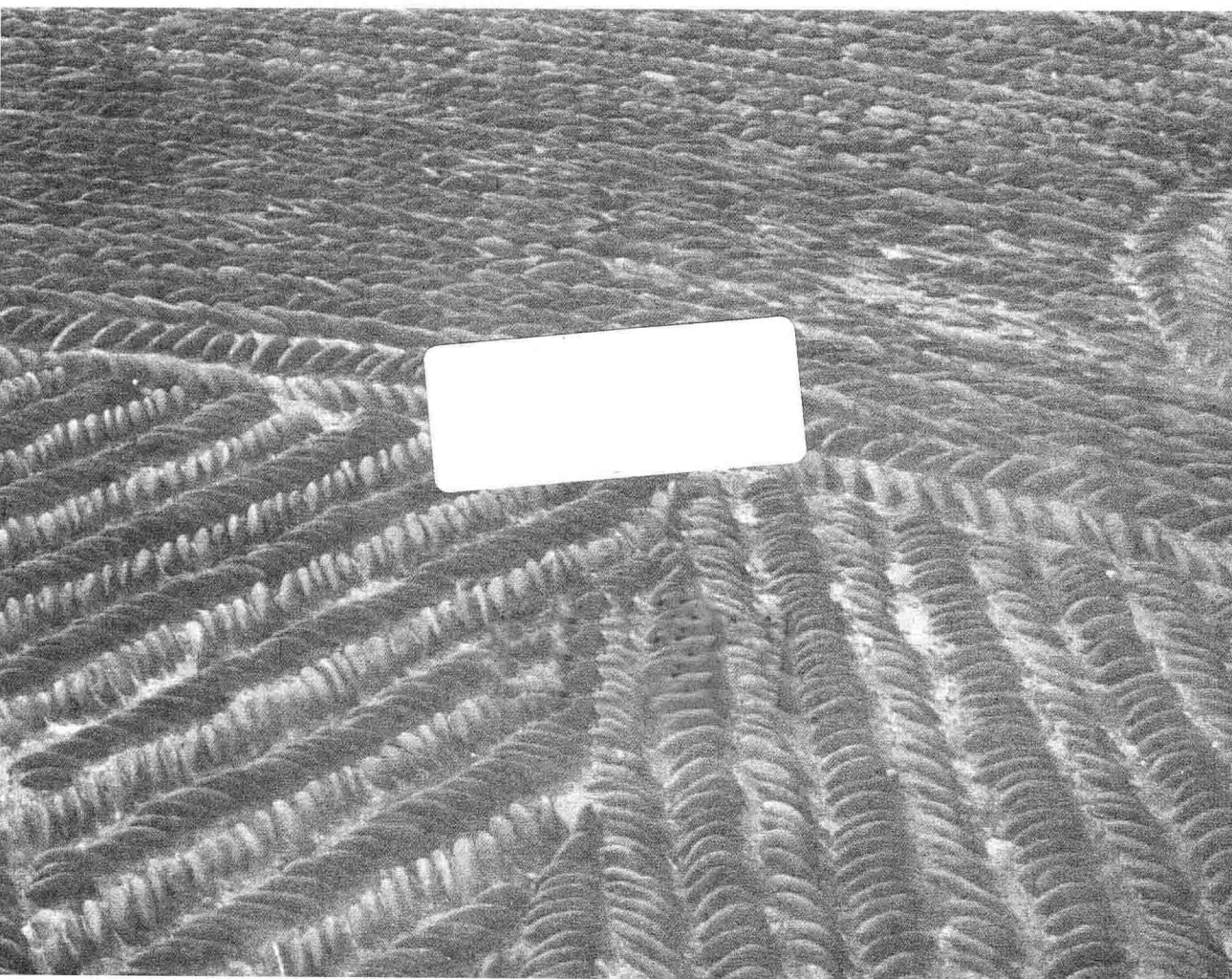
DONGZU
LUSHENG
CHUANCHENGREN
ZHANGHAI

侗族芦笙传承人

——张海

潘琼阁 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

侗族芦笙传承人——张海 / 潘琼阁著.

—北京: 民族出版社, 2011.12

(中国民间文化杰出传承人丛书 / 冯骥才, 白庚胜主编)

ISBN 978-7-105-12013-0

I. 侗… II. ①潘… III. ①张海—传记 IV. ①K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 282926 号

策划编辑: 罗 焰

责任编辑: 张国兵

封面设计: 翟跃飞

出版发行: 民族出版社

社址: 北京市和平里北街 14 号 邮编: 100013

<http://www.mzcbs.com>

印刷: 北京民族印务有限责任公司

经销: 各地新华书店

版次: 2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月北京第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张: 10

字数: 200 千字

定价: 38.00 元

书号: ISBN 978-7-105-12013-0/K · 2094 (汉 1168)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

编辑室电话: 64271909 发行部电话: 64224782

丛书编委会

主 编：冯骥才 白庚胜

副主编：罗 杨 向云驹 赵铁信 吕 军

执行主编：王锦强

编 委：(按姓氏笔画排序)

于志海	才旦多吉	马雄福	王映雪	王益章	王锦强
韦苏文	孔宏图	叶少波	白金昌	白庚胜	冯骥才
吕 军	向云驹	刘铁梁	刘德伟	那 顺	杜 芳
杨永胜	杨利先	杨继国	李剑斌	何丽荣	余未人
余学军	忻雅华	汪秀珍	张 丹	张 苏	张 锴
张劲松	林德冠	罗 杨	罗中福	罗学光	郑一民
孟 燕	赵铁信	夏 秋	夏挽群	索南多杰	陶思炎
曹保明	鹿 玲	蒋水荣	程健君	傅功振	鄢维新

活着的遗产

——关于民间文化传承人的调查与认定

冯骥才

—

人类一边前进，一边把它创造的精神财富留在遗产里。这种遗产就是文化遗产。文化遗产的存在形态极其丰富和繁复，当代人共同认定的区分方式是分为两大类，即物质文化遗产和非物质文化遗产。

物质文化遗产是物质性的、静态的、看得见摸得着的，以物为载体的，它首要的价值是对远去的历史文化作确凿的见证。非物质文化遗产主要是非物质的、无形的、活态的，以人为载体的；它依靠人的口传心授而世代相传，因此它是活着的历史，也是我们精神生活的一部分。

自觉地传承这种非物质文化遗产的人就是传承人。他们是非物质文化遗产的主角。在人类尚没有“文化遗产”的概念之时，广大民间各种世代相传的文化中，唱主角的也是这些传承人。他们就是数千年来一直活跃在民间的歌手、乐师、画工、舞者、戏人、武师、绣娘、说书人、各类高明的工匠以及各种民俗的主持者与祭师。这是一种智慧超群者，才华在身，技艺高超，担负着民间众生的文化生活和活态文化。黄土地上灿烂的文明集萃般地表现在他们身上，并靠着他们代代相传。有的一传数百年，有的衍续上千年。这样，他们的身上就承载着大量的历史讯息。特别是这些传承人自觉而严格地恪守着文化传统的种种规范与程式，所以往往他们的一个姿态、一种腔调、一些手法直通着远古，常常使我们穿越时光，置身于这一文化古朴的源头里。所以我们称民间文化为历史的“活化石”。

传承人所传承的不仅是智慧、技艺和审美，更重要的是一代代先人们的生命情感，它叫我们直接、真切和活生生地感知到古老而未泯的灵魂。这是一种用生命相传的文化，一种生命文化；它的意义是物质文化遗产不能替代的。

有史以来，中华大地的民间文化就是凭仗着千千万万、无以数计的传承人的传衍。它们像无数雨丝般的线索，闪闪烁烁，延绵不断。如果其中一条线索断了，一种文化随即消失；如果它们大批地中断，就会大片地消亡。

二

人类的非物质文化遗产基本上是农耕时代的产物。可是当前人类的文明正由农耕文明向现代的工业和商业文明转型。工业和商业文明要根本性改变人们的生活内容和生活方式，民间文化是一种生活文化，它必然首当其冲受到冲击和排斥，一部分被工业文明淘汰掉，一部分被商业文明转化为商品。这是全球性的问题，无论多么古老迷人的文化也得不到豁免权。我们所面临的这种转型又与急转弯式的社会变革紧密相关。工业和商业文明几乎是横向地“杀入”农耕社会中来。看上去，它更像一种文明的宰割。随着快速进行的乡镇农村的城市化、生活的现代化，原先固有的文化便被视为时代的弃物而撇在一边。在人们迟迟没有把农耕文明的创造当作遗产时，它们就已经支离破碎，大量地飘失与流散了。

其中最令人忧虑的是传承人的锐减。其原因，或是传承人年事已高甚至离世而去；或是无人承续，后继乏人；或是后人弃农经商，进城打工，改换身份等等，都致使传承线索的中断。这是今天我们深感中华大地的文化日渐稀薄甚至空洞的原故，也是我们要尽快认定和着力保护传承人的根由。

三

保护传承人的前提是认定传承人。对传承人全面、细致和快速的普查又是认定的前提。

此次展开的对全国五十六个民族的民间文化传承人的普查，得到中宣部的

直接支持，定名为“中国民间文化杰出传承人调查、认定和命名”。该项目属于中国民协主持的中国民间文化遗产抢救工程中一项重要与核心的工作，起始于2005年3月。项目对象是杰出的民间文学、艺术、手工技艺和民俗技能传承者四大类。这些传承人应是技艺高超、历史悠久、传承有序，并为某一地区特有的民间文化传承人的优秀代表。

由于这项工作事关对历史的总结与今后的保护与传承，规范性、程序性、严格的学术鉴定和认定是必须遵循的工作原则。

对传承人的调查是在正在进行的民间文化遗产抢救性的田野普查中展开的。经过近两年有条不紊的工作，已产生第一批“中国民间文化杰出传承人”，凡四大类164人，都是经过普查发现、申报推荐、专家鉴定、调查核实和网上公示等严格的程序才最终被认定的。他们是中国民间文化各个领域杰出的传人，是活着的历史精华。传承人在得到了国家一级评定标准认定的同时，他们所传承的文化也被认定。中华文化的家底在他们身上被一件件认清，非物质文化遗产保护的目标也被具体地锁定。

为了使这项关乎中国文化遗产的重要工作得到更确凿的延伸，我们对所有认定的传承人生活的文化背景、地域特征、民俗习惯及其传承史、口述史、技艺过程、艺术特点和代表作，按照统一格式进行进一步的调查与整理，建立完备的档案和数据库，并以图书方式加以表现。本书即是其中的一种。

四

必须强调，尽快调查传承人在非物质文化遗产保护中至关重要。因为我们对传承人之所知十分有限。对其保护的力度，抵不上它消失的速度。

在这第一批传人的调查中，就多次遇到过闻讯而去，却已人亡艺绝的憾事！特别是这批传人经过专家鉴定的是166位，但在评定与公示的过程中又有两位辞世，目前在世的是164位。超过80岁的9位，年纪最大的是纳西族东巴舞者习阿牛（93岁）。

一旦失去传人，非物质文化遗产就不存在了。传人去后，只有遗存。遗产的非物质性就转化为物质性的了。因此说非物质文化遗产比物质文化遗产脆弱

得多。它的关键是传人的脆弱。所以，抢救性的普查、科学认定以及切实有效地保护传承人，才是保护非物质文化遗产的关键。

我们留给后人多少非物质文化遗产，就看我们查清、认定和保护住多少杰出的传承人。如果失去传人和传承，这些遗产只有一个归宿，那就是一动不动地躺在博物馆，并永远沉默着。

这是巨大又细致的工作，是不能绕过又十分艰难的工作，并且是必须亲临田野第一线的艰苦工作。但这是我们必须承担的工作。

这桩至关重要的事刚刚开始，愿更多的人投入其中。

2007年3月28日

目录

第一章 传承宝地育传人 /1

- 第一节 三江：侗族文化源远流 多元文化交汇 /4
- 第二节 独峒：亲历桃源之峒 /5
- 第三节 张海的艺术人生 /7

第二章 传统难忘 精髓难舍 /15

- 第一节 三江侗族芦笙大观 /17
 - 一、芦笙形制 /17
 - 二、三江传统侗族芦笙 /20
 - 三、侗族芦笙的风格 /23
 - 四、芦笙的制作过程 /24
 - 五、吹起芦笙跳起舞 /27
 - 六、生活在鲜活的土壤里 /30
 - 七、芦笙禁忌 /42
- 第二节 侗族芦笙的精髓：喜乐、和谐、群聚力 /45
 - 一、吹喜不吹丧 /45
 - 二、追求和谐完满 /45
 - 三、群聚性文化心理 /48

第三章 创新不止 传承不息 /49

第一节 工欲善其事，必先利其器 /51

一、芦笙的发展 /51

二、张海的芦笙制作和吹舞技巧 /52

第二节 传承现状：困境与希望并存 /57

一、形式与内容的变迁 /57

二、三江侗族芦笙现状 /58

第三节 传承：用心授徒 用心传艺 /65

一、口耳相传的乐曲——张海的芦笙谱 /65

二、播撒希望的种子 /69

三、具有侗族特色的作品 /76

第四章 与芦笙相伴的人生 /85

第一节 艰苦的童年，有芦笙为友 /86

一、“从小就喜欢文艺” /86

二、他把芦笙当做朋友 /88

第二节 禁吹的日子，君子当自强不息 /90

一、“人家孩子能，我为什么不能！” /90

二、他不仅懂得芦笙 92

第三节 让芦笙重回民间的土壤 /94

一、“我下定决心要把芦笙弄出来” /94

二、他在继承中创新 /96

第四节 做出与时俱进的好芦笙 /99

一、“我开始做芦笙的时候就开始改良” /99

二、学生喜欢他做的芦笙 /101

第五节 从民间来，回到民间去 /103

一、“我来自民间，又回到民间去” /103

二、学生们喜欢这个性情中人 /104	
第六节 严格教授侗族艺术 /106	
一、“对曲子的理解很重要” /106	
二、他是有魅力的老师 /107	
第七节 相互扶持的侗族艺术之家 /108	
一、孝老爱亲模范家庭 /108	
二、多元的经济来源 /114	
第八节 多元的经济来源 /114	
第五章 访谈 /117	
一、采访杨顺丰 /117	
二、采访吴世华 /118	
三、采访苏甲宗 /122	
四、采访唐力 /124	
五、采访陆瓊 /126	
第六章 有关芦笙的民歌、传说、故事 /127	
附录 张海及其家庭获得的主要奖励 /134	
参考文献 /136	
后记 /137	

第一章 传承宝地育传人

初见张海，是在中央电视台的《人物》栏目上。节目快结束时，张海说：“现在肩上的责任非常重，一定要把这个芦笙一代一代传下去才放心。现在打击的也有，说没有什么收入。我说没有收入也没关系，我也不愁吃穿……我现在传授的学生，功底非常好。我告诉他们，如果没有了我，你们一定要一代传一代，一代一代传下去，不然我们的民族乐器就失传了。”穿着侗族传统服装的张海，话语与眼神中的朴实、坚定打动了。我。

2007年，第一批中国民间文化杰出传承人名录中，我一眼便看到了张海的名字——侗族芦笙传承人。

2007年8月。拜访张海前，电话里约见，他一直说很忙，我以为这是推脱。从桂林到柳州，正在

张海涛工作室传承人张海（张海提供）

修路，经过四个小时的颠簸，我们终于敲开了张海家的门。53岁的张海看不出年龄的痕迹，身板笔直，小腹平正，双目有神，握住的双手热情而有力，像多年的老友。之前的错觉和疲惫一扫而空。

像很多三江人一样，张海也有幢五六层的水泥房，自家只住五、六层，下面几层出租。四壁和家具都是用杉木做的，六层更有一个特别的杉木房间，走进这里就像走进侗寨的木楼。“从小住惯了木楼，还是木楼舒服。”张海笑着说，“这些木头都是我亲自选的，有些还是自己扛来的。”

客厅正墙壁上是他一生的凝结，挂着芦笙、侗笛、二胡和侗族琵琶，还有一面写满音符的小黑板。当做屏风的架子上堆着厚厚的几沓奖状，摆着几个奖杯，其中就有“中国民间文化杰出传承人”证书和奖杯。

2008年1月和7月，我第二次和第三次来到三江侗族自治县，在张海家分别借住了一个星期，和他的女儿张吴巧觅同住一屋。如果说第一次的采访是以旁观者的姿态访问传承人，那么这两次我是以朋友的身份进入他的生活和家庭的。在这里，我被他和他的家庭打动，也为侗族芦笙和侗族文化所感动。

张海，生长于侗族文化丰厚的广西壮族自治区三江侗族自治县独峒乡，秉承着传统侗族文化的一音一舞，接触到各种外来文化，自觉地改良了侗族芦笙，并且不知疲倦地推广着侗族芦笙。许多侗族人通过他，熟悉了甚而传承了这一古老的民族艺术；许多外族人通过他，认识了侗族芦笙。

第一节 三江：侗族文化源远流 多元文化交汇

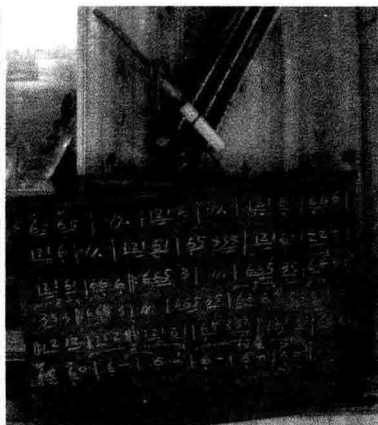
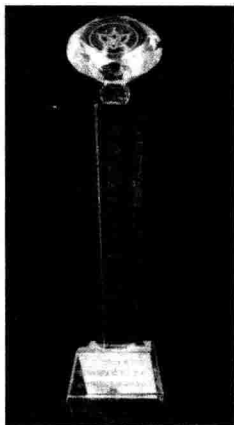
三江侗族自治县位于广西壮族自治区柳州市，东接广西龙胜各族自治县，南接融安县、融水苗族自治县，西与贵州的从江、黎平两县毗连，北与湖南通道侗族自治县接壤。

全县辖15个乡镇：古宜镇、丹州镇、斗江镇、和平乡、独峒乡、八江乡、林溪乡、程村乡、老堡乡、良口乡、洋溪乡、梅林乡及同乐、富禄两个苗族乡和高基瑶族乡。据2006年统计，三江侗族自治县全县人口36万，一半以上为侗族人口。

三江县古称怀远，曾为夜郎国属地。万历十七年（1589）的《建置怀远始末记》中记载：“怀远县古百粤地，天文翼轸分野，西南夷夜郎境也。”唐代时，三江县属融州融水县或古洲蛮地。北宋崇宁四年（1105）开始建县，后改为平州，并置怀远县。不少汉族官吏和普通百姓陆续迁入怀远，与此地的其他民族共同发展。后几经兴废，于明洪武十三年（1380）十一月二十六日复置于老堡，直至民国二年（1913）均称怀远县。民国三年（1914）定名三江县。1949年11月18日三江县解放，12月

2007年，中国文联、中国民间文艺家协会评定张海为“中国民间文化杰出传承人”

壁上挂着芦笙和写满音符的小黑板

18日成立县人民政府，1952年12月3日成立县级侗族自治区，1955年9月改为三江侗族自治县。

林茂水丰的三江，气候温和湿润，青山环绕平坝，溪流弯曲其间，依偎着村寨点点，飘荡着稻香阵阵，唱和着鸟语虫鸣。

生态环境造就了这里的民间艺术，繁茂的林木转化成了令世人惊叹的鼓楼、风雨桥、木楼等竹木建筑。1992年出版的《三江侗族自治县志》记录三江境内共有鼓楼158座，风雨桥108座。之后十几年里，继续新建着鼓楼和风雨桥。繁茂的林木也转化成了各种优美的乐器——芦笙、侗笛、琵琶、牛腿琴等；丰润的水泽、鸟兽则孕育了多样的具有仿声意义的器乐和声乐，包括侗族芦笙音乐在内的器乐和闻名世界的侗族大歌无不与此相关。

这音乐般美丽的地方孕育了侗族的芦笙，侗族芦笙制作于此、吹舞于此、传承于此，穿寨门、走风雨桥、绕木楼、进鼓楼，千年来，芦笙的声响传遍侗寨……

第二节 独峒：亲历桃源之峒

张海生长的三江独峒乡，保存着更具侗族特色的环境和完整的侗族文化。独峒乡是三江县三省交界之处，位于三江侗族自治县的西北部，主要居住着侗族和苗族两个民族，其中90%以上是侗族。山高林深，交通闭塞，使得独峒地区与外界的交往很少，汉文化也难以深入。直到2007年，正在修建的公路才把独峒与外界顺利沟通。但正因为如此，独峒保留着较为完好的侗族文化。

“峒”为古代行政区域，史书记载，明朝派吴良将军征服“五溪蛮”，收复五百余峒，称各峒的居民为“峒民”、“峒蛮”、“峒人”、“峒苗”等。明洪武年间，怀远县行政区划曾经设镇、甲、冬、峒等单位。“侗”便是从“峒”演变而来的。至今，

很多侗族乡村仍以“峒”命名。

2007年8月，在三江的一天，我们去了独峒。独峒乡远离三江县城，得花两个多小时的车程。沿途都在修路，颠簸不已，但美景诱人。当一座座风雨桥晃过车窗时，独峒到了。

独峒乡有53座鼓楼，占三江县境内鼓楼数的一半。另有26座风雨桥散落于独峒明媚的河流之上，其中以邕团桥最为古老，也最有建筑价值。它始建于1896年，建成于1910年，是三江最古老的风雨桥，于2001年被列为国家重点文物保护单位。独峒还有保留得最为完整的侗族村寨——座龙寨，如一首美妙的乐曲，演奏出侗族人的居住理念，把“花园式的居住环境”展现得淋漓尽致。

这里的风雨桥很有些年代，它们横跨于澄澈的江面之上，飞扬而沉稳，像历经世事的老人。江两岸青山连绵，深浅不一的是不同的植物，高可参天的古树，英姿飒爽的竹林，低矮杂乱的灌木丛，新鲜幼嫩的新林，碧绿圆润的茶山。远远望去，茶山像被套上了一圈圈温润的绿玉镯子，煞是好看。青山掩映着人形瓦盖的木屋，拥着齐整的禾田。田垄上走过穿蓝布戴银饰的女子，如蓝天般清爽，如月光般明媚。木屋前架着蓝晃晃的亮布，晃动着耀眼的阳光和宁静的微风。若不是山上有电线杆，街上偶有车辆通过和穿着现代服饰的人走过，我会以为进入了那个遥远的夜郎领地。

木屋里不时传来梆梆的敲打声，原来是侗族女子坐在小木凳上用黑亮的木槌敲打染过的布。即便有陌生人来，她们仍旧一边继续敲打，一边大方地谈笑。你能感觉到侗家人的怡然和大气，许是那遥远王国的遗风。老屋年岁很大了，老旧中有新的砖墙和红亮的对联。

在路上，我还看到了三江侗族生态博物馆保护区的寨门，保护区正在修建。希望今天体验到的这一切能够鲜活地存在下去，从那遥远过去走来的怡然和宁静能够从容地走下去。