

浙江省2013年度高等教育教学改革项目成果
(编号: JG2013209)

Beyond the Voices:

I'm an Inheritor of Intangible
Cultural Heritage

主 编◎蔡 亮 胡智文

副 主 编◎卜霄艳 李 飒 刘 杰

英文校对◎Michael Milam (美国)

我是『非遗』传承人 用声音叙事:

探寻曲艺类非物质文化遗产传承人

名誉主编◎陈立明

浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江省2013年度高等教育教学改革项目成果
(编号: JG2013209)

用声音叙事：我是“非遗”传承人 Beyond the Voices:

I'm an Inheritor of Intangible
Cultural Heritage

名誉主编◎陈立明

主 编◎蔡 亮 胡智文

副 主 编◎卜霄艳 李 飒 刘 杰

英文校对◎Michael Milam (美国)

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

我是“非遗”传承人 / 蔡亮, 胡智文主编. —杭州:
浙江大学出版社, 2016.9
(用声音叙事)
ISBN 978-7-308-16209-8

I. ①我… II. ①蔡… ②胡… III. ①非物质文化遗产—介绍—浙江 IV. ①G127.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 214738 号

用声音叙事：我是“非遗”传承人

主 编 蔡 亮 胡智文

策划编辑 张 琛
责任编辑 诸葛勤
责任校对 蔡圆圆
封面设计 续设计
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 浙江时代出版服务有限公司
印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 30.5
字 数 707 千
版 印 次 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-16209-8
定 价 72.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571) 88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

本书为:

国家文化创新工程项目重点项目“基于实景三维GIS的历史文化名镇(村)现代保护与开发示范研究”项目成果(编号: NCIP201403)

浙江大学宁波理工学院“一院一品”校园文化建设成果

宁波哲学社会科学2016年课题项目成果(编号: G16-ZX15)

宁波哲学社会科学2016年课题项目成果(编号: G16-ZX41)

用声音叙事: 我是“非遗”传承人

浙江大学宁波理工学院2015—2016年度“用声音叙事”活动调研报告

2015—2016年度“用声音叙事”活动指导委员会

主 任 费英勤

副 主 任 梅乐和 黄光杰

主任委员(按姓氏拼音为序) 陈立明 谌晓煜 王小潞 杨祥龙 周树红

策 划 蔡 亮 胡智文

执 行 卜霄艳 李 飒 刘 杰

编委与指导教师(按姓氏拼音为序)

卜霄艳 蔡 亮 曹雅娟 陈俊林 陈为仑 陈印昌 陈雨枝 樊丹丽

李 军 李 飒 刘 杰 胡智文 阮 征 施亚波 孙广平 孙永田

王 欢 吴会芹 喻旭燕 张 萍 张振梅

Michael Milam (美国) Paula Jon (美国)

曲由心生

When Beating of Heart Echoes the Beating of the Drums

蔡 亮

Cai Liang

有一种声音生长在我们最顽强的文化基因里，从风雅《诗经》到浩瀚《史记》，从皇家宫廷到市井天桥，从瞽者俳优到歌者乐师，从金戈铁马到鸳鸯蝴蝶，从风沙大漠到水秀江南……这声音里承载着信念、习俗、宗教、伦理和价值观等种种；在这声音里，听得到直言劝谏的忠贞，听得到除暴安良的激情，听得到正义伸张的浩然、听得到男欢女爱的温婉，听得到引人向善的劝诱，听得到直面惨淡的乐观……曲艺，语言和思想伴着鼓点的铿锵和乐器的悠扬在历史的长河里流淌，最终幻化成民族记忆的标志，这标志如胎记一样醒目，如烙印一样深刻，每一次的骄傲展示都是对自我身份的坚守和认同。

有一种声音生长在我们最柔软的心灵空间里，这种声音住着我们的因果报应、喜怒哀乐、家长里短、儿女情长，每当音乐响起，心弦就会被拨动，情绪就会被激发，听者会把口、耳、鼻、舌统统交给早已熟烂于心的曲艺故事，然后随着故事里的人物和情节呐喊、倾听、呼吸、咀嚼……于是，就有了散场后迟迟不肯离去的村民，他们希望乐师能修改剧本，不要让海瑞罢官归里；于是，就有了虔诚地守候在电视机旁的阿公阿婆，听一段温州鼓词就是他们的信仰和生活方式。《悲惨世界》里有一句歌词：When the beating of your heart echoes the beating of the drums. There is a life about to start.（当你跳动的心脏，应和那鼓点的声响，新的曙光将被开启。）正所谓，曲和于心，万物重生，无论是乌衣巷口还是寻常人家。

有一种声音生长在我们最亲近的地方语言里，这种声音和我们的方言相依为命，不舍不离。方言之于曲艺犹如颜色之于花朵，味道之于泥土，一切的生机和活力，多彩和斑斓，延续和传播都源于那份别样的亲缘。方言是曲艺永不背叛的

亲人，就因为那一声亲切的嘶吼，听者的心理场域和文化场域瞬间重合；击鼓而歌，电波穿过大脑皮层抵达身体所有可感知的区域。因为方言，永康鼓词被定义为“世界上最早的说唱音乐”，“落离莲”开在温台，也开在宁绍平原；因为方言，江浙处处聆听宝卷吟宣、词韵弹生，昆曲也在滩簧中寻觅到了新的传承；还是因为方言，象山的渔歌号子中望海而歌，甬上奔波的艺人们边走边唱……曲艺传承人以独特的方式吟唱着一段段人间故事。

（蔡亮 浙江大学宁波理工学院 副教授）

Table of Contents

Chapter One

Guci

The Intangible Cultural Heritage Archives: Wenzhou Guci

- Ruan Shichi: No Regret for Devoting All His Life to Guci
though the Hair Grows Whiter

Tacit Piety—After the Visit to Ruan Shichi Nan Xin'anzi

The Intangible Cultural Heritage Archives: Yongkang Guci

- Lu Dingfeng: A Lifetime Story-singer

When the Young Come across Guci Mei Hui, Zhang Jun

The Intangible Cultural Heritage Archives: Lishui Guci

- Zhang Yongjin: To Live with Stories

The Approach to Intangible Cultural Heritage Hong Xiaofei,
Shi Yujin

- Huang Jingnong: A Lifetime of Artistic Pursuits

A Lifetime of Singing Chen Shiyao

The Intangible Cultural Heritage Archives: Wenzhou Lianhua

(Lotus Flower Art)

- Ruan Ailan: A Passion to Wenzhou Lotus Flower Art

Those Adorable Folk Art Performers Zheng Shuyao

The Intangible Cultural Heritage Archives: Shaoxing Lianhua

(Lotus Flower Art)

- Hu Zhaohai and Chen Xiangping: A Story of Inheritance

When the Lotus Art Blooms—A Visit to Hu Zhaohai and

Chen Xiangping Xu Yannan

The Intangible Cultural Heritage Archives: Luqiao Lianhua

(Lotus Flower Art)

- Wang Zongyuan: The Blossom of Luqiao Lotus Flower Art

The Blossom of Lotus Flower Art Zhang Liqiong

The Intangible Cultural Heritage Archives: Ningbo Lianhua

(Lotus Flower Art)

- Chen Jinhua: My Indissoluble Bond with Lotus Flower Art

My Salute to Those Lovely People Wang Wei

Chapter Two

Lianhua

Chapter Three

Tanhuang

The Intangible Cultural Heritage Archives: Yuyao Tanhuang

- Shen Shouliang: My Heart Goes On with Yuyao Opera
You Are Where You Live—After the Visit to Shen Shouliang
Huang Ying

The Intangible Cultural Heritage Archives: Lanxi Tanhuang

- Yang Liping: I Have an Appointment with Tanhuang
Tanhuang: Persistence and Inheritance Ren Ziling

The Intangible Cultural Heritage Archives: Shaoxing Tanhuang

- Song Xiaoqing: Being an Earnest Actress as an Honest Woman
An Unforgettable Experience—The Visit to Song Xiaoqing
Zhu Shujing

The Intangible Cultural Heritage Archives: Ningbo Tanhuang

- Yang Liuting: A Troupe with Only One Genre of Opera
The Unpredictable Future of Yong Opera He Jianfeng

The Intangible Cultural Heritage Archives: Huzhou Tanhuang

- Gao Xingfa: To Carry Forward Huzhou Opera
The Old Man Left Behind in Huzhou Opera Chen Kaili

The Intangible Cultural Heritage Archives: Wulindiao

- Wang Guifeng: Drama Is a Mirror of Life, While Life Is Not
a Drama

Summer Flowers Will Eventually Wither in Autumn Feng Jiayi

The Intangible Cultural Heritage Archives: Shaoxing Xuanjuan

- He Yungen: The Dream Songs

Holding On to Dreams for a Fullfilling Life Pan Jinjing

Chapter Four

Xuanjuan

Chapter Five

Tanci

The Intangible Cultural Heritage Archives: Siming Nanci

- Chen Xiangyuan: A Lifelong Song

The Echoing of the Old Melody Chen Xiaomei

The Intangible Cultural Heritage Archives: Hangzhou Pingci

- He Lei: To Enjoy Aspirations in Pinghua, to Enjoy Sensibilities in Pingci

When Tradition Echoes with Modernization Shu Hua

The Intangible Cultural Heritage Archives: Taizhou Ci Tune

- Luo Lianxing: Live by Singing

Inheritance: A Lifelong Cause Ying Jialu, Yan Huixing

The Intangible Cultural Heritage Archives: Shaoxing Ci Tune

- Peng Shangsong: Art Is My Life Passion

My Story of Intangible Cultural Heritage Zhang Qingqian

The Intangible Cultural Heritage Archives: Shaoxing Pinghu Tune

- Zheng Guanfu: Melodious Pinghu Tune, Telling the Stories of Life

Inheritance Is an Eternal Flame Zhao Yanping

The Intangible Cultural Heritage Archives: Hangzhou Xiao Re Hun

- Zhou Zhihua: Teaching and Inheriting, Neither Neglected An Advocate Who Is Never Bored Zhu Jinjing

The Intangible Cultural Heritage Archives: Hangzhou Monodrama

- Liu Xiaosheng: An Artist Who Devotes His Life to Monodrama

A Precious Memory—Monodrama Zhou Shenjie, Xie Yuqin

Chapter Six

Banter

Chapter Seven

Sea Lyrics

The Intangible Cultural Heritage Archives: Xiangshan Fishing Work Songs

- Chen Ruichun: The Fishing Work Songs in My Heart
The Original Art of Fishing Work Songs—After the Visit to
Chen Ruichun Fang Ying

The Intangible Cultural Heritage Archives: Huzhou Santiao

- Xu Liming: Let the Clappers Tell the Story
The Disappearing Rhyme Qiu Jie, Zhang Danqi

The Intangible Cultural Heritage Archives: Pinghu Cymbal Storytelling

- Xu Wenzhu: A Story-teller
The Art of Quyi Xu Qianying

The Intangible Cultural Heritage Archives: Cangnan Yugu (“Pengpeng Drum”)

- Wu Mingyue: The Watcher of Yugu
The Sound of Yugu Is Fading Away Miao Yaoyao

The Intangible Cultural Heritage Archives: Wenzhou Canlong

- Luo Songguang: All the Good Words for the Charm of Canlong
Dragon Boat Racing and Canlong Lyrics Yu Lingying

The Intangible Cultural Heritage Archives: Yongjia Huagu

- Teng Yuying: Huagu and Her Life
Yongjia Huagu—Good Things Must Be Passed On Wu
Yishi, Shi Hailun

The Intangible Cultural Heritage Archives: Jiaochuan Zoushu

- Le Jing: A Successor of the Voice of Ningbo
A Worthy Charm of His Own Gu Shuqi

The Intangible Cultural Heritage Archives: Xiangshan “Singing News”

- Ye Shengjian: Singing the News, Singing about Life
Inheriting Out of Love Shang Jianxia

The Intangible Cultural Heritage Archives: Ningbo Pinghua

- Zhang Shaoce: A lifetime Engagement in Ningbo Pinghua
The Dilemma of Inheritance of Ningbo Pinghua Yu Jialu,
Lai Huihong

The Intangible Cultural Heritage Archives: Ningbo Zoushu

- Shen Jianli: The Watcher of Ningbo Zoushu
Holding On to the Sparks of Fire Wei Mingzhi

The Intangible Cultural Heritage Archives: Yuyao Lotus Literature

- Lu Houhe: An Artist of Persistence
Voices Remaining on the Vacant Stage Li Xiuyuan

Chapter Eight

Others

Postscript Clapping the Rhyme, Echoing the Song Hu Zhiwen

第一章

击鼓而歌：
鼓词类

1

“非遗”档案：温州鼓词 / 3

- 阮世池：满头青丝变华发，无悔鼓词伴一生 / 4
默契的虔诚——访阮世池有感 南欣岸子 / 14

“非遗”档案：永康鼓词 / 19

- 卢顶风：做个唱故事的人 / 20
当青年人遇到鼓词 梅慧、张竣 / 29

“非遗”档案：丽水鼓词 / 35

- 章永金：故事人的故事人生 / 36
“非”入寻常百姓家 洪晓菲、施玉锦 / 45
●黄景农：一生的追随 / 49
吟唱一生 陈诗瑶 / 56

“非遗”档案：温州莲花 / 63

- 阮爱兰：悠悠莲花情 / 64
曲艺人家 郑淑瑶 / 72

“非遗”档案：绍兴莲花 / 74

- 胡兆海与陈祥平：薪火相传 / 75
当莲花开遍绍兴城——访胡兆海、陈祥平有感 徐雁南 / 83

“非遗”档案：路桥莲花 / 87

- 王宗元：莲呀莲花开 / 88
绽放的莲花 章丽琼 / 98

“非遗”档案：宁波莲花 / 102

- 陈金华：草根艺术家的莲花落情缘 / 103
向最可爱的人致敬 王薇 / 112

61

第二章

落离莲开：
莲花类

117

第三章

昆音滩簧：
滩簧类

“非遗”档案：余姚滩簧 / 119

●沈守良：愿为姚剧尽余力 / 120

一方水土一方人——访沈守良有感 黄颖 / 131

“非遗”档案：兰溪滩簧 / 136

●杨丽萍：我和滩簧有个约定 / 137

滩簧的坚守与传承 任梓灵 / 145

“非遗”档案：绍兴滩簧 / 149

●宋小青：老老实实做人，认认真真唱戏 / 150

难忘越曲情——访宋小青有感 朱水晶 / 158

“非遗”档案：宁波滩簧 / 162

●杨柳汀：一个剧团一个剧种 / 163

风雨飘摇下的甬剧 何建凤 / 172

“非遗”档案：湖州滩簧 / 176

●高兴发：把湖剧发扬光大 / 177

留守在湖剧阵地的老人 陈凯丽 / 189

193

“非遗”档案：武林调 / 194

●王桂凤：戏如人生，人生非戏 / 196

夏花，荒于秋凉 冯佳毅 / 207

“非遗”档案：绍兴宣卷 / 211

●何云根：以梦为歌 / 212

歌唱梦想，丰富人生 潘晶晶 / 224

第四章

宝卷吟宣：
宣卷类

第五章

词韵弹生：
弹词类

“非遗”档案：四明南词 / 233

●陈祥源：一曲南词一生情 / 234

将古老的歌谣传唱 陈笑眉 / 243

“非遗”档案：杭州评词 / 247

●贺镬：大书一股劲，小书一段情 / 248

当古典遇上了现代 舒华 / 258

“非遗”档案：台州词调 / 262

●罗连星：词韵芳香，且行且歌 / 263

承文脉谱华调 应佳露、颜慧星 / 271

“非遗”档案：绍兴词调 / 276

●彭尚松：艺术是我生命的寄托 / 277

我与“非遗”的故事 张青倩 / 284

“非遗”档案：绍兴平湖调 / 288

●郑关富：悠悠平湖调，唱尽人生百态 / 289

传承是一盏不息的灯火 赵燕萍 / 296

“非遗”档案：杭州小热昏 / 303

●周志华：教化传承两不误 / 304

乐此不疲的拥护者 朱金晶 / 319

“非遗”档案：杭州独角戏 / 324

●刘笑声：为独角戏奉献的人 / 325

宝贵的记忆——独角戏 周沈洁、谢钰琴 / 331

第六章

笑笑声情：
谐谑类

335

第七章

望海而歌:

海洋特色及特殊乐器类

“非遗”档案:象山渔民号子 / 337

●陈瑞春:号子声声印我心 / 338

渔光中的淳朴艺术——访陈瑞春有感 方颖 / 344

“非遗”档案:湖州三跳 / 346

●许丽鸣:三块板间娓娓道来 / 348

渐行渐远的古韵 邱洁、张丹琦 / 357

“非遗”档案:平湖钹子书 / 361

●徐文珠:冥冥中的说书人 / 362

曲艺之伤 徐倩颖 / 368

“非遗”档案:苍南渔鼓(嘭嘭咚) / 371

●吴明月:渔鼓的守望者 / 372

渐渐远去的渔鼓声 缪瑶瑶 / 381

“非遗”档案:温州参龙 / 386

●罗松光:魅力尽显话参龙 / 387

划龙舟,参龙词 虞灵颖 / 397

“非遗”档案:永嘉花鼓 / 402

●腾玉英:花鼓人生 / 403

永嘉花鼓——好东西就要传下去 吴亦诗、史海伦 / 411

“非遗”档案:蛟川走书 / 419

●乐静:我要把宁波的声音留下来 / 420

是真说书人自风流 顾书齐 / 428

“非遗”档案:象山“唱新闻” / 430

●叶胜建:一曲新闻,唱尽世间百态 / 431

传承,源于热爱 商健霞 / 439

“非遗”档案:宁波评话 / 443

●张少策:千古多少事,一夕评话中 / 444

宁波评话传承之殇 虞佳璐、赖慧红 / 451

“非遗”档案:宁波走书 / 454

●沈健丽:宁波走书的守望者 / 455

守住星星之火 魏铭志 / 462

“非遗”档案:余姚莲花文书 / 465

●卢后和:初心不改为戏痴 / 466

曲尽台空声犹在 厉修远 / 473

417

第八章

甬上行歌:

其他类

后记 厚植根柢 传承永续 胡智文 / 477

第一章

Chapter One Guci

击鼓而歌：鼓词类

导言

鼓词一般指一种以鼓、板击节说唱的汉族曲艺艺术形式。这种说唱形式的历史十分悠久，鼓词的名称起源于明代。清代以后，鼓词演唱兴盛。北方鼓词主要流行于河北、河南、山东、辽宁以及北京、天津等地。南方鼓词主要有江苏的扬州鼓词和浙江的温州鼓词等。

一个人，一面鼓，一把切，一张嘴，一生吟唱，一世牵挂。这就是鼓词演唱家一生的写照。无论是年少时的无心选择，还是年长后的默默守护，鼓词一直陪伴他们左右。悠悠岁月，几经沉浮，沉淀下来的是对生活、人生的感悟；悠然时光，饱蘸沧桑，却演绎出更为动人的旋律，这就是鼓词的魅力所在。

本章中，被采访的这些鼓词演唱家们一生只为自己的选择毅然坚守。在回归生活的本质之后，暮年重拾一生挚爱，更是成就了一代经典。悠悠之声又增添几分韵味，只为艺术能够在传承中发扬光大。满头青丝变华发、无悔鼓词伴一生的阮世池坚信鼓词是不会消失在历史里的，有人听，就一定会有人唱；卢顶风即便3岁失明，可天赋与热爱赐予他最好的表演力，回归课堂教学，用鼓词创作来传承；章永金坚信有了物质以后“非遗”才能更好地飞入寻常百姓家，希望看到遍地生花的愿景；一生追随鼓词的黄景农，更不忘初心地守护鼓词这一“非遗”文化，一直吟唱，余生不悔。

每一项艺术的延续，功不可没的就是默默无闻、不争不闹的传承人。摒弃浮夸的演绎，展现生活最质朴的本质，是艺术魅力的根源所在。传承人是非物质文化遗产保护的重心。正是他们的坚守，他们的热爱，他们的执着，传承了“非遗”的魅力。鼓词演唱家们用他们的努力做出了极佳的诠释。

“非遗”档案：温州鼓词

温州鼓词是流行于浙江温州及其毗邻地区的一个曲艺品种，俗称“唱词”。因过去的艺人多为盲人，故又称为“瞽词”或“盲词”。它用温州方言表演（以瑞安语言为标准），因各地语音不同，唱腔也各有特色——其唱法有南、北派之分。南派曲调比较细腻柔和；北派曲调比较粗犷古朴。温州鼓词按演唱方式，可以分为两种：一种叫“平词”，凡逢红白喜事，或款待客人，或因争端认错罚词时皆可演唱；还有一种叫“大词”，也称“娘娘词”。在题材上，温州鼓词大都取材于民间传说和历史小说，其中以表现家庭的悲欢离合和爱情故事居多。温州鼓词演唱用的主要乐器有扁鼓、三粒板、牛筋琴、小抱月等。因此，表演上的最大特色是在单档表演时一个人可以敲奏四至六件乐器。

The Intangible Cultural Heritage Archives: Wenzhou Guci

Wenzhou Guci is popular in Wenzhou, Zhejiang Province and its neighboring areas. Commonly known as “lyrics”, Guci is also called “blind word”, for most of its singers were blind in earlier times. The performing language is Wenzhou dialect. (Rui'an dialect is the standard.) Because of different dialects and singing styles, Guci is divided into two schools, namely, the southern school and the northern school. The southern school is characterized as delicate and soft while the northern school is more straightforward and plain. Wenzhou Guci can also be divided into two varieties by the singing style: One is “plain lyric” that is performed at weddings, funerals, entertainments, or resolutions of conflict fault; the other is called “grand lyric”, also known as “niang-niang ci”. The theme of Wenzhou Guci comes generally from folk stories or legends that are mainly about the vicissitudes of family and love. Major instruments used in Wenzhou Guci are local musical instruments such as the flat drum, sanli clappers, cowshell-chord zither and so on. One significant feature in the single-person performance is that one singer can beat out music on four-to-six instruments at the same time.