

潮州歌册概述

郭创永

(潮州市群众艺术馆 广东 潮州 521000)

【摘要】潮州歌册发源于唐代潮州、成熟于明清时期。源自潮州民歌中的“七字歌”。体裁上有两种：一种是“歌行体”，由“变文”演变成“弹词”，再演变成“歌册”。一种是“传奇体”，大多改编自“宝卷”、“陶真”、“话本”及“鼓词”等。潮州歌册主要分布于潮州、闽南和海外潮州人居住地，内容以佛经故事、历史故事和民间故事为主。在清代有一家专门印刷潮州歌册的商家叫“李万利商行”，印制、发行了大量的潮州歌册。潮州歌册以浓郁的地方特色受到当时的潮汕人(特别是妇女)的欢迎。在潮州文化史上占据一席相当重要的位置，有重要的历史和现实价值。随着时代的发展，潮州歌册面临濒危，需要各级部门的重视。

【关键词】潮州歌册；概述

【中图分类号】H02

【文献标识码】A

【文章编号】1009-5071(2012)08-0034-02

在潮州浩如烟海的地方文献中有一朵民间文学之花——潮州歌册，它如一首长篇叙事诗，又如一部诗歌体小说，通俗易懂，故事性强，吸引和影响当时的潮汕人(特别是妇女)。由于潮州歌册具有丰富的表现力和艺术性，使得它成为潮州民间文学和民俗活动独特的样式，在潮州非物质文化遗产中占有重要地位。被誉为最有资格姓“潮”的非物质文化遗产。2007年被列为第二批国家级非物质文化遗产保护名录。

1 潮州歌册的历史渊源

潮州歌册是一种发源于潮州，流传于潮州、闽南和海外潮州人居住地的用潮州方言演唱的长篇叙事韵文。属曲艺作品中的说唱文学。它首韵整齐、通俗顺口、可唱可读，富有潮州地方特色，深受广大群众(特别是妇女)的欢迎。

潮州歌册发源于唐代潮州、成熟于明清时期。源自潮州民歌中的“七字歌”。

潮州歌册也叫潮州歌文，也有人称为“潮州俗曲”。早期的潮州歌册，是由“七字歌”演变而成，体制不大，篇幅短小，容易记忆，可以通过口头流传开去，所以大多是用“韵文”演唱，也仅是“吟颂”或“颂唱”。接着这种形式很快被发展壮大，体制逐步由小到大，篇幅由短篇到长篇。体裁上大致分为两种：一种是“歌行体”，由“变文”演变成“弹词”，再演变成“歌册”。一种是“传奇体”，大多改编自“宝卷”、“陶真”、“话本”及“鼓词”等。

2 潮州歌册的分布地区

潮州歌册分布于潮汕地区(潮州、汕头、揭阳)、汕尾的海陆丰，福建的东山、诏安、云霄，梅州的丰顺、大埔及传播到海外潮人区域等。

3 潮州歌册的历史演变

歌行体的潮州歌册大多是从弹词演变而来的。在唐代，潮州建立开元镇国禅寺，佛教盛行，“变文”也流传开来。所谓“变文”，即变佛经本文为通俗文学的意思。即由僧侣向群众宣传佛经教义的“俗讲”底本。起初是以佛经为蓝本改编成通俗的韵文，讲的是佛教故事(如《维摩诘经变文》、《大目乾连冥间救母变文》)。接着，本地民间艺人根据佛教教义，采用民间故事和历史故事编写成新的变文(如《王昭君变文》，逐渐形成了当时流行于民间的歌词。其形式是散韵结合，边讲边唱，唱词以七字句为主。之后，人们说唱这些变文时，配一弹拨乐器自弹自唱，这就是最初潮州弹词的雏型。早期弹词以佛经故事、历史故事和民间故事为主，并以抑恶扬善为其主题，《明洲二曾》就是例子。

到了明清时期，弹词在潮州非常盛行，但是由于演唱弹词须有一定技巧，且要有乐器伴奏，故不易普及。同时，弹词抄本在传抄中又多有错漏，不易保持其完整，因此一些热心的民间艺人，着手整理弹词本子，于是社会上开始出现了弹词刻本，这些弹词刻本既可作阅读又可供朗诵，又不用弦乐伴奏而独立存在。因而很快在民间流传。书商见销路甚佳，也就大量刻印发行。这些刻本一般都标有“全歌”字样，如《刘明珠全歌》等，群众称这些刻本为“歌册”，潮州歌册就是这样从弹词中衍变而来的。再者，潮州弹词衍变成“歌册”，也受“外地弹词”的影响。由于明清时期潮州的、文化比较发达，一些“外来”的“外地弹词”也被改编成“潮州

歌册”。如潮州歌册《再生缘》的祖本就是弹词的《再生缘》，该歌册还在封面的编目上冠以“弹词”二字，说明是从弹词移植的。学者萧遥天认为：“弹词入潮州，唱为潮音，称歌册……”。

除此之外，也有部分潮州歌册体裁属“传奇体”的，也从历史演义、木鱼书、宝卷、杂剧、传奇戏曲、小说等各种形式移植改编。如《东汉刘秀》由《东汉演义》改编；《二度梅》据同名木鱼书改编；《何文秀》根据民间传奇《何文秀玉钗记》改编；《白兔记》根据南戏《白兔记》改编。《珍珠衫》根据《蒋兴哥重会珍珠衫》(冯梦龙《古今小说》第一卷)改编。《卖油郎独占花魁》根据同名话本小说(冯梦龙《醒世恒言》第三卷)改编。这些“潮州歌册”也有人称其为“潮州歌文”、或“潮州俗曲”。经过长期不断丰富和发展，潮州歌册已成为潮汕地区民间文学中一种独立流行的文学形式，形成至今已500年的历史。

4 潮州歌册的内容

潮州歌册内容相当丰富，分为长篇、中篇、短篇。光长篇的《隋唐演义》就有七十四卷十二册，四万万千句；还有《双鸂鶒》五十卷十册、《粉妆楼》五十三卷九册、《五虎平西》二十七卷七册……，中篇的则不计其数，较流行的有以歌册形式写的《报花名》、《报鸟名》等。潮州歌册的内容按种类可分为：

(1)根据历史演义小说改编的故事，如《隋唐演义》、《十八寡妇征西》《下南唐》等。

(2)公案故事，如《大红袍》、《小红袍》、《七尸八命》等。

(3)乡贤(潮州名人)故事，如《刘龙图》、《翁万达》、《方大人》等。

(4)才子佳人故事，如《临江楼》、《吴瑞明》等。

(5)民间故事，如《英台仔》、《苏六娘》、《张古董》、《龙井渡头》、《三义女》等。

这些内容的主题思想：以弘扬爱国主义、歌颂清官，反对封建礼教束缚为其主流。

传统潮州歌册《刘龙图》，便是一个突出的例子。《刘龙图》是根据宋朝龙图阁太学士刘昉的事迹创作的。据《潮州先贤象记》记载，刘龙图名昉，字方明，潮州城郊东津乡人，宋宣和六年进士，授左从事郎，后改作宣教郎，礼部员外郎，为人刚直不阿，不附和授，被奸佞所劾，改任地方官，三帅潭州(今湖南长沙)，一临夔府(府治在今四川省奉节县)，修武侯八阵图及杜甫故居。镇抚之暇，研究医学，集古儿科医籍，编成《幼幼新书》三十八卷传世。歌册《刘龙图》对刘昉的为官清正、不趋炎附势、关心民生疾苦等优秀品质给予很高的评价，对他为潭、夔二州人民所立下的丰功伟绩进行了热情的讴歌。

清末辛亥革命后所流传的《缓婚配歌》就是宣传婚姻自主和早婚害处的；还有《新中华》歌颂辛亥革命，土改时期流传过《澎湃歌》；抗战时期流传过《保卫大潮汕》；解放战争时期《乌狗曲》；解放后，描写新的家庭婚姻关系《花好月圆》(肖非作)、《冤孽因缘》(曾庆雍、黄德林作)、《红灯记》(曾庆雍作)、《洪湖赤卫队》(张元达作)、《白毛女》(林少鹏作)；描写工厂生产竞赛的故事《借车》(一天、江晓作)，写农业合作社开展红旗竞赛故事的《一齐前进》(李焕章作)以及批评好食懒做的落后社员的《水落石出》(李北鹏

作);当代的有《奉献爱心育英才》(柯秉智作)、《陈三徇情》(庄群作)、陈锡权创作的《“管得宽”新传》以及既保留了传统歌册特点形式又具有创新的新作品《乌豆鸟》等。

5 印制潮州歌册的相关器具、制品及作品以及传承谱系

潮州歌册原来是手抄本为主,如到了清咸丰至同治(1851—1874)年间,潮州印刷商人李国典创办的“李万利商行”,是潮州最早、规模最大的一家专门印刷潮州歌册的商家。李国典的儿子李四明继承父业,因生意兴隆,李四明的四个儿子也投入经营,并发展为万利老店、万利春记、万利生记。除了“李万利”外,还有王生记、李春记、吴瑞文堂、友芝堂、五福堂、翰墨楼、陈财利、王支兰等。

除了上述商家专门印刷歌册外,民间还有大量的手抄本。

潮州歌册在解放前十分盛行。解放后,也流传甚广。特别是在妇女绣花工场;更是三五成群,大家绣花由一人演唱。使大家边工作边娱乐。解放后最具代表性的人物是肖菲(女,潮安县铁铺镇西院村人,年龄约80岁,现居住于广州)。她能唱也能创作。在80年代由市文化馆聘请她当老师,开办培训班。作为第一代传承人。培养的学生有陈俊玉(女),潮安县庵埠镇人,年龄约50多岁。还有黄丽如(女),年龄约50多岁,潮安县彩塘镇人。潮州市群艺馆退休干部柯秉智(男),年龄约60多岁,作为第二代传承人。柯秉智对肖菲总结的“十种唱法”进行记谱、整理、录音,并传授给翁楚钿。翁楚钿(女),年龄约40多岁,潮州市区人,是第三代传承人。此外,与肖菲同龄人的林少红也是现在屈指可数的潮州歌册演唱者。

印制潮州歌册的传承谱系:

第一代:李万利商号的开办者李国典。

第二代是李国典的儿子李四明。

第三代是李拱文、李拱瑞、李拱如。

6 潮州歌册的基本特征和艺术特色

潮州歌册具有浓郁的地方特色。

首先,潮州歌册最多的是由妇女演唱。在抽纱的工场、绣花间经常看到一群妇女在绣花,一个妇女在“笑”歌册。演唱潮州歌册在潮州民间称为“笑歌册”,“笑”即“唱”的意思。“笑”歌册具有即兴性。不同的是演唱者的唱法各有不同。因此,有流传潮州歌册不能合唱之说。潮州歌册虽然唱法不同,但相似的唱法大致上可归纳为10种唱法。分别是:1、平唱慢板(4/4拍子);2、平唱快板(2/4拍子);3、轻快喜悦(1/4拍子);4、悲哀委婉(活五);5、恳切激动反线调式;6、三三四句式唱法;7、三三七句式唱法;8、五字句唱法;9、六字句唱法;10、说白接唱字句唱法。潮州歌册的演唱,都是即兴性无伴奏的,有时加点乐器伴奏也有,但是相当少。“笑歌册”的过程,其实就是“说故事”的过程。这是潮州歌册最基本的特征之一;

特征之二,潮州歌册又有完整的、生动的故事内容,大都采用潮州民间故事、民间传说,如《刘龙图》就运用了潮州市郊东津刘防骑竹马的民间传说。《翁万达》则吸收民间关于林大钦状元游街的传说。

特征之三,丰富多彩地反映本土的风物人情和乡土气息,如上述歌册《刘龙图》写刘玄死了,父亲办丧事的情景,展现了潮州富户治丧习俗。

特征之四,运用诗化的方言口语表述。词句多运用形象生动通俗易懂的方言、口语、歇后语等。潮州歌册是一种曲艺形式,是“俗文学”,因而大量运用俗语,掺入熟谚、典故,使其通俗易懂、洋溢情趣,用诗的形式朗唱,节奏鲜明押韵顺口、悦耳动听。

特征之五,潮州歌册音韵和谐顺口,歌文多为七字句,四句为一节,一节用一韵,也间插有三字句、四字句、五字句、六字句和三三四、三三五、三三七等句式。四、五字句多用于书信上。三三四、三三五句式唱起来声调委婉,宜于诉说哀情。潮州歌册以唱为主,因此在节奏上也即是歌文的音节上也很讲究,一般七字句的歌文,分为三个音节或二个音节,即由三个短句或二个词组成。

如“云淡风轻近午失”。由云淡、风轻、近午失,三个音节组成,前二后三。

7 潮州歌册有重要的历史和现实价值

潮州歌册有重要的历史和现实价值,在潮州文化史上占据一席相当重要的位置。它不但在宣扬爱国主义思想,活跃城乡文化生活,普及文化历史知识方面起着重要作用,而且为潮剧的产生和发展提供了条件。潮剧产生之初,有一部分是把歌册的故事改编成戏文再整理成剧本。到潮剧成熟之后,两者又互相移植。潮州歌册在历史上曾作为一种宣传武器。它披露宫廷的腐朽生活,揭露社会各种恶浊现象,鞭笞一切害人虫。清末开始,有些有识之士和革命文艺工作者利用潮州歌册这种形式进行宣传,弘扬爱国主义、歌颂英雄历史人物。如上述所说的辛亥革命后流传的《缓婚配歌》就是宣传婚姻自主和早婚害处;还有《新中华》歌颂辛亥革命;土改时期流传过《澎湃歌》;抗战时期流传过《保卫大潮汕》;解放战争时期,潮、揭、丰地区曾油印出版过《乌狗曲》;解放后,发挥了对读者的教育作用。如肖菲创作的《花好月圆》,描写新的家庭婚姻关系;歌册《水落石出》(李北鹏作)则是对好食懒做的落后社员进行批评。解放初期,潮州歌册在妇女群中传播,这对扫盲也起到很好的作用。过去大多数妇女不识字,她们通过唱歌册、听歌册,得到了思想上的教育,潜移默化也或多或少认识一些文字。

潮州歌册的现实价值,则表现在丰富群众文化生活,寓教于乐,给予人民群众有益的启迪。有利于弘扬中华美德、弘扬潮州时代精神。

8 潮州歌册的濒危状况

随着时代的发展,现代的工作场所和娱乐方式也随着改变。潮州歌册很难再象过去那样三五成群的专门来听歌册了。现代人更喜欢看电视、听广播、上互联网、阅读报刊等。潮州歌册面临濒危。现在年青一代几乎没有人去唱潮州歌册了。如果有关部门不着手加于保护,潮州歌册将有可能失传。因而保护和抢救潮州歌册是我们这一代人的神圣使命。

9 潮州歌册的保护和发展

9.1 已采取的保护措施:解放后至今,文化部门采取了多种措施,对潮州歌册进行保护、抢救。潮州市博物馆已收藏了《一世报》、《二度梅》等124部旧的歌册。80年代,潮州市群艺馆开办了潮州歌册演唱培训班,由萧菲执教,培养了一批潮州歌册的演唱者。同时,汕头市群艺馆同潮籍学者薛山合作整理善印了几套潮州传统歌册124部,分别存放在汕头市群艺馆、潮州市图书馆、潮州市博物馆、北京薛山馆。近年又发动、鼓励作者创作,通过文艺刊物开辟园地,发表作品;把创作、发表的作品制成CD,通过电视、电台播放;组织专业人员创作、排练节目并搬上舞台、荧屏。

9.2 保护的内容、计划

(1)图书馆、市博物馆继续对现有的潮州歌册进行保护。

(2)潮州歌册中适合青少年的内容编印成乡土教材在中小学中推广。

(3)把现有的潮州歌册按题材分类、编目。

(4)搜集解放后至今潮州市歌册作者作品集结出版。

(5)对潮州歌册“十种唱法”进行录音、整理、出版。

(6)组织民间老艺人举行潮州歌册观摩演出,专场演唱会。积极参加省组织的各项比赛。

如今,潮州歌册已被列为国家级非物质文化遗产名录,受到国家、省、市等有关部门的重视和保护。有关传承人也受到有关部门的认定,得到相应的重视。只要我们各级部门的努力配合,宣传、落实相应的措施,潮州歌册这一古老的艺术奇葩,一定能够保存下来,发扬光大的。

参考文献

[1] 林有钿.潮州民间文学浅论[M].潮州:潮州地方文化丛书(三),潮州文化局文艺创作基金会编印,1992年5月