

文化记忆视野下的“东山歌册”

黄培钰

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

摘要:“东山歌册”起源于“潮州歌册”,是文化交流的产物,在句式和曲调方面都具有独特鲜明的艺术特色。“东山歌册”在文本上具有丰富的劳动生产、风土饮食、传统习俗和人物事件四个方面的文本记忆;在吟唱方面上也承载着一定的社会记忆和文化心理。

关键词:“东山歌册”;记忆;本土化

国家级非物质文化遗产“东山歌册”,是一种独特的民间说唱文学。歌册最早产生于潮汕一带,明洪武年间,“潮州歌册”传入铜山,^[1]在传唱过程中又融入南音、秦腔等曲调,逐渐形成具有铜山方言特色的“东山歌册”。“东山歌册”的艺术形式独特,“铜山娘仔会唱歌”,尤受铜山女性的喜爱。明朝大学士黄道周形容家乡——“海滨邹鲁,劳夫荡桨,渔妇织网,皆能咏唱歌诗”。这里的“咏唱歌诗”反映了当时“东山歌册”已广为流传并形成一种浓郁的文化氛围。而到了近、现代,“东山歌册”不仅传播到云霄、诏安等地,伴随着人们的经商、移民等活动,“东山歌册”还远传至台湾南部以及新加坡、马来西亚等东南亚国家。近几年,越来越多的研究者关注了“东山歌册”,日本的TBS电视台曾到东山采风,美国的中国文化研究学者、复旦大学的26名中、韩汉语言文学的博士生亲历东山岛研究“东山歌册”等等。但由于方言、习俗、文本等因素的阻碍,未能深入整理和研究“东山歌册”。而重新梳理“东山歌册”的源流轨迹并揭示“东山歌册”的深层文化内涵,对于认识海峡两岸的文化交流、中国与东南亚国家的文化交流等有着重要的意义。

一、“东山歌册”概况

据《东山县志》记载,“明代潮州歌册传入铜山,经历代传唱,逐步形成具有东山方言特色的东山歌册。”^[2]引文所涉的“潮州”,指明洪武二年(1369)所置潮州府,主要包括今广东省潮州市、汕头市、揭阳市以及丰顺县。^[3]而“铜山”,则是洪武二十年(1387)所置铜山守御千户所,范围主要是今东山县铜陵镇。历史上,漳州府与潮汕府版图相接,分隔并不明显,郡县隶属关系不固定,政治、经济、文化交流频繁。尤其是铜山设治以来,屯扎千余兵,开放海商,南来北往的官兵、商人逐渐增加,与潮州府方面往来更是日益密切;再加上语言相似,^[4]使得“潮州歌册”传入铜山得以实现。在现存所能见到的古板“东山歌册”唱本中,均刻有“潮州义安路李万利出板”或“潮州市李万利春记藏板”等字样,而李万利^[5]是潮州当时有名的刻书坊肆,同样也证明“东山歌册”源于“潮州歌册”,显然,“东山歌册”是文化交流的产物。

从整体上看,“东山歌册”的唱词以工整的七言为主,夹有五言、四六言、三三四言、三三五言、

作者简介:黄培钰(1994~),女,福建东山人,福建师范大学文学院2012级本科生。

基金项目:福建师范大学2012级文科基地课外科研项目:“东山歌册研究——以地域宗教和民俗文化为中心的考察”。

三三七言以及七言与三三五言混合等句式,讲求押韵,琅琅上口,文字浅显,通俗易懂,易唱易记。在曲调方面,首先,“东山歌册”是用铜山方言进行吟唱、表演,而铜山方言属于闽南语系统,是一种有复杂的声调起伏的方言,本身也带有很强的旋律性,这一特点使得“东山歌册”的曲调整体上受方言的声调限制较大,依腔合律,曲调接近于方言本身。其次,“东山歌册”的曲调模式主要仿照在民间广为流传的《关姑歌》,音律大体平稳、舒缓婉转,偶随故事情节的发展进行变调,娓娓动听,易唱易学。演唱时,无需管弦伴奏,主要是一种清唱的形式,因而受环境因素限制较少,几乎在织网场、厅堂、里弄等任何地点都能演唱,这是当时“东山歌册”的生命力比同时期传入的潮剧的生命力更加顽强的一个重要原因,同时亦是“东山歌册”独特的艺术形式的体现。

二、生活重现:“东山歌册”与文本记忆

“东山歌册”,正如其名,具有“歌”和“册”两个方面,两者二位一体,共同构成了“东山歌册”,缺一不可。就“东山歌册”的“册”而言,从某种角度来讲可称为“文本”,尤其是从潮州传入的古板歌册,文学色彩浓重,审美价值高。而新时期以来本土化创作的唱本,注重对东山岛的生产、生活以及民俗风情的记载和表现,从文化研究的角度而言,同样也可称之为“文本”。下面,笔者将着重分析新时期以来本土化创作的歌册唱本中的丰富的“文本记忆”。

(一)劳动生产的记忆

“靠山吃山,靠海吃海”,东山岛位于福建省南部沿海,特殊的地理位置使得岛民们过着一种讨海生活,这种具有独特滨海风情的生产、生活模式在“东山歌册”中得到反映,典型的如《渔歌》:

一只竹排一盏灯 双手告桨桨无停 告到渔区快落饵 尾城小管趁水清
 汰伊流上甲流收 南门夜夜海中舟 前苏峰 后塔屿 无风无涌无忧愁
 细雨落来天囉囉 小船五六各西东 金钩钩 双郑着 乐坏海上钓鱼翁^[6]

这首《渔歌》记录了渔民的劳动生产记忆,再现了岛民诱捕小管的生产情景。渔民早期的生产工具简易,“一只竹排一盏灯”便是主要的生产作业工具。由于小管白天多活动于浅海的中下层,到了夜间常上升至中上层,易于捕捞,因而渔民常于夜晚出海作业。“告到渔区快落饵”,只等“流上甲流收”。在这首短短的渔歌中,一方面再现了整个生产作业的流程;另一方面也记录了生产的经验记忆,“尾城小管趁水清”,是渔民在长期的生产劳动中对小管生活习性的概括总结,小管具有趋光的生物特性,先民正是智慧地利用小管的这一生活特性对小管进行趋光诱捕,而水清则更能充分发挥渔灯作用,所诱捕的小管则愈多。“前苏峰 后塔屿 无风无涌无忧愁”则是对不同海域的海浪情况的总结。此外,这首《渔歌》虽然带有强烈的民间口语形态,简单质朴。但“南门夜夜海中舟”、“细雨落来天囉囉 小船五六各西东”几句则营造了一种古典的意境美。

在《海边仔查某会搬网》一歌中,不仅再现了不同于《渔歌》的另一生产记忆——拉网捕鱼,还保留了东山独特的渔女形象:

相思仔花 真正香 海边仔查某会搬网
 戴竹笠 赤脚胴 短裤衩仔长头鬃
 围腰鞘 分两行 脚行倒退步用工
 搬网船 驶外江 四五月搬大冬
 ……

海边查某唔惊苦 搬早搬暗不放松
 搬来尧仔鳓鱼甲吧喂 换来手巾香粉甲唇红
 妆妆整整亲像出水莲花清秀秀 害死讨海阿兄看甲目 睇良良像憨人^[7]

同样为海边的渔女,东山岛的渔女装扮不同于惠安女,惠安女头戴鲜艳的碎花花巾和斗笠,上身穿斜襟衫,上衣短而紧,下穿黑裤,裤腿宽松,独具风情。由于海边作业的共性,东山岛的渔女与惠安女一样,头戴斗笠,但不戴头巾,长发散落于肩。在衣饰上,差别明显,东山岛渔女大都穿着短裤、赤着脚,将腰鞘系在腰间,简洁干练,这是生产活动中的渔女形象。而拉网结束后的渔女,换上家常衣服,茶香涂粉,如出水莲花般清秀,形象鲜活。

“东山歌册”既有对《渔歌》中“乐坏海上钓鱼翁”的收获的喜悦和满足的吟唱,也有对生产的艰辛和生活的不易的记录,如《过去讨海兄》:

歌文来唱讨海兄 过去讨海惨十成 破船破网家私丑 四五级风霎敢走
 无去生产米瓮空 一家老少受饥寒 出于无奈去生借 渔霸剥削会惊人
 渔霸袋仔比海深 渔民欠债日日沉 明知此去风浪大 为了生活不顾身^[8]

“破船破网”表明了渔民生活的贫困,再加上天公的不作美,“四五级风霎敢走”,无法出海生产,使得渔民的生活愈加贫苦,“一家老少受饥寒”。无奈之下渔民只好去向渔霸借高利贷来维持生活,“渔霸袋仔比海深”一句更是生动、形象地表明渔霸剥削的惨重,渔霸的剥削对本来贫苦交加的渔夫一家的生活更是雪上加霜,“明知此去风浪大 为了生活不顾身”集中点明了渔夫生活的悲苦。

(二) 风土饮食记忆

歌册唱本还有一部分记录了东山岛的风土与饮食。如《东山岛美食歌》记录了兜面线、海蛎煎、烧腱灵、薄饼、烧卖、荷花包、芦笋、小管、鲍鱼、虾蛄、墨贼、龙虾等 21 种美食的味道、来源、制作原料和制作过程等等。其中以烧腱灵最具代表性,“千年美食烧腱灵,宋室人马末路奔,传入东山作料改”是对烧腱灵的历史的概括。烧腱灵历史悠久,据考证,东山岛烧腱灵最早来源于《东京梦华录》,《梦梁录》,《都城纪胜》等书中记载的北宋“签菜”的圆条形食物,南宋末年,“签菜”随宋室南奔传入东山岛,演变为烧腱灵。“网油包馅火中生”则是对其特殊制作工艺的总结。另一种代表性的美食是宵米,“宵米传来明朝时”,宵米明朝时由潮州传入东山岛。“粉皮肉馅菜头丝,铁仔虾米提口味,芥辣入嚼嫌枝枝”,记录了宵米的原料和口感。

而《东山十八景之歌》则是记录东山岛地貌景观、建筑的代表作:

自咏铜山十八奇 骚人到此意未知 山峰景色处处乐 不见树木鸟依栖
 仙脚独步腾云汉 文公座上看天池 虎崆滴玉龙泉清 梁山倒影日月明
 九仙石室弹歌唱 沙坡啾呵琴瑟声 七十二坎如云梯 百鸟归巢震高飞
 蓬莱仙境开圣迹 扬帆归澳得回归 仙桶沐浴可斋戒 石僧拜塔缕罗纱
 故里放生三贵子 仙床睡卧万人家 东屿文峰神显灵 黄莺打桃鸟无情
 风动一石万钧动 摇倒旗山两马鸣^[9]

记录了仙脚独步、文公座上、虎崆滴玉、天池胜景、九仙石室、沙堤落虹、七十二坎、百鸟归巢、蓬莱仙境、征帆远棹、仙桶沐浴、石僧拜塔、故里三贵子、仙床睡卧、东屿文峰、黄莺打桃、风吹石动、摇倒旗山 18 处独特的名胜景观。

而《东山岛地名歌》则记录了关帝庙、文公祠、铜钵妈庙等代表民间宗教信仰的庙宇建筑。

(三) 传统习俗记忆

本土化创作的歌册是一种较为原始的文学形式,内容多来源于生活,一方面记录了人们“日常化”的生产活动、饮食习惯,另一方面对“非日常化”的节日习俗、婚丧嫁娶习俗等也有所反映。典型地如《东山岛年节歌》,详尽地记录了从正月初一、初二、初四、初九、十五到农历十二月的尾日为止,一年 12 个月共 18 个传统“年节”的不同礼节和仪式。如:“正月初一迎新春,家家喜庆拜帝君。开新正,放鞭炮,水陆祭品如缤纷”,从新年的零点开始,家家户户放鞭炮“开新正”,迎接新的一年的到来。由于东山岛的关帝信仰极为盛行,家家户户几乎都供奉着关公的神

像,所以“家家喜庆拜帝君”。再如“十二月廿四人送神,云马鞭炮出有因。神明上天求平安,信众恭送谁敢轻”,农历十二月二十四家家户户都有送神明上天的仪式。而到了正月初四则是接神明的日子,“初四接神神落天,神明安位度新年。金纸云马多奉献,保佑年年趁大钱”。不论是哪个年节,都是“古风传留到今天”,是古人的一些思维观念的延续。

婚丧嫁娶习俗的记载则以《赠嫁妆》为代表:

天光起来洗洗盘	也有银瓯叠银盘	也有缎裙拾幼衲	也有缎被献家官
大兄赠妹一丘田	二兄赠妹银茶瓶	三兄赠妹一只马	四兄无马买含兰
大嫂赠姑头上钗	二嫂赠姑双弓鞋	三嫂赠姑菱花镜	四嫂赠姑燕尾钗
五嫂无赠泪泪啼	嫂啊嫂啊你霎啼	也有出日好晒粟	也有落雨水流时
外公外婆赠耳钩	内公内妈赠枕头	同沿姐妹赠凉伞	一支凉伞盖轿头

.....^[10]

根据该文本的记载,我们可以推知时人的赠嫁妆的风俗,凡家里有女出嫁,上至外公外婆、爷爷奶奶,下至哥嫂、姐妹都需赠与待嫁的女子嫁妆。在当时,一定的辈分关系只能赠予相对应的物品。银瓯、银盘、缎裙、缎被由父母准备,显然,可以推知在当时银、缎等是较为上好、体面的材料选择;爷爷奶奶赠枕头,外公外婆赠送耳环,时人讲究“内外”有别,而爷爷奶奶与外公外婆所赠之物的不同恰是时人“内外”观念的体现;兄长可以赠田、赠马、赠银茶瓶、赠篮子,嫂子则更多的是赠送钗子、鞋子、镜子等物,同辈姐妹之间赠伞,自然,所赠之物皆是有特定的美好寓意,包括伞、鞋子等物都是有一定的美好寓意。此外,“一只凉伞盖轿头”还反映了撑伞盖轿的特定风俗。

《新婚喜宴说四句》则记录了东山岛在新婚喜宴上“说四句”的习俗,“说四句”的表达形式多样,如:“先祝新人新婚宴,幸福美满人人夸。花开并蒂喜连天,早生贵子写新歌。夫妻恩爱有孝敬,家庭和睦乐无边。”再如“良缘喜缔心愿交,双双对对到白头。新娘来到入门喜,喜庆声声满厝兜。喜酒一杯举高高,新娘生团中状元。”诸如此等,主旨上皆是祝贺新郎新娘恩爱、美满、幸福。而“新娘生团中状元”一句从一个侧面传达了东山岛居民中普遍存在的重男轻女的思想意识形态。

(四)传奇人物与事件记忆

“东山歌册”除了对近距离的“日常”有所记录,对历史上重要的人物、重要的历史事件等远距离的“非日常”也有所记载。《黄道周》记载明朝大学士黄道周在东山岛的成长和读书经历;《玉二妈传奇》则记载了铜钵村妈庙的玉二妈的传奇故事,皆是对传奇人物的记忆。而《戽水谣》《苦战乱》《红头巾》等歌则是对特定的历史时期的历史事件的记载,如《戽水谣》:

扁担无力好相帮	阿妹戽水真艰难	四肢无力脚手软	婴仔田坎哭呛呛
看着扁担想着翁	夫妻戽水像鸳鸯	戽好阿哥寻田去	阿妹落潭捡石蛤
阿哥被抓去台湾	阿妹戽水无人帮	唔知何日阿哥返	夫妻双双来护田 ^[11]

该文本以戽水这一小的生活细节来反映上世纪40年代国民党败退台湾时在东山岛抓壮丁的事件,“夫妻戽水像鸳鸯 戽好阿哥寻田去 阿妹落潭捡石蛤”的和谐生活与“阿妹戽水真艰难 四肢无力脚手软 婴仔田坎哭呛呛”的混乱无力的生活形成鲜明的对比,反映了该历史事件给时人生活带来的重创和改变。《红头巾》《亲生父子同姓名》《孝子劫》等同样记载了震惊国人的“寡妇村”的悲剧事件。如《苦战乱》:

戊寅过了己卯春	三月廿八乱纷纷	飞机八架弹十六	炸死人命一大群
人命死伤数十人	数十房厝倒空空	众人大惊便是走	富贵贫贱都相同
飞机轰炸人惊骇	魂不附体走东西	叫天叫地叫佛神	叫父叫母无主裁
店铺没开没赚钱	透早疏散着走离	人晚回家叫凄惨	腹肚饫饫哭啼啼
想着起来苦伤心	日来袂食夜袂眠	夜间要眠眠不得	烧香点烛求众神

日寇野心怀鬼胎 侵略中华起祸灾 同胞快快来奋起 宝家卫国理当该^[12]
记录了东山的抗日历史,记录了人们在日军的轰炸下的“叫天叫地叫佛神”的无助和“人命死伤数十人”、“日来袂食夜袂眠”的凄惨。

三、文化重现:“东山歌册”与社会记忆

事实上,“东山歌册”唱本提供了一个进入过去的东山的切入点。时代在变化,随着生产工具和制造工具水平的提高,旧的生产工具、方式不断被替换;物质水平的提高改变了人们的味觉本身乃至对食物的追求,一些古老的食物淡出人们的选择直至消失;自然环境的变化、不可避免的风雨侵蚀,使得地貌景观、建筑模糊了本来的面貌甚至不复存在;时间的推移本身也会带来习俗的改变,人、事的遗忘。从这个角度说,“东山歌册”唱本对过去生活形态的记忆与再现显得意义重大,它提供了一个通向过去的窗口,还原了一个历史时期社会生活的概貌,实现了过去、传统的延续。

同时,“东山歌册”还以“歌”的形式鲜活地存在于劳动和闲暇娱乐生活中。一方面,人们在织网、捕鱼、农忙的劳动生活中常常吟唱“东山歌册”,此时的“东山歌册”是一种典型的劳动号子,起着调剂劳动情绪的作用,给程序化的劳动生活注入活力,也形成了一种独特的生产、生活情景和氛围,上文所引的“海滨邹鲁,劳夫荡桨,渔妇织网,皆能咏唱歌诗”便是对充满歌声的劳动情景的注解。另一方面,在劳作之余,由于客观物质条件的限制和传统女性观念的束缚,歌册几乎是女性的娱乐生活的全部,女性们总是围聚在闲间、厅堂、里弄里,听识字的男性或小部分女性说唱长篇古板的唱本,其情景类似于说书,女性也从中读书识字、知史明理。

从女性一天的生活来看,歌册占据着一天活动的重要时间,而从女性的一生来说,一个女性从出生到婚嫁再到死亡,几乎每个人生阶段都有歌册的在场,歌册的意义尤为重大。而歌册对女性生活的密切使得歌册成为女性嫁妆的一部分,进而演变为一种“嫁女先添新唱本,让与新娘唱厅堂”的独特的婚嫁习俗与仪式。据时人回忆,这种婚俗最早出现于清朝光绪三十四年(1908),时人许甘(1895~1987)出嫁,亲友赠送新造歌册 60 多部,雇专人挑送陪嫁,歌册开始成为尊贵、体面的象征,陪嫁歌册的数量反映着新娘娘家的家境,新娘唱歌册的能力体现新娘修养的高低。

当“东山歌册”成为一种身份的象征,一种知书达理、高人一等的象征,“东山歌册”便开始成为一个群体共同的社会记忆。首先,记忆不仅是一种生物学或是心理学的现实,更是一种社会现象。一方面,每个个体的记忆总是与他人发生着关系,就算是隐秘的个人回忆也不例外;另一方面,每个个体的回忆都离不开特定历史时期一种共同的框架,正是由于这共同框架的存在,个体的记忆可以组合形成群体记忆、社会和时代记忆,而个体的记忆可以看成是各种不同社会记忆的交叉点。其次,这种社会记忆是一种“交际记忆”,“交际记忆”“与新近过去有关”,是“一种与同代人共享的回忆”,记忆的时间结构往往是过去的 80~100 年,而不是“绝对过去”;具有“非正式的、不太成型的、自然产生的或通过交际产生”的特点,是一种日常生活的,而不是“被缔造的、高度成型的、庆典性的交际”,载体是“普通的、回忆集体的时代见证人”。而“高人一等”、“尊贵”的社会记忆、“交际记忆”背后是一种传统的、根深蒂固的门第观念。此外,从某个角度上讲,“东山歌册”应为“铜山歌册”,歌册由潮州传入铜山,于铜山实现两个本土化阶段,繁荣于铜山,几乎仅有铜山古城的人们才会吟唱“东山歌册”,近乎形成一种“文化垄断”。再加上“东山歌册”是一种尊贵的象征,铜山天然的地势较高、码头经济繁荣等因素,使得铜山人地域意识上的优越感得以产生。而这种地域优越感的存在,外化为“铜山女不嫁外乡郎”的婚嫁习俗传统以及日常饮食与穿着的精细考究。

由此,作为口头文学一种的“东山歌册”,其“群体的不可以遗传的记忆”已“为自身创造一种独

特的模式”,而透过这种“独特的模式”,不仅可以还原某种生活情景,还原某种独特传统仪式和习俗,还可以还原出民间的精神形态,而这些就构成了文化的完整形态和正常形态。因此,对于“东山歌册”,“人们看见的不是一种文化的遗存形式,而是一种文化的完整形态和正常形态”。^[13]

国家级非物质文化遗产“东山歌册”,从其曲调的艺术独特性到唱本的文学审美价值,再到对一个历史时期生活概貌的保留和人们精神、文化心理的传达,无不彰显其永恒生命力和艺术价值。

附录:东山县图书馆所藏“潮州歌册”目录

名称	册数	卷数
《古板·冯长春全歌》	1	4
《古板·辕龙镜全歌》	3	33
《古板·英台仔全歌》	2	4
《古板·再合鸳鸯全歌》	1	2
《古板·双玉鱼珮全歌》	1	6
《古板·玉针记全歌》	1	6
《古板·忠义节全歌》	1	7
《古板·李旦仔全歌》	1	8
《古板·杨大贵全歌》	1	10
《古板·包公出世全歌》	2	8
《古板·白绫像全歌》	1	4
《古板·四美图全歌》	1	6
《古板·反唐开坟全歌》	2	19
《古板·二度梅全歌》	1	9
《古板·陆凤阳全歌》	1	5
《古板·临江楼全歌》	1	14
《古板·纸容记全歌》	2	9
《古板·竹钗记全歌》	4	12

注释:

[1]今东山县铜陵镇。

[2]东山县地方志编纂委员会编:《东山县志》,北京:中华书局,1994年,第638页。

[3]下文所用“潮州”一词,均指明洪武二十年所置潮州府。

[4]《永乐大典》卷5343《风俗形胜》:“《图经志》:潮之分域隶于广,实古闽越地,其言语嗜欲,与闽之下四州颇类。”中华书局编辑部:影印《永乐大典》第三册,北京:中华书局,1986年,第2450页。

[5]原名“李万利春记”,后称“李春记”或“李万利”,创办于1916年,主要从事潮州歌册的刻版和印行。

[6][7][8][9]黄炳钦著:《东山岛见闻》,北京:国际华文出版社,2012年,第25页,第26页,第96页,第82页。

[10][11][12]见民间黄武英手抄本。

[13]高丙中:《作为公共文化的非物质文化遗产》,《文艺研究》2008年第2期。

[责任编辑 李 弢]

Cultural Memory of Dongshan Song

Huang Peiyu

Abstract: Dongshan Song, originated in Chouzhou Song, is a product of cultural exchange. Its sentences and the tune have unique distinctive artistic features. In the text, Dongshan Song has involved four rich aspects of memory: labor, native diet, traditional custom, characters and events. Also in singing, Dongshan Song has carried certain social memory and cultural psychology.

Key words: Dongshan Song, memory, localization