

论「东山歌册」 变与不变

文_沈美光

东山歌册,是用东山方言演唱的一个曲艺品种,是潮州歌册流传至东山的一种“在地化”发展。它流行于福建的东山、云霄、诏安,台湾省的澎湖列岛和台南一带。本文研究对象限于东山岛。

历史上,潮州与福建关系密切。潮汕自古隶属闽越地,秦汉时,闽越分离。唐贞观间,潮州再度隶属江南道福建观察使。潮州歌册形成于元末明初,用潮州方言演唱。明洪武年间,铜山(今东山)建置位所,屯扎官兵,开放海商,允许民间对外通商,潮州歌册正是随着南来北往的商船传入东山岛。

此后,因潮州方言与东山方言的腔调有所差异,东山歌册搬用了潮州歌册的唱本,以唱整部故事实现传播,而整部故事若全部使用潮州方言腔调吟诵是很困难的。于是,东山艺人改用本地方言演唱,将潮州歌册的故事与东山方言结合,其主要曲调仿照已在东山民间广泛流传的《关姑歌》,通过歌手不断实践、改进,逐渐形成了东山歌册。

一、东山歌册艺术形式的“变”

东山歌册艺术形式的“变”主要表现为歌册内容、演唱形式方

面,凸显出为迎合时代发展的新表演形式和舞台表现形式的“变”。

(一)歌册内容

东山歌册数量大,大多是从潮州歌册引入。从目前遗存的64部约一千余卷来看,传统的歌册依据其文体大致可分两类:一类是以小说为基础发展起来的唱本,如《隋唐演义》《薛刚反唐》《反唐开坟》《双鹦鹉》《五虎平南》《狄青平西》《万花楼》《罗通扫北》《珊瑚宝》等,这类唱本或节选其中一个小说故事典故来进行编写吟唱,或采用章回小说的写法,每回的开头都以诗为契。仅《万花楼》的唱本便达到八十卷之多,通过小说为基础编著成册的歌册唱本,在情感处理和人物刻画方面更加地细腻生动,通俗易懂。一类是根据戏曲故事或民间传说改编的,如《崔鸣凤》《冯长春》《二度梅》《背鲜红罗》《双凤奇缘》《双玉凤全歌》《双白燕》《陈世美》《四美图》《八美图》《金燕媒》《纸容记》《双宝扇》《临江楼》《孟丽君》等。这类唱本,多选取民间喜闻乐见的戏剧选段或传说故事,从而丰富歌册的内容题材。如《双凤奇缘》选段【年年愿进贡】原文:“叫讨进贡礼,扰犯尔朝廷。微臣已知罪,受捆望赦轻。”

1949年以来,在“百花齐放”和“推陈出新”政策的激励下,涌现出了一批新作品。有歌颂东山景色的《东山十八景》《东山关帝庙》;有宣扬国策的《依法治国国家兴》;有歌颂新中国的《澳角老婢唱新歌》;以及一批服务于弘扬主旋律、时代精神以及政治中心思想的新歌册。如出于宣传典型的需要,还有一类专门借歌颂谷文昌

来宣扬优秀共产党员事迹的,如《歌唱四有书记谷文昌》《谷文昌四个“有”》《谷文昌建南门海堤》《绿色丰碑》等。它们由政府主导,词作者与艺人共同合作,重新整理、改编和创作出来。但这些大都属于应景之作,近似于歌曲形式,或者讲一则故事,或者唱一段风景,时间往往在10分钟以内。而不是传统可以演唱数十天的几十卷甚至近百卷的唱本或足以演出几个小时的节目。然而,这些作品往往不容易传唱,大都表现出一次性演出的特征。

2012年,东山县政府首发沈舜友创作的30万字大型长篇新歌册《玉二妈传奇》(二妈庙陈怀玉传奇),可谓是传统歌册在当代发展的里程碑之作。

(二)演唱形式

东山歌册传统的演唱形式简单,大致分两类。一类属于无伴奏清唱形式,民间俗称“唱歌册”。又分为一人独唱;众人齐唱;一人主唱,众人齐唱等。因为无伴奏,所以演唱的起调往往由先唱或独唱的人起音所定调。一类是每年农历八月十五,未婚女子三五成群围坐一圈,祭祀并吟唱的民间曲调,采用传统的歌谣“观姑调”(以东

山铜陵为主)使得演唱更加地脍炙人口,而吟诵者也可以根据故事情节发展的需要,通过自身的理解来变化曲调节奏(如变为散板),结合曲调进行吟唱,更具有艺术感染力,吸引听众的注意力。传统歌册说唱的地点不限,可在厅堂、庭院、广场、街头、闲馆、渔场等任何地方。

东山歌册的当代演唱形式则丰富的多,可以独唱、对唱、齐唱、合唱、一唱众和等多种形式,而且往往可以采用MIDI配乐。而且当代的歌册常常是作为舞台表演艺术形式出现,演唱者或以合唱形式,或以载歌载舞,表演样式以歌舞化为主,艺术表演化为辅,多种多样,让人眼花缭乱。

二、东山歌册音乐中的“变”与“不变”

东山歌册的内容多吸收历史、传奇、戏剧、民间传说与民俗谚语。它的音乐特点表现为歌词结构与音乐形态两方面。音乐形态不仅受到艺术形式的影响,还与其唱词结构、方言语音及当地流传的民间音乐密切相关。

(一)唱词结构

东山歌册大多属于自由体的长篇叙事结构,文字通俗,故事性强,符合东山方言语音。若细分结构,大致有七字齐言体、五言体、四六言体、三三四言体、三三五言体、十言体、三三七字体以及七言与三三五言混合体。一般而言,歌册大多采用七言体的唱词结构形式,但在一些较长篇幅的作品中,往往也会采用多种句式进行创作。

东山歌册唱词结构形式举隅:

七言体,即每一句的歌词都为

七个字。如《人心不足蛇吞象》：嫦娥 / 照镜 / 嫌貌歹，石崇 / 家富 / 苦无钱。人心 / 不足 / 蛇吞象，愿山 / 为金 / 海为田。此段的句式结构组合为 2/2/3 字结构。

三三四言体，为三句一韵。第一、二句为三字，第三句为四句。如《降大宋归真主》：降大宋 / 归真主 / 香名古今 / 岂知道 / 我爹爹 / 不听我身。

三三五言体，为三句一韵。前二句三字，后一句五字，即 3/3/5 字结构。如《看伊行仪》：一桩桩 / 一件件 / 与你从实言到后来 / 被妾身 / 看破伊行仪。

本将伊 / 来嚷做 / 伊命归阴司 妾见伊 / 琼姿态 / 达书晓礼仪。

现代创作的歌册多为七字齐言体，如黄炳钦创作的《东山关帝庙》，为 2/2/3 字结构，如：

到了 / 康熙 / 十九年都督 / 黄
镐 / 捐俸钱劝募 / 官兵 / 出鸠金重建 / 关庙 / 庙貌鲜。

现代创作的歌册曲词结构延续了传统的结构特点，没有产生变

化。

(二)定调特点

东山歌册的演唱形式为无伴奏清唱，所以起音定调有随意性、即兴性，一般是依起句的第一个字实际音高定调，每一句唱词最后一个字一般会压相近的韵，每一句唱腔唱最后一个字惯用长音。如新造《四美图》卷一：

混沌初开天地分(un)，有夫有妇传子孙(un)。

君臣父子共兄弟(i)，夫妇朋友是五伦(un)。

现代创作的歌册，虽然采用传统曲调，但是为了配合表演，一般都有定调，所以与传统相比产生了变化。

(三)调式音阶

东山歌册的主腔为《关姑调》，后来吸收了南词、南音等因素。下面以《中国曲艺音乐集成·福建卷》收集的曲目列表如下：

从上面表格可看出，集成收录的十二首曲目(含片段)中，共有三音列一种(do、re、mi)1首；四音列

两种，(mi、sol、la、高音 do)3首与(低音 la、do、re、mi)1首，五音列一种(mi、sol、la、si、高音 do)1首，六音列三种，(re、mi、sol、la、si、do，do、re、mi、sol、la、si、高音 do 与 do、mi、sol、#sol、la、si、高音 do)各 1 首。各种音阶中的骨干音级为 mi、sol、la、高音 do，其次，si 也用于部分曲目的局部地方，个别曲目出现 re 或 #sol。从音阶来看，带 si(五音列)的五声音阶和无带 si(四音列)的五声音阶为多，带 si(五声音阶)的六声音阶为次。

从调式来看，羽调式是主要的，共 9 首；商调式、宫调式与角调式各 1 首。

现代创作的歌册保留了多采用羽调式。如《东山十八景》《东山关帝庙》《依法治国国家兴》《澳角老婢唱新歌》均为羽调式。

(四)旋法特点

东山歌册一般以级进或三度、四度跳进的旋法特点为主。曲目中存在两种特性旋法，即特性音韵与不同宫调的尾韵。特性音韵为

曲目名称	音阶	调式	滑音
降大宋归真主	mi、sol、la、si、高音 do	羽调式	高音 do-mi
看伊行仪	re、mi、sol、la、si、高音 do	羽调式	高音 do-mi
想贵妃	mi、sol、la、si、高音 do	羽调式	高音 do-mi
不敢忘恩	mi、sol、la、高音 do	羽调式	高音 do-mi
年年愿进贡	mi、sol、la、高音 do	羽调式	
求问姻缘	mi、sol、la、si、高音 do	羽调式	
选段			
宋仁宗叹五更	低音 la、do、re、mi	商调式	
杨六使斩子	mi、sol、la、高音 do、高音 mi	宫调式	
新造双鸚鵡	高音 do、高音 re、高音 mi	角调式	
五星图	mi、sol、la、高音 do	羽调式	
玉如意	do、re、mi、sol、la、si、高音 do	羽调式	
十二生肖	do、mi、sol、#sol、la、si、高音 do	羽调式	高音 do-mi la- 高音 do

谱例(一)

蔡婉香 黄春慧等唱

沈美光记谱

6 6 6 1 6 6 5 6 | 6 5 3 6 1 5 6 5 5 3 | 6 6 5 3 3 6 6 5 6 |

再说狄青言诉明，只求公主慈悲念。我乃中原上国臣，

3 3 5 3 6 6 5 6 · 1 | 6 1 3 5 3 6 6 5 6 | 3 3 3 5 3 6 6 1 3 |

千错万错到只来，公主大量我亦知，被擒五将放还我。

6 6 6 6 5 3 6 5 6 ||

尔恩我德有万千。

高音 do-mi 的六度大跳。不同宫调句尾的尾韵中，羽调式曲目中形成了以 la 为核心的多种尾韵，如 mi-sol-la、si-mi-la、高音 do-sol-la、sol-高音 do-la、la-sol-la、la-si-la 等；宫调式的尾韵以高音 do-la-高音 do 为主；角调式的尾韵以 re-mi 为主；商调式的尾韵以 re-do-re 为主。

下面以《五虎平西珍珠旗》片段为例来说明羽调式的旋法特点。

如谱例(一)中，同度、二度、三度级进为主，特性音韵小六度(高音 do-mi)跳进有两处，一处是隔拍构成小六度，一处是同拍小六度，尾韵以 la-sol-la 为主。当下创作的曲调音乐特点保持着传统的音乐特点。

结语

自明末从潮州移植而来，东山

歌册与当地民间音乐与方言语调相结合，与流传于当地的南音、南词相结合，逐渐形成了自成一体的旋法与调式音阶特点。传统的歌册不用伴奏，以独唱、齐唱的方式存在，但为了适应当代听众的审美和舞台表演需要，在歌册内容与演唱形式都有较大的变化。虽然现存的传统歌册众多，但是记录的乐谱却极少，仅仅十多首的曲目并不能完整体现东山歌册的音乐特征，也无法给予当代歌册音乐创作丰富的曲调素材。2007年，东山歌册被列为首批国家非物质文化遗产名录，它的保护传承取得了极大的

机遇，然而我们仍然期待加大力度收集、整理唱本，将老艺人的演唱进行录像录音、记谱，请老艺人到中小学进行传承，以积极的对策来保护薪传这一珍贵的曲种。

附言：本文撰写过程中，多次采访福建省东山县文化馆副馆长黄育奇，并由他提供了很多东山歌册资讯，以及录音和非遗工作介绍，在此向他致以诚挚的谢意！^[1]

责任编辑◎吴思富

沈美光，福建幼儿师范高等专科学校讲师，硕士。

注释：

- [1]《中国曲艺音乐集成》中国 ISBN 中心，2001年10月版，第2046页。
[2]《中国曲艺音乐集成》中国 ISBN 中心，2001年10月版，第2046页。
[3]《中国曲艺音乐集成·福建卷》中国 ISBN 中心，2001年10月版。