

对潮州歌册的传承与开发利用的设想

文 | 王建兵

潮州歌册是一种以潮汕方言编写、吟唱的民间说唱文学形式，曾广泛流传于潮汕方言区域，远播至东南亚潮人社區。它兴盛于明清至上世纪六十年代，历时五百多年。为潮汕妇女的文化启蒙和性格的塑造起到重要的作用。在信息时代和文艺多元化迅猛发展的今天，曾牢固扎根于潮汕农村文化阵地的民间文学，已淡出人们的视野，成为濒危的非物质文化遗产。在全社会注重非物质文化遗产的语境下，如何传承潮州歌册的艺术精髓并加以开发利用，是文化工作者应该担当的社会责任。

潮州歌册是一种以潮州方言吟唱的民间说唱文本。它萌芽于明代初期的潮州，形成于明代中期，盛行于清代至上世纪五六十年代。其流传区域为潮汕方言区及近邻的梅州、福建闽南地区的县域。随着潮人涉洋足迹远播至东南亚各国的华侨潮人社区。潮州歌册的基本格式是七言句式为主，也有五言句式。一般以四句为一节，每节押一个韵，节与节之间可转韵或连韵，且基本押平声为主，吟唱起来朗朗上口，不需乐器伴奏。吟唱者按相对固定的韵律，循环反复的形式吟唱。其艺术风格是汲取唐代南方流行的江南弹词和佛教的变文的唱诵艺术养分，又融汇了潮州歌谣、畚歌、俗曲的特点，形成独具一格的说唱风格。其构思巧妙的故事情节、浅白诗化的语言和通俗易懂的方言口语吟唱，吸引着当时的平民百姓，特别受潮汕广大妇女的喜爱。潮州歌册的艺术特色和吟唱风格在中国说唱文学中占有重要的一席，是最具“潮味”的非物质文化遗产。2008年被列入第一批国家级非遗的增补项目。

潮州歌册的艺术特色

潮州歌册的内容主要由历史演义、民间传奇故事和神话传说移植改编。题材广泛，卷帙浩瀚，篇幅长短不一。据有关资料记载，歌册的文本不少于500种，而保留至今仍有二三百部之多。潮州歌册的作者大都为市井文人、闲适先生。如科举落第秀才、潮剧艺人、私塾先生、账房先生等等。在封建社会里，像歌册这种民间说唱文字被上层文人视为“下三流”，登不了“大雅之堂”，以至在明清时期的地方志上几乎没有记载。潮州歌册的吟唱者多为识字的女性。在一些乡镇还有职业的歌册吟唱者，她们多是民间说唱女艺人、退出潮剧戏班的女性，以及富家败落的中年寡妇。然而，潮州歌册的故事生动、情节曲折，通俗浅显，吟唱者运用方言口语、押韵顺口、悦耳动听，特别迎合社会下层百姓的口味而广为流传。

潮州歌册最显著的艺术特点主要表现在四方面：

其一是故事情节生动曲折，跌宕起伏，变化莫测，扣人心弦。作者以形象思维的创造性和高超的想象力，在同一内容，同一主题的歌册内，能编造五花八门的故事情节。即使故事雷同也通过巧妙构思，创作出奇特的情节去吸引听众。如反映某一朝代一幕宫廷斗争，都以奸臣乱党，忠臣受害。然后，奸臣挟天子而令诸侯，后

妃外戚或皇帝兄弟篡位，太子出走。太子逃命途中隐姓埋名，屡经劫难，又遇美女相助，流落民间，最终得到忠臣辅助，打败乱臣，回归朝廷，登上宝座。尽管这类题材十分雷同，但它迎合普通百姓，良家妇女的心理渴望。用今天的语词叫文学作品能“接地气”。无论是宫廷秘事还是男女恋情，最终都以“大团圆”的结局。有些故事内容是以悲剧形式结尾，但作者能通过人物的行动、斗争来展开人物鲜明的个性。如岳飞、文天祥等人物形象的塑造，都是在国家民族的危急关头挺身而出，赴汤蹈火。纵然受到谗言诽谤或官爵利禄的诱惑，都能大义凛然，一往无前，视死如归，表现出民族的英雄气节。这种正统的儒家思想对民众进行宣扬，达到弘扬爱国主义教育的目的。

其二是注意叙事的条理性。歌册是听者通过吟唱者的口叙，来感受故事情节。所以，潮州歌册在故事展开上基本是按部就班，主次分明，线条清楚。故事的发生、发展注重完整性。在故事开头几句“开场白”之后，便进入叙写故事。如歌册《海门案》的开头四句：

天生有缘做夫妻，月老催排无差池，自有赤绳来系足，不是姻缘不团圆。

随后推出主要人物，介绍其身世，家庭背景等等。然后逐步铺开故事，设计矛盾的冲突。歌册的结尾则是矛盾的解决，人物的归宿。这样的结局都是以善有善报，恶有恶报的因果报应，迎合了民众的审美需求，符合我国传统文化精神。

其三是通俗生动的方言口语。潮汕地区的方言口语丰富多彩，作者在歌册中大量采用比喻、夸张、比拟，衬托等多种修辞手法，诙谐而生动，使听者如见其人。如歌册《刘明珠》中刘明珠的三姑张氏为占夺刘家财产，放火烧掉刘氏家宅，与和尚私通，被人告发，官府抓拿。群众相争前来看张氏的模样：

看着淫妇嘴翘翘，年近五十面饶饶（满脸皱纹）。行路好比浮情鬼，糊到面如花面猫（涂脂抹粉）。

歌册中刘明珠怒骂三姑张氏：

见到相骂甜如糖，三顿未到光磨床，食物好比妖魔鬼，个嘴阔阔如城门。

潮州歌册的方言口语表述，浅白诗化，通俗易懂，押韵顺口，悦耳动听。因而即便没有文化的农妇村姑都能听懂，无需吟唱者解释。

其四是故事内容充满浓郁的乡土气息。作者除了挖掘本土题材之外，还善于将外地的某一历史事件或恩怨情仇故事植入潮汕本土来展开。并将本地的风土世俗、人情世事融入其中。虽是张冠李戴，但听者感到自然、亲近，像是发生在四乡六里的故事，容易产生情感上的共鸣。这也是歌册作者创作的巧妙之处。

潮州歌册从兴盛到濒危的原因

潮州歌册从产生、发展、兴盛到濒危的过程，与潮汕本土的人文历史、社会经济密切相关。

早在唐宋时期，中原一带人民为避战乱，举族经江浙、福建迁入偏安一隅的潮州。他们带来了先进的农业和手工业技术的同时，也带来了醇正的儒家文化，使潮州的经济文化得到较快的发展。兴修水利，广推良种，使农业生产“稻得两熟，蚕也五收”（《太平寰宇记》）。手工业也相当发达，银、锡的冶炼，陶瓷、制盐已有一定规模。在文化教育方面，由韩愈、陈尧佐等京官谪贬至潮期间，大力兴教办学，使州学、县学得到巩固发展，为本地培养了不少人才。进入明代之后，教育文化事业达到历史最兴盛的时期。据统计，明代的潮州辖内中进士者就有 156 人之多，还有高中状元的林大钦等。明代中期，商品经济的发展，催生着潮汕地区资本主义经济从萌芽到发展。物资供需的充裕，民心的安定，市井经济的繁荣，为文化艺术的兴起创造了条件。由宋元的南戏和潮汕本土文化相融合产生的潮剧，和唐宋时期传入的宫廷音乐演化而来的潮州音乐等大众文化产品，也在明代得到长足的发展。潮州歌册这一通俗文化就在

这样的社会背景下，应运而生，很快为市井百姓和乡村民众所接受，并迅速传开。此时已有毛笔手抄本的歌册传世。清代中后期至民国近百年间，随着木版印刷技术的广泛应用，潮州、汕头多家刻印书商抓住商机，大量印刷发行，使潮州歌册进入发展的高峰期，并伴随潮人足迹漂洋过海，在海外潮人社区继续传播。

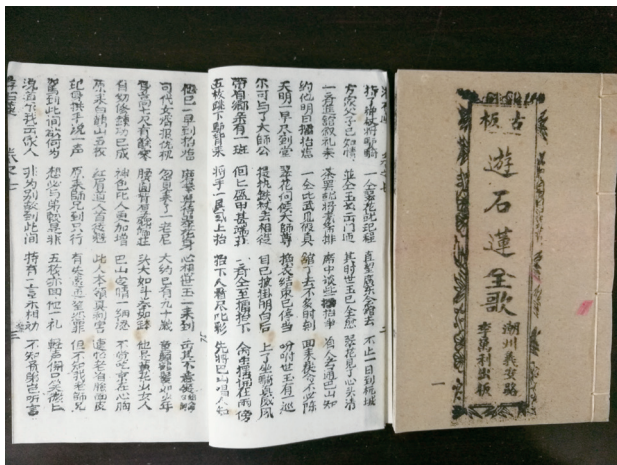
解放以后，潮州歌册这一文艺形式曾配合各个时期的政治任务，编写出短小精悍的新歌册。“文化大革命”的十年浩劫，潮州歌册被视为“宣扬封建迷信的毒草”，几乎毁于一炬。改革开放以来，文化的多元化发展和信息技术的普及，潮州歌册已处于失传的濒危状态。

除了其社会发展的原因之外，潮州歌册与它所生存的文化生态环境相关联。

明清以来，尽管潮剧、潮州音乐已开始流行，但毕竟不是民众平日里随时可享受到的文化大餐。而潮州歌册这种一人吟唱众人听的民间文艺形式，不需搭台，不用乐器道具。只需有一小小的空间，如庭院内、祠堂角、大树下都是聚众听歌的场所，深为潮汕民众，特别是农村妇女所喜爱。

生活在封建社会的潮汕妇女大多是文盲。她们长期被禁锢在狭小的家庭院落圈子里，对外界知之甚少。每天除操持家务、养育儿女之外，需做些绣花、织网、缝补手工来补贴生活。她们常以三五结伴，长年累月埋头绣花或织网，不免有枯燥乏味之感。听歌册便成了她们调剂生活，了解社会，增长见识的主要途径。听歌册，使她们懂得“忠孝节义”，辨明善恶；有些妇女听多了便“熟习成诵”，借音对字，或以句式谐音猜字，日积月累，歌册成了她们认字的课本。有些富家大户女性为排遣深闺乏味的生活，也约上同寅姊妹，请个吟歌者上门唱歌册，从中也得到不少生活启示和教益。听歌册，提高文化素养，珍惜收藏歌册也成为知书达理的女性象征。有些地区的新嫁娘，嫁妆里放入几本歌册被视为新时尚。故有潮汕学者称潮州歌册是“潮汕的女书”是不无道理的。

至清代后期以来，随着潮汕地区的抽纱业迅猛发展，一群群、一簇簇妇女围聚一起，边绣花、边听唱歌册的情境，成为当年潮汕农村一幅亮丽的民俗图。

进入网络信息迅猛发展的今天，电视、电影、网络微信为人们提供了万千世界。城乡各处KTV歌厅、舞厅、音乐茶座等休闲娱乐场所随处可见。每当夜晚降临，在城市的公园广场、街心绿地、居民社区，以至农村的晒谷场、祠堂埕，广场舞、集体排舞、健身韵律操，吸引着大批女性参与，既锻炼身体又陶冶心身。曾经扎根潮汕农村文艺阵地，扎根于潮汕妇女群众的潮州歌册，已成为潮汕人文历史上一道深深的印痕。

潮州歌册的传承与开发利用的设想

潮州歌册如同一首长篇的叙事诗、一部诗歌体的小说，为潮汕百姓讲述中华上下五千年的历史，诉说着人世间的悲欢离合，分辨事物的真善美。它在生存发展的五百余年间，对广大民众，特别是农村妇女起到的传统道德观念灌输、文化知识启蒙教育，以及塑造并延续潮汕女性“勤劳俭朴、善良内敛”的群体性格的作用是不容忽视的。

潮州歌册作为民间口传文学，其流传的历史、艺术特色，以及它对提高潮汕广大劳动妇女的精神文化需求的作用与价值，具备非物质文化遗产的特质。正因为潮州歌册的审美意趣、传播活动方式与今天人们的生活情趣和文化需求大相径庭，而处于濒危状态。

当前，在全社会重视非物质文化遗产的语境下，如何保护与传承潮州歌册这一文化遗产，是一项值得探求的问题。2011年颁布施行的《中华人民共和国非物质文化遗产法》中，明确了非物质文化遗产的指导思想：“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”。作为

该项目的省级保护单位和传承基地的汕头市文化馆，近年来也多次召开“潮州歌册的专题研讨会”，邀请学者和项目传承人开办讲座。潮汕多地潮学研究者也纷纷发表论文。他们在充分肯定潮州歌册的艺术特色和历史作用的同时，也为这一濒危的非物质文化遗产的保护和传承，提出许多建议。措施包括：在基层文化馆站的文艺骨干和民间爱好者中，进行系统的培训，扩大潮州歌册的传承队伍；以民间艺术进校园的方式，选择一些有基础的中小学开展传承活动；利用录音录像设备，保存较为完整的潮州歌册音像资料等等。

笔者认为，潮州歌册的唱本仅仅是说唱文学的物质载体，需要借助吟唱者的艺术表演才能展现出来。它的传承过程“必须依靠传承主体（社群民众）的实际参与，体现为特定时空下一种立体复合的能动活动；如果离开这种活动，其生命便无法实现”（《非物质文化遗产概论》）。因而对于潮州歌册的传承不能局限于传承人辅导培训，让吟唱后继有人。而应传承其项目的艺术精髓，并加以合理地开发利用。其设想为：

一、传承潮州歌册作者艺术创作的方法方式。潮州歌册能在潮汕方言区域流传五百年之久，并扎根于农村文化阵地，其中最主要的原因，就是作者能抓住听众群体的心理需求和审美情趣选择题材。在语言运用上，善用地方方言俚语、俗语。通俗易懂，妙趣横生，而产生共鸣。这就是今天我们所提倡的文艺创作“三贴近”方向。在传承与利用方面，可组织创编人员创作具有时代精神新潮州歌册。通过节日的文化广场展演，举办专题花会等形式，丰富潮汕文艺园地。

二、以创新的方法，开发利用潮州歌册中健康向上的题材，创编出动漫制品，保留其独特的吟唱方式，以适合青少年群体的欣赏习惯。让青少年一代在欣赏中感受潮汕“根”的文化。

三、将潮州歌册与本地旅游业结合起来，扩大其影响力。充分利用近年兴起的乡村原生态旅游热，选派民间说唱艺人在乡村旅游点上为游客吟唱，让城里来的游客和外地客人亲身感受潮州歌册的艺术魅力。既能丰富乡土旅游的内容，又有利于乡村旅游业的发展，使发源于潮汕乡土的潮州歌册在原产地重放异彩。

（责任编辑：沈方）

作者单位 | 汕头市文化馆