

地方曲艺的现代化转型及其启示

——以东山歌册为例

沈美光

摘要 地方曲艺作为中国优秀传统文化载体之一，在新时代背景下，应与社会主义先进文化相结合，用新形式和新表达进行现代化转型。东山歌册作为吟诵类曲艺，由潮州歌册演变而来，经过在地化的历史积淀，成为具有地域色彩的传统音乐曲种。随着时代发展与文化传承土壤的变化，东山歌册与社会主义先进文化结合进行了现代化转型，其文化持有者与受众群体、表演内容与表演语境均随时代变迁而变。东山歌册适时而变既反映了其应对时代发展而求变的历史性选择之必然，也映衬出地方曲艺应对时代发展而求变的历史性选择之必然。

关键词 曲艺；东山歌册；传承；演变

东山歌册源自潮州歌册，是闽粤交界生长出的歌册姐妹花之一。作为中华优秀传统文化的载体之一，东山歌册承载着地方民众的精神寄托。2006年，东山歌册入选国家级非物质文化遗产保护名录，使其名正言顺地拥有国家、省、市、县等各级政府的财政资源与政策支撑，建构起传承、发展、传播、推广的文化语境，为东山歌册的传承发展注入了时代生机，为其传承路径提供了新的选项，为其现代化转型奠定了坚实的基础。

一、东山歌册文化持有者的变迁

东山岛，地处东海与南海交汇处，东面与台湾岛隔海相望，北面与古雷岛对峙形成港湾，自古以来是我国东南沿海重要的军事与天然港口与通商口岸。虽然古代交通闭塞，但东山依然人杰地灵，人才辈出。如明末黄道周先生所言：“吾乡海滨邹鲁，劳夫荡桨，渔妇织网，皆能咏唱歌诗。”^①清代，东山县依然承继这种“诗书礼乐”的传统。乾隆版《铜山志》序：“维我铜陵蕞尔弹丸，不特士渔工贾，各安其业，诗书礼乐，成播厥休，而且名儒蔚起，忠孝两全其足耀。当时后传世者，非止一二人也，是人得地灵而成杰，地不因人杰而益灵乎。”^②东山岛虽然地方小，清代主要生产者为土渔工贾，此时岛上一直难以进行农业生产，故而，诗文诗歌为人们所推崇。这种重诗文诗歌的风气影响了士、渔、工、商等行业，更影响了各行业的家庭

妇女。东山歌册作为诗文诗歌的载体之一，朗朗上口，押韵好听易唱。当时人们把唱歌册视为十分体面的事情，甚至女子出嫁也常以歌册作为陪嫁嫁妆，象征着女方的身份地位和文化学识，形成了“新娘唱厅堂”的风俗，故而民间有“铜山新娘会唱歌”的俗语。^③当从事渔业的男人外出打渔，工人外出打工，商人做生意，而轻易不抛头露脸的家庭妇女，虽然社会地位地下，但身处艰苦环境的她们也深受诗文诗歌影响而喜欢东山歌册，进而成为东山歌册的文化持有者。21世纪以来，东山歌册入选国家非遗之后，文化持有者及其内涵发生了变化。

（一）传统的以家庭妇女群体为主体的文化持有者

东山渔区与农村女性一直是东山歌册的主要文化持有者。她们居家织网、绣花女红，或家务活、或抱娃管娃休闲时三五成群，或族内亲戚、或家中姐妹、或亲朋好友聚在一起，通过听唱歌册，学唱歌册，学会了识字念书，了解了“忠孝节义”“礼义廉耻”“三从四德”等伦理道德。这时，歌册就是她们学习人生礼仪的教科书。她们通过听唱歌册，学唱歌册的故事来知晓历史，进而明辨是非。这时，歌册是她们学习文化知识，明白做人道理的书本。她们还通过演唱或听唱故事，感悟剧中人物的喜怒哀乐，并以此来观照自身生活中的种种境遇，获得共鸣，宣泄内心情感。东山歌册也成为她们的主要精神娱乐方式。歌册故事如同一面镜子，

照出世间百态和人情冷暖，给她们的精神生活带来了一种新鲜的感受，让她们在学歌册、唱歌册、听歌册和欣赏歌册的过程中得到情感与情绪的释放，得到精神与心灵的慰藉。可见，东山歌册的传统文化持有者的主体是东山妇女群众。

(二) 新时期以中小学生为主，家庭妇女为辅的文化持有者

东山歌册入选国家级非遗以来，国家、省、市、县都投入大量资金，试图从各种渠道传承、发展和弘扬东山歌册。这时期，东山歌册进校园成为历史必然，越来越多中小学接受东山歌册进校园，中小学生成为新一代东山歌册的文化持有者。随着老一辈家庭妇女的离去，家庭妇女渐渐成为辅助性的文化持有者。当然，还有一些早年在母亲、祖母跟前听唱歌册、学唱歌册的成年男性，他们有些也成为东山歌册的传承人。这些男性的身份多是文化教育工作者，自幼深受母亲的影响，在东山歌册声中长大，对歌册十分酷爱。

(三) 文化持有者内涵的变化

从某种意义而言，旧时东山歌册文化持有者虽然主体是家庭妇女群体，她们多数未接受现代意义的文化教育，即所谓的文盲，但是她们生活在东山方言语境中，精通方言，熟悉方言俚语的幽默、韵律，热爱歌册。而用方言俚语、方言语调押韵演唱的诗文诗歌，无疑让她们易学易会。她们以听唱、歌唱、传唱东山歌册为一生的事业，这些文化持有者所学习的东山歌册重在弘扬优秀传统文化价值观，与她们生活的时代文化背景息息相关。

以中小学生为主体的东山歌册文化持有者，他们都进入学校，接受九年义务教育，都识字，但是他们多数已经不懂方言，不会讲方言，更不用说理解传统东山歌册中的方言俚语，他们甚至像学一门外语一样学东山歌册。据2022年调研可知，100位05后青少年儿童中能够熟练掌握方言的只有30%，其余的70%中有35%是部分听懂部分会说、21%能听懂但不会说、14%既不懂也不会说。^④多数学生懵懵懂懂，听学校指令，只是出于响应学校号召学习东山歌册，属于被动学习。中小学生在童年、少年有过学习东山歌册经验，将为他们未来的喜好甚至从业东山歌册播下种子，未来有些可能成为东山歌册的真正业余爱好者，还有有些可能将东山歌册作为他们终生从事的事业，成为东山歌册的传承者与传播者。这些文化持有者，作为社会主义接班人，他们学习东山歌册，不仅是传承优秀传统文化，而且是弘扬社会主义先进文化，这也与他们所处的时代文化背景不可分离。

二、东山歌册表演内容的演变

从表演内涵分类，东山歌册表演可分为传统表演与现代表演。传统东山歌册表演，是文化持有者共同学习、演唱与欣赏，并非面向公众的艺术展示。那种把东山歌册搬上舞台，面对不同文化持有者的观众，进行有交流展示目的的艺术演出，才形成现代意义的表演。东山歌册表演内容的演变，不仅体现在题材内容上，也体现在体裁形式上。

(一) 题材变化

东山歌册表演内容的题材变化是建立在表演意义上的题材变化。传统东山歌册表演时，吟诵者或手执歌册与众人唱，或手里忙活自己吟唱。当自己吟唱时，近似自娱自乐，自我学习，并未在纯表演的空间环境，故不讨论。当吟诵者手执歌册，与众人歌唱时，表演内容主要为长篇叙事歌文或诗体小说，以叙述古代故事为主，题材大多来自潮州歌册。潮州歌册题材广泛，既有反映男女婚姻纠纷的家长里短等市民生活题材，也有表现历史人物的长篇故事，还有刻画民族战争情节内容的题材，以及描绘神仙鬼怪的题材。传统歌册作品分为四类，“一是由外地弹词演变而来的传奇故事，如《卖油郎独占花魁》《蒋兴哥》《六月雪》《临江楼》等；二是根据历史演义小说改编的，如《隋唐演义》《下南唐》《封神演义》等；三是公案故事，如《大红袍》《龙图公案》《七尸八命》等；四是根据民间传说编写的乡贤故事，如《苏六娘》《陈三五娘》《龙井渡口》等”。^⑤这些故事题材属于优秀传统文化内容。

近年来，东山歌册表演题材出现了崭新的变化，弘扬先进社会主义文化成为主要表演题材，如歌颂党恩的《织网唱歌颂党恩》，反映新社会东山风景的《吟东山十八景》，呼吁群众防诈骗的《反电信诈骗》，以及结合优秀传统文化与社会主义先进文化的、弘扬道德模范，包含见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲、助人为乐等不同曲目篇章的《道德·楷模》等等。

(二) 体裁变化

东山歌册传统表演主要为长篇故事，体裁多受清代章回小说影响，从潮州城府前街瑞经堂藏版的唱本，偏重章回小说写法，人物刻划细腻，文采优美，每回的回首以诗为楔，如《崔鸣凤》《双凤奇缘》等。又如潮安前街柳衙巷口王生记藏版的唱本，文字浅显，通俗顺口，善于编写历史人物故事。如《万花楼》的唱本就有八十多卷。这些东山歌册，因表演内容所限，只能采用篇幅大的体裁。当然，由于时代发展，如民国时期，一些渔民

为了讨生活，下南洋谋生，歌册题材内容也随时代有所变化，如讲述丈夫下南洋，不念结发情，女子思夫心切，以歌册形式书写为信，绣在手帕上捎寄南洋的《手帕歌》，以及《哭战乱》等。但表演体裁多为章回体长篇体裁。

近年来，为了适应东山歌册进校园的教学，面对东山歌册初学者，长大表演体裁肯定不合适，只能选用或八句、十句、十六句或二十句等诗歌体裁，在写作上甚至不用传统歌言体长篇体裁，而是歌曲体体裁。比如《织网歌》《螺号声声》《渔农谣》《铜山地名歌》《十二月份渔歌》《铜山十八景》《颂模范》《龙王送来满载鱼》《绿色足迹》《谷文昌》《菠萝歌》等。如《铜山十八景》，就用七言体，二十句。^⑥为了创新东山歌册载歌载舞的表演形式，近年来还有艺术家创作了组曲体裁的表演唱，如《海岛人的梦》^⑦等等，给歌册的舞台表演提供了更加丰富的基础文本。

概括而言，东山歌册表演体裁随着表演内容与形式的需要而变化，这是其适应表演主体对东山歌册的演出目的而做出的改变，也是东山歌册与时俱进的一种必然。

三、东山歌册表演语境的变迁

东山歌册为单口或群口演唱形式，一般为清唱，不用乐队，属于吟诵类曲艺。作为表演艺术，当下，其表演语境也发生了巨大变化。

（一）场所变化

传统东山歌册演唱时，吟诵者多用自身经历和体悟的情感转化为不同角色的声音来演唱不同曲调，叙述故事。她们演唱的表演场所一般在庭院、厅堂、坪场或街头巷尾，这些地方属于私家场所，或者属于专门的歌册场。传统表演场所，演唱者与观众同在一个区域，并无表演区域与观众区域的分割，表演者也未与观众分离。

现代表演场所，往往要搭舞台，或者是剧场，或者是学校礼堂，即便是学校操场或公共空间，也要搭盖小舞台，以示表演区域与观众区域之区别。如果教室里，学生也是要上台前表演，其他学生坐在台下，这样就构成了表演区域与观众区域。

（二）功能变化

东山歌册传统表演语境是歌者或手执歌册，或边做农活、或边织渔网，她们的表演语境是劳作时歌唱解乏，或者夜晚休闲时娱乐，或者学习场景等语境。歌场的歌者与观众都是家庭妇女、少女，往往是祖母、母亲与女儿三辈同堂。这种以女性共同演唱为主的表演语境，其主要功能不仅包括教育功

能、娱乐功能，还包括情感宣泄功能。歌者与观众通过同唱故事的方式灌输伦理道德、礼义廉耻、知识常识等优秀传统文化，具有教育功能；通过集体歌唱自己喜欢的内容，具有娱乐功能；还通过歌者与观众之间无障碍的情感交流，因情感共鸣而得到集体共情，情感得以抒发，情绪得到宣泄，具有情感宣泄功能。

现代表演语境中，或者出于弘扬社会主义核心价值观的需要，或者出于比赛目的，或者出于进校园传承的目的等等，歌册的表演功能发生了诸多变化。如为了弘扬社会主义核心价值观，在以“保护成果，全民共享”为主题的第13个中国文化遗产日（2018年）中，东山县文化部门在铜陵镇铜亭社区举办了歌唱“四有书记”谷文昌的新编歌册演唱会。演唱会上，数十位社区歌手共同演唱了《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》等新编东山歌册。又如出于比赛目的而处于不同曲艺类品种舞台表演竞技语境中的歌册表演，如第四届福建省曲艺优秀节目观摩演出（2012年），东山歌册表演唱《东山十八景》以载歌载舞形式参加汇报演出，福建省曲艺牡丹奖大赛（2018年），东山歌册《绿色足迹》表演者以载歌载舞的艺术形式传唱着谷文昌精神。再如出于进校园传承目的而处于代际教学的传承语境中，教学者与学习者既是歌者，也是观众。

现代表演语境中，歌者为局内人，既有家庭妇女，也有中小学师生，而观众则因表演语境的不同而不同，因此产生的功能也不一样。首先，弘扬社会主义先进文化的宣传教育功能贯穿于各种表演场合。其次，校园教学课堂，歌者与观众为师生，不同内容的东山歌册，具有教育传承功能。而在各类比赛中，则发挥了东山歌册的竞技功能。

四、东山歌册现代化转型的启示

东山歌册是国家级非遗项目，由于时代发展，其文化持有者、表演内容与表演语境的传承土壤等都发生了根本性变化，这种变化推动了东山歌册的现代化转型与创新性发展。

（一）适时而变激发传承新动力

吟诵类曲艺传统东山歌册属于家庭妇女的个体或群体自况自娱的雅集文化，她们以唱故事形式来学习各种知识与文化。唱歌册是以自娱娱人的形式在民间流传，少有专业艺人，^⑧并未参与民俗生活的文化消费，也未以卖艺的形式出现。

东山歌册与同属于吟诵类曲艺的福州评话有着

较大的区别，其传承路径也有所不同。东山歌册没有国营的专业表演性团体，而福州评话有专业剧团，有保存传统表演样式的实力和能力，有着丰厚的民俗演出土壤和听众消费群体。早期的福州评话艺人，以串乡走里和应聘高台在城乡演出营业谋生。^⑨福州评话有伴奏乐器与道具，其中，伴奏乐器铙钹有独特的炫技技术。当下，福州评话依然保存着用方言讲故事的传统，虽然它在文化持有者、表演内容与表演语境等方面也都发生了大变化，但这些变化并未改变其唱故事的传统。虽然其受众也在不断减少，但福州评话依然保存了吟诵类非遗的艺术品质。东山歌册是一种独特的文化存在，当下，其以歌舞化、戏剧化等创新性的艺术样式呈现是根据自身在时代变迁中产生的变化而做出的选择，这种选择使其与福州评话走上了不一样的传承道路，有助于其激发出新的传承动力。

(二) 校园创新性传承将更新吟诵类曲艺的传承土壤

应对吟诵类曲艺表演的变化语境，需要适时更新表演内容与表演样式，其目的在于扩大受众群体，夯实自身的传承土壤。中小学生学习吟诵类曲艺，不能只是固守其传统，将经典曲目传给他们，而是应该用新形式新表述方式激发他们的兴趣，用先进社会主义文化引导他们，让他们在学习和薪传新曲目新内容过程中产生兴趣和学习动力，让他们在逐渐成长中受到新旧曲目文化精神的涵养。透过传统曲目，他们能体味优秀传统文化的美，体味优秀传统文化的精神和气质；透过新曲目，他们能感悟新社会新生活带给他们的幸福感，从而提升吟诵类曲艺在当代社会中形塑道德情操与人文关怀的功能。故而，校园创新性的传承将有力推动吟诵类曲艺的传承土壤更新，吸引更多人关注和传承东山歌册，夯实东山歌册现代化转型的传承土壤。

(三) 东山歌册与时俱进更具普适性

地方曲艺之所以能够在当地方言区流传，而在其他地方流传，其最主要的原因是它用地方方言来说、唱。地方方言积淀了历代的语言智慧，最能体现当地人们的思想感情。地方曲艺品种的传播并不具备普适性，而是有局限性的，但通过缔结优秀传统文化与社会主义先进文化，有力推进了东山歌

册文化持有者、体裁、题材，以及歌舞化、戏剧化表演形式的现代化转型，有力提升了东山歌册的共性审美，使其更具普适性。

结语

新时代背景下，推进地方曲艺的中国式文化传承，促进优秀传统文化与社会主义先进文化的结合是当下的一种发展趋势，必将推动着传统曲艺事业的现代化转型。新时代，用社会主义先进文化涵化优秀传统文化的创造性转化与创新性发展已成为东山歌册的传承指导思想，适应时代更替进行创新性发展必然成为一种趋势。东山歌册作为非卖艺形式的雅集型曲艺，通过文化持有者更新、表演内容与体裁创新，应对不断变化的表演语境，适应时代发展，承担起新的功能与新的价值，凸显了社会主义先进文化的优越性与优秀传统文化的生命力。

注释：

①《中国曲艺音乐集成》全国编辑委员会、《中国曲艺音乐集成·福建卷》编辑委员会：《中国曲艺音乐集成·福建卷》，中国 ISBN 出版中心，2001 年版，第 2046 页。

②〔清〕《铜山志》，可见 http://data.fjdsfw.org.cn/2016-09-22/content_1937.html。

③⑧⑨中国曲艺志全国编辑委员会、《中国曲艺志·福建卷》编辑委员会：《中国曲艺志·福建卷》，中国 ISBN 出版中心，2006 年版，第 92、93、53 页。

④调研数据由东山一中音乐教师沈成光提供。

⑤《中国曲艺音乐集成》全国编辑委员会、《中国曲艺音乐集成·广东卷》编辑委员会：《中国曲艺音乐集成·广东卷》，中国 ISBN 出版中心，2007 年版，第 10—11 页。

⑥黄炳钦：《东山岛见闻》，国际华文出版社，2012 年版，第 82 页。

⑦谢溪添：《海岛人家的梦》，材料由东山县文化馆馆长黄育奇提供。

沈美光，福建幼儿师范高等专科学校副教授。

责任编辑：任红军