

【文化遗产】

老歌新唱：福建非遗东山歌册的活态传承发展研究

张宝娟

摘要 东山歌册是广东潮州歌册传入福建东山经在地化发展形成的一种曲艺形式,具有重要的社会文化意义。然而,旧唱本销毁、传唱环境消失、新娱乐方式出现,使东山歌册一度濒临消失。2006年6月,东山歌册入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,带来了东山歌册发展新局面,传习中心成为传承的主要阵地,“非遗进校园”扩大东山歌册的受众,新唱本出版面市增加歌册活力。尽管如此,东山歌册传承保护仍面临挑战,本文通过实地调研和走访,探讨东山歌册的社会文化价值、传承现状及其困境,指出今后东山歌册活态传承的可行路径,以为东山歌册的活态传承提供参考。

关键词 东山歌册; 非物质文化遗产; 活态传承; 创新

中图分类号 J6 文献标识码 A 文章编号 1673-7725(2024)11-0041-04

作者简介 张宝娟(1995—),女,福建漳州人,中共漳州市委党校科技文史教研室,助教,主要从事文化社会学相关研究。

非物质文化遗产作为人类文明的瑰宝,承载着各民族独特的历史记忆与文化传统。东山歌册是福建省民间绝技之一,被列入我国首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录之中。东山歌册具有深厚的历史文化底蕴,展现了东山人民独特的艺术创造力和审美情趣,是研究东山社会风俗的活样本。随着社会进程加速,东山歌册的生存空间日益缩小,如何让东山歌册这棵古树发新芽,是非物质文化遗产传承和保护的题中之义。

一、东山歌册及其社会文化价值

(一) 东山歌册概述

东山歌册属于文化交流的产物。据史料记载,明洪武二十年(1387),朝廷在东山岛置铜山守御千户所,开放海商,推动了东山岛贸易往来和文化艺术交流发展,潮州歌册、南音、秦腔等艺术随之传入

东山,经在地化历史积淀,最终形成了以“观姑调”为主要曲调、用闽南方言演唱的东山歌册^[1]。东山歌册故事引人入胜、文字通俗易懂、曲调简洁流畅、音律朗朗上口。演唱方式与其他大多数曲艺不同,无需管弦,主要依靠表演者的歌喉。对场地要求低,随时随地皆可展开表演,或在庭院厅堂内低吟浅唱,或在街头巷尾、小广场上围坐共赏,种种因素推动使东山歌册成为东山民众日常生活不可或缺的一部分。

东山歌册的主题适时而变。早期主要弘扬传统美德、歌颂热爱国家和民族的历史英雄人物,批判祸国殃民的贪官污吏,同情下层人民、点赞公正廉明清官和见义勇为豪侠,以及描写才子佳人的多元化爱情婚姻等^[2],如《万花楼》《罗通扫北》《双白燕》等传统唱本均以其深刻的思想内涵和生动的艺术形象赢得了广大民众的喜爱。在历代沿袭中,东山歌册不断融入地方特色和新的文化元素,创作出

● 文化 遗产

具有时代风格与地方特色歌册唱本,如辛亥革命后出现反对包办婚姻和宣传晚婚的《缓婚配歌》,宣传推翻帝制的《新中华》,宣传土地革命的《澎湃歌》^[3]。《渔家女》《织网歌》则是对东山民众日常生活的写照。

(二) 非遗视角下传承东山歌册的价值

首先,东山歌册是社会历史的生动写照。东山歌册历史悠久,承载着丰富的历史信息和独特的文化价值,是连接过去与现在、传统与现代的桥梁。在社会信息闭塞的旧社会,东山歌册成为女性生活教科书,是她们学习识字、理解历史、广增知识、修身立德、知晓善恶、践行礼仪的主要途径。同时,歌册的传唱活动也是女性精神生活的一部分,歌册中反映的妇女生活、价值观和道德观念,为研究特定历史时期的社会文化提供了生动的案例。保护和传承东山歌册,可以帮助现代人了解和反思历史时期的社会文化现象,同时也是对女性教育和文化传承的一种肯定。

其次,东山歌册是地方曲艺的艺术结晶。东山歌册的文体以长篇叙事诗为主,涵盖了历史故事、民间故事、英雄传说等多个领域,句式灵活多变,包括七言句、五言句、三三四字句等多种格式,富有韵律美与节奏感。用演唱的方式表现诗歌,与宋词、元曲的最初表现形式相似,不依赖乐器伴奏的演唱方式,展现了一种简约而原始的艺术形态,对于研究中国民间曲艺具有重要的参考价值。东山歌册脱胎于潮州歌册,融合了南音、秦腔,是东山岛艺术交流的缩影,体现了东山岛在文化艺术领域的发展和 innovation。通过这一艺术形式的传承和发展,能够为研究地区文化艺术的演变提供独特视角和深刻洞见。

最后,东山歌册是方言保护的重要载体。东山歌册使用闽南语进行演唱,保存了大量的古老方言词汇和音调,特别是许多方言词汇在现代生活中变得鲜少使用或被新词替代,录制传统歌册表演形成资料库,能为研究闽南方言的演变和特点提供原始语料。

二、东山歌册的传承现状及其困境

(一) 老歌新唱: 东山歌册的创新传承现状

东山歌册保护起步较早,特别是2006年被列为

非物质文化遗产后,在各级政府的资金资助和政策支持下已取得一定的成效。一方面,收集保护歌册唱本,东山图书馆存有潮州李万利出版的《李旦仔全歌》等共27册、166卷古本歌册;另一方面,启动歌册抢救工程,在文化部非遗司和国家图书馆的协助下,自2017年起启动国家级传承人抢救性保护录制工程,现已经基本完成,完整保存了东山歌册原貌原调^[4]。

在保护纸质唱本和继承传统曲目的同时,创新理念引领了东山歌册传承与保护的新航向。首先,歌册主题更新,即在保留传唱韵味的基础上积极融入现代元素,推动歌册的创新与发展,紧密围绕党和政府各阶段中心工作,将政策精神与民众生活相结合,精心打造了《祖训·家风》《歌唱“四有”书记谷文昌》《歌唱东山八少年》《绿色足迹》等具有时代价值的新唱本,讲好东山故事。此外,不断挖掘东山资源,创作了《歌唱东山旅游岛》《东山十八景》等具有地域风情的唱本,宣传东山特色。

其次,表演形式创新。丰富多彩的娱乐方式,使东山歌册传统的演唱方式受到冲击,现如今的东山歌册在演唱中加入表演动作、乐器伴奏等新元素,增加东山歌册的观赏性。

最后,传习中心新阵地。东山县积极打造东山歌册传习阵地,以东山县图书馆为基地,成立东山歌册传承保护中心,开展东山歌册培训、演出、文化研讨交流,推动东山歌册书籍、光碟的收藏和出版,现已下辖十个歌册传习所(见表1),推进东山歌册进社区、进学校。如实验小学传习中心邀请国家级非物质文化遗产传承人黄春慧等老师到校教授学校老师演唱,签订师徒结对协议,要求学校每位老师每学年最少学会十首歌册歌曲。更编印了3本适合学生传唱的歌册,汇编5本东山歌册教师活动设计,3本教师教唱歌册的随想。此外,铜陵中心小学也专门编写了校本教材《东山歌册选编》。

(二) 东山歌册的传承面临困境

1. 传承人断层问题

传承人是非物质文化遗产传统承继和时代创新的决定性因素。目前东山歌有国家级传承人2名、省级2名、市级2名,年龄分层上,80岁以上2人,70—80岁2人,60—70岁2人,老龄化明显,梯队建设不健全。东山歌册传习中心的主要阵地是

小学、社区,即传唱者主要是小学生、老人,属于兴趣小组活动、休闲娱乐活动,总体上影响力有限。

总之,传承梯队出现断层,年轻一代能够继承和发扬这一艺术形式的人才相对不足。

表1 东山歌册传习中心(所)名单

序号	传习中心(所)名称	负责人	成立时间	地址
1	铜亭社区东山歌册传习中心	黄雪碧	2010年3月	铜陵镇
2	码头社区东山歌册传习中心	张贵双	2010年3月	铜陵镇
3	桥雅社区东山歌册传习中心	翁敏乔	2010年3月	铜陵镇
4	兴华东山歌册传习中心	刘子铭	2010年3月	铜陵镇
5	实验小学东山歌册传习中心	何永明	2010年3月	铜陵镇
6	铜陵中心小学东山歌册传习中心	许雪芳	2012年3月	铜陵镇
7	澳角村东山歌册传习中心	陈春香	2012年3月	陈城镇
8	顶街社区东山歌册传习中心	林惠儿	2017年6月	铜陵镇
9	樟塘村东山歌册传习中心	张建国	2017年6月	樟塘镇
10	康美中心小学东山歌册传习中心	林平祥	2017年6月	康美镇

2. 数据资料库不够完善

数字化技术已成为非物质文化遗产保护的核心策略之一,即通过数字采集、存储、处理、展示与传播等先进手段,将珍贵的文化遗产转化为可广泛共享的数字格式,从而可实现高效、持久的保存与传承。目前东山歌册的保护主要以纸质唱本收集、录音和录像为主,未及时进行数字化储存,数字展示和传播都不够,不利于东山歌册共享与传播。究其根源,在于作为保护单位的东山县图书馆仅仅是县级图书馆,资金和人力资源有限。

3. 文化生态环境的变迁

以往民众劳动生产时往往借用歌唱的形式表达情感和生活状态,东山歌册无需配乐、不挑场地,具有社会教育功能,使之成为东山人民喜闻乐见的休闲娱乐方式。1963年,东山文化部门曾到潮州选购新歌册,建立近百个唱歌册场^[5]。但是此后东山歌册被列为“四旧”,诸多唱本被焚烧,数百家歌册场消失殆尽,导致东山歌册传承活动长时间中断。不仅如此,社会进步改变东山的文化生态环境,男女平等和九年义务教育的普及,使东山歌册社会教育的功能逐渐消失,新的娱乐方式层出不穷,更一步步挤压了东山歌册的生存空间。

三、进一步推动东山歌册老歌新唱的可行路径

(一) 多方合作 构建保护机制

保护和传承东山歌册首先要积极构建一个政府主导、专家指导、民众参与的多方合作机制。政府扮演引领和支持的角色,通过制定相关政策、提供资金和资源支持,为东山歌册的保护和传承创造良好的外部环境。专家则利用其专业知识,为东山歌册的保护工作提供理论指导和实践方案,提供智力支持,确保工作的有效性与专业性。民众是文化基因库保护与实践的主体,是东山歌册传唱保护能否成功的关键^[6]。三者共同作用,各司其职,能够确保东山歌册更好传承发展。特别东山歌册正面临传承人断层问题,需要政府加大对东山歌册传承人的培养力度,提供必要的生活保障、创造良好的传承环境、搭建展示和交流的平台等,吸引民众尤其是青年群体争当东山歌册传承的传承人,主动与政府、学者合作,踊跃保护、宣传、推广东山歌册,最终使东山歌册得以代代相传。

(二) 科技赋能 成立综合数据库

在数字化时代背景下,充分利用数字技术建立

● 文化 遗产

东山歌册数据库是保护和传承工作的重要一环。早在2005年国务院《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》就指出“要运用文字、录音、录像、数字化多媒体等各种方式,对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录,建立档案和数据库”^[7]。2019年,汕头大学探索潮州歌册数据库建设并顺利运行,为东山歌册数字化平台建设提供借鉴。联合高校图书馆或市级图书馆共同开发平台是可行之举。通过数字化手段,建立集新旧唱本、论文著作、音视频、相关资讯于一体的数据库,实现东山歌册作品及关联资料的数字化采集、存储和展示,不仅可以对现有东山歌册资料进行长期有效地保存和分类,还能推动东山歌册与现代生产生活深度融合,促进东山歌册传播,让更多人了解和接触这一传统艺术形式。此外,数据库能为研究人员提供丰富的研究素材,有利于东山歌册的学术研究和创新发展。

(三) 守正创新,紧跟时代步伐

坚持守正创新是东山歌册传承发展的必由之路。要在保留东山歌册传统唱腔、曲调的基础上,延续与时俱进的做法,继续深入挖掘中华优秀传统文化所蕴藏的人文情怀、思想精髓、道德准则,结合新时代党的方针政策、东山地域文化、英雄人物、好人好事,创作反映时代主题的新曲目,使东山歌册的内容贴近人民的生活实际和情感需求。将传统艺术与现代社会相结合,既丰富东山歌册的内涵,又提高其在现代社会中的吸引力和影响力。

创新不仅限于题材创作,还可以根据表演场合在表演形式、舞台设计、服饰道具等方面进行继续探索与尝试,丰富东山歌册的舞台表现力,使东山歌册以更加多元和立体的方式呈现在观众面前。

(四) 文旅融合,推动歌册传播

文化旅游的融合为东山歌册的推广提供了新思路。据东山县人民政府《2024年政府工作报告》可知,2023年东山文旅市场繁荣,接待游客超787万人次,旅游收入超100亿元^[8]。目前东山主要以海岛美景和海鲜美食出圈,地方文化资源仍有挖掘空间,特别是东山歌册等非物质文化遗产虽有宣传,却既无展示馆又无演出地。因此,可在客流量较高的南门湾、风动石景区等景区举办现场演出,开展现场教学活动,让更多人亲身体验和感受东山

歌册的魅力,促进东山歌册的更广泛传播,有效提升东山歌册的知名度和影响力。在此基础上,进一步探索东山歌册市场化的可能性,研究文化产业发展模式,让非遗传承人“富起来”,才能让非遗传承“活起来”。

四、结语

综上所述,东山歌册是闽南地方曲艺的一朵奇葩,是福建乃至中国优秀传统文化的载体之一,具有极高的历史文化价值和艺术魅力,承载着东山人民的精神寄托。近年来,在政府、非遗传承人的共同努力下,坚持与时俱进,东山歌册“老歌新唱”,保护传承取得一定成效。但仍面临着传承人断层、数据资料库不够完善、文化生态环境变化等问题,相信通过构建多方合作机制、应用数字技术、保护传承人、守正创新以及文旅融合等多维度的尝试,东山歌册能够唱响时代之音,古树发新芽,焕发新生机,成为连接过去与未来的文化桥梁。

参考文献

- [1] 东山文史资料委员会. 东山文史资料[M]. 福建: 东山文史资料委员会出版, 1982: 43.
- [2] 游明元. 铜山娘仔会唱歌——东山歌册初探[M]. 北京: 中国文联出版社, 2017: 93-98.
- [3] 展华. 奇特的女书“东山歌册”[J]. 音乐生活, 2009(3): 18-19.
- [4] 郑将来. 福建东山歌册调查研究[D]. 福州: 福建师范大学, 2022: 1-25.
- [5] 东山县地方志编纂委员会. 东山县志[M]. 北京: 中华书局, 1994: 638.
- [6] 黄永, 肖远平. 非物质文化遗产教程[M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2021: 64.
- [7] 关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见[EB/OL]. (2005-08-15) [2024.08-01]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_63227.htm.
- [8] 东山县人民政府. 2024年政府工作报告[EB/OL]. (2024-02-01) [2024-08-01]. <http://www.dongshandao.gov.cn/cms/html/dsxmlzf/2024-02-01/1974249505.html>.

【责任编辑: 刘 凡】