

传承非遗文化

——潮州歌册进课堂

石娟娟 金惠 李雷鸣

华南农业大学艺术学院 510642

摘要: 本论文深入探讨了潮州歌册与歌谣的历史、文化传承、风格特点以及代表性作品,并探讨了其在传承与教育领域的应用。潮州歌册作为潮汕地区丰富的非物质文化遗产,具有重要的历史、文学、艺术和社会意义。本文还关注潮州歌册在学校课堂中的传承和应用,以促进这一文化传统的传承和推广。

关键词: 潮州歌册;潮州歌谣;非遗文化传承;潮汕文化

DOI: 10.12277/j.issn.1005-0043.2020.08.0113

一、引言

潮州歌册具有悠久的历史渊源,其起源可追溯至明代。然而,它真正繁盛和盛行的黄金时期集中在清末至20世纪70年代初。这一时期正值潮汕地区社会文化蓬勃发展的阶段,潮汕作为一个重要的商贸枢纽也经历了繁荣期,这为潮州歌册的诞生和传播提供了有力的土壤。

潮州歌册的典型特征之一是其歌词形式,通常以七个字一句的方式构建,以潮汕话进行押韵,充满了古风古韵。这种特殊的文学形式反映了潮州歌册的历史渊源和文化传承。这些歌册最初以口头方式传承,被视为一种重要的口头传统,主要用于娱乐、教育和文化传承。它们不仅提供了一种愉悦的娱乐形式,还通过歌词传达了潮汕地区的历史、价值观和传统文化,为社会的和谐与发展作出了积极贡献。这一历史背景使潮州歌册在潮汕文化史上占据着重要的地位,被列为中国国家非物质文化遗产,见证了潮汕地区丰富多彩的文化传统和历史演变。

本研究的目的在于深入探究潮州歌册与歌谣的历史渊源、文化内涵、风格特点以及代表性作品,并着重研究其在文化传承与音乐教育领域的应用。具体而言,本研究将回顾潮州歌册与歌谣的历史起源,探讨其在潮汕文化史上的地位与影响;分析其语言特点和音乐风格,探讨其“超语”现象和音调与旋律之间的关系;深入研究代表性作品《海门案》和“寒鸦戏水”,以展示潮州歌册的多样性与独特性;最后,探讨潮州歌册在文化传承和音乐教育领域的传承方式和应用,以期为保护和传承这一重要文化遗产提供有益的思考和建议。通过这一研究,我们可以更好地理解潮州歌册与歌谣的文化价值,促进其传承与弘扬,同时也为音乐教育领域的丰富多样性贡献新的教育资源。

二、潮州歌册的历史与文化传承

(一) 历史背景与起源

潮州歌册的历史可以追溯到明代,当时这一艺术形式开始形成。然而,它的盛行期主要集中在清末至20世纪70年代初。这一时期正值潮汕地区社会文化蓬勃发展,潮

汕商贸繁荣,这为潮州歌册的诞生和传播创造了有利条件。歌册通常以七个字一句的形式存在,采用潮汕话押韵,具有浓厚的古风古韵。它们被当地人用作一种口头传统,以娱乐、教育和文化传承为主要目的。

(二) 文化与艺术价值

潮州歌册在潮汕文化史上拥有卓越的地位,蕴含着深厚的文化和艺术价值。这些歌词本不仅提供了文化滋养,还承载了丰富的历史知识、宗教信仰和道德价值观。通过歌声娓娓道来,潮州歌册传递着中华传统美德,弘扬了道德伦理,为社会的和谐建设提供了积极的引导。这种价值观的传递不仅对潮汕地区的居民具有深远的教育作用,也为后代传承中华优秀传统文化的优秀传统提供了有力的支持。

(三) 社会意义与性别角色

潮州歌册在社会意义上具有深远的影响,尤其在性别角色方面发挥了重要作用。在古代,由于私塾主要培养男性学生,潮汕地区存在女性教育的明显不足。为了弥补这一性别不平等的局面,潮汕人创造了歌册这一独特的女性文化形式。歌册的演唱者主要是女性,这一现象被历史学家称为“潮汕历史上独有的女子文化”。

这种女性参与的文化形式为潮汕地区的女性提供了一种重要的文化表达途径,同时也赋予了她们在社会中更广泛的参与和表达权利。潮州歌册成为了女性自我表达和社会互动的媒介,强调了性别平等和女性在社会文化生活中的重要性。这一现象反映了潮汕地区社会的开放和包容,为性别角色的多样性提供了积极的支持和认可。此外,潮州歌册的传统演出也有助于社区的凝聚和文化交流,促进了社会的和谐与互助。因此,潮州歌册不仅仅是一种文化艺术形式,还承载了性别平等和社会参与的重要信息,为潮汕地区的社会发展和文化传承做出了重要贡献。

三、潮州歌册的风格特点

(一) 语言特点与“超语”现象

潮州歌册的语言特点展现出一种非常独特的现象,被学者们普遍视为“超语”(superspeech)现象的一个代表。

- 课题名称: 1. 广东省哲学社会科学规划项目《乡村文化振兴背景下潮州歌册文化传承与创新研究》(课题编号: GD23XLN35)的阶段性成果;
2. 2020年度广东省普通高校特色创新类项目《高校音乐教育中岭南传统音乐文化的创造性转化发展研究》(课题编号: 2020WTSCX005)的阶段性成果;
3. 2020年教育部产学研合作协同育人项目《设计课程植入乡村振兴的探索与实践》的阶段性成果(课题编号: 202001140002);
4. 2020年度广东省教育厅特色创新项目《新时代廉洁文化建设的VR动画传播与研究》(2020WTSCX006)的阶段性成果。

这一特点表明了歌册的创作者们在语言运用方面拥有非凡的创造力和灵活性。与其他一些使用地方方言的文本不同，潮州歌册的歌词常常融合了各种语言和方言资源，形成了一种高度创意性的文体。这种语言的多样性和融合性使得潮州歌册成为了一门独特的语言艺术，不仅在地域上具有特色，还在文化交流中发挥了重要作用。

这一“超语”现象的出现反映了潮州地区的多元文化融合和语言交流。潮汕地区自古以来就是一个交通要道，吸引了来自不同地区和文化背景的人们。因此，潮州歌册的语言特点可以被视为地区文化的一个微观反映，它将不同语言元素融合在一起，创造出独具魅力的歌词，丰富了潮汕文化的语言表达方式。这种语言的多元性不仅为艺术创作提供了更广阔的空间，也反映了潮汕地区在语言和文化领域的包容性和开放性。因此，潮州歌册的语言特点不仅仅是一种表现形式，更是潮汕文化多元性和创新性的象征。

（二）音乐与旋律的独特性

潮州歌谣的音乐风格具有独特的特点，其独特性主要体现在音调与旋律之间高度精确的对应关系。这一现象得到了广泛的研究和探讨。研究表明，潮州歌曲中的音调并不仅仅受到音高的影响，还受到音调变化（tone sandhi）的重要影响。与其他音乐形式不同，潮州歌谣中的音调通常以音高的极端作为基准进行分类，形成了高、中、低音组等音调类别。这种精细的音调系统赋予了潮州歌谣一种独特的音乐结构，使其具备深刻的音乐内涵。

这种音乐特点不仅在理论上丰富了潮州歌谣的音乐表达方式，也在演唱实践中产生了深远影响。歌手们需要准确把握每一个音调的变化和对应关系，以表达歌词的情感和意境。这种高度精确的音乐表达方式增添了潮州歌谣的表演难度，同时也增强了其独特的审美价值。潮州歌谣的音乐独特性不仅为听众带来了美妙的音乐体验，还丰富了潮汕地区的音乐文化，为其音乐传统的传承和发展注入了新的活力。这一音乐特色也反映了潮汕文化的丰富性和多样性，为潮州歌册的艺术性和文化价值提供了坚实的基础。

四、潮州歌册与歌谣的代表性作品

（一）《海门案》：一部典型的潮州歌册

《海门案》（The Case of Haimen）是一部备受瞩目的潮州歌册，堪称潮州歌谣文化的杰出代表之一。这部歌册以潮州方言为基础，生动地勾画了潮州地区丰富多彩的文化和历史画卷。它的创作和流传可以追溯到19世纪中期，并延续至20世纪中期，这一时期正值潮汕地区社会文化繁荣的黄金时期。通过精湛的木刻印刷技术，当地的出版社广泛传播了这部歌册，使其成为了当地社区文化的代表之一。

《海门案》不仅仅是一部娱乐性的作品，更是一本富有教育意义的文化宝典。特别值得一提的是，它在潮汕地区的妇女中享有盛名，因为它承载了长篇叙事歌的传统，

为妇女提供了难得的学习和表演机会。这部歌册通过深入的叙述和鲜活的歌词，传递了潮汕文化的丰富内涵，包括历史事件、传统价值观和道德伦理。因此，《海门案》不仅在艺术领域具备高度价值，还在文化传承和教育方面发挥着不可忽视的作用，为潮汕地区的文化传统注入了新的活力。

（二）“寒鸦戏水”：潮州弦乐诗意音乐的代表作

“寒鸦戏水”（The Jackdaw Playing with Water）是潮州弦乐诗意音乐的一颗璀璨明珠，代表了潮汕地区丰富多彩的音乐传统。这首作品主要使用传统的潮州弦乐器，包括二弦（erxian，一种两弦乐器）和椰胡（yehu，一种由椰子壳制成的胡琴）。其音乐结构非常复杂，常常呈现出多模式的变奏，而速度则在不同段落之间从缓慢到迅猛变化，这种音乐特点为潮汕音乐增添了深度和多样性。

这首音乐作品在潮汕地区以及国内外都享有广泛的声誉。它不仅是潮州音乐文化的杰出代表，也是中国传统音乐中的珍贵瑰宝之一。通过精湛的演奏技巧和独特的旋律，它表达了潮州音乐的诗意和情感，让人们深刻感受到潮州文化的独特魅力。这首曲子的演奏方式要求音乐家具备高超的技艺，同时也需要传递潮州地区的文化内涵和历史传统。因此，“寒鸦戏水”不仅是音乐作品，更是一门艺术和文化的传承，为潮汕地区的音乐遗产注入了新的活力，同时也为全球音乐爱好者提供了一段令人陶醉的音乐之旅。

五、结论

潮州歌册与歌谣作为潮汕地区丰富多彩的非物质文化遗产，展示了潮汕音乐文化的深厚底蕴和多元特色。它们不仅在艺术领域具有重要价值，还在社会、文化和教育领域发挥了重要作用。潮州歌册通过独特的语言、音乐和表达方式，传承了潮汕地区丰富的历史、文化和价值观，弘扬了中华传统美德，为社会和谐建设提供了积极的引导。同时，潮州歌册的传承与教育不仅在传统的师徒口传心授中蓬勃发展，也在学校课堂中逐渐得到推广，为年轻一代提供了更多机会认识和热爱潮汕文化，促进了这一文化传统的传承与发展。

然而，潮州歌册与歌谣面临着保护和传承的挑战。随着社会变革和现代化的发展，这一传统艺术形式的传承面临着逐渐减少的学习者和传承者的问题。因此，有必要采取措施，加强对潮州歌册的保护、研究和教育，以确保这一宝贵的文化遗产能够继续传承下去，为未来的世代提供机会欣赏和参与其中，从而使潮汕文化得以继续繁荣。

参考文献

- [1] 郑群辉. 百年前一个独特的民间叙事文本——潮州歌册《潮州柳知府全歌》的故事及其叙事特色[J]. 韩山师范学院学报, 2020, 41(01): 5-12.
- [2] 肖少宋. 潮州戏曲与潮州歌册互动关系探析[J]. 戏曲与俗文学研究, 2019(02): 264-280.
- [3] 林相. 论潮州歌册对梁祝故事的改编[J]. 福建商学院学报, 2019(03): 88-94.