

广东非物质文化遗产丛书

潮韵绕梁

——广东潮剧

陈小庚 编著

 广东出版集团

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位

 广东教育出版社

广东非物质文化遗产丛书

潮韵绕梁

CHAO YUN RAO LIANG

——广东潮剧

陈小庚 编著

广东省出版集团

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位

广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

潮韵绕梁：广东潮剧 / 陈小庚编著. — 广州：广东教育出版社，2013. 7

(广东非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-5548-0385-1

I. ①潮… II. ①陈… III. ①潮剧—介绍—广东省
IV. ①J825.65

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第164755号

责任编辑：李木子

装帧设计：方楚娟 杨恒利

责任技编：吴伟腾 蔡 健

广 东 教 育 出 版 社 出 版 发 行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园A区)

787 毫米×1092 毫米 16 开本 9 印张 180 000字

2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5548-0385-1

定价：25.50元

质量监督电话：020-87613102 购书咨询电话：020-87621848

保护非物质文化遗产 守护中华民族精神家园

林 雄

文化遗产由物质文化遗产和非物质文化遗产构成。非物质文化遗产，是各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间，是传承历史文化的载体，是中华民族的优秀文化精神、民族情感和审美理想的体现。非物质文化遗产对保持中华文明的延续具有重要的作用，中华文明成为世界几大文明中唯一绵延至今从未间断的文明，中华民族丰富的非物质文化遗产功不可没。

非物质文化遗产蕴藏着中华民族的深层文化基因，凝结着民族的智慧，联结着民族的情感，保护好非物质文化遗产，有利于增强中华民族的凝聚力

和创造力，有利于提高国家文化的软实力，有利于维护世界文化的多样性。非物质文化遗产是我国文化身份和文化主权的基本依据，加强非物质文化遗产保护，是促进国际社会文明对话和共同发展的需要，特别是我国正处于推进科学发展、促进社会和谐的关键时期。非物质文化遗产无论在价值观念上还是在艺术形式上都为广大群众喜闻乐见，是全体社会成员加强沟通和增进情感的桥梁，是广大群众共同的精神纽带，保护好非物质文化遗产，就是守护我们的精神家园，就是弘扬中华民族文化。

岭南文化是中华文化的重要组成部分。南粤深厚的人文历史底蕴给我们留下了极为丰富的非物质文化遗产，其种类之繁多、形式之多样，在中国和世界都是少有的，目前有74个项目入选国家级非物质文化遗产名录，有182个项目入选省级非物质文化遗产代表作名录。非物质文化遗产以独特的方式抚慰着人们的心灵，一首粤剧曲调，能勾起无数广东人对家乡的思念和牵挂；一段生龙活虎的“醒狮舞”，可令世界各地的广东人对故乡魂牵梦绕。非物质文化遗产与有形的物质文化遗产共同书写出南粤文明的壮丽史诗。

近年来，我省积极推进非物质文化遗产保护工作，取得明显成效。但是，随着全球化、现代化和城市化进程的加快，我省文化生态环境急剧改变，一些非物质文化遗产受到冲击，渐渐失去生存的土壤，一些依靠口传心授方式传承的文化遗产因后继无人濒临灭绝，加上一些地方对非物质文化遗产保护重视不够，大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失。严峻的现实告诉我们，如果再不加强对非物质文化遗产的保护，我们的民族就可能面

临文化的失忆，造成中华民族悠久历史文化的损失。

保护非物质文化遗产，要坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针。要认真开展非物质文化遗产普查工作，建立非物质文化遗产代表作名录体系，抓紧对具有重大历史、文化和科学价值，并处于濒危状态的非物质文化遗产项目进行保护。要把非物质文化遗产融入社会生活，在保护中利用，深入发掘非物质文化遗产的多重价值，把保护非物质文化遗产同发展文化产业结合起来，同发展文化旅游业结合起来。要鼓励传承，保护非物质文化遗产代表性传承人。要推进文化生态保护区的建设。

为了进一步挖掘、抢救、保护和宣传我省的非物质文化遗产，唤起全体社会成员对民族文化遗产的热爱之情，增强广大群众的保护意识，使那些处于困境中的非物质文化遗产得以延续并发扬光大，我们组织专家学者在对我省珍贵的、具有重大历史价值的非物质文化遗产进行梳理、考证和研究的基础上，编写了“广东非物质文化遗产丛书”，读者从中能够了解到南粤非物质文化遗产的历史概貌、地方风格、制作技艺和深厚的文化底蕴。这些非物质文化遗产奇思妙想的灵感和巧夺天工的技艺带给我们的是一个精美绝伦的艺术世界，看到它们，我们仿佛听到南粤人民的低吟浅唱，仿佛看见那令人心驰神往的精神故乡。

该系列图书有三个特点：一是突出知识性。注重文化内涵的挖掘以及特殊技艺的介绍，对于每一种非物质文化遗产的内涵、技艺、形态、历史演变、艺术价值等给予全面介绍。二是呈现立体性。全方位、多视角地介绍每一种非物质文化遗产形态。三是体现

通俗性。深刻而直观地记录时代的变迁，记录民间丰富的生活，图文并茂，生动活泼，富有艺术表现力，给读者以文化审美的感受。整套丛书堪称我省优秀的文化品牌，具有较高的阅读和收藏价值。该系列图书的编写出版，对保护民族优秀传统文化遗产，传承和弘扬岭南文化，提升广东文化软实力，具有重要的意义。在此，对付出辛勤劳动的专家学者和编辑人员表示感谢！同时，希望读者和我们一起为保护我省非物质文化遗产而共同努力！

2008年9月

（作者系中共广东省省委常委）

目 录

① 悠悠数百年

潮剧历史有多长 / 2

潮剧的源头在哪里 / 10

②8 韵味无穷的唱腔与音乐

唱念都用二四谱 / 30

唱腔的发展历程 / 34

别具一格的帮唱 / 56

潮剧男声的几种声型 / 59

唱腔、锣鼓、弦乐三股绳 / 63

⑥7 潮剧表演艺术

四大行当 / 68

表演程式 / 72

精彩共赏 / 74

潮剧服饰 / 87

⑨0 潮剧的鼎盛时期

潮剧戏班 / 91

苦班子弟 / 98

戏班斗戏 / 105

禁演“淫戏” / 108

戏剧改革 / 111

⑪5 戏里戏外

《苏六娘》的悲喜剧 / 116

《龙井渡头》休妻 / 126

《陈三五娘》的罗生门 / 130

⑬4 唱响明天

悠悠数百年

潮剧是我国用潮汕方言演唱的古老的地方戏曲剧种，流传于广东潮汕地区、福建南部、港台地区以及泰国、新加坡、马来西亚、柬埔寨一带，是一种至今仍有生命力的地方戏。

潮剧历史悠久，艺术博大精深。在长期的发展演变过程中，逐渐形成独特的艺术风格。唱腔清婉低回，抒情优美；生、旦表演轻歌曼舞，优柔俏丽；丑行分工细密，程式丰富；潮剧音乐和表演形式善于兼收并蓄、博采众长而熔为一炉，创造力较强，程式严而不僵。在全国两三百个地方戏曲剧种中独树一帜。它的历史，比被称为“国剧”的京剧、越剧、黄梅戏这些现今影响巨大的剧种还要长。

在2006年6月，国务院公布的第一批518项国家级非物质文化遗产名录

中，潮剧位居戏剧类第四名，仅次于昆曲、莆仙戏和梨园戏。

对于这种颇具历史人文底蕴的地方戏剧，人们不禁要问：究竟潮剧的历史有多长？源头在哪里？潮剧学界对此意见各异。

潮剧历史有多长

在追溯潮剧历史之前，先听一首潮州民歌：

行桥又行桥，再到枫楼看窑窑。

窑窑火光光，长美出产大水缸。

因东棵条润又脆，龙湖名产称酥糖。

大吴出名安仔灯，方潮盛铜锣音上清。

潮盛一下锤，响到金石宫。

金石原名叫东莆，东莆过去梅林湖。

先看状元第，再游旧甘露。

顺道踢跔鲤鲇洞，然后歇宿东山湖。

坐落浮浮嘎，先冲一杯工夫茶，

洗个温泉浴，听听潮州曲。

《京城会》听着上心适，《扫纱窗》愈听心愈清。

潮剧好戏一大球，阿伯专点《辞郎洲》。

陈壁娘女中豪杰真堪敬，老伯边听边捋须，

捋须呀捋须，声声“潮州好，好潮州！”

歌中唱出了潮州人的悠闲生活。而潮剧则是潮州

潮剧小演员黄晓佳扮相

人生活中必不可少的节目。潮剧是根植于潮汕文化的一株奇葩。它的生存和发展，都离不开这方水土。

潮汕文化是一种兼容并蓄的文化混合体。长期关注潮汕文化并发起创立了潮汕历史文化研究中心的广东省原省委书记吴南生说，潮汕文化是中原文化与海洋文化的结合体。从先民的构成来说，这个说法是准确的。

很多学者对潮汕文化研究结果表明，潮汕文化除了中原文化这一底色之外，还包容着更广阔的文化内涵。至今，潮汕地区仍保存有独特的儒家宗法制度，这是她代表着“中原文化”的一个重要证据。而她与海上丝绸之路的重要起点泉州又是如此之近，以至于曾经共同拥有了一个“潮泉腔”，受其影响以及后来五口通商之后，汕头作为一个重要的商埠这些因素看来，“海洋文化”的基因是无可否认的。

如果以传统的儒释道来一一对应这些文化基因，那么，中原文化无疑即是儒的代表，而“海洋文化”送来的就是佛教文化——众所周知的，海上丝绸之路除了是一个商业贸易通道，还是一个重要的文化沟通渠道。

饶宗颐认为，泉州在历史上，“中西方文化交融曾达到很高的水平”。这个“西”，并不是指现在欧美等国家的“西方”，而是指印度、锡兰等南亚国家。而这些国家所传入的重要文化当然就是佛教文化。

潮州工夫茶表演

潮剧节举办在即，演员们加紧排练
节目 方淦明摄

因地缘之便，佛教文化也极大地影响了潮汕地区。在每年农历的七月十五，佛教的盂兰盆节，是潮汕民间的重要节日，在这前后，也是潮剧的演出旺季……至于道教，对潮剧更是有直接的影响，据饶宗颐考证，潮剧中常用的帮唱“啰哩连”其实来自全真教的咒语。而旧时潮剧在开演之

前的“净棚”，用的也基本是道教故事。

从潮汕文化以及潮剧拥有这么多驳杂的文化底色看来，绝非能在一段短的时间内形成如此独特的风格。那么，潮剧历史到底有多长？

明代，是潮汕历史上经济文化达到鼎盛的一个时代，而潮剧也正是诞生于这一个朝代，这是目前学界均无异议的看法，但是，它的生日究竟应该定在哪一年呢？就像1790年四大徽班入京为乾隆皇帝祝贺八十大寿，那一年就成了京剧成立的起点。潮剧的历史，也必须有标志性事件才能成立。

实际上，学界争论的焦点就集中在——以什么为标志？目前，争议主要在于两个同是明代的剧本，哪一本能代表潮剧？

1975年12月22日，在广东省潮安县出土了明代南戏写本《刘希必金钗记》（以下简称《金钗记》）。《金钗记》第5页（第4出）装订线附近写着“宣德六年六月十九日”字样，在全剧末尾写有“宣德七年六月在胜寺梨园置立”。该剧本是现在所见的潮汕地区最早剧本，也是国内珍稀的明代早期南戏演出本原件，在中国戏曲史的研究上具有重要价值，现存于潮

州博物馆。

那么，这本出土于潮汕的剧本，而且被一致认为属于南戏，是否也属于潮剧呢？

中山大学戏曲史学者吴国钦据剧本中有大量潮汕方言的依据，认定这本剧本属于早期潮剧演出本。他又据内文有“宣德六年六月十九日”字样，认定1431年是潮剧有史可考的起始年份。

不过，也有不少学者，如知名潮剧学者陈韩星和李国平却持不同意见，认为潮剧史应从明嘉靖四十五年（1566）《荔镜记》刊行算起，因为该剧有八支曲子标明“潮腔”。我们可以从这些学者论证的过程，了解潮剧厚实的文化底蕴以及其与潮汕文化的关系。

起源于1431年说

《金钗记》的出土，是戏曲学界一件大事，也是潮剧学界一件大事。饶宗颐在潮汕历史文化研究中心第三次理事会上说：“明本《金钗记》戏文的出土，我认为是足以举行一次国际性的会议来加以详细研究。”吴国钦却认为这一事件，堪与京剧“徽班进京”标志性事件相比拟，他说：“戏曲剧种的产生，常常以一次标志性的演出活动来标示。在这方面，我们又可用京剧作为参照系。众所周知，京剧的历史是从1790年四大徽班入京为乾隆皇帝祝贺八十大寿算起的。这个时候有京剧吗？当然没有。但四大徽班入京之后，京剧的母体产生了，徽班与北京当地流行的京腔（指在北京流行

老剧照

潮剧《大义巾帼》剧照 陈玉盛摄

的弋阳腔)、昆腔、秦腔等融合而生成新的剧种——京剧。1990年,全国京剧界隆重举行徽班进京200周年暨京剧产生的各种纪念演出活动。1431年有潮剧了吗?我的回答是肯定的。为什么?因为在这一年,在胜寺梨园完成了《刘希必金钗记》潮剧演出本的改编。根据元代戏文《刘文龙菱花镜》改编的《刘希必金钗记》,是一个用潮州方言俗语演出的潮剧艺人手抄的演出本,剧中出现大量的潮州方言、俗语、土谈,而不是陈历明(潮剧工作者——引者注)所说的只有‘个别’的潮州方言出现。剧中所用的一些‘非潮莫属’的土谈俗语,只能证明剧本改编者如果不是潮汕本地人,至少也是在潮汕生活了相当长的一段时间,熟悉潮汕语汇者。像下面这些词语:痴哥妈人客(或‘人客’)害害奈大卵磨苦大菜头平重,平长舍三牲讨死食酒无半张,做好事做斋儿夫担担……这些充满鲜明潮俗色彩的语词在剧本中出现,不可能是偶一为之的,它有力地证明了剧作的乡土属性,证明这是一个用潮州话演出的本子。”

接着，吴国钦从剧本的唱腔曲调分析了《金钗记》属于潮剧并反驳了潮剧历史应从《荔镜记》算起的说法：嘉靖本《荔镜记》中有八支曲子特别标明“潮腔”，在《金钗记》中，除【四朝元】、【大河蟹】二曲未见外，其余六支“潮腔”曲子皆出现过，且出现不止一次，有五出戏出现【望吾乡】曲，三出戏有【风入松】、【驻云飞】曲，虽然《金钗记》戏文对这些曲子未标“潮腔”字样，但从实际情况看，其中不少曲子是押潮韵的。

他举第6出几支【风入松】曲为例，其韵脚用字是：

启纪备理李利意儿第里机

离义儿你疑

义时旨庇

这些字用潮语读书正音发音，全押潮韵，极有可能是用潮腔演唱的，只是未特别标明而已。

《金钗记》的诗词不少也押潮韵。如第一出的“看时容易见时难”、“未开半句齿先寒”、“望遮拦”、“抱琴弹”、“背琴书赴选长安”、“奉使直下四番”、“一十八载回还”、“日夜偷泪弹”、“宋忠要与结情缘”、“万年传”等开场诗词的句尾，就押潮韵。

吴国钦指出，《金钗记》中出现不少潮汕特殊名物风情的描写，说明剧作的地方乡土特征相当突出。如写到潮阳灵山寺名刹（第46出）以及凤城（第12出）、

潮州城区中的传统旧居

洗马桥、洗马河（第8、9、10出）等潮州胜迹。

拿灵山寺来说，就有多位诗人写过吟咏该寺的诗，如明代诗人林仁猷的《灵山寺》诗、赵次进《灵山寺》诗、陈江的《灵山寺和濂溪韵》、吴仕训的《游灵山寺》等，可见其名闻遐迩。

剧本还写到潮汕地区过新年请客吃槟榔的习俗，有对潮俗年节的一些特别称谓，如称元宵节为“十五夜”（第10出），称除夕为“廿九夜”（第29出），写潮州人办喜事称“做（佐）好事”（第64出），办丧事称“做（佐）斋”（第64出）。在第29出，还将潮汕童谣中“公婆相拍（打）”（相挽毛——互相揪头发）的妇孺皆知的笑话搬上舞台。

这些潮汕地区特殊风情名物的出现，说明作者精心将戏文本土化，也说明《金钗记》是一个潮剧的改编本。

演出剧照

基于上述理由，吴国钦认为《金钗记》是一部南戏的潮剧改编本，正如饶宗颐所指出的，它用潮州话的正音演唱，“以示别于完全用潮音演唱的白字戏”。说白则基本上用潮州方言。

南戏对潮剧的影响是巨大的，长达千年历史的南戏是潮剧生成的沃土。《金钗记》的改编演出，说明南戏在明朝前期已南下粤东，并迅速地地域化、乡土化，生成了新的地方剧种。《金钗记》标示手抄或演出于明代宣德六年（1431），它改写了潮剧的历史，说明潮剧至今已经历了582年的沧桑。

白字戏

起源于1566年说

据广东省原省委书记吴南生介绍，1956年初，著名京剧表演艺术家梅兰芳和欧阳予倩率领艺术团出访日本，获赠两份明代戏曲刻本的摄影本。一是明嘉靖四十五年（1566）的《重刊五色潮泉插科增入诗词北曲勾栏荔镜记戏文全集》（附刻《颜臣》），二是明万历刻本《重补摘锦潮调金花女大全》（附刻《苏六娘》）。

这两份戏文的标题都明白无误地标明了“潮泉插科”、“潮调”，它们属于潮剧无疑。巧的是，当时梅兰芳拿到这两份戏文时，一时还没明白它属于哪一剧种，当他们全团经香港回到广州时，潮剧团正好在此上演《荔镜记》，观看演出之后的梅兰芳才恍然大悟：原来正是这出戏！