

从慧如剧场座无虚席的热闹,到海外传承中心乡音缭绕的亲切;从扎根乡土与学院化传承的双轨并行,到首登央视春晚舞台的高光时刻……潮剧艺术薪火炽盛长燃

潮韵流芳六百载 南国鲜花绽新彩

文/图 羊城晚报记者 赵映光 蚁璐雅 通讯员 汕宣(除署名外)

侨乡 答卷 ⑥

仲夏时节,海风轻拂汕头,却吹不散广东潮剧院慧如剧场内潮音古韵的炽热——为期三周的2025年“南国鲜花 时代新彩”潮剧潮乐传承成果展演系列演出,正以经典复排、名家传艺、新秀竞发的形式,如火如荼地开展着,为市民游客献上一场场精彩绝伦的视听文化盛宴。

与此同时,远在千里之外的北京中国戏曲学院内,首个全日制潮剧本科班的28名学子,联袂倾情献演了他们的毕业大戏《侨批颂》,以生动精彩的演绎填补了潮剧领域侨批题材舞台作品的空白。这群兼具传统科班功底与戏剧理论素养的新生代,即将带着中国戏曲最高学府锻造的锋芒,开启潮剧艺术从岭南戏台走向世界剧场的崭新篇章。

在这场南北遥相呼应的文化盛事中,无论是老一辈艺术家的细腻演绎,还是年轻演员的活力展现,都让600年潮剧艺术的“活态传承”有了最生动的注脚,这也是汕头在新时代背景下交出的一份关于“南国鲜花”文化传承的亮丽答卷。

首个全日制潮剧本科班毕业大戏《侨批颂》

潮剧主题剪纸

汕头文脉
新闻为眼

古韵溯源: 壹 六百年潮音余韵悠长

潮剧是潮州戏的简称,是用潮州方言演唱的一种古老戏曲剧种,主要流传于广东潮汕各地,被誉为“南国鲜花”。但由于相关史料记载较少,学者们对潮剧的溯源向来众说纷纭。

20世纪七八十年代,有潮剧学者提出“潮剧源于南戏”的观点,指出南戏在福建发展勃兴后,流入江西与弋阳本土艺术结合产生了弋阳腔,流入潮州则融合了潮汕当地艺术特色,形成了别具风格的潮剧艺术。这一观点在后来的研究中,得到了较多认可。

那么,潮剧之根究竟扎得有多深呢?

2023年春天,首届暨南大学“潮学优秀成果奖”一等奖获得者、《潮剧史》作者之一吴国钦教授在接受羊城晚报专访时就介绍说,他与知名学者林淳淳埋首故纸堆多年,终以明宣德六年(1431年)的《刘希必金钗记》写本为证,推定潮剧应产生于至今600余年的宣德(1426—1435年)年间。“我们的研究发现,将潮剧历史推前了100多年。”

据吴国钦教授介绍,《刘希必金钗记》写本是据南戏《刘文龙菱》

《花镜》改编的,其中大量运用潮州方言俗语与名物风俗,更有“如若不去,又着三年”“十五夜”“廿九夜”这类潮州人特有的表达方式和指示词,而且剧作末尾还有押潮州韵的六十四句潮州歌册体的演唱,对剧情进行总括交代,“当1790年徽班进京孕育京剧时,潮音雅韵早已在韩江畔传唱约三百年了”。

当历史的车轮驶入近代,潮剧戏班竹棚下却也曾饱含童伶的辛酸。据汕头资深媒体人、潮剧研究者梁卫群的研究,潮剧戏班的“童伶制”至少在1810年就已经有相关记录了——穷苦人家的幼童被卖入戏班,签订“春期”(卖身契),卖身期常定为7年10个月,戏班中教戏先生手执腰带,童伶唱不好便难逃体罚。

直到新中国成立后,废除戏班“童伶制”的惊雷,终于解放了“苦班”潮剧艺人,彼时民间流传的“父母无修世,卖仔去做戏”的哀叹也在烧毁卖身契的火光中化为灰烬。2006年,潮剧作为潮汕文化的瑰宝之一,入选首批国家级非遗,这朵拥有600年历史的“南国鲜花”迎来了新的“春天”。

潮剧潮乐传承成果展演首场剧照

活态传承: 贰 守正创新的汕头实践

步入新时代后,潮剧艺术又该如何继续培根固本、接续薪火?

作为潮剧、潮乐两项国家级非物质文化遗产的保护单位,广东潮剧院近年来始终坚持以“传帮带”模式培养青年艺术人才,通过经典剧目排演、名师指导与舞台实践,以戏练功,以演促学,提升青年演员艺术水平,让潮剧人才金字塔“塔基更实、塔身更强、塔尖更高”,促进潮剧艺术薪火相传。

6月14日晚,广东潮剧院慧如剧场内座无虚席,潮剧经典《孝妇杀家》在此复排上演,梅花奖得主林燕云水袖轻扬,携手优秀青年演员,以婉美唱腔演绎伦理悲剧,展现经典剧目“以情动人”的艺术特色。台下,专程从苏州赶来的昆剧名家吕福海凝神屏息:“潮剧将唱词、音乐与情感糅合得如此精妙,这种根植于土地的鲜活生命力,令人震撼。”

据悉,此次展演是广东潮剧院“潮剧大观园·周五有戏”惠民文化品牌的延续,既是成果汇报,也是传承接力。自2013年启动以来,该品牌每周五晚在慧如剧场展演潮剧精品剧目,已累计演出500多场,观众超26万人次,是汕头一张亮丽的戏曲名片。“老戏新演、古调新弹的核心,在于保留传统精髓的基础上探索创新。”林燕云表示,希望通过“老中青同台、以老带新”模式,让青年演员

在前辈艺术家的引领中成长。

潮剧省级代表性传承人沈湘渠在接受媒体采访时指出,潮剧从剧本文学到唱腔音乐、表演形式乃至舞台美术都有其独特风格,传承的主要任务是“培根固本”——扎根潮剧、扎根潮汕,守住根本,“惠民演出,就是打开大门,迎接观众进场来检验我们传承的结果”。

这“根”与“本”,也在汕头2024年启动的潮剧“培根固本”计划中日益深扎。据悉,该计划不仅组织名家赴基层开设“潮剧学堂”,更挖掘抢救那些濒临失传的“百年潮腔”,通过举办潮剧大赛、搜集经典唱段、打造“乡村有戏”品牌、开展“全民学戏”活动、建设潮剧基地等一系列举措,为潮剧发展“寻宝”,为潮剧传承“夯基”、为潮剧人才“育苗”,助力潮剧传承发展。

在将潮剧艺术种子播撒乡野的同时,汕头还通过与中国戏曲学院、上海戏剧学院、汕头大学等高等院校联合办学,开设了全日制潮剧本科班、高等继续教育本科学历班、国际潮剧研修班,多措并举培育高素质潮剧传承人才,推动潮剧艺术的传承、创新、发展。今年6月,经过4年系统学习的中国戏曲学院首个全日制潮剧本科班28名学子,即将圆满完成学业,带着满满的收获投身潮剧事业。

花开五洲: 叁 漂洋过海的乡音纽带

潮音起处是故乡,潮剧不仅是潮汕人民引以为傲的乡音,也是海外华侨不曾忘却的乡情记忆。

以泰国为例。潮剧早年随着潮汕人“过番”,传入当地已有数百年历史,成为在海外最有影响力的中国地方戏剧之一。随着时间推移,泰国当地甚至衍生出一种用泰语演唱、糅合泰国元素的泰语潮剧,当地人称之为“优泰剧”,为泰国民众乃至王室所喜爱。

“近年来,我们牢记嘱托、感恩奋进,主动‘走出去’,积极实施潮剧全球计划,发挥潮剧作为‘海外文化使者’‘传乡音、联乡谊、聚乡情’的功能,在海内外设立了12个潮剧潮乐传承中心,同时启动数字档案工程、搭建‘云平台’、开设‘云剧场’‘云展厅’‘直播间’等多媒体传播途径,助力‘南国鲜花’在世界各地结出硕果。”在广东潮剧院党委书记、院长黄奕瑄看来,潮剧早已超越艺术形式,“它是解读潮汕文化的密码,更是海内外潮人的情感纽带。”

作为广东潮剧院在海外设立的首批潮剧传承中心之一,泰国潮剧传承中心自成立以来,不断推动潮剧和潮汕文化在当地传承传播。广东潮剧院也先后组织艺术专家、名家、优秀演员以及各潮剧传承中心师生参加传习、交流演出活动,从普及潮剧历史文化、传承培训潮剧唱腔、潮乐表演,到推动“优泰剧”表演等舞台艺术的互鉴互学、资源共享,共同推动中华优秀传统文化在海外的传承

与传播工作。

近年来,汕头还陆续开展“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化海外展、“海丝潮情—中华传统文化潮剧海外行”、“根在祖国 情系家乡”中国寻根之旅夏令营、“潮菜师傅·四海同享”海外学员潮菜培训班等活动,将潮剧艺术作为“有声侨批”增进侨胞们对潮汕传统文化独特魅力的认知和感受,增强中华文明传播力影响力。

“2024,欢迎乡亲们回汕头看戏!”2022年6月26日,在第二十一届国际潮团联谊年会团长暨秘书长会议上,潮剧著名表演艺术家姚璇秋更是以潮剧为媒,现场向海内外潮籍乡亲发出盛情邀请。两年之后,第二十二届国际潮团联谊年会与第十届世界潮商大会在汕头举办,四海潮人在汕头团聚,共襄盛举,践行约定。彼时,虽然姚璇秋先生已经离开了我们,但她所传承弘扬的潮剧艺术,却生生不息,继往开来,潮音潮韵也将持续响彻海内外。

市民群众观赏潮剧主题艺术展

潮剧潮乐传承成果展演现场座无虚席

潮剧表演剧照(资料图)

于“小”中寻根 在传承里焕新

任何艺术都需要传承,但传承不仅仅是技艺的传授,更包括对艺术所蕴含的精神实质、社会背景和人文理念的传递。因此,老一辈潮剧演员在教授新演员时,不仅传授表演技巧,还应传递剧种的精神和灵魂。

潮剧的核心特征可以用一个“小”字来概括——小题材、小情景、小喜剧,这里我们特别强调一下小喜剧。潮剧源自南戏,而南戏的剧本结构和情节安排往往喜中有悲,悲中有喜,正如“悲欢离合戏中情”“悲欢离合生离死别”“悲欢离合环环生”几乎每一出南戏剧目都潜藏着喜剧因素。这种固定的艺术格局对中国戏曲的发展产生了深远影响,潮剧也因此逐渐形成了自己独特的喜剧特质。潮剧中的丑行十类,就充分展示了它对中国传统喜剧因素的强大承载力。

人们或许会好奇,南戏为何能在潮汕地区深深扎根?究其原因,在于南戏本身所蕴含的小喜剧特质,这与潮汕地区民众安逸恬淡、风趣幽默的生活态度不谋而合。这种地域文化与艺术形式的完美契合,使得南戏在潮汕地区迅速生根发芽,并且在历代潮剧艺人的精心雕琢与不断丰富中,逐渐形成了十美丑的潮剧表演程式,深受广大观众喜爱。

由此可见,源自南戏,基于写意、诗化、程式化的小题材、小情景、小喜剧的美学特质,构成了潮剧的生命本体,是潮剧之根、之魂。一旦失去这些核心特质,潮剧也将不复存在。

我们将潮剧与潮汕的地域文化、心态联系起来思考是必要的,新编剧目应当以进一步发掘剧种的生命本体为职责,弘扬其审美优势,而不是盲目追求表现一切不同的题材、风格和意念。否则,潮剧将失去其独特性,最终无法立足。一个剧目可以成为都市化剧目,但一个剧种不能成为都市化剧种,只有做到城乡并举,才能保留和扩大戏曲的观众基础。失去了观众,戏曲也就失去了存在的根基。

潮剧的生存状态与其生态环境息息相关。随着时代的变迁,老一辈艺人总是在不断的演出中进行变化,这种变化既融合了时代变迁的色彩,也表达了对潮剧和观众的尊重。当前的任务是如何将潮剧传统完备的剧目体系、科介体系、曲牌体系完整地挖掘整理出来,并有效地传承给下一代年轻演员,通过这一套独立的戏剧表达方式,呼应今天的审美需求,吸引和培养更多的观众,从而确保潮剧的长久繁荣。