

Shandong
Culture Series

Music

齐

鲁

特

色

文

化

丛

书

音乐

山东友谊出版社

Shandong
Culture Series

Music

总 主 编 朱正昌
副总主编 王凤胜
钟永诚
李传瑞
本卷主编 魏占河

齐

鲁

特

色

文

化

丛

书

音乐

山东友谊出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐 / 朱正昌总主编. — 济南: 山东友谊出版社,
2004.8

(齐鲁特色文化丛书)

ISBN 7-80642-742-2

I. 音... II. 朱... III. 民间音乐—简介—山东省
IV. J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 065467 号

齐鲁特色文化丛书

音 乐

总 主 编 朱正昌

副总主编 王凤胜 钟永诚 李传瑞

本卷主编 魏占河

出 版: 山东友谊出版社
地 址: 济南市胜利大街 39 号 邮编: 250001
电 话: 总编室 (0531) 2098755 2098756
发行部 (0531) 2098035 (传真)
发 行: 山东友谊出版社
印 刷: 山东新华印刷厂临沂厂
版 次: 2004 年 8 月第 1 版
印 次: 2004 年 8 月第 1 次印刷
规 格: 635mm × 965mm 16 开本
印 张: 25
插 页: 14
字 数: 325 千字
书 号: ISBN 7-80642-742-2
定 价: 125.00 元

(如印装质量有问题, 请与出版社总编室联系调换)

总序

张高丽

区域特色文化，是民族历史文化的活化石，是民族精神和人民智慧的体现形式。加强地域特色文化特别是民间文化的发掘、研究，对于继承民族优秀传统文化，推动我国先进文化建设，具有十分重要的意义。

山东是中华文明的重要发祥地之一。著名的北辛文化、大汶口文化和龙山文化与其他古老文化一起，展现了民族进步的灿烂曙光。春秋以后，齐鲁文化以其博大精深的内蕴，成为中华文化沃野中的一棵巨树。几千年来，其枝干根脉遍布浩如烟海的典籍著述。其中，深植纯朴而又充满活力的齐鲁民间生活，无论是精神形态的音乐、舞蹈、戏曲、节庆、礼仪，还是物质层面的工艺、服饰，以至饮食、民居等等，都鲜活地体现着中华文明的独特风采，传承发展着中华民族的不朽精神。同时，伴随着历史长河的淘洗，齐鲁文化也历久弥新，在不同领域、不同方面，呈现出璀璨的光芒。

齐鲁地域特色文化，是齐鲁大地社会历史的文化印痕，也是历代齐鲁儿女创造精神、辛勤劳动、卓越智慧的结晶和体现。深入挖掘、认真研究这些遗产，是我们实现由文化大省向文化强省跨越，建设中

国先进文化的需要,也是齐鲁儿女不可推卸的历史责任。山东宣传文化界的专家学者和实际工作者,历时两年,辛勤劳作,完成12卷本、计400余万字的《齐鲁特色文化丛书》编写任务,分别从工艺、音乐、舞蹈、戏曲、杂艺、服饰、饮食、民居、礼仪、节庆、人物、名胜方面,对远古至近代齐鲁地域文化特别是民间文化进行认真研究,详尽描述。这是一部科学、系统记述齐鲁地域特色文化的综合性著述,它的出版发行为灿烂夺目的齐鲁文化又增添了新的光彩。

文化是民族进步的灵魂。发掘、研究民族传统文化,目的在于继承、弘扬和更好地发展。当前,我们正处于全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化进程的新的历史时期,有责任为传承优秀民族文化遗产做出更多努力。我们要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,牢固树立和认真落实科学发展观,坚定不移地坚持先进文化前进方向,以科学态度和求实精神,加强齐鲁特色文化资源的研究、开发和利用,在继承优秀传统文化的基础上,大力发展社会主义先进文化,为建设“大而强、富而美”的社会主义新山东,为实现中华民族的伟大复兴,谱写更加辉煌的新篇章。

2004年7月

Preface

Regional culture, part of the live fossil of a nation's traditional culture, embodies national spirit and people's wisdom. The exploration and research on regional culture, especially the folk culture, is of great significance for inheriting our nation's cultural tradition and promoting the building of an advanced culture.

Shandong is one of the cradles of Chinese civilization. The famous Beixin Culture, Dawenkou Culture and Longshan Culture, together with other aged cultures, represented the dawn of Chinese nation's progress. Since the Spring & Autumn Period (770—476 B.C.), Qilu culture, with its broad and profound content, has grown up to be a big tree in the rich garden of Chinese culture, whose branches and roots have spread all over seas of documents and historical records for millennia. Qilu folk life, simple and vigorous, vividly reflects the peculiar glamour of Chinese civilization and carries the lasting spirit of

the nation, both in such spiritual forms as music, dance, traditional Chinese operas, festivities, rituals & ceremonies, and in such material forms as handicraft, dress & adornment, foods & drinks, and civil dwellings. Weathered through times, Qilu culture has been rejuvenated to shine.

Qilu regional culture marks the cultural perspective of Qilu history, representing the creativity, hard work and wisdom of generations. The exploration of this rich heritage is necessary for Shandong to make a leap from a culturally big to a culturally advanced province, and it is also the need of building socialist China culturally and the duty that Qilu people cannot shirk.

It has taken two years for experts, scholars and field workers of publicity and cultural circles of Shandong to complete this 12-volume *Shandong Culture Series*, covering handicraft, music, dance, traditional Chinese operas, miscellaneous games, dress & adornment, foods & drinks, civil dwellings, festivities, rituals & ceremonies, historical figures, and places of interest. Therefore, the work involves a serious research and detailed illustration of Qilu regional culture,

especially the folk culture, from ancient to modern times.

Culture is the soul of national advancement. To explore our traditional culture is to inherit and develop it in better terms. As we proceed in building a well-off society in an all-round way and promoting a socialist modernization, it is our duty to make more efforts to carry forward the great national cultural heritage in building a "big and strong, rich and beautiful" new Shandong and realizing China's national renaissance.

Zhang Gaoli

July, 2004

目 录

一、综述	1
二、民间歌曲	20
1. 劳动号子概述	20
2. 两河及海洋号子	27
3. 吆牛号子	45
4. 搬运号子	49
5. 小调概述	54
6. 小调精粹选说	66
7. 诙谐民歌	74
8. 秧歌中的演唱	86
9. 鲁南五大调	94
10. 民间儿歌	106
三、民间器乐	112

1. 山东鼓吹乐	112
2. 山东古筝	131
3. 诸城古琴	139
4. 王露与《玉鹤轩琵琶谱》	151
5. 王殿玉与擂琴	155
6. 柳琴	163
7. 挫琴	168
8. 山东流行的几种唢呐	170
9. 弦索乐——碰八板	172
10. 博山架鼓	178
11. 胶东秧歌的锣鼓点	182
12. 周村铜响乐器	192

四、曲艺、戏曲音乐 199

1. 曲艺音乐概述	199
2. 山东琴书音乐	209
3. 摔绳大鼓与山东大鼓	217
4. 山东柳琴《越唱心里越快活》	225
5. 蒲松龄俚曲	231
6. 临清时调	241
7. 山东花鼓	248
8. 端鼓腔	253
9. 山东戏曲剧种的声腔分类及艺术特征	258

五、乐舞、宗教音乐 272

1. 齐韶乐舞	272
2. 曲阜祭孔乐舞	295
3. 佛教音乐	310
4. 道教音乐	316
六、结束语	325
附录 齐鲁典籍举要	327

一、综述

山东，是中华民族古代文化的发祥地之一，考古发现证实，生息在这块土地上的先民们，远在距今7000年至4000年之间，就创造了相当完整、稳定并具有特色的文化序列：北辛文化(约前5400—前4100)——大汶口文化(约前4100—前2500)——龙山文化(约前2400—前1900)——岳石文化(约前1900—前1600)。岳石文化时期恰是传说中夏王朝建立的年代。

约公元前1046年，周王朝建立，鲁国(都曲阜)、齐国(都临淄)是周王朝在东方的两大封国。鲁国享受着与周天子同样的礼仪规格，才有可能成为保存周礼最完整的国家。同时，山东又是儒学学派代表人物孔子、孟子的故乡，是具有深远影响的儒学学派发祥之地，故山东素以“齐鲁之邦”、“礼仪之邦”、“孔孟之乡”而著称于世。山东的文化传统源远流长，博大精深，内涵十分丰富。在这种文化背景下，滋生繁衍了浩如烟海的独具特色的文化艺术。仅以与音乐有关的而言，有丰富多彩的民间歌曲和民间乐曲，有绚丽多姿的戏曲和曲艺，还有千姿百态的民间歌舞等等。这是山东广大人民创作智慧的结晶，是先民们为我们留下的珍贵遗产，也是我们弘扬民族文化的极其丰厚的基础。

音乐起源于劳动，但具体的源头在何时，尚难断言。不过，在遥

远的原始社会就已经产生了音乐，却是可以肯定的。一些有关上古的神话传说、古籍记述和考古发现都证实了这一点。神话传说中的部族首领大舜，《孟子》曰其为“东夷之人也”，即现在的山东人。他就是一位精通音律、能琴善歌的音乐家。袁珂在《古神话选释》中有一段关于舜的记述。其中有与音乐有关的部分，内容大意是：尧王时代，在东夷之地，有位叫瞽叟的音乐师，创制了一种乐器叫瑟。瞽叟的妻子生了个儿子起名叫舜，她生舜之后不久死去。瞽叟又续娶一妻，并生一儿一女。舜自幼聪颖，为人宽厚，喜欢劳动，爱好音乐，一张五弦琴随身携带。他经常耕种于历山(据说就是今济南千佛山)。一天，他见一只老鸬鸟衔食归巢，精心地喂养小鸟，于是触景生情，更加怀念生母，便在田边弹琴唱歌，以抒发思母之情，此曲便称《思亲操》，据传这是我国最早的一首琴曲。另据《吕氏春秋》载，舜还叫乐师将15弦瑟再添8弦，成为23弦的乐器。舜又让乐师们创作了大型乐舞——《韶乐》。《汉书·礼乐志》载：“舜作韶”。

晋人王嘉在《拾遗记》中还有一段关于少昊(原始社会氏族首领)的记述，大意是：少昊的母亲皇娥，夜间纺织，白天乘坐着木筏泛游于水上。有位自称是白帝的儿子的英俊神童降临水边，两人一齐游玩，还弹着琴瑟，唱着优美动听的歌，忘记了回家。后来，皇娥就生了少昊(曲阜有少昊墓)。

在神话传说中，关于原始时代音乐活动的记述不乏其例，这虽然不是信史，但它是古代社会生活的折射，我们可以从中撷取一些具有重要研究价值和参考价值的资料或线索。如果说神话传说尚不足为据的话，那么，考古发现当是毋庸置疑的。长岛县大黑山岛出土了大汶口文化时期的陶埙，潍坊市姚官庄出土了龙山文化时期的陶埙，日照市东海峪遗址中出土了新石器时期的打击乐器黑陶铃等等。这都表明了早在原始社会，生息在这块土地上的先民们，就对声音及其运动规律，有了一定的感知能力，并能创制某些吹乐器和击乐器以及从

事简单的音乐活动了。

周代，齐、鲁两大封国是周王朝在东方的两大支柱，特别是鲁国享受着特殊的礼遇，在西周的“礼崩乐坏”的情况下，仍坚持频繁的礼乐活动。《左传·襄公二十九年》记载，吴国公子季札于公元前544年访问鲁国时，在鲁观赏了《周南》等14首《国风》和《雅》、《颂》等演唱，以及《象箭》等传统乐舞，并逐个进行了评论。其中对《齐风》的评论曰：“美哉，泱泱乎，大风也哉！表东海者其太公乎！国未可量也。”对《韶乐》的评论曰：“德至矣哉！大矣，如天之无不疇也，如地之无不载也，虽甚盛德，其蔑以加于此矣。观止矣！若有他乐，吾不敢请已。”《左传·昭公二年》记载，晋国韩宣子于公元前540年来鲁时，他“观书于大史氏，见《易象》与《鲁春秋》”，竟发出“周礼尽在鲁矣”的感叹。

生活于春秋末期的大思想家、教育家、儒学创始人孔子，也是一位造诣很深的音乐家和音乐鉴赏家。他曾问乐于苌弘，学琴于师襄，能操多种乐器。公元前517年，他在齐国观看了《韶乐》的演出盛况，十分激动，赞叹“不图为乐之于斯也”（《论语·述而》），“尽美矣，又尽善也”（《论语·八佾》）。竟入迷到“三月不知肉味”的程度（《论语·述而》）。直到现在，齐国故都临淄韶院村还保存有“孔子闻韶处”的碑记。孔子在整理典籍方面也做出了巨大贡献。“吾自卫返鲁，然后乐正，《雅》、《颂》各得其所”（《论语·子罕》）。经他整理编辑的《诗经》300篇，“皆弦歌之”（《史记·孔子世家》），说明了《诗经》也是一部“歌词集”。其中的《齐风》11篇、《曹风》4篇就是山东民歌最早的一部分记录，也是说明山东民歌具有悠久历史的印证。

春秋战国时期，作为五霸之首、七雄之一的齐国，经济发达，政治昌明，文化艺术也十分繁荣。《战国策·齐策》记载着苏秦对齐国都城临淄的一段描述：“临淄甚富而实，其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴、斗鸡、走犬、六博、蹋鞠者。”形容了当时齐国民间艺术活动的盛

况。后人北宋著作家李格非路经临淄时，还写有“击鼓吹竽七百年，临淄城阙尚依然”的诗句。直到今天，在临淄东邻的青州，还有古老乐器挫琴的演奏活动，今人有的认为挫琴即是古代的筑。周王朝极力推行礼乐治国的政策，礼乐也成了儒学的重要内容之一，所以在王侯大臣中崇尚音乐也蔚然成风，习音弄乐者不乏其人。齐宣王“使人吹竽，必三百”，才使不会吹竽的南郭先生混杂其间，以至闹出“滥竽充数”的笑话来。民间歌手对音乐艺术的传播与发展，也发挥了很大的作用，如淳于髡对孟珂谈到，齐国因为有位好歌手绵驹住在高唐地方，所以齐国西部的人也特别善于唱歌。《列子·汤问》还记述了韩国女歌手韩娥游齐的一段故事，大意是：韩娥在临淄雍门一带卖唱乞食，她优美动听的歌声，在当地群众中留下了极深的印象。她唱欢乐的歌，人们跟着欢笑；她咏悲哀之调，人们跟着哭泣。她离去三日之后，当地的人们还仿佛听到她的歌声在耳边缭绕(这就是“绕梁三日”典故的来历)。所以，雍门一带的人直到现在，还能模仿韩娥的声音，唱欢乐和悲哀的歌。从中我们不难看出当时的演唱艺术已具有相当高的水平和很强的艺术感染力。明人朱权在《词林须知》中赞誉韩娥等五人的歌声“一遏行云不流，木叶皆坠，得其五音之正，故能感气化万物故也”。

秦汉时期，随着封建王朝的形成和巩固，逐渐加强了汉族文化与其他民族文化的交流与融合，进一步促进了中华民族文化艺术的发展。就山东的范围而言，与音乐相关的方面较为突出的有以下几点。

以吹、打、唱相结合的鼓吹乐产生于秦汉之际，盛行于汉，而且其时已在山东流传，这已被山东境内的大量汉画像石所印证。如长清孝堂山石祠、临沂白庄、肥城栾镇、诸城凉台等处的汉画像石，都有清晰可见的鼓吹乐演奏。

“竽瑟之乐”是汉时兴起的一种由两人合奏的演奏形式。邹城郭里、黄路屯，微山两城镇等地的汉画像石和临沂银雀山汉墓出土的帛画上，都有“竽瑟之乐”的演奏形象。

民间歌舞及百戏较前普遍,在山东发现的汉画像石中也有较多的反映,如隋家庄汉画像石中的舞蹈及伴奏乐队,肥城和沂南汉画像石中的乐舞表演,隋家庄关庙和沂南汉画像石中的乐舞百戏等。由民歌演唱发展起来的“相和歌”中的“大曲”,实际上也是集歌、乐、舞为一体的表演形式。

汉承周制,亦兴采风,集成《乐府》,其中收有“齐都歌诗”四篇。梁元帝《纂要》记述,“齐歌曰讴,吴歌曰歠,楚歌曰艳”。直到现在山东还有些地方沿用“讴”这种称呼,如“山里讴”、“莱芜讴”等。这不会是偶然的。

自汉以来,音乐艺术渐呈多样化的发展格局。魏晋、南北朝乘势继续发展,随着人们的音乐乃至更广泛的艺术实践,音乐、文艺理论的研讨和建树,也趋向活跃,涌现出许多杰出的人才,最引人瞩目的首推鲁南地区的临沂(旧称“琅琊”)一带,称得上是大师名士荟萃的地方。仅以书圣王羲之为代表的书法大师就多达数十家。在音乐方面值得称道的是何承天。《中国音乐辞典》记载:“何承天(370—447)南朝宋时无神论思想家、天文学家、乐律学家。东海郟(今山东郟城西南)人。博通经史,精历算,兼善弹箏,通音律。他对京房的六十律表示反对,以先进的新律说,指出律学研究的新方向,得出国际上最早以数据计算的接近十二平均律的律制。”他代表了我国当时乐律研究的最新最高成就。从中也可窥出当时山东音乐艺术发展水平之一斑。

盛唐之世,社会稳定,文化艺术繁荣,特别是在音乐方面,中原与边境地区、汉族与其他民族的交流又出现了新的高峰,从而大大促进了我国音乐艺术的迅速发展。这一点也充分反映在当时的山东。济南南郊的柳埠,保存下来的神通寺(原名“朗公寺”)遗址中,在一座唐代建筑基台上,四周均刻有生动的伎乐图像,其中有中原传统乐器笙、鼗鼓、排箫、阮咸等,有从外域传入的正鼓、和鼓、箜篌、鸡娄鼓、箏篥等,组合起来堪称一个“中外合璧”的大型乐队。在此古迹中的另

一唐代建筑——龙虎塔上刻有横弹琵琶的图像，反映了唐时琵琶演奏的情景。唐时，羯鼓盛行，上至皇帝，下到庶民无不喜欢击之。唐明皇就是一位演奏羯鼓的高手，据传他为羯鼓创作了大量鼓谱。《旧唐书·志九》载：“羯鼓……以出其羯中，故号羯鼓，亦谓两杖鼓。”据明代的《临清县志》记述：“羯鼓始于唐”，南北朝期间传入内地，临清现在仍在流行的“驾鼓”，即是承袭了唐代羯鼓的传统。后因多用于迎神送佛之类，故谐其音逐渐改称为“驾鼓”。

《隋书·地理志》载：“齐郡旧曰济南，其俗好叫饰子女淫哇之音，能使骨腾肉飞，倾诡人目，俗云齐倡，本出此地。”当时有一首反映农民起义的民歌——《大业长白山谣》，影响较大。此歌就出自山东，长白山亦称“长山”，今属邹平县。

唐末临淄人段安节撰写的《乐府杂录》，首列乐部，次列歌舞、俳优、乐器、乐曲。还记述着弄参军始自后汉官陶令石耽。今人有的认为“参军”是我国戏曲艺术的萌芽。

唐代的古琴艺术已很普及，且达到很高的水平。山东是发现唐琴较多的省份，较著名者有“天风海涛”琴、“九霄环佩”琴、“太古遗音”琴等。从中可以看出当时古琴艺术在山东的流传情况。

宋元以后，文化艺术更呈现出多样化的局面。其中最引人瞩目的是戏曲和曲艺艺术的形成与发展。山东成为各种戏曲和曲艺的繁荣地区之一。北宋时期，宋杂剧传入山东，熙丰、元祐间，兖州张山人以其诙谐的表演而在汴梁城享有盛名(《碧鸡漫志》)。元杂剧更为盛行。据《录鬼簿》(元钟嗣成)、《录鬼簿续篇》(明初无名氏)记述，仅山东籍的元杂剧(元曲)作家有28人，东平人就占了10名，其中的高文秀杂剧作品之多，影响之大，仅次于关汉卿，人称“小汉卿”。其作品被赞为“花营锦陈统干戈，谢管秦楼列舞歌”。张寿卿(亦为东平人)的杂剧作品被赞为“敲金句，击玉声，振动神京”(《录鬼簿》)。元人燕南芝在《唱论》中提到，“凡唱曲有地所，东平〔木兰花慢〕”，说明当时〔木