

青少年应该知道的

阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

吕剧

吕剧是山东省的主要地方剧种，由花鼓、小曲和杂调组成，同时吸收了梆子腔、京剧等戏曲和山东琴书的艺术成分，并以其简朴的唱腔和婉转的曲调，在山东地区广为传唱。

张蓓蓓 / 编著

YZLI0890174363

泰山出版社

阅读中华国粹

昆剧

YZL0890174353

图书在版编目(CIP)数据

吕剧 / 张蓓蓓编著. -- 济南 : 泰山出版社,
2012.4
(青少年应该知道的)
ISBN 978-7-5519-0054-6

I. ①吕… II. ①张… III. ①吕剧-艺术-青年读物
②吕剧-艺术-少年读物 IV. ①J825.52-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 018932 号

编 著 张蓓蓓
责任编辑 汤敏建
装帧设计 林静文化

青少年应该知道的
吕剧

出 版 泰山出版社

社 址 济南市马鞍山路 58 号 8 号楼 邮编 250002
电 话 总编室(0531)82023579
市场营销部(0531)82025510 82020455
网 址 www.tscbs.com
电子信箱 tscbs@sohu.com

发 行 新华书店经销
印 刷 北京飞达印刷有限责任公司
规 格 710×1000 mm 16 开
印 张 11
字 数 144 千字
版 次 2012 年 4 月第 1 版
印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5519-0054-6
定 价 22.00 元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究
如有印装质量问题·请与泰山出版社市场营销部调换

《阅读中华国粹》编委会

主 编 傅璇琮 著名学者，清华大学中文系教授，原中华书局
总编辑、国务院古籍整理出版规划小组秘书长。

编 委（以姓氏笔画为序）

于景明 泰山出版社有限公司董事长

李 敏 北京语言大学古汉语学博士

李成武 中国社会科学院人类学博士、研究员

张士闪 山东大学教授、博士生导师

张美华 北京师范大学历史系博士

罗 攀 香港大学中文系人类学博士、研究员

徐先玲 北京林静轩图书有限公司董事长

策 划 葛玉莹

执行主编 王 俊 刘志义

序

傅璇琮

2001年,泰山出版社编纂、出版一部千万言的大书:《中华名人轶事》。当时我应邀撰一序言,认为这部书“为我们提供了开发我国丰富史学资源的经验,使学术资料性与普及可读性很好地结合起来,也可以说是新世纪初对传统文化现代化的一次有意义的探讨”。我觉得,这也可以用来评估这部《阅读中华国粹》,作充分肯定。且这部《阅读中华国粹》,种数100种,字数近2000万字,不仅数量已超过《中华名人轶事》,且囊括古今,泛揽百科,不仅有相当的学术资料含量,而且有吸引人的艺术创作风味,确可以说是我们中华传统文化即国粹的经典之作。

国粹者,民族文化之精髓也。

中华民族在漫长的发展历程中,依靠勤劳的素质和智慧的力量,创造了灿烂的文化,从文学到艺术,从技艺到科学,创造出数不尽的文明成果。国粹具有鲜明的民族特色,显示出中华民族独特的艺术渊源以及技艺发展轨迹,这些都是民族智慧的结晶。

梁启超在1902年写给黄遵宪的信中就直接使用了“国粹”这一概念,其观点在于“养成国民,当以保存国粹为主义,当取旧学磨洗而光大之。”当时国粹派的代表人物黄节在写于1902年的《国粹保存主义》一文中写道:“夫国粹者,国家特别之精神也。”章太炎1906年在《东京留学生欢迎会演说辞》里,也提出了“用国粹激动种性”的问题。

1905年《国粹学报》在上海的创刊第一次将“国粹”的概念带入了大众的视野。当时国粹派的主要代表人物有章太炎、刘师培、邓实、黄节、陈去病、黄侃、马叙伦等。为应对西方文化输入的影响,他们高扬起“国学”旗帜:“不自主其国,而奴隶于人之国,谓之国奴;不自主其学,而奴隶于人之学,谓之学奴。奴于外族之专制谓之国奴,奴于东西之学,亦何得而非奴也。同人痛国之不立而学之日亡,于是瞻天与火,类族辨物,创为《国粹学报》,以告海内。”(章太炎:《国粹学报发刊词》)

经历了一个多世纪的艰难跋涉,中华民族经历着一次伟大的历史复兴,中国崛起于世界之林,随着经济的发展强大,文化的影响力日益凸显。

20世纪,特别是80年代以来,国学已是社会和学界关注的热学。特别是当前新世纪,我们社会主义经济、文化更有大的发展,我们就更有需要全面梳理中国传统文化的精华,加以宣扬和传播,以便广大读者,特别是青少年,予以重新认知和用心守护。

因此,这套图书的出版恰逢其时。

青少年应该知道的吕剧

1

我觉得,这套书有四大特色:

第一,这套书是在当下信息时代的大背景下,立足中国传统文化经典,重视学术资料性,约请各领域专家学者撰稿,以图文并茂的形式,煌煌百种全面系统阐释中华国粹。同时,每一种书都有深入探索,在“历史——文化”的综合视野下,又对各时代人们的生活情趣和心理境界作具体探讨。它既是一部记录中华国粹经典、普及中华文明的读物,又是一部兼具严肃性和权威性的中华文化典藏之作,可以说是学术性与普及性结合。这当能使我们现代年轻一代,认识中华文化之博大精深,感受中华国粹之独特魅力,进而弘扬中华文化,激发爱国主义热情。

第二,注意对文化作历史性的线索梳理,探索不同时代特色和社会风貌,又沟通古今,着重联系现实,吸收当代社会科学与自然科学的新鲜知识,形成更为独到的研究视野与观念。其中不少书,历史记述,多从先秦两汉开始,直至20世纪,这确为古为今用提供值得思索的文本,可以说是通过对各项国粹的历史发展脉络的梳理总结规律,并提出很多建设性的意见和发展策略。

第三,既有历史发展梳理,又注意地域文化研索。这套书,好多种都具体描述地方特色,如《木雕》一书,既统述木雕艺术的发展历程(自商周至明清),又分列江浙地区、闽台地区、广东地区,及徽州、湘南、山东曲阜、云南剑川,以及少数民族的木雕艺术特色。又如《饮食文化》,分述中国八大菜系,即鲁菜、川菜、粤菜、闽菜、苏菜、浙菜、湘菜、徽菜。记述中注意与社会风尚、民间习俗相结合,确能引起人们的乡思之情。中华民族的文化是一个整体,但它是由许多各具特色的地区文化所组成和融汇而成。不同地区的文化各具不同的色彩,这就使得我们整个中华文化多姿多彩。展示地区文化的特点,无疑将把我们的文化史研究引向深入。同时,不少书还探讨好几种国粹品种对国外的影响,这也很值得注意。中华文明在国外的传播与影响,已经形成一种异彩纷呈,底蕴丰富的文化形象,现在这套书所述,对中外文化交流提供十分吸引人的佳例。

第四,这套书,每一本都配有图,可以说是图文并茂,极有吸引力。同时文字流畅,饶有情趣,特别是在品鉴山水、田园,及领略各种戏曲、说唱等艺术品种时,真是“使笔如画”,使读者徜徉了美不胜收的艺术境地,阅读者当会一身轻松,得到知识增进、审美真切的愉悦。

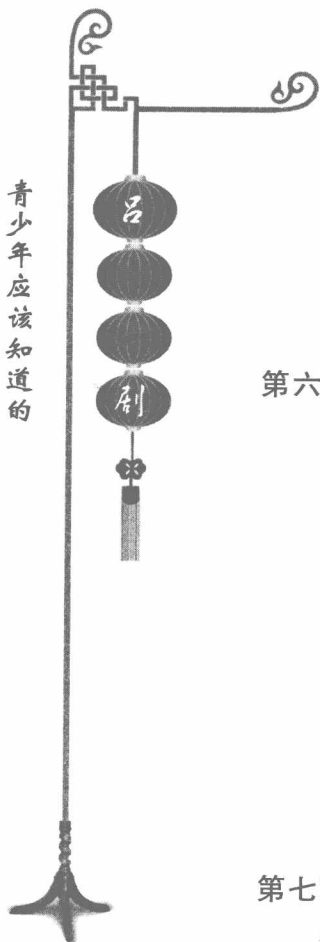
时代呼唤文化,文化凝聚力量。中共中央十七届六中全会进一步提出社会主义文化大繁荣大发展的建设。我们当遵照十七届六中全会决议精神,大力弘扬中华优秀传统文化,大力发扬社会主义先进文化。文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,我们希望这套国粹经典阐释,不仅促进青少年阅读,同时还能服务于当前文化的开启奋进新程,铸就辉煌前景。

2011年10月

目 录

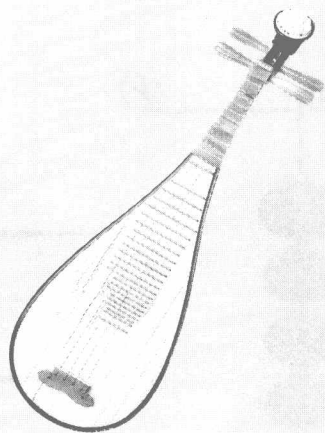
第一章 吕剧	2
第一节 吕剧起源的社会背景	2
第二节 吕剧起源的艺术底蕴	5
第二章 吕剧的诞生	12
第一节 吕剧戏曲艺术的雏形	12
第二节 吕剧的演进	16
一、化妆扬琴阶段	16
二、改革完善与正式定名阶段	26
第三章 吕剧的行当与剧目	34
第一节 吕剧的行当	34
第二节 吕剧的剧目	40
第四章 吕剧的唱腔	46
第一节 吕剧唱腔的演进	46
第二节 吕剧唱腔的构成	57
一、四平腔	59
二、二板	63
第五章 吕剧的乐队	68
第一节 吕剧的乐队及伴奏特点	68
一、乐队在吕剧中的地位和作用	68
二、吕剧乐队的构成	69
三、吕剧的伴奏特点	71

第二节 吕剧的主要伴奏乐器	72
一、管弦乐器(文场)	72
二、打击乐器(武场)	87
第六章 吕剧的曲牌	96
一、凤阳歌	97
二、娃娃腔	100
三、叠断桥	101
四、呀儿哟(亦称“爬山虎”)	101
五、莲花落	101
六、上合调	102
七、银纽丝	102
八、口垛	102
第七章 吕剧的丰碑	104
第一节 化妆扬琴时期吕剧艺人	104
一、孙中新	104
二、时殿元	105
三、谭明伦	112
四、时克远	113
五、崔心悦	114
六、郭福山	115
七、薛金田	116
八、李同庆	117
第二节 当代吕剧名家	118
一、刘梅村	118

二、郎咸芬	120
三、林建华	123
四、李岱江	124
五、张斌	127
第八章 吕剧经典剧目欣赏	134
第一节 《王小赶脚》	134
第二节 《小姑贤》	137
第三节 《李二嫂改嫁》	155
第四节 《王定保借当》	159
第五节 《姊妹易嫁》	163

吕剧

第一章

第一章 吕剧的起源

第一节 吕剧起源的社会背景

吕剧是中国八大戏剧之一，原 的艺术成分，不断壮大丰富而逐步形成。自成戏以来，至今已有百年历史。该剧因伴奏乐器主要是坠琴，操琴时 吕剧是齐鲁人民智慧的结晶，因唱腔不断地上下捋弦，所以也叫“捋戏”，简朴、曲调细腻委婉而成为人们喜闻乐见的地方戏种。“听见旺相唱，饼子贴在门框上”，就形象地说明人民群众对这一民间音乐艺术的喜爱。一种文化种类的形成不是一蹴而就的，是一，吕剧由花鼓、小曲、杂调组成，吸 有其特殊的社会和历史背景的，吕剧收了梆子腔、京剧等戏曲和山东琴书 的形成亦然。

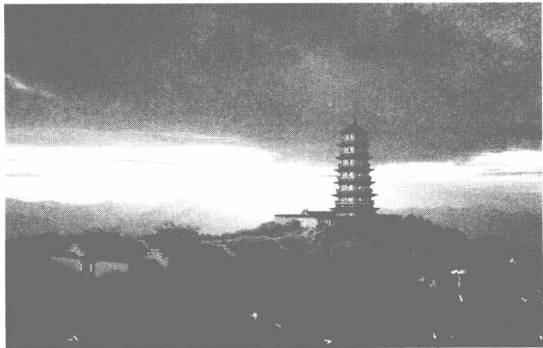
知识小百科

梆子腔

梆子腔，是对一种戏曲声腔系统的总称，以硬木梆子击节为特色而得名。源于明末的西秦腔，是戏曲中最早采用板式变化结构的声腔。西秦腔与各地方言和民间音乐结合，逐渐衍变成梆子腔支系，其中历史最早、影响较大的是陕西的同州梆子和山西的蒲州梆子（今蒲剧），之后又有秦腔、汉调桡桡、中路梆子、北路梆子、河南梆子、山东梆子、

河北梆子等。它以硬木梆子击节,并以不同形制的板胡为主奏乐器;调式多为徵调式,唱调为上下句式,多有华彩流畅的花腔乐句为辅;曲调以七声音阶为主,旋法上多跳进,常用闪板,整个音乐风格高亢激越,悲壮粗犷。

梆子腔起源于陕西,陕西古属秦地,因此,梆子腔也称为“秦腔”。古秦地慷慨豪迈的民风,形成了秦腔高亢激越的基调,长于表现雄壮、悲愤的情绪,与此相应,秦腔的传统剧目中有很大批是演忠奸斗争的。当然,秦腔传统剧目中也不乏诙谐、活泼、充满生活气息的剧目。

梆子腔在音乐结构上的最大特点是以上下句为唱腔的基本结构单位。上下句分别由一个上句和一个下句构成,两个句子通常字数相同,一般为七字句或十字句。上下句在音乐上明显的标志就是乐句的落音。梆子腔唱腔的上句通常落在调式的不稳定音上,下句落在主音上。梆子腔中连接上下句的器乐伴奏,被称为“过门”。从戏曲音乐史的角度看,梆子腔中的过门也有较为特殊的意义。宋元时期的南北曲及明代昆腔、高腔中是没有过门的,最早使用过门应该是在梆子腔中。梆子腔唱腔由不同的板式构成。一般梆子剧种均分成8种板式。其中,正板5种:原板、慢板、流水、快流水、紧打慢唱;辅板3种:倒板、散板、滚板。

“九曲黄河万里沙，浪涛风波自天涯。”黄河自青藏高原，携泥裹沙，穿山越岭，一路滚滚东来。到了河南孟津以下，由于穿行于地势平缓的冀鲁平原，水流随之减慢，泥沙逐渐沉淀下来，使河床增高，黄河变成了一条“悬河”。据有关史料记载，1884年，位于黄河岸堤与区坝相邻的下游、作为入海口的蒲台县(今为滨州市滨城区及博兴县)一带、博兴县的纯化和阎坊一带、广饶县的牛庄一带、利津县东部等地区，黄河堤岸消失，为保护田地村庄免受河水侵害，当地老百姓在政府的资助下顺河筑

起了堤坝土堰。但由于堤坝低矮单薄，根本无法约束咆哮的黄河，因此决口不断。据《黄河志》记载，由于没有固定的河床，除春天旱季外，其余季节黄河基本上为漫流的状态。仅就1855年到1911年的56年间，有28年黄河在这一大片区域内决口。“三年恶水三年旱，三年蝗虫灾不断”、“黄河决溢，洪水横溢，庐舍为堰，舟行陆地，人畜漂流”是对当时恶劣悲惨的生活环境的真实描述。

饱受黄河泛滥之苦的当地百姓，每当洪水泛滥时，不得不拖儿带女，背井离乡，大批外出逃荒，四处乞

讨。等洪水退去再返回故里,隔几年又这样重复一次。周而复始地处于逃荒、乞讨的生活之中。为了糊口谋生,这些常年靠走村串巷、伸手讨饭为生的人们改变了手段,由单纯乞讨变为演唱民间小曲登门求舍,由独自一人上门演出变为好几个人合伙拉摊演唱。这一转变,使他们由讨饭人演变为早期的乡间流浪艺人。刚开始,他们只会演唱自己家乡的简单的民歌民谣。随着时间的推移和乞讨地点的变化,这些乡间流浪艺人不断接触各地不同的流行于民间的小曲、杂腔、杂调、琴书说唱等艺术形式,吸收借鉴到自己的演唱中来,与自己家乡的曲调糅合在一起加以再创作,成为更为优美的曲调。等到洪水退去,这些民间流浪艺人就要返回自己的家乡去种田,与此同时,新颖别样的小曲民谣就被

带到了他们的家乡,他们的家乡也就自然而然地成为民间艺术的荟萃之地。新兴曲调广为流传,民间艺人逐渐增多。当时广饶县的牛庄和博兴县的纯化、阎坊一带,是民间艺人比较集中的地方。这些民间艺人为招徕观众,对说唱内容不断革新,对演出形式不断创新,由“跑门子”(到人家门口或院里唱)到“盘凳子”(坐着唱或给人家当吹鼓手),再进一步发展成为“拉地摊”(在地面上摆场子进行化装演唱),渐渐地将小曲、杂调、琴书等说唱艺术变革为一种新的戏曲形式。

艺术源于生活,源于劳动。黄河周边独特的地域环境成为孕育吕剧的温床,劳动人民强烈的生存本能最终创造了吕剧这一新颖的艺术表现形式。

吕剧的产生不仅有其形成和发

第二节 吕剧起源的艺术底蕴

展的自身渊源,还有着深厚的艺术文化底蕴。山东琴书是山东重要的地方

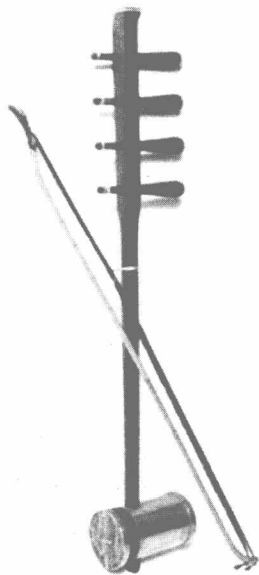
曲艺品种,又称“唱扬琴”或“山东扬琴”,对吕剧的发生发展产生过重大

影响,是山东吕剧的直接母体,历史文化价值比较独特。

元明以来,山东境内俗曲流行,鲁西南地接中原,此间亦盛。小曲子最初是由精于音律的文人,利用当时流行曲调编演曲目逐渐形成的。据传单县、曹县的刘楼、尚楼、老爷楼和柳井一带,有些士绅名流喜抚琴弹唱小曲以自娱,叫做“琴筝清曲”。如《白蛇传》中的《断桥》、《水漫金山》,《秋江》中的《赶船》、《偷诗》等,其唱词文雅,文学性较强。不久,“琴筝清曲”这种艺术形式冲破文人雅士的小圈子,由起初风雅的“携访友”,逐渐转变为农闲或节日聚会的具有自娱自乐性质的“庄稼耍”或“玩局”,在当地民间广为传习流布。到了清代末年,这种业余玩局的琴书演唱班社,在鲁西一带的农村十分盛行。郓城艺人陈乃端所存艺术谱系有“雍正十三年(1735年),头辈师爷王尚田,善通琴书画,闻名东平湖……”的说法。《曹县方志》有“曹县为山东琴书主要发源地,相传已有二百年历史”的记载。这时期的演唱仍保持着“琴筝清曲”时的书词文采、注意音乐性的特点。其演

出虽以娱乐为目的,但重在比赛唱腔的优美、曲牌的多寡以及乐器演奏技巧的高低,还有浓重的文人雅士弹唱抒怀的情趣,缺少江湖气。原来唱曲使用的伴奏乐器古琴和古筝改为扬琴(又称“蝴蝶琴”)、四胡、古筝、琵琶

四胡

琶、筒板和碟子,表演为多人分持不同乐器自行伴奏,分行当围坐表演,以唱为主,间有说白或对白。

小曲子在民间流传日盛,出现了乾隆末年曹县的梁启祥,之后曹县的袁沛然,郓城的刘道友,光绪年间曹

县的苗金福、李清兰、侯沛然、王梦典,郓城的刘继荣、陈怀教等演唱名家,渐由业余“玩局”变为“撖地”说书的职业性演唱。由于演唱性质的变化,带来了山东琴书在演唱内容、形式以及音乐唱腔上的重大变化。艺人们创编移植了一大批适应群众口味的新节目,丰富了演唱内容。音乐结构由原来的曲牌联唱,变为以唱【凤阳歌】、【垛子板】两种曲调为主,并用以板式变化,穿插使用曲牌,唱词变得通俗易懂,演唱风格也由以前的纤柔细腻变得活泼质朴。由于琴书艺人

活动范围的不断扩大,与外地艺人间 的交往也逐渐频繁,学唱山东琴书者甚多。每逢农闲时间,或一家人搭档,或三五成伙,撖地演唱琴书者处处可见,呈现出“村村听扬琴,妇孺皆会唱”的火热场景。琴书由鲁西南农村进入了运河漕运重镇——济宁,陆续传入邻近的徐州、商丘、开封等地,并扩大影响,遍及山东各地。

山东琴书用词造句俚言俗语,朴实风趣,自然流畅,具有浓郁的乡土气息;曲调优美动听,音韵和谐婉转;书目多取材于民间传说和群众所熟

知的历史故事,贴近生活,妇孺皆知,易唱易记也易于流传,很快普及开来。由于山东各地的经济发展状况、语言、风土人情等存在很大的差异,琴书艺人在艺术风格、演唱技巧等方面也有很多的不同之处,使山东琴书陆续发展形成了南路、东路和北路三大艺术流派。“南路琴书”为最早的一支,流行于鲁西南地区,以茹兴礼及其创始的“茹派”最具代表性,演唱不用花腔巧调,行腔深沉,咬字真切,演唱节目多为愤世之作;“东路琴书”以

广饶、博兴为中心,流行于胶东各地,以商业兴、关云霞夫妇及其创始的“商派”最具代表性,唱腔优美动听,富于变化;“北路琴书”以济南为中心,广泛流行于鲁西北地区,以邓九如及其创始的“邓派”最具代表性,表演善用方言俚语,于纯朴中显幽默,平易中求韵味。

山东琴书的演出形式一般为2~5人,演唱者分赶角色,也兼乐器伴奏。分赶角色者一般2~3人,余者为伴奏兼伴唱。传统的演唱讲究稳重大

