

曲山艺海漫话

张继平著

曲山艺海漫话

张继平 / 著

 济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

曲山艺海漫话/张继平著. —济南:济南出版社,
2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5488 - 0383 - 6

I . ①曲… II . ①张… III . ①曲艺史—济南市 IV . ①J826

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 045504 号

出版发行 济南出版社

地 址 济南市二环南路 1 号(250002)

网 址 www.jnpub.com

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

版 次 2012 年 3 月第 1 版

印 次 2012 年 3 月第 1 次印刷

开 本 787×1092 1/16

印 张 7.5

字 数 100 千

定 价 16.00 元

法律维权 0531-82600329

(济南版图书,如有印装错误,可随时调换)

编 委 会

主任：谭延伟

副主任：凌安中 纪宝华 王淑铭

编 委：朱守华 孔 杰 祖爱民 陈东生
刘程华 张 锋 孙元文 丁少伦

顾 问：安作璋 李伯齐 任宝祯 李永祥

序

中共山东省委常委、济南市委书记 焉荣竹

济南历史悠久、人文荟萃、文化积淀丰厚，是国务院公布的国家级历史文化名城。这里是中华民族重要史前文化——龙山文化的最初发现地。相传，大舜曾耕于历山，唐宋八大家之一的曾巩在任北宋齐州（济南）太守期间对此作过详实考证，济南亦有舜祠、舜井、娥英祠等舜迹遗存。春秋战国时期，济南是齐鲁文化的交汇之处，尚功利、求革新的齐文化和重仁义、尚伦理的鲁文化在这里有机融合、兼收并蓄，长久地滋润了济南的地域文化、城市性格。秦汉以来，又有伏生传《尚书》、娄敬谋国策、终军请缨出使南越、曹操相济南等重大历史人物、事件在这里风云际会，其中伏生口授《尚书》，对于填补秦始皇焚书坑儒形成的汉初文化真空起到了重要作用。隋唐北宋时期，济南群星璀璨、人才辈出，名相房玄龄，名将秦琼，高僧义净，诗人崔融、员半千、范讽等皆为一世俊杰，李白、杜甫、高适、苏轼、苏辙、曾巩等名流文士或游历或仕宦于此，诗圣杜甫留有“海右此亭古，济南名士多”的千古佳句。南宋以后，济南文坛更是频升巨星，李清照、辛弃疾、张养浩、边贡、李攀龙、李开先，皆为一时领袖诗坛的大家，再加上新城（今桓台）王士禛、淄川蒲松龄（清初新城、淄川均为济南府属县），可以说，宋、元、明、清四代，济南文坛在中国文学史上占有令人瞩目的重要地位。悠久的历史、灿烂的文化给济南留下了众多文物古迹。长清孝堂山的东汉石祠，是中国现存最早的地面

建筑，石祠内的汉代石刻画像具有弥足珍贵的历史与艺术价值。建于隋大业年间的四门塔，是中国最古老的单层亭阁式石塔。位于长清的灵岩寺，唐代曾为中国四大名寺之一，寺内 40 尊泥塑罗汉，被梁启超誉为“海内第一名塑”。此外，让济南人引以为豪的，还有甲天下的众多涌泉。元代地理学家于钦在《齐乘》中赞曰：“济南山水甲齐鲁，泉甲天下。盖他郡为泉一二数，此独以百计。”众泉喷涌，形成了“家家泉水，户户垂杨”的独特景观，成就了济南“泉城”美誉。更兼泉水汇流大明湖，湖在城中，城在景中；南部屏列如黛群山，泉溪淙淙，峰壑森秀。山、泉、湖、河、城有机融合、交相辉映，济南风光秀美如此，也就难怪古人赞叹“济南潇洒似江南”，而“有心常做济南人”了。

1948 年 9 月 24 日，济南战役胜利结束，济南的历史翻开了崭新的一页。济南人民在党的领导下，励精图治，艰苦奋斗，古老的泉城焕发出新的生机和活力。改革开放以来特别是近年来，市委、市政府深入贯彻落实科学发展观，在毫不动摇地抓好经济建设这个中心的同时，始终把发展社会主义先进文化摆在重要位置，着力加强社会主义核心价值体系建设，积极继承弘扬优秀传统文化，大力推进文化创新，人民群众团结奋斗的共同思想基础得到巩固，全社会文明程度不断提高，公共文化服务体系日益完善，文化产业实力显著增强。当前，济南的建设发展正站在新的起点上，进入了城市建设跨越提升、经济发展转型升级、社会事业全面突破的关键时期。进一步加强文化建设，推动社会主义文化大繁荣大发展，对于我们深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、增强济南文化软实力、提升城市综合竞争力，具有十分重要的意义。

一个拥有悠久历史的民族是幸运的，一个拥有悠久历史的城市同样如此。悠久的历史文化是济南不可多得的宝贵财富和资源优势。坚持依托历史、立足现实，尊重过去、面向未来，以礼敬、自豪的态度对待优秀传统文化，

通过挖掘、整理和科学扬弃，使之与当代社会相适应、与现代文明相协调，是加强社会主义先进文化建设的一项重要内容。中共济南市委宣传部和济南出版社等部门通力合作，编辑出版了这套“济南历史文化读本”丛书，对于进一步挖掘济南历史文化资源，弘扬优秀传统文化，激发全市人民热爱济南、建设济南的自豪感和自信心，对于更好地宣传济南、展示济南，提高济南的知名度和影响力，推动经济社会又好又快发展，必将发挥重要作用。

2010年3月

引言

“老济南”是一个极具魅力的、永远的话题。济南是座古城，文化丰厚，驰名中外。汉筑城，晋定邦，宋设府，清开埠，斑驳往事，历历在目。一城山，半城湖，荷柳绿，清泉流，爽心怡志，故情可寻。

自古以来，济南地区百业兴旺，士民辐辏，瓦舍勾栏林立，诸般技艺杂陈，一直是中国北方的演艺中心、词曲杂唱的盛地。同时，济南地区又是我国戏曲、说唱和舞蹈艺术的文化摇篮之一，是许多剧种、曲种和舞种的发祥地。许多艺术门类至今仍以独有的魅力光照着五彩艺苑。

中国的戏曲、说唱和舞蹈艺术从内容到形式都充分体现了民族化和大众化的特点。济南的演艺艺术种类除具民族化、大众化特点外，还充分体现了济南的地域特色，其所采用的语言、结构、风格及艺术手法、表现手段，无不符合济南地区广大民众的生活习惯、民风民俗和他们共有的审美情趣。长久以来，济南以“曲山艺海”美名享誉神州大地。一“山”一“海”，实际上也是济南文化特性的真实写照：山一样深邃、挺拔，海一样阔达、兼容。

在长期的演艺实践中，随着人们审美观念的多元化，济南

的戏曲、说唱和舞蹈,还形成了多种不同的艺术流派,不同的流派中又有着不同的艺术风格。所表现的艺术内容或源于历史真实,或取材于小说轶闻,或出于神话传说,或直接来源于生活现实,大多用于别忠奸、辨善恶、论是非、讲伦理,讴歌真善美,鞭笞假恶丑,反映广大民众对美好事物和理想生活的追求向往。

目 录

引 言 /1

第一辑：屐声帆影 /1

- 一、齐风汉韵 /1
- 二、宋元流光 /4
- 三、风调才情 /8
- 四、歌剧胜地 /12
- 五、明清时调 /17
- 六、近代女戏 /21
- 七、鼓书登台 /24
- 八、民国说唱 /27

第二辑：艺海斜阳 /32

- 一、哭煞济南柳敬亭 /32
- 二、济南史上首场电影 /36
- 三、梅兰芳与济南之缘 /39
- 四、一处歌台—老汪 /47
- 五、大舞台前酿惨剧 /49
- 六、济南话里的艺术细胞 /51
- 七、白妞唱的啥段子 /53

第三辑：清乐杂陈 /57

- 一、山东琴书 /58

二、山东大鼓	/59
三、山东快书	/61
四、长清落子	/63
五、平阴渔鼓	/64
六、济南相声	/66
七、济南皮影戏	/68
八、济南木偶戏	/70
九、鼓子秧歌	/71
十、章丘芯子	/73
十一、猫蝶富贵	/75
十二、四蟹灯	/76
十三、黄河号子	/77
十四、济南童谣	/79
第四辑:附录	/83
一、黑驴段(山东大鼓唱段)	/84
二、木皮散客鼓词(明贾凫西)	/90
参考书目	/106
后记	/107

第一辑：屐声帆影

“曲山艺海”这一定型誉称，是对济南地区两千多年演艺盛况的高度概括和总结。从济南无影山等处出土的西汉百戏陶俑可以看出济南地区演艺历史的源远流长。宋元时代，济南地区已成为我国北方的演艺中心，关汉卿、王实甫、武汉臣等大家都曾为这座城市进行过演艺创作实践活动。有清一代，济南地区的各种演艺活动更加活跃，表演形式和表演种类更加异彩纷呈，众多表演人才造诣深厚、享誉全国。1911年辛亥革命后，济南曲艺艺术得以更大发展，走向巅峰时期，当时济南与北京、天津同称为中国曲艺的“三大码头”，成为南词北曲荟萃、高手名家云集之地。

一、齐风汉韵

原始时代图腾信仰演绎出的图腾歌舞，可以说是人类演艺活动的原始培养液。《山海经》中记述的有图腾痕迹的部族就有58个之多。《尚书·尧典》说：“予击石拊石，以歌九韶，百兽率舞。”《拾遗记·神农氏》说：“奏九天之和乐，百兽率舞。”《列子·汤问》也说：“瓠巴鼓琴而鸟舞鱼跃。”这些所谓鸟歌兽

舞,实际上是人们化装的拟兽表演,是原始图腾歌舞的独特形式。远古时代,人们遭受自然灾害的袭击后,便幻想用歌、舞的力量来影响和控制自然界,这就是所谓的娱神功能。

王国维先生认为,演艺艺术之源,“其始于古之巫”(王国维《宋元戏剧史》,中国书籍出版社2006年第1版,第2页)。先秦时代巫分男女,男为觋,女为巫,每逢祭典,觋、巫便装扮表演,且歌且舞,以娱诸神。后来,这种祭祀表演逐渐从娱神转向了娱人,成为后世曲、艺表演之萌芽。汉代经过文景之治,经济繁荣,国力雄厚。汉武帝时,朝廷专设乐府,极大推动了乐舞发展,当时可谓百戏杂陈,争奇斗艳。所谓百戏,也叫散乐,是民间演出歌舞、杂技、武术等杂耍娱乐节目的总称。

济南演艺艺术的发轫很早。曾耕于济南历山的大舜可以说是济南历史上最早的演艺世家。舜的父亲名叫瞽叟,是当时很有名气的盲人乐师。瞽叟在演艺上的最大建树,是创造了瑟。舜受父亲的熏陶,自幼喜爱演艺艺术,他经常带着五弦琴在历山脚下的田边树下弹琴歌唱。为抒发对母亲的怀念之情,他还创作了琴曲《思亲操》。舜即帝位后,命乐师将其父亲的八弦琴改为三十二弦琴,又命乐师创作了《九韶》之乐。关于《九韶》,《史记·夏本纪》做了这样的描述:“舜德大明,于是夔行乐,祖考至,群后相让,鸟兽翔舞,箫韶九成,凤凰来仪,百兽率舞。”韶乐演奏时,乐工用五彩羽毛作装饰,扮成各种美丽的飞鸟,翩翩起舞,款款而歌。乐队吹奏着形似凤翼的排箫,和着优美跃动的旋律。堂上堂下,百鸟朝凤,出现了一个凤鸟齐舞的场面。

从区域文化角度来看,济南处于齐、鲁两种文化的交接带上。齐地风俗历来以能歌善舞著名,孔子曾“在齐闻韶,三月不知肉味”,济南辖内的济阳县至今仍有闻韶台遗址,相传即孔子闻韶处。《列子·汤问》也记述:先秦歌女韩娥歌艺超绝,她在齐国雍门唱歌,“既去,而余音绕梁樞,三日不绝,左右以其人未去”。韩娥曼声哀歌,可使“一里老幼悲愁,垂涕相对,三日不食”;而她唱欢快的歌曲,则可让“一里老幼喜跃抃舞,弗能自禁”。两汉时期,济南地区乐舞百戏的盛行,与齐地风习有相当大的渊源关系。

1969年在济南市区无影山一带出土的一盘西汉初期的百戏陶俑，展现了公元前2世纪人们观赏百戏表演的生动场景：陶俑共21人，其中乐工、演员和观众各7人，他们被分别捏塑在一个长方形的陶盘上。观者分列左右两侧，乐工在后侧，乐器有钟、鼓、瑟、笙、罄等。右侧三个观者前置放两个酒樽，颇合汉制。汉乐府《相和歌辞·陇西行》“黄金为君门，碧玉为轩堂，上有爽樽酒，坐使邯郸倡”可以参证。7个男女演员居中表演，其中，2个花衣少女正在翩然起舞，4个青年男子在分别表演倒立、后空翻和柔术，最前面的一个陶俑，身着红袍，正在引吭高歌。

无独有偶。济南长清区孝堂山汉石祠壁画中，也刻有百戏表演的场面：下面一人手持一竖立木杆，杆顶置一横杆。横杆上倒竖一人，倒挂两人，两人或用双足攀缘，或用一手挂杆，动作十分惊险，正如晋人傅玄《正都赋》中所描写的：“忽跟挂而绝倒，若将坠而复续。”另外，在济南全福庄发现的汉代画像石上，也有空中抛剑、跳丸等百戏场景。这些实物向人们展示了公元前2世纪百戏表演的生动场景，是济南演艺艺术悠久历史的物证。

据《三国志·武帝纪》记载：东汉末年汉灵帝刘宏时代，此时的济南被称为“济南国”。汉代实行郡国制，郡直属中央管理，国是分封给诸侯王的领地。郡、国是同一级的地方最高行政区划单位。后来，王国势力被削弱，汉景帝令“诸侯王不得复治国，天子为置吏”，规定被封侯王只能享受封区内的赋税收入，没有行政权力。“令相治民，如郡太守”，因此诸侯王国中真正的统治者和实权人物，是皇帝任命的国相，其职位与两千石的郡太守相同。济南国的辖境很大，下面领有十几个县，包括东平陵、著、於陵、台、菅、土鼓、梁邹、邹平、东朝阳以及历城等。汉灵帝中平元年(184)，年仅29岁的曹操因战功显赫，得到了朝廷的提拔，“迁为济南相”，成了济南史上最年轻的最高行政长官之一。

曹操上任之初，“城阳景王刘章以有功于汉，故其国为立祠，青州诸郡转相仿效，济南尤盛，至六百余祠。贾人或假二千石舆服，导从作倡乐，奢侈日甚，历世长吏无敢禁绝者。太祖到，皆毁坏祠屋，止绝官吏民不得祠祀。及至秉政，遂除奸邪鬼神之事，世之淫祀由此遂绝”(《三国志·武帝记》)。刘邦的孙子刘章因

诛除诸吕有功，被封为城阳王，死后城阳国为其立庙祭祀。后来，青州、济南等地也纷纷效仿，祠庙越来越多，其中济南国最多，一国之内竟有六百多处祠庙。祭祀的排场也越搞越大，一些商人竟然坐着两千石官员才能坐的车，穿上国相、太守才能穿的服装，并且有歌舞艺人边跳边唱，奢侈的祭祀之风越来越甚，老百姓怨声载道，而历来官员却没有人敢于加以禁绝。曹操到任济南后，一举将祠庙全部摧毁，并下令严禁官民再搞祭祀活动，一时间境内无人敢再提奸邪鬼神之事，民风民俗由此实现了根本性好转。东汉末年应劭《风俗通义》也曾记道：当时为刘章立祠、顶礼膜拜之风遍及各郡，“备置官属，烹杀讴歌，纷籍连日，转相诳曜，言有神明，其讐问祸福立应，历载弥久，莫之匡纠。唯乐安太守陈蕃、济南相曹操，一切禁绝，肃然政清”。曹操不顾重重压力和阻力，大行为国除弊、为民造福、移风易俗之举，表现出了一个政治家不同凡响的胆识和气魄。但从这段记载也足以看出当时济南地区的“倡乐”之盛。

一方地域人们的文化方式，总是体现着这方地域人们的文化性格。济南人好文艺的风习，一直持续不衰地延续到了隋唐。《隋书·地理志》云：“齐郡，旧曰济南，其俗好教饰子女淫哇之音，能使骨腾肉飞，倾诡人目。俗云‘齐倡’，本出于此也。”此说出自儒家正统派朝廷史臣之口，“淫哇之音”其实是对民间流行歌曲的一种贬称，“齐倡”的倡，实际指的是擅长歌舞演艺的艺人。若把贬责的偏见除去，也可以反映出隋唐时代济南地区伎艺水平之高超、演唱之普及的盛况。

二、宋元流光

宋元时代的济南，四方通衢，又居于南北交分之处，不仅经济发达、文化昌盛，“城即园林”的城市格局和风貌已基本定型，风气也为之一大开，而且随着都市经济的萌芽，市民阶层也不断壮大。素为词曲盛地的济南，戏曲、说唱和舞蹈艺术更是进入了一个空前发展和普及的机遇期。

济南一直是一个巨大的舞台,它很公平,总是给予一切杰出的人才以充分展示其才能的机会,不管这人是学富五车的才子,还是沦落风尘的倡优。北宋时,有一个叫李苏苏的女艺人常年在济南表演曲艺杂唱。当时的济南,已是瓦舍勾栏林立、诸般技艺杂陈,但唯有李苏苏最为著名,红彻市井与官绅两界。有一次,当时齐州太守祖无择听了她的演唱后,竟然不顾身份大捧其场,文情并茂地写诗赠之,赞曰:“歌妙累累若贯珠,历城惟只数苏苏。何当更唱阳春曲,为尔今宵倒玉壶。”堂堂一地方大员,竟不惜屈尊为一女艺人执壶送饮一润其喉,足见李苏苏的天籁之音早已令他折服。几百年后,清人董芸也曾写《李苏苏》诗曰:“绛唇玉貌紫罗襦,金谷园中十斛珠。解道无双同国土,佳人只有李苏苏。”“十斛珠”言其身价高,“同国土”谓其技艺绝伦。

“宋之歌曲,其最通行而为人人所知者,是为词……宋人燕集,无不歌以侑觞。”(胡适《宋元戏曲考》)所谓“歌以侑觞”,就是对酒当歌,宋人宴会时,“歌以侑觞”成为常态的习俗。而宋人所唱歌曲,就是按曲牌填写的词作。所以说,词,作为一种配乐而歌唱的抒情诗体,其兴起、兴盛都与音乐有着密切关系。从此而看,有着深厚音乐演唱基础的济南大地上,能产生出婉约派代表词人李清照、豪放派鼻祖辛弃疾就不难理解了。

李清照(1085—1155),号易安居士,济南人。北宋著名学者李格非之女,金石考据家赵明诚之妻。李清照早期生活优裕,金兵攻陷汴梁后,流寓南方,赵明诚死后,李清照境遇孤苦。李清照词作以南渡为界,前期多描写闺情相思,反映对大自然的热爱和对爱情的追求,明快妍丽,含蕴深厚,真挚清新,锤炼无痕,给婉约派带来新的活力。后期则更多描写国破家亡的离乱生活,沉哀凄黯。独具一格的易安体,“不徒俯视巾帼,直欲压倒须眉”(见《雨村诗话》)。她的一首《如梦令》把事、景、情三者融为一体,意境开阔,形象生动:“常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡、争渡?惊起一滩鸥鹭。”全词没用一个描绘色彩的字,整个画面却色彩鲜明——涣涣湖水,彤彤落日,隐隐溪亭,红红藕花,郁郁荷塘,翩翩白鹭……诗情画意、动静相生之中,描绘了她记忆中的家乡之美,显露了词人的艺术创造才能,给人以美的享受。

辛弃疾(1140—1207),字幼安,号稼轩,济南历城四风闸人。年轻时曾参与耿京抗金起义,后曾多次上书陈抗金复国方略,未被采纳。后历官江西、湖南、湖北安抚使。任职期间,他打击贪官,救济灾民,奖励生产,安定民生,政绩斐然。后被弹劾落职,虽两度起用,但都不久于职,终以报国无门,忧愤而死。辛词现存六百二十余首,内容极为丰富,其中抒写爱国思想之作占有极为重要的地位。辛词体制恢宏,风格多样,或驰骋奔放,有“横绝六合,扫空万古”之势;或绵丽蕴蓄,忠悱缠绵,有所寄寓。《四库全书总目提要》称其词“慷慨纵横,有不一世之概”。

元初,随着济南城市规模的不断扩大,演艺集中地开始由济南城里向城外转移。清代济南府淄川人王培荀写了一本《乡园忆旧录》,在自序中作者称自己为“济南府王培荀”。他在书中记道:“金线泉,元时设秀春院于其地,檀板银筝,殆金陵板桥之比。王季木(笔者注:即王象春,明万历进士)有诗云:‘金线泉西是乐司,务头不唱旧宫词。山羊坡带寄生草,揭调琵琶日暮时。’”这是直接反映济南词曲演唱情景的一段记载,表明自宋末元初以降,金线泉畔、趵突泉畔一带勾栏歌楼林立,日夜笙歌不绝,堪与商贾云集、人文荟萃的金陵板桥相比,早已是济南著名演艺繁华之地。

据中国戏曲史上最早一部也是唯一记载女演员生活的元代专著《青楼集》记载:“金莺儿,山东名姝也。美姿色,善谈笑。挡筝合唱,鲜有其比。贾伯坚任山东金宪,一见属意焉,与之甚昵。后除西台御史,不能忘情。”贾伯坚,名固,曾历官山东金宪、西台御史等职。他“通音律,善乐府,极富才华,且风流倜傥”。金莺儿长得国色天香,且有一手“鲜有其比”的筝技,曾有无名氏《双调·清江引·赠莺儿》称赞她:“处处啼春尽,撺花锦抒鸣,掷柳金梭斗”。(《金元散曲》第1744页)她技艺绝伦的古筝演技,竟让贵为西台御史的贾固一见钟情,并留下了一段爱情佳话。贾固调任离鲁后,对金莺儿还不能忘情,于是,“作《醉高歌·红绣鞋》曲以寄之”。曲曰:“乐心儿比目连枝,肯意儿新婚燕尔。画船开,抛闪的人独自,遥望关西店儿。黄河水流不尽心事,中条山隔不断相思。当记得,夜深沉,人静悄,自来时。来时节三两句话,去时节一篇诗,记在人心窝儿里直到死。”贾固