

山东省文化和旅游厅组织编写

山东省级非物质文化遗产普及读本

传统戏剧卷

(上)

山东城市出版传媒集团·济

山东省文化和旅游厅组织编写

山东省级非物质文化遗产普及读本

传统戏剧卷

(上)

山东城市出版传媒集团·济南出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山东省级非物质文化遗产普及读本. 传统戏剧卷. 上/
山东省文化和旅游厅编. — 济南: 济南出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5488-3513-4

I. ①山… II. ①山… III. ①非物质文化遗产 - 山东
- 普及读物②地方戏 - 介绍 - 山东 IV. ①G127.52-49
②J825.52

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第295890号

出版人 崔 刚
责任编辑 冯文龙
图书审读 戴 月
封面设计 李海峰

出版发行 济南出版社
地 址 山东省济南市二环南路1号 (250002)
编辑热线 0531-86131747 (编辑室)
发行热线 86131747 82709072 86131729 86131728 (发行部)
印 刷 济南乾丰印刷有限公司
版 次 2019年1月第1版
印 次 2019年1月第1次印刷
成品尺寸 170mm × 240mm 16开
印 张 8.25
字 数 118千
印 数 1—6000册
定 价 45.00元

(济南版图书, 如有印装错误, 请与出版社联系调换。
联系电话: 0531-86131736)

序 言

习近平总书记指出：“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力，也是中国特色社会主义植根的文化沃土。要积极推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”在悠悠五千年的历史长河中，中华文明绵延不绝，历久弥新，孕育了丰富的精神文化财富。非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，代表中华民族鲜活的文化基因，是民族历史的传承和民族精神的凝缩，是自古以来劳动人民智慧的生动展现。传承和弘扬中华民族优秀传统文化，挖掘和保护中华民族非物质文化遗产，研究和利用齐鲁大地的优秀文化遗产，是时代的要求，是历史的必然，是人民的期盼。

山东是孔孟之乡，礼仪之邦，拥有悠久的历史 and 灿烂的文明。在这片广袤的齐鲁大地上，生长着韵味十足、特色鲜明的非物质文化遗产。神秘动人的民间文学、地域鲜明的民俗传统、风格迥异的传统音乐、独具神韵的传统舞蹈、意味无穷的传统美术、丰韵绵长的戏剧曲艺、通灵入化的体艺杂技、创意灵动的手工艺，都饱含着齐鲁儿女的创造力，深藏着齐鲁大地的智慧，是齐鲁文化的重要代表之一。灿烂的非物质文化遗产充分展现了齐鲁儿女独具品味的审美个性和别具一格的思维方式，是山东文化发展的见证。

山东是非遗大省，非物质文化遗产资源极其丰富，非遗保护工作一直走在全国前列。目前，我省共有联合国教科文组织认定的“人类非遗代表作名录”项目8个，国家级名录173项，省级名录751项，现有国家级传承人94名，省级传承人447名，3家企业被文化和旅游部命名为“国家级非遗生产性保护示范基地”，共有68个省级非遗生产性保护示范基地，有1个国家级、10个省级文化生态保护实验区。为弘扬中华优秀传统文化，充分展现我省非物质文化遗产的

博大精深和独特魅力，山东省文化和旅游厅组织编纂了《山东省级非物质文化遗产普及读本》系列丛书，本套书分辑出版。第一辑共5册，包括民间文学类3册，包含80个省级民间文学项目；民俗类2册，包含50个省级民俗项目。第二辑共8册，240个省级非遗项目，包括传统音乐类上下册，有55个省级传统音乐项目；传统舞蹈类上下册，有70个省级传统舞蹈项目；传统戏剧类上下册，有66个省级传统戏剧项目；曲艺类上下册，有49个省级曲艺项目。以后还会陆续编纂其他系列的丛书。本套丛书内容主要是以各市、各单位申报省级非物质文化遗产代表性项目的素材资料为依据。

本套丛书通过故事叙述与文化阐释相结合，以图补文与多方视角来讲述，涵盖历史渊源、基本内容、表现形态、传承发展、社会价值等方面。相信通过此次丛书的出版，必将使广大读者更加生动、全面、系统地了解山东省非物质文化遗产的传承历史、表现形态、文化内涵及保护现状，必将进一步增强广大群众的文化自信和文化自豪感。下一步，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大精神，不断弘扬中华优秀传统文化，不断推动文化建设向纵深发展，为满足人民群众对美好生活的向往，丰富广大人民群众的文化生活，保障广大人民群众的文化权益，为深入推进经济文化强省建设，实现中华民族伟大复兴的中国梦而贡献更大的力量。

山东省文化和旅游厅党组书记、厅长 王 磊

C 目 录

CONTENTS

山东省级非物质文化遗产普及读本

传统戏剧卷·上

柳 子 戏	001
京 剧 (山东省京剧院)	006
吕 剧 (山东省吕剧院)	009
京 剧 (济南)	013
吕 剧 (济南)	016
济南皮影戏	021
五 音 戏 (章丘)	025
王 皮 戏	028
京 剧 (青 岛)	032
茂 腔 (黄 岛)	035
茂 腔 (胶 州)	038
柳 腔	042
五 音 戏 (淄博)	046
鹧 鸪 戏 (临淄)	049
柳 琴 戏 (枣庄)	052
山亭皮影戏	055
吕 剧 (东营)	058

吕 剧 (广饶)	062
蓝 关 戏	066
茂 腔 (高密)	069
四 平 调	073
山东梆子 (嘉祥)	077
山东梆子 (汶上梆子)	081
山东梆子 (梁山)	085
山东梆子 (泰安)	089
泰山皮影戏	093
宁阳木偶戏	097
四 音 戏	101
黄墩皮影戏	105
莱芜梆子	109
贾家洼村傀儡戏	113
柳 琴 戏 (临沂)	117
一 勾 勾	121

柳子戏

2006年，“柳子戏”被山东省人民政府列入第一批省级非物质文化遗产名录。同年，被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

柳子戏是由元、明以来流行于中原地区的民间曲牌衍化而成的曲牌体剧种。它繁衍于黄河中下游与运河交汇处的山东、河南、江苏、河北、安徽五省的广袤地区，在群众中的影响力极大，民间盛传：“吃肉吃肘子，听戏听柳子”。柳子戏最早是以小三弦为主要伴奏乐器的，因而又名“弦子戏”，或称“北调子”。

元太宗在1238年采纳了孔子后裔孔元措的建议，指令“亡金知礼乐旧人”“可并其家属徙赴东平”，自此，东平就成为山东地区的礼乐中心。一些“亡金知礼乐旧人”如元好问、杜仁杰、商挺等老一代文人与李冶、王恽、高文秀等新一代文人，组成了当时散曲创作的主要群体。他们在东平创作的大量散曲与当地民间流行的小令相结合，孕育了柳子戏这个演唱曲牌的古老剧种。明代中叶以后，流行于中原地区的民间俗曲小令深受欢迎。柳子戏在“元人小令”的基础上增添曲牌，这些曲牌朴实无华，深受百姓欢迎，为世人广为传唱，大大丰富了柳子戏的音乐唱腔。清乾隆初年，柳子戏演出范围已延伸到河南境内。当时流行的“南昆、北弋、东柳、西梆”中的“东柳”，指的就

图一 柳子戏《孙安动本》剧照

是柳子戏。清末至20世纪30年代初，柳子戏以运河为界，分为四路：西路以曹县的大曾班、小曾班，定陶县的宋楼班，巨野县的孙家义班为主，这些戏班以鲁西南为基地，故被称为“西路柳子”。东路由立家兴领班，活动于临沂一带。南路由张敬友带班，活动于苏北一带。北路由苗发云带班，活动于济南东部一带。

1949年以后，在党和政府的关怀下，在“双百”方针指引下，各地相继成立了柳子戏专业剧团。

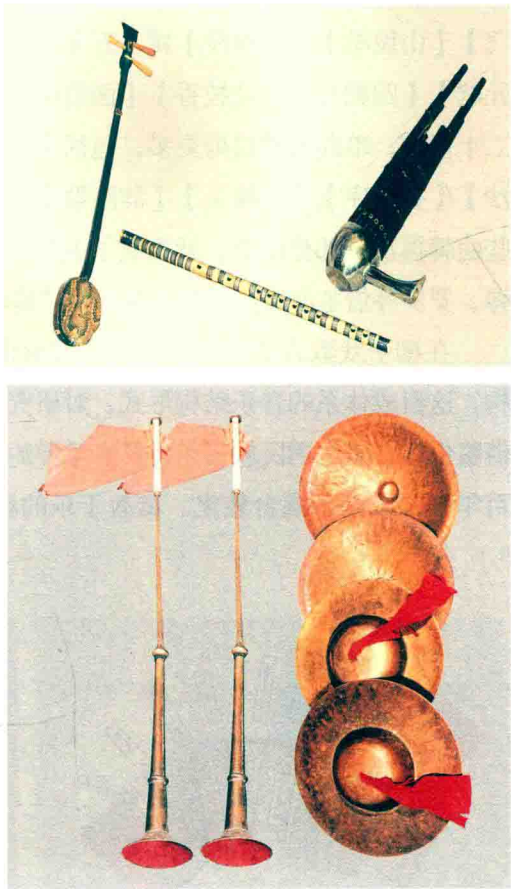
1959年，山东省柳子剧团成立，挖掘并整理了一批传统剧目，如《孙安动本》《张飞闯辕门》《玩会跳船》《白兔记》《打登州》等。其中《孙安动本》一剧曾在1962年被上海海燕电影制片厂拍成电影，并到全国各地巡回演出，在此期间产生了较大的影响，受到各地观众的欢迎。

柳子戏在发展过程中，博采众长，兼收并蓄，其传统剧目也具有诸腔并奏、绚丽多姿的特色。20世纪50年代，山东省戏曲工作组调查统计时，仅老艺人忆及的传统剧目就有二百余出。柳子戏的传统剧目是由多声腔汇集综合而成，按声腔分类：俗曲一百一十六出（包括柳子七出，耍孩儿十五出），另有高腔及高腔娃娃十六出，青阳腔十一出，昆腔三出，乱弹二十七出，罗罗十出，皮黄腔三十三出。剧目多取材于《三国演义》《封神榜》《岳飞传》《杨家将》《水浒传》《聊斋志异》《隋唐演义》以及民间俚曲和神话故事。

柳子戏中的生、旦、净、丑各行互不相同。生行有净面文生、架子生、袖生、武生；旦行有青衣、红衣、闺门旦、老旦；净行有红脸、大花脸、二花脸；末行即白胡老外；丑行有文丑、武丑、丑旦。表演程式比较固定，“花脸过顶，红脸与眼齐，小生与嘴齐，旦角齐胸，小丑单指”是各个行当在表演中对手臂位置的具体要求。如《黄桑店》中的秦琼，《盗骨》中的杨五郎，在表演时两臂高举，五指分离伸出，宛若雄鹰展翅，挺拔有力。

柳子戏的伴奏乐器分为文场主奏乐器和武场打击乐器。笛子、笙、小三弦是文场主奏乐器的三大件，其中笛子是柳子戏伴奏中的领奏乐器，传统的曲笛以不同的吹奏指法和技巧演奏不同调门的曲牌，转调灵活，不必因曲牌宫调的不同而改换乐器。笙在演奏时多用四度、五度传统和音，并有八度、同度音的共鸣，一般是以D调为基础，可奏出六个调门。小三弦则是弹拨乐器，可单拨，亦可双拨。柳子戏文场伴奏唱腔的方法，一般是以单旋律随腔齐奏为主。三件乐器通过不同的演奏技巧和音色特点，发挥各自的乐器性能，配合默契，互为补充。武场所用打击乐器主要是俗称“四大扇”的大锣、小锣、大钹、大镲，另外再加上铜制的“尖子号”（亦称挑子）。

柳子戏根植于民间，至今已有数百年的历史，深受群众欢迎。它在成长初期就显示出了强大的生命力，同时又显示出对其他艺术形式兼收并蓄的吸纳能

图二 柳子戏特色乐器

力，在移植其他声腔、剧目的同时，也借鉴吸收兄弟剧种的表演艺术特长，弥补自己的不足。经过长期的舞台演出实践，柳子戏逐渐形成了武戏粗犷豪放、文戏细腻典雅的独特艺术风格。柳子戏的曲牌、唱词经过文人的加工修饰，既有下里巴人的通俗，又有阳春白雪的高雅，从而形成雅俗共赏的艺术特征。柳子戏许多剧目从头至尾只用一种声腔，因而形成了每个剧目唱腔各异特征。

柳子戏音乐曲牌数目繁多，经多年挖掘整理，现存不同唱法的曲牌有数百支。柳子戏的演唱根据行当的不同，可以概括为四句话：“小旦唱得颤巍巍，小生唱得云上飞，青衣哎哎水中漂，花脸横磨声如雷。”柳子戏的唱腔主要由主腔（弦索腔）和客腔两部分组成。【黄莺】【娃娃】【耍孩儿】【驻云飞】【山坡羊】【锁南枝】属于五大曲；复曲也叫连曲，包括【驻马听】【朝元歌】【四朝元】【桂枝香】【画眉序】【混江龙】【风入松】【一江风】等二十多种；单曲的数目则更多，包括【一封书】【高调阳】【端正好】【浪淘沙】【扬州序】【三换头】【辞陵歌】【园林好】【新路好】等四五十种。这些曲牌再加上部分小令，就构成了主腔的内容。而由高腔、青阳腔、昆腔、乱弹、罗罗等借鉴而来的声腔则被称为“客腔”。

在柳子戏数百支曲牌中，绝大部分曲牌有异于其他剧种的音乐旋律和结构，这自成体系的音乐结构形式，对研究明清时期的戏曲音乐具有重要的参考借鉴价值，对中国民族音乐也具有重要的借鉴作用。柳子戏的剧目、表演，数百年来都起到了高台教化、寓教于乐的积极作用，柳子戏传统剧目《玩会跳

图三 柳子戏研究资料

船》中的音乐已被收录于小学音乐教材中。

现如今，柳子戏在现代传承中愈发生机勃勃。众多艺人、研究者先后整理出版《柳子戏音乐曲牌大成》《柳子戏唱段精选》《柳子戏史料汇编》《柳子戏图像大观》四部资料性书籍，含文字三百多万，图片近千幅，使柳子戏得到了更好的普及，观众有了更便捷的途径去了解这项艺术；先后整理部分音像资料，将这项有着独特魅力的戏曲艺术永久保存下来，柳子戏因此得到了更好的传承。柳子戏凭借其旺盛的生命力以及自身的艺术价值，得到了更多现代人的认同与喜爱。

京 剧 (山东省京剧院)

2006年,“京剧”被山东省人民政府列入第一批省级非物质文化遗产名录。同年,被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

京剧曾用名平剧、京戏,是中国影响最大的戏曲剧种,遍及全国。清代乾隆五十五年(1790年)起,原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春四大徽班陆续进入北京,他们与来自湖北的汉调艺人合作,同时接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法,又吸收了一些地方民间曲调,通过不断的交流、融合,最终形成京剧。

图一 京剧《瑞蚨祥》剧照

在文学、表演、音乐、舞台美术等各个方面，京剧都有一套规范化的艺术表现程式。京剧的唱腔属板式变化体，以二黄、西皮为主要声腔。四平调、反四平调、汉调等都属于二黄，南梆子、

图二 《昭君出塞》表演剧照

娃娃调则从属于西皮。二黄旋律平稳，节奏舒缓，唱腔浑厚凝重；西皮旋律起伏较大，节奏紧凑，唱腔明快流畅。京剧伴奏分文场和武场两大类，文场使用胡琴（京胡）、京二胡、月琴、弦子、笛子、唢呐等，而以胡琴为主奏乐器；武场以鼓板为主，小锣、大锣次之。京剧的脚色最初分为生、旦、净、丑、杂、武、流，后三行现已不再立专行，因此现京剧舞台上的行当为生、旦、净、丑四个行当。各行当内部还有更细的划分，如生行分为老生、小生、武生、娃娃生等，旦行又可分为青衣、花旦、刀马旦、武旦、老旦等。其划分依据除人物的性别、身份外，更主要的是人物的性格特征和创作者对人物的褒贬态度。各行当都有一套完整的表演程式，唱念做打各具特色。

京剧以历史故事为主要演出内容，传统剧目有上千个，常演剧目也有数百个，其中《宇宙锋》《玉堂春》《长坂坡》《群英会》《打渔杀家》《空城计》《贵妃醉酒》《三岔口》《二进宫》《拾玉镯》《四进士》《搜孤救孤》《霸王别姬》《四郎探母》等剧目可谓家喻户晓。1949年以来，京剧改编、移植、创作了一些新的历史剧和现代题材作品，重要的有《将相和》《穆桂英挂帅》《杨门女将》《海瑞罢官》《沙家浜》《红灯记》《智取威虎山》《黛诺》《骆驼祥子》《曹操与杨修》等。山东省京剧院创作、演出的《奇袭白虎团》《铁道游击队》《瑞蚨祥》等剧目，受到广泛关注。

图三 山东省京剧院演出剧照

京剧有“京派”和“海派”之分，不同时期出现过许多优秀的演员，如清末的程长庚、余三胜、张二奎、梅巧玲、谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬、刘鸿声、田桂凤、余紫云、陈德霖、王瑶卿等，民国年间的余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良、谭富英、杨宝森、周信芳、梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、金少山等。

京剧流播全国，影响甚广，有“国剧”之称。它走遍世界各地，成为介绍、传播中国传统文化的重要手段。以梅兰芳命名的京剧表演体系已经被视为东方戏剧表演体系的代表，与斯坦尼斯拉夫斯基表演体系、布莱希特表演体系并称为世界三大表演体系。京剧是中国传统文化的重要表现形式，其中的多种艺术元素被用作中国传统文化的象征符号。

吕 剧 (山东省吕剧院)

2006年,“吕剧”被山东省人民政府列入第一批省级非物质文化遗产名录。2008年,被国务院列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

吕剧,曾名“化装扬琴”“琴戏”,是由民间说唱艺术“山东琴书(坐腔扬琴)”发展演变而来的。山东琴书约在清代中叶产生于鲁西南一带,后来传播各地,并分为南、北、东三路。其中北路琴书流传于黄河下游广饶、博兴一带,风格独特,深受百姓喜爱。清代光绪初年,北路琴书学唱者日益增多。当地的人们会在农闲时三五成伙,在集镇、庙会演唱;那时的北路琴书演唱甚至流传到外地,远至安徽凤阳一带。据《中国戏曲志·山东卷》记载,

图一 吕剧《李二嫂改嫁》剧照

图二 吕剧《苦菜花》剧照

光绪二十六年（1900年）冬，以琴书艺人时殿元为首的同乐班，为吸引观众，将《王小赶脚》改为化装演出。他们用竹篾等材料扎成驴形，缚在扮演二姑娘的崔心悦身上；时殿元以丑行扮演脚夫王小，头戴毡帽，腰系围裙，执鞭赶驴；崔心庆打扬琴，谭明伦打竹板伴奏。“王小”与“二姑娘”在音乐声中，载歌载舞，表演生动活泼，别开生面，初次演出便获得成功。接着，时殿元又将一些琴书曲目改为化装演出，并带领同乐班在广饶、博兴、诸城等地表演，所到之处，深受群众喜爱，被称为

“化装扬琴”，奠定了吕剧发展的基础。

关于吕剧名称的由来，民间流传的说法有很多，大约有以下几种：第一种说法是因为最初上演的《王小赶脚》采用驴形道具，观众便称其为“驴戏”；第二种说法是，当地群众根据琴戏坠琴演奏时手指上下不断“捋”的特点，称化装扬琴为“捋戏”；第三种说法是，由于化装扬琴所演剧目中多有爱情故事，所以人们称之为“侣戏”。1953年，相关工作者根据“驴”“捋”“侣”之谐音，取我国古代音乐十二律中阴律“六吕”的“吕”字，将其定名为“吕戏”“吕剧”。

吕剧最初的表演形式比较简单。多是几个人搭档，演唱一些故事简单、人物又少的剧目，如《王小赶脚》《光棍哭妻》《三打四劝》等。演员演唱时坐成八字形，扬琴居中，其他乐器分列两旁。演员各持乐器，自拉自唱。演唱者根据其演唱技能和自然条件来划分角色。此时虽已有生、旦、丑等脚色的分