

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

曲艺卷

(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

曲艺卷

(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. 曲艺卷. 上 /
山东省文化和旅游厅编. -- 济南 : 济南出版社, 2019.1
ISBN 978-7-5488-3511-0

I. ①山… II. ①山… III. ①非物质文化遗产 - 山东
- 普及读物②曲艺 - 介绍 - 山东 IV. ①G127.52-49
②J826

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第295878号

出版人 崔 刚
责任编辑 冀瑞雪 冀春雨
图书审读 孙 莹
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 6.25
字 数 87千
印 数 1—6000册
定 价 42.00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)

编委会

编委会主任：王 磊

编委会副主任：李国琳

编 委：王 尚 蒋士秋 冀瑞雪 楚国帅

主 编：李国琳

副 主 编：王 尚 蒋士秋

参 编 人 员：卞 辉 楚国帅 高登峰 冀春鑫 晋新杰

任淑芸 孙 悦 田西凯 王孟飞 王冠霖

相家云 张 晗

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、创意灵动的手工技艺，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。相信通过此套丛书的出版，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

曲艺卷·上

山东大鼓（山东省艺术研究院）	001
山东琴书（山东省艺术研究院）	005
山东快书（山东省艺术研究院）	009
山东大鼓（济南）	013
山东琴书（济南）	017
山东快书（济南）	021
胶东大鼓（青岛）	025
山东八角鼓（胶州）	029
鼓 儿 词	033
山东琴书（山亭）	037
胶东大鼓（烟台）	041
端 公 腔（微山）	045
山东落子（金乡）	049
端 公 腔（东平）	053
山东大鼓（夏津）	057
山东八角鼓（聊城）	060
山东琴书（菏泽）	064

山东花鼓	068
莺歌柳书	072
山东落子 (单县)	076
山东落子 (巨野)	080
山东琴书 (郛城)	084
评 词	088

山东大鼓（山东省艺术研究院）

2006年，“山东大鼓”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。

山东大鼓发源于鲁北、冀南一带的农村，最初因伴奏乐器为犁铧碎片，名曰“犁铧大鼓”。后自《老残游记》始改称梨花大鼓，是我国北方大鼓中最早的一种。

在翻阅史籍时，我们会发现很多关于山东大鼓的记载。老蚕《说大鼓》载：“大鼓以梨花（即山东大鼓）为最早。梨花本名犁铧片，乃农具之碎片也。”陈汝衡《说书史话》中也谈道：“大鼓书发源于山东，所谓梨花大鼓乃是鼓书的老祖宗。”清末刘鹗《老残游记·明湖湖边美人绝调》叙述山东大鼓演员王小玉姐妹说书时，也说它“本是山东乡下土调，用一面鼓，两片梨花筒，名叫梨花大鼓”。

山东大鼓起源早，历史长，遗产丰富，就书目而言，为适应赶集赶会、赴乡档子（在乡村做短期演出）的演出需要，首先发展起来的是被艺人称作“巴棍儿”的中篇书目。

据调查，山东大鼓艺人立门户是在明末清初，由祖师孙寿朋（固始人）、赵连江（临清人）联手创立，故曰“孙赵门”。二位祖师均为明代末科举人，明亡后不肯仕清，愤而下海说书。

图一 “鼓界皇后”鹿巧玲

《金钱记》《丝绒记》《红风传》《双合印》《小英烈》等，也是当时经常上演的书目。以上书目在艺人不断地演出锤炼中，已由“趟口”发展为实口实词，成为山东大鼓的“看家活”。

山东大鼓的伴奏乐器有三弦、书鼓、梨花筒。其中，三弦对演奏者有很高的要求，一般没有两三年以上的专门训练，是不能参加伴奏的。山东大鼓的前奏曲可达四、五把位，技巧繁复，间奏过门与唱腔结合紧密和谐。同时，伴奏者大多还兼有教师职责，对唱腔音乐的发展做出过重要贡献。

这一时期，山东大鼓在唱腔上发展出了北口揸缰调、南口梨花调和小北口三大派别。北口揸缰调也就是北口山东大鼓，一直流布于鲁北农村，主要由男演员演唱，与南口有着截然相反的风格。其唱腔顿挫有力，吐字掷地有声，故被称作“揸缰调”。所谓“揸缰调”，就是形容其演唱发声吐字重浊，如同老牛揸缰绳一般。北口山东大鼓以演唱中篇书目

图二 山东大鼓唯一国家级传承人左玉华演出图

为主，注重吐字，其旋律较少修饰，地方特色浓郁。随着艺人队伍明显扩大，嘉庆年间，山东大鼓发展出了五大支派，因代表人物名字中都有一个“山”字，故称为“五大山”。此时，山东大鼓的流行地区仍在鲁北冀南的广大农村，演员也多为男性。

到了清同治光绪年间，山东大鼓出现重大发展与转折，其标志是南口梨花调出现了女演员，并开始进入了济南等大城市。其中当属郛城义东堡的王小玉姐妹（白妞、黑妞）最为出色，她们于光绪十年前进入济南演唱，引起轰动，使山东大鼓真正立足城市，成为山东大鼓发展中里程碑式的人物。白妞王小玉被誉为“红装柳敬亭”，除前文所述《老残游记》有详细记载外，晃道人《旧学庵笔记》、王以敏《槩坞诗存初稿·济城篇》等均有诗文称赞。

再到清末，山东大鼓陆续传至济宁以及河南开封等城市，相继出现了许多山东大鼓班社。这一时期，段儿书得到空前发展。一方面，各班社为了竞争，豢养落魄文人，结交墨客雅士，改编创作了许多独有曲目。据统计，此时上演的短篇曲目达到了二百余段，新增曲目以《三国演义》《水浒传》《红楼梦》《西厢记》等名著中的故事为主。另一方面，艺术上全面发展，出现了许多演唱风格不

图三 山东大鼓演出图

同的著名演员。如四大玉之首的谢大玉，以刚劲挺拔的“三国”段儿著名；号称“白菜心”的杜婉君以唱婉转缠绵的“红楼”段儿闻名，等等。加之二三十年代前后，谢大玉、李大玉、赵大玉、筱艳芳等都在上海灌制了唱片。唱片发行大江南北，山东大鼓因此发展成为一个具有全国性影响力的大曲种，并进入它发展史上的鼎盛时期。

山东大鼓进入城市以前，段儿书仅作为演员垫场和初学者教唱时使用，数量不过二三十段而已。题材大多来自当地的民歌、民谣，唱词朴实自然，富有地方特色，七字句式居多。进入城市后，为适应城市观众及女演员的演出需要，清末民初，段儿书得到空前发展，新发展曲目多以《三国演义》《红楼梦》《西厢记》等名著中的故事为题材，唱词规整文雅，以十字句式为多。

山东大鼓的音乐发展十分成熟，唱腔板式、伴奏、演唱技艺均达到了很高水平。另外，山东大鼓遗存的中篇书目，除故事本身外，更重要的是艺人从实践中总结出的创作经验和技巧，如：安瓜造点（扣子技巧）、灯挂子（套路式的情节结构）、搭桥过沟（扣子间的迅速连接），以及大批赋赞、贯口等。题材广泛、数量众多的短篇书目，更是不可多得的、高品质的民间文学作品。

山东大鼓在北方鼓曲中具有代表性，是研究曲艺发展规律的活标本。为此，山东省戏曲工作组曾组织山东大鼓著名老艺人记录了短篇曲目166段，中篇书目13部，共约300万字，同时对山东大鼓的历史、渊源进行了初步的调查，这些工作使山东大鼓得以有丰富而宝贵的资料流传下来。山东大鼓作为北方鼓曲中最早的一种，有着350多年的历史，是一定历史时期社会文化的结晶，是农耕文化的艺术象征。它也将在一代代人的传承与保护下，保留着自己的特征流传下去。

山东琴书 (山东省艺术研究院)

2006年,“山东琴书”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。

山东琴书早期被称作“小曲子”,后又名“唱扬琴”“山东扬琴”,直到1933年,著名艺人邓九如在天津青年会商业电台演唱时定名山东琴书,沿用至今。

元、明、清三代,山东境内俗曲盛行,流布地域遍及运河两岸,并向两边地区扩散。元燕南芝庵《唱论》云:“凡唱曲有地所,东平唱木兰花慢……”。明谢肇淛《五杂俎》载:“今京师有小唱……其初皆浙之宁绍人,今日则半属临清矣。”李开先《市井艳词》更记有俗曲流行情况曰:“虽儿女初学语者,亦知歌之。”流布于运河西侧的俗曲与黄河下游中原俗曲相汇合,就是“山东琴书”产生的基础。

山东琴书约在清雍正年间发源于鲁西南菏泽地区(清曹州府),迄今已有二百多年的历史。山东琴书为自拉自唱的曲艺形式,一般主要演员兼操主要乐器,其产生早期,乐器配置有很强的随意性。成熟后,扬琴、坠琴为各路琴书最主要的伴奏乐器,南路琴书多配置软弓胡、古筝,东路和北路则多配置琵琶、二胡等乐器。

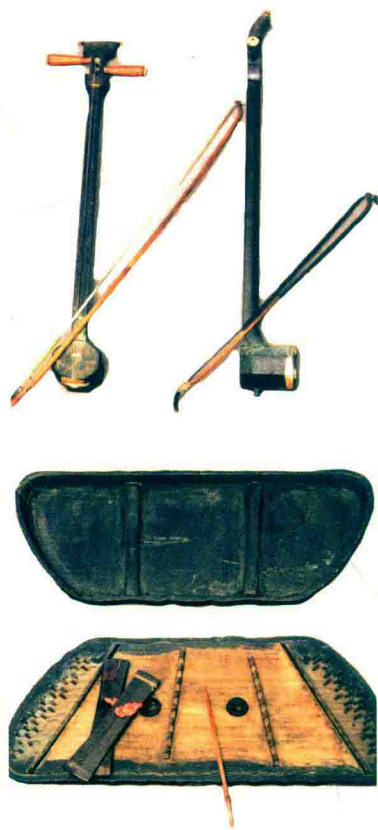
明末清初,鲁西南单、曹二县的刘楼、尚楼、老爷楼、柳井一带,有些文士名流,喜好唱曲,他们连缀曲牌,编写唱词,抓箏抚琴弹唱自娱。曹县刘楼

的富户还专门盖了竹楼，中砌水池，修琴台于水上，专供抚琴抓筝演练小曲，自名“琴筝清曲”，俗称“小曲子”。常于冬季农闲时，在地窖（yìn）子^①中教唱，春节期间携琴访友，这种活动逐渐演变为“灯节赛会”，后又演变成民间自娱性演出的“庄稼耍”。雍正年间，这些艺人们为了区别于一般江湖艺人，自称“儒门传清”，尊王尚田为头辈师爷。他们的表演以24回《白蛇传》为主要书目，另有少数短篇曲目，连缀使用的曲牌多达300余支。到光绪末年，灾荒连年，为生活所迫，曹县苗金福带领爱徒聂兆林等开始下海作艺，从此结束了自娱性演出，遂有了“唱扬琴”“打扬琴”等名称。

清末民初，琴书艺术在济宁发展到鼎盛时期，陆续传入河南、安徽、江苏等地，也进入了济南。出现了一大批琴书名家，也有了多样化的演出风格，如：殷田昌端庄大度、贺金城大腔大韵。在群众中也有了“李清杰的琴，邢以魁的筝，刘继荣的嗓子盖山东”“张建亨的琴、侯聚山的筝，刘廷义的坠琴一窝蜂”等谚语。

山东琴书根据发展状况基本可分为“小曲子”时期、清末至1949年前的鼎盛期和1949年后的新生期三个阶段，三个阶段有着不同形态和特征。

山东琴书“小曲子”时期，以自娱性演唱为主，演出形式并不固定，一人也可，多人也可，最多时有十余人，乐器以古琴、古筝、扬琴为主，坠琴、琵琶、月琴、简板、碟子、四胡、笛子等均可参与伴奏。演出场中间放一条桌，上摆茶水，演唱者半圆围坐，先奏几支器乐曲牌，然后演唱曲目。

图一 部分伴奏乐器

① 地窖子：为方便取暖，半挖在地下。且顶部在地表的建筑物。

器乐演奏讲究个人技艺，如演奏“大八板”，只要曲头曲尾碰齐，中间部分各乐器可以支声复调的形式自由发挥，艺人们称之为“山顶上聚齐”。演唱则注重声韵美，危襟端坐不事表演。曲词重文采，说白极少，以连缀使用曲牌的多寡比高低，据艺人讲演唱曲牌可达300余支，仅用于《白蛇传》的曲牌就有217支。此时期的演出曲目不多，代表曲目有《白蛇传》（二十四回）、《秋江》（八回），以及《鞭扫洛阳》《灞桥挑袍》《踏青》《寻媒》《王大娘探病》等为数不多的短篇曲目。

清末到1949年前为第二阶段，山东琴书经过了下海到鼎盛的发展历程。这一阶段特点如下：其一是演出形式的固定。基本定型为以敲扬琴（或古筝）和操坠琴者为主唱，执其他乐器者为伴奏的坐唱形式。音乐结构由曲牌连缀体，逐渐演变为以“凤阳歌”“垛子板”“汉口垛”“上河调”“银纽丝”“梅花落”所谓“老六门主曲”为主的主插式结构，并渐有板腔化的趋势。主曲“凤阳歌”“垛子板”变化多端，音乐适应力增强。伴奏上秉承小曲子传统，注重演奏技巧，形成接尾伴奏的特点。其二是曲目的极大丰富。艺人们为了适应说书需要创作移植了一批故事性强、生活趣味浓郁的中篇书目，如《下苏州》《打蛮船》《空棺计》《草帽记》等，并进一步丰富了各种题材的短篇曲目，如《打黄狼》《鸿鸾禧》《倒休》等，今收集到此时期的中篇代表作37部，短篇137段。其三是风格的多样化和流派的增加。民国初年主要流布于济宁一带的南路琴书演唱者，就有殷田昌的老扬琴、李若光的武扬琴、茹兴礼的庄户扬琴、樊明万的滑稽扬琴等。20世纪20年代，更出现了东路和北路两个派别。东路和北路琴书音乐上基本板腔化，有别于南路总体风格上的火爆热烈、口语化特点，以优美

图二 山东琴书东路国家级传承人朱丽华（中）

图三 山东琴书国家级传承人刘士福演出图

挺拔、和缓舒展为主要特征，抒情性强，伴奏讲究和谐统一，曲牌使用较少，风格上的城市化特点明显增强。其四是优秀艺人的大量涌现，可谓名噪一时。

1949年后，山东琴书在新文艺工作

者的关心参与下出现了新的生机，有了新的发展。一方面，艺人们在音乐上进行推陈出新，将各流派唱腔融会，使用新的演唱方法，以小乐队形式伴奏，采取了编曲、配器等手段进行表演，出现了《姑娘的心愿》《梁祝下山》《装灶王》等风靡一时的琴书唱段；另外对联曲体曲目《水漫金山》《盗灵芝》《秋江》等进行了整理改编，上演后引起反响，全国各地纷纷派人学唱，进一步扩大了山东琴书的影响。另一方面，文艺工作者利用山东琴书喜闻乐见的演出形式，写作了一些新曲目，如以南路风格为主的《老王卖瓜》、以北路风格为主的《双赶车》。山东琴书演员配合不同的节目定做了演出服装，设计了相关舞台背景、道具，配以适当的化装，增强了琴书表演的审美性。悠扬的山东琴书传承了山东的文化，展现了齐鲁文明。

山东琴书音乐遗产丰富，风格独特而具多样化。山东琴书音乐中极具价值的是民间俗曲曲牌，据调查曾有300余支，至今尚存200余支，大约可分为古曲、明清俗曲、地方小曲以及吸收戏曲音乐而来的乐曲等四类，其中绝大多数为演唱曲牌，少数为器乐演奏曲牌。山东琴书在不同时期，以及在不同流派中都有风格独特的演唱者，既有流派特性，又有个人特色。其鲜明的风格特色，既因不同的乐器配置造成，也因艺人自身条件和风格追求不同所致。