

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

传统音乐卷

(下)

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

传统音乐卷

(下)

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. 传统音乐卷. 下/
山东省文化和旅游厅编. -- 济南: 济南出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5488-3510-3

I. ①山… II. ①山… III. ①非物质文化遗产-山东
-普及读物②传统音乐-介绍-山东 IV.
①G127.52-49②J605.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第295864号

出版人 崔 刚
责任编辑 冀瑞雪 殷 剑
图书审读 于丽霞
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
字 数 115千
印 数 1—6000册
定 价 46.00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

传统音乐卷·下

博山锣鼓	001
齐 韶	006
薛城唢呐	011
挫 琴	015
箫韶乐舞	020
东平碓号子	025
石岛渔家大鼓	029
张氏吹打乐	033
阳谷寿张黄河夯号	038
黄河号子（滨州）	042
牛屯鼓乐	047
古琴艺术（山东省艺术研究所）	052
古琴艺术（济南）	058
长勺鼓乐	062
古琴艺术（德州）	068
金氏古筝	072
峰县唢呐	076

小铜唢呐	081
软弓京胡	085
大 调	090
沂蒙花鼓调系列民歌	094
姐 儿 妞	098
鲁东南鼓吹乐《小桃红》	103
黄河号子（菏泽）	107
鲁西南鼓吹乐	111
山东古筝乐	116

博山锣鼓

2009年，淄博市博山区的“博山锣鼓”被山东省人民政府列入第二批省级非物质文化遗产名录。

博山，古称颜神镇，清雍正年间始建博山县，后因煤、陶、琉璃业兴盛，又地扼齐鲁要冲鲁中地区，所以被称为“鲁中重镇”。博山区位于淄博市西南，历史悠久，文化底蕴深厚，不仅拥有齐长城等众多人文古迹，还有“孟姜女哭长城传说”等非物质文化遗产。远近闻名的博山锣鼓，就是在这块丰厚的文化土壤上产生、传承和发展起来的。博山锣鼓源于我国江淮地区的乡间锣鼓，明清时盛行于苏州、杭州和苏北广大农村，距今已有300多年的历史。

明嘉靖年间，李家窑人李琅之到苏州经商。当时适逢春节，他观赏了当地丰富多彩的民间艺术活动，被精彩的锣鼓表演吸引，于是就向当地民间艺人学习并掌握了锣鼓的表演技术，将其带回。李氏族人及邻居自愿出资购买了鼓、锣、钹等器具，组织练习和表演，并进行了修改和创新。从此，每逢元宵佳节，李家窑村就组织村民玩起锣鼓。

清朝初年，李家窑村的袁、孟二家借常年于苏、杭经商之便，专心学习那里的民间锣鼓，并将其带回本地，与先前李氏族人引进的苏州锣鼓相融合，逐步演化成现在的表演形式。因这一民间锣鼓最先在李家窑村“落户”，所以，后人称它为“李家窑锣鼓”。

李家窑锣鼓创立初期，借鉴了外地锣鼓的乐器、编配、鼓谱和演奏技法，经过传承创新，很快使本地锣鼓别具一格，形成了不同于苏州锣鼓的独特锣鼓艺术和一组套曲曲目。该组套曲主要由七个锣鼓段（俗称“鼓牌子”）组成，即《蓬莱阁》《闹花船》《鱼得水》（又名《扬州歌》）《老义昌通》《新义昌通》《玉芙蓉》《娃娃通》（又名《连五鼓》）。当李家窑锣鼓伴随着本村的传统舞蹈“五只船”敲响之后，很快传遍了本地各乡村。

时至清朝中叶，博山城成为工商重镇，商贸的发展带来了文化的繁荣。此时，李家窑锣鼓的发展进入了高峰期，众多新的锣鼓点应运而生。如《九龙翻身》《闹龙珠》《杏花天》《峨眉雪》《扑蝴蝶》《凤仁阁》《十番通》《擂通》《连水漫》《许仙游湖》《喜鹊串梅》《凤串牡丹》《水漫金山寺》《八锣》等。同时，它的流布范围也扩大到淄川、周村、临淄、张店、章丘、青州等毗邻县市区，后又扩大到东营、莱芜等地，并被广泛应用于闹元宵、庆丰收、集会、祈雨、祭奠和婚丧嫁娶之中，后又应用于重大节庆和开业庆典等场合。从此，李家窑锣鼓更名为博山锣鼓。

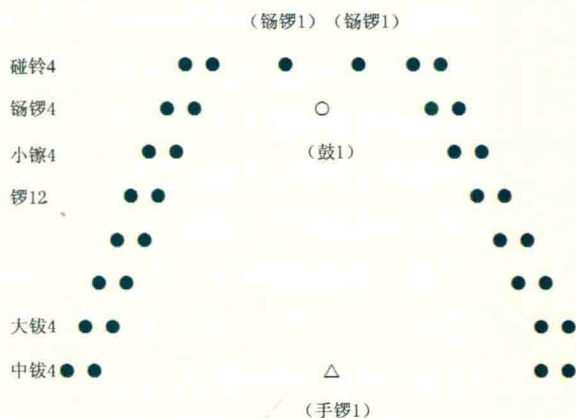
博山锣鼓的乐队编制可根据场面大小和实际需要灵活调整，每种乐器（除

图一 博山锣鼓表演

大鼓外)可成倍增长。比较常见的是36人的乐队,乐器包括大鼓1面、中钹4对、大钹4对、锣12面、铙锣6个、小镲4对、碰铃4对、手锣1个。队形以扇形排列最为常见:大鼓在队形的后中心;手锣是锣鼓队的领队,在队伍最前端打击鼓谱,起指挥的作用;后面是中钹、大

图二 博山锣鼓扇形队示意图

钹、锣,均分两边,成45度扇形,小镲及铙锣在鼓的后方成横队排列。也可以以鼓为中心,成圆形排列;队伍在行进中,成方队排列。

不管队伍大小,始终是一面鼓。鼓槌以优质硬枣木制成,没有包头(多数锣鼓队用布、海绵或橡胶把鼓槌包起来),特别灵活。演奏借鉴了京剧中“司鼓”的技巧,使鼓不仅作为主要节拍来打“点”用,还可以演奏一连串密集的

图三 博山锣鼓队队形实景图

节奏。鼓的制作工艺独特，鼓槌与鼓面直接接触，发出的声音清脆、响亮，穿透力强；起鼓、送人、迎人、扛鼓都有固定的鼓点，但各有各的打法，各有各的意义；在击鼓时除有轻重之别和落鼓的部位（鼓边、鼓帮、鼓心）不同之外，还常以滚捶、双捶、点捶、擦捶等来表现特殊效果。演奏中还巧妙地运用领奏、交替、重叠等手法，继承中国打击乐的击法，使博山锣鼓更具观赏性。

博山锣鼓曲牌种类繁多，内容丰富，表演时洒脱奔放，节奏明快，变化无穷。多种乐器各有特点，鼓威风，锣响亮，钹震撼，镲清脆，既相互映衬烘托，又相互争鸣。现场观赏，只感铿锵有力，激情振奋；远处听去，但闻余音萦绕，回味无穷。博山锣鼓不但具有民族打击乐“刚”“粗”“热”的普遍特征，更具有自己“柔”“细”“漫”的个性特征，可谓刚中有柔，粗中有细，热烈中见温和。它既能表现波澜壮阔的场面和热烈激昂的情绪，也能表现稳重宁静的意境和轻松活泼的情调，展示出鲜明的艺术风格。

博山锣鼓这一民间艺术形式，在博山地区扎根生长，传承发展，流传至

图四 博山锣鼓拜师传承仪式

今。为了使博山锣鼓更好地传承与发展，把博山锣鼓的文化底蕴不断传递下去，博山区专门成立了博山锣鼓艺术研究会，全面开展保护、研究工作；对现有曲谱和传统曲牌等各种资料进行了整理保存；对传统演奏技法通过传帮带的形式，加强传承人的培养，传承并不断完善演奏技巧；加大投入，不断充实、更新锣鼓等器具，在保留一支36人锣鼓队伍的基础上，不断加以发展扩大；在节庆日组织锣鼓队伍进行民间巡演，每年举行一至两次地区性锣鼓大赛；利用各种媒体将博山锣鼓拍摄、记录下来，传承下去。

博山锣鼓历史久远，能够体现出当地民间文化的历史渊源。它是当地人创造的草根艺术，也是当地人文化生活的重要组成部分。博山多山，造就了博山人醇厚、粗犷、坚韧、善良的品格，而博山锣鼓的演奏特点和风格，恰如其分地展现了博山人的美好品格。博山锣鼓具有很高的审美价值，尤其是它那紧密配合民间扮玩“五只船”的表演形式，更使它在具有可听性的同时，又增加了观赏性，因而受到中外艺术爱好者及艺术家们的一致赞赏。

齐 韶

2009年，淄博市临淄区的“齐韶”被山东省人民政府列入第二批省级非物质文化遗产名录。

《论语·述而》中有一篇说“子在齐闻《韶》，三月不知肉味”。孔子深深感叹：“不图为乐之至于斯也！”孔子平素爱好音乐，对乐曲涉猎极广，但他很少对某种音乐有如此之高的评价。由此我们可以推知，齐国的《韶》乐真可以称得上“至善至美”了。

《韶》乐是在齐国大地上生长、完善起来的一种音乐。周朝时，《韶》成为齐国的大型宫廷乐舞，并在齐国盛行了800年之久。齐《韶》的源头，可以追溯到四五千年前大舜所作的舜《韶》。此后，夏、商、周三代帝王先后把舜《韶》进行了改编和加工，并将其作为国家大典用乐。舜《韶》发展至周代，被称为周《韶》，齐《韶》便是由周《韶》发展而来的。据传，周武王灭商时，就是演奏着周《韶》进入商都的。

齐《韶》源于舜《韶》，脱胎于周《韶》，是齐国雅乐的代表。《韶》乐在齐国生根可追溯至姜太公封齐建国之时。周朝政权确立之后，姜太公被封到齐国，便将周《韶》也带到了齐国。姜太公奉行“因其俗，简其礼”的治国方略，在此形势下，齐国逐渐形成了比较开放和宽容的文化氛围。从这个时候起，东夷的俗乐开始融入周《韶》，逐渐形成了崭新的齐《韶》。到了桓公

时期，在管仲的辅佐下，齐国更加富强、开放，齐《韶》在思想、内容和艺术形式上也更加兼容并包，达到了礼、俗的进一步融合。发展至齐景公时期，在晏婴“以礼治国”的主张及其“去同上和”“平心成政”礼乐思想的指导下，齐《韶》又增加了新的内容，逐步走向完善。到了战国田齐时期，作为舜的子孙，田齐君主们更加尊崇《韶》乐，同时为《韶》乐增添了新的内容，并扩大了其演出范围，将其艺术水准提高到新的境界。就这样，齐《韶》随着时代的发展不断地完善，成为周代诸侯国中历史最悠久，对周《韶》保存最完整并有巨大创新的一种乐舞。鲁昭公二十五年（前517年），孔子避鲁国内乱来到齐国，在观赏齐《韶》后，他被齐《韶》乐舞的宏大、优雅感染，竟然如痴如醉，三月不知肉味，并发出了“尽善尽美”“不图为乐之至于斯”的赞叹，留下了奕世佳话。

今临淄区齐都镇韶院村，有“孔子闻韶处”遗址，据说就是当年孔子在齐国欣赏《韶》乐的地方。韶院村原名枣园村，位于齐故城大城东南部。据1920年《临淄县志》载，清嘉庆时，于城东枣园村掘地得古碑，上书“孔子闻韶处”。后又从此处地下得到石磬数枚，遂将村名改为韶院。

图一 孔子闻韶处

图二 临淄徐姚战国墓出土的舞蹈俑

齐国灭亡以后，齐《韶》并没有消亡，而是随着时代的发展继续丰富和演变。据《隋书·儒林传》记载，公元前221年，秦始皇灭齐后，得到了齐《韶》，将其加入到秦的宫廷乐舞之中；秦二世曾用《大韶》祀庙；公元前202年，汉高祖将秦代的《大韶》改名为《文始》《礼容》；魏文帝曹丕又将《文始》改回《大韶》，作为庙乐；455年，南朝宋孝武帝刘骏将《大韶》易名《凯容》；梁武帝萧衍自定郊庙乐，以《大韶》名《大观》；601年，隋文帝杨坚命令大臣牛弘、蔡征等人取其乐舞，废其歌诗，改编成了祭孔乐舞。后来，历代的祭孔乐舞，如唐代“十二和”《大唐雅乐》、宋代“十二安”祭孔雅乐、元明《大成乐》、清代《中和韶乐》里，都保存了大量的齐《韶》成分。另外，北宋箫韶部所奏的“大曲”也继承了齐《韶》的音乐元素；北宋陈旸的《乐书》里还保存了由他考证、整理的齐《韶》乐章和乐舞。由此可知，后世所传《韶》乐，其源头应该是齐《韶》。从这个意义上讲，临淄为齐《韶》乃至《韶》乐的起源地，当之无愧。

齐《韶》共分为九个乐章。第一乐章为器乐合奏。清晰的钟磬奏响，随之琴瑟、笙竽等

齐国灭亡以后，齐《韶》并没有消亡，而是随着时代的发展继续丰富和演变。据《隋书·儒林传》记载，公元前221年，秦始皇灭齐后，得到了齐《韶》，将其加入到秦的宫廷乐舞之中；秦二世曾用《大韶》祀

图三 《韶》乐表演

乐器加入，壮丽恢宏的乐声仿佛描绘出一幅齐国百废俱兴、蒸蒸日上的宏伟画卷。接下来是歌、乐、舞交织在一起的七个乐章，依次演出，刚柔相济，动人心弦，歌颂了舜帝的功德以及齐国的强大富庶、齐国君主的英明睿智。最后

图四 临淄稷山汉墓出土的鎏金编钟

的乐章是《凤凰来仪》。舞者扮演的鸟兽纷纷登场，在欢快的乐曲伴奏下翩翩起舞，时而簇拥在一起和鸣高歌，时而分散开来打闹嬉戏，一派欢乐祥和的景象。当“鸟兽”追逐嬉戏时，悬鼓滚奏，洪钟骤响，笙竽高鸣，琴瑟狂拨，美丽的“凤凰”突然降落于舞台中央。众“鸟兽”顿时将其团团围住，炽烈的狂欢将整个乐舞推向高潮。这时，敌声响起，帷幕徐徐落下，整场演出结束。

据考证，齐《韶》的演奏乐器大致可分为3组，共19种。其中打击乐器组有编钟、编磬、编搏、镛、建鼓、鼗、祝、敌、搏拊9种；吹奏乐器组有排箫、管、笙、竽、篪、龠、埙7种；弹弦乐器组有琴、瑟、筑3种。

图五 齐国历史博物馆的齐《韶》演奏