

山东柳子戏

音乐文化研究

何丽丽 ■ 著

A Research on Musical Culture
of Shandong Liuzi Opera

中国社会科学出版社

山东柳子戏

音乐文化研究

何丽丽 ■ 著

A Research on Musical Culture
of Shandong Liuzi Opera

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

山东柳子戏音乐文化研究 / 何丽丽著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5161-3582-2

I. ①山… II. ①何… III. ①柳子戏—戏曲音乐—研究
IV. ①J617.552

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第265729号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 门小微
责任校对 王雪梅
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
发 行 部 010—84083685
门 市 部 010—84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装有限公司
版 次 2013 年 11 月第 1 版
印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 13.25
字 数 210千字
定 价 39.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010—64009791

版权所有 侵权必究

绪 论

一 关于“柳子戏”

清初以来，戏曲界素有“南昆、北弋、东柳、西梆”四大声腔之说，关于此划分的最早记录来自清朝嘉庆八年（1803年）小铁簃道人《日下看花记》“九月重阳后五日”自序“有明肇始，昆腔洋洋盈耳，而弋阳、梆子、琴、柳各腔”的记载。^①“南昆、北弋、东柳、西梆”^②这一称呼的明确出现是在齐如山《京剧之变迁》中：“清初尚无二黄，只有四种大戏，名曰南昆、北弋、东柳、西梆。”^③此称呼出自观众之口，抑或精通戏曲的专家之口，现在已经难以弄清。但是中国东西南北流行这四种声腔却是不争的事实。

柳子戏是流传于山东、河南、安徽、江苏、河北等省部分地区的古老

① （清）小铁簃道人：《日下看花记》，嘉庆八年（1803年）。

② 小铁簃道人：《日下看花记》“九月重阳后五日”自序云：“有明肇始，昆腔洋洋盈耳，而弋阳、梆子、琴、柳各腔，南北繁会，笙磬同音，歌咏升平，伶工荟萃，莫盛于京华。”

③ 齐如山：《京剧之变迁》，北平国剧学会民国二十四年版，第24页。

剧种。属弦索声腔系统，^①其唱腔是元明以来流行于民间的俗曲小令的基础上逐步衍变发展而来。由于早期用三弦作为主要伴奏乐器，因此流行于运河以东的曲阜、泰安、临沂、莒南、沂南一带的柳子戏，习称为“弦子戏”；黄河以北称“北调子”、“百调子”或“糠窝窝”；在临清（旧清平县内）则称为“吹腔”。^②

在历史上，东柳不仅具体指流行于山东的柳子戏剧种，并且亦指一种戏曲声腔——弦索腔。如齐如山在《京剧之变迁》、梅兰芳在《东柳重青》中称：皮簧腔未盛行前，中国的流行曲调有南昆、北弋、东柳、西梆。^③上面所称四种不同的戏曲形式，是指“曲调”即声腔而言。如“西梆”指流行于我国西部的梆子腔，并非指同源异流的哪一个梆子腔剧种，“南昆”、“北弋”亦如此，所以，当时所说的“东柳”，可以理解为流行于我国东部地区以柳子戏为代表的弦索声腔系统。^④

廖奔、刘彦君在《中国戏曲发展史》中认为“东柳”为弦索腔在山东的一支，即柳子戏，“西梆”为西秦腔扩展而成的梆子腔，反映出时人对于

① 东柳及弦索系统。“弦索”，原指乐器上的弦，金元以来用于各种弦乐器如琵琶、三弦等的泛称。明清戏曲论著中也有以弦索作为北曲的代称，更多的是指北曲的清唱。本系统所说的弦索腔，是指由元明以来流行于民间的俗曲小令所衍化而成的戏曲声腔类型。弦索声腔系统，或简称弦索腔系，在这里不是指弦索北曲，而是指明清时期，产生和流行于农村及城市的民歌小曲。所谓小曲，一般指经过艺人加工过的民歌，比业余传唱的民歌更加成熟或有所规范了。因此，又可称作明清俗曲，它们有别于昆弋大曲，也即南北曲，被视为“倚调”而非“正音”。（余从：《戏曲声腔剧种研究》，人民音乐出版社1990年版，第128页。）

廖奔、刘彦君在《中国戏曲发展简史》中指出弦索声腔主要是在中原各地俗曲小令的基础上形成的，它分布的地域广泛，包罗剧种繁多，而大部分都是北方民间各地土生土长的小剧种，没有像昆腔、弋阳腔、秦腔等成为流行南北的大剧种，但在它的产生地却往往是最受欢迎的剧种。明清俗曲，随着表现题材、内容的扩大和抒情、叙事的需要，在艺术形式上不断有所发展。多首曲调的联缀，一曲的叠用，一曲的变体，后逐渐发展成为戏曲声腔。

有关弦索声腔的剧种，主要有柳子戏、大弦子戏、罗子戏、乱弹等。这一系列的剧种，是由明清以来发展流行于北方的“弦索系统”发展而来，纪根垠著《柳子戏简史》中绘制了一张弦索声腔系统剧种对照表，可对弦索系统做宏观的了解（见附录2）。是在元明清以来流行于民间的俗曲小令的基础上逐步发展形成的，也有人称它为“明清俗曲腔系”。它们大多用三弦、琵琶、筝、浑不似（或称火不思，琥珀匙）等弦索类乐器伴奏，因此经常被称为“弦索腔（调）”。详见纪根垠《柳子戏简史》，中国戏剧出版社1988年版，第2页。

② 《中国戏曲音乐集成》编辑委员会、《中国戏曲音乐集成·山东卷》编辑委员会编：《中国戏曲音乐集成·山东卷》（下），中国ISBN中心1996年版，第909页。

③ 齐如山：《京剧之变迁》，北平国剧学会民国二十四年版；梅兰芳：《东柳重青》，载《人民日报》1960年11月29日。

④ 高鼎铸：《山东戏曲音乐概论》，人民音乐出版社2000年版，第165页。

清初四大声腔分布情况的基本判断。^①

余从在《戏曲声腔剧种研究》中指出“东柳”就是指以演唱俗曲为主的柳子戏。柳子戏，又称弦子戏，在临清地区叫吹腔。用三弦、笙、笛等乐器伴奏。所唱曲调有〔柳子〕和惯称为“五大曲”的〔黄莺儿〕、〔驻云飞〕、〔山坡羊〕、〔锁南枝〕、〔耍孩儿〕（〔娃娃〕）。^②

纪根垠在《柳子戏简史》中指出：“虽称‘东柳’，流行地域决不限于东海之滨；实则是和弦索腔系姊妹剧种息息相关、血肉相连的。”^③还指出所谓“东柳”，除单指柳子戏外，其包括的范围也只能限制在弦索腔系中，即“明清俗曲系统”之内。也就是说，“东柳”只能被作为由俗曲基础上发展而成的戏曲剧种的“统称”或“泛指”，而不能超其负荷，容其不能容之量。^④

综上所述，笔者认为所谓“东柳”，有广义与狭义之分。

广义地说，“东柳”是一种声腔名称，即除指柳子戏外，其包括的范围，限定在弦索腔系中，即“明清俗曲系统”之内。即“东柳”只能被作为由俗曲基础上发展而成的戏曲剧种的“统称”或“泛指”，而不是特指柳子戏。严谨地说，山东柳子戏是“东柳”的代表性剧种，是“东柳”的一部分，但“东柳”不仅只指柳子戏一个剧种。宏观上看弦索腔系的地理位置，其主要流传之地在中国版图方位属东，南北跨鲁、豫、冀、苏、晋、鄂等地，故命名“东柳”。此种划分与前“南昆、北弋、西梆”采用的是一种思路和概念界定，是指四种大的声腔系统，而非特指一种地方剧种。

狭义地说，“东柳”特指柳子戏。柳子戏，山东省地方戏曲剧种之一。20世纪80年代仍在山东、河南、河北、苏北境内流行的古老剧种，是弦索声腔系统中具有代表性的古老剧种之一。以演唱由元明清以来中原一带流传的俗曲（包括柳子调）为主，并承受了高腔、青阳、昆腔、罗罗、皮簧等声腔的部分剧目及唱腔。它与大弦子戏、罗子戏、卷戏等关系密切，互有影响，都用三弦、笙、笛作为主要伴奏乐器（柳子戏用横笛，其他用锡

① 廖奔、刘彦君：《中国戏曲发展史》（第四卷），山西教育出版社2006年版，第8页。

② 余从：《戏曲声腔剧种研究》，人民音乐出版社1990年版，第129—130页。

③ 纪根垠：《柳子戏简史》，中国戏剧出版社1988年版，第8页。

④ 同上书，第27页。

笛或大笛),故流传在曲阜、泰安、临沂、莒南、沂南一带的柳子戏,习称为“弦子戏”;黄河以北称“北调子”、“百调子”或“糠窝窝”;在临清(旧清平县治内)则称为“吹腔”。^①今主要流传之地在山东省、河南省、江苏省。在此定义上,主要流传之地“山东省”位于中国版图之东部,名称中又恰好有一“东”字,在名称上起到了特指与强调的作用。

本书做狭义上的“东柳”研究,即山东柳子戏的音乐及文化研究。

二 山东柳子戏研究的现状

柳子戏的研究最早开始于20世纪50年代。1951年,山东省文联地方戏曲研究室曾在泰安县北白楼村进行过调查研究,记录数十支曲牌。1953年,华东戏曲研究院组成“山东地方戏曲调查小组”,进行了一定的调查访问。1953年冬,山东省文化局派纪根垠等到菏泽地区对柳子戏进行进一步的探索和研究。1954年,纪根垠、徐筱汀等专家从曹县、徐州等地选拔出部分剧目参加山东省地方戏曲观摩和迎接华东区戏曲汇演,并整理了《孙安动本》、《玩会跳船》等剧目。60年代初,柳子戏进京汇报演出,《孙安动本》获得好评。60年代中,“文化大革命”开始,《孙安动本》被指为与《海瑞罢官》一样是“一根毒草”,随着大批古装剧目的禁演,各地柳子戏剧团相继撤销,至1979年1月才得以恢复。1979年之后,部分学者陆续为《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》(1983)、《山东地方戏曲剧种史料汇编》(1983)、《中国音乐词典》(1985)、《中国戏曲志·山东卷》(1994)、《中国戏曲剧种大词典》(1995)等撰写了柳子戏剧种介绍,对原有的资料不断进行丰富和充实。

(一) 曲谱和音像资料整理

《中国戏曲音乐集成·山东卷》编辑委员会编著《中国戏曲音乐集成·山东卷》(下卷)(1996)从柳子戏的历史发展概况、唱腔的分类、唱腔的艺术特征、乐队与伴奏四部分进行概述。唱腔的分类包括明清俗曲

^① 《中国戏曲剧种大辞典》编辑委员会编:《中国戏曲剧种大辞典》,上海辞书出版社1995年版,第871页。

类和客腔类曲牌。唱腔的艺术特征从词格、板式、宫调、语言音韵与演唱特点等方面进行论述。乐队与伴奏部分包括乐队的编制、主奏乐器、伴奏手法、文场曲牌、武场锣鼓经等。后附有柳子戏曲牌一览表,其中列举了柳子戏的五大曲、复曲、单曲、小令、上下句体曲牌、〔青阳〕、〔高腔〕、〔乱弹〕、〔昆调〕、〔罗罗〕等曲牌以及柳子戏的各种板眼形式。谱例中收录了13个五大曲曲牌、15个复曲、20个单曲、10个小令、3个柳子、2个赞子、6个调子、4个序子,客腔曲牌包含6个〔青阳〕、6个〔乱弹〕、1个〔罗罗〕、3个〔昆腔〕、5个〔高腔〕。器乐曲牌收录了21个丝弦曲牌、27个唢呐曲牌、9个锣鼓经曲牌。全书从整体上对柳子戏进行了概括的介绍。《中国戏曲志·山东卷》编辑委员会编著的《中国戏曲志·山东卷》(1994)收录6个唱腔曲牌。以上两书出现的所有曲谱在《柳子戏音乐曲牌大成》(2000)与《柳子戏唱腔精选》(2003)中均有收录。

段雨强、张云生等主编的《柳子戏音乐曲牌大成》(2000)收录了516个曲牌唱腔。147个器乐曲牌,其中包括33个丝竹曲牌、30个唢呐曲牌、39个唢呐带词曲牌、45个基本锣鼓经。20个现代戏和传统戏优秀剧目唱腔。全书共收录了唱腔、器乐等683个曲牌和唱腔,可见柳子戏音乐的丰富玄妙。

在段雨强、张云生、侯俊美等主编的《柳子戏唱腔精选》(2003)中,艺人形象地将柳子戏的唱腔特点形容为:“小旦唱的颤微微,小生唱的云上飞,青衣哎哎水中漂,花脸横磨声如雷。”书中整理了14个传统保留剧目,60个唱段;26个新编移植剧目,100个唱段;21个现代剧目,96个唱段;全书共收录256个唱段。

音像方面:1962年,上海电影制片厂摄制《孙安动本》(黄遵宪、张春雷、李艳珍等版本)。2004年,山东省柳子剧团出版杨春伟柳子戏个人专辑。2007年,山东文化音像出版社与山东省柳子剧团合作,录制了《柳子戏唱腔荟萃》(CD),为保存年代久远的老版本盒带转录而成。2007年7月30日至8月1日山东省柳子剧团在香港演出柳子戏传统剧目并且录制了《柳子戏集锦》(传统剧目香港演出版)(DVD):《孙安动本》(杨春伟、陈媛等版本)、《五台会兄》、《白兔记》、《张飞闯辕门》、《玩会跳船》、《关羽斩貂蝉》、《揽馆教书》、《观灯》、《捉刘氏》。

（二）柳子戏源流研究

纪根垠著《柳子戏简史》(1988)为中国戏曲剧种史丛书之一,是中国第一本关于柳子戏的史学专著。著作由柳子戏的形成、成长、兴起、艺术特色、衰落与复兴五部分组成。在第一部分里,纪根垠提出至今为戏剧界公认的概念:“柳子”是明清以来民间流行的俗曲曲调之一,曾经作为流行的曲调,被说唱形式吸收。后来逐渐积累了一批剧目,经与弦索表演唱结合后形成独立的声腔剧种——柳子戏,流行范围逐渐扩大。所谓“东柳”,除单指柳子戏外,其包括的范围也只能限制在弦索腔系,即“明清俗曲腔系”之内,也就是说,“东柳”只能作为由俗曲基础上发展形成的戏曲剧种的“统称”或“泛指”,而不能超其负荷,容其不能包容之量。此书内容以文学剧本、史类资料分析为主。

段雨强、张云生、刘元贞主编的《柳子戏史料汇编》(2003)收录了声腔源流文章37篇,评论文章38篇,报纸文摘97篇,音乐述评15篇,表演评介18篇,全书共有论文205篇,书中最后一部分介绍柳子戏名伶传记59人。该书包括了1959年至2002年的所有关于柳子戏的史料,为研究者提供了珍贵的历史文献资料。

段雨强等主编的《柳子戏图像大观》(2004)以图像的形式介绍柳子戏,其中包括国内外的演出照、领导来访照、脸谱、柳子戏剧团历史照,几代柳子戏演员的演出排练照、获奖照等,历时从1959年到2003年的有关柳子戏剧团的部分图像,为研究者提供了较为全面的图像资料。

（三）柳子戏文学剧本的相关研究

临清田庄道光年间吹腔戏(柳子戏在当地称为吹腔戏)手抄本共有吹腔戏剧目40个。这批清代吹腔戏的珍贵抄本,有的附录着缮抄年代,如《摘锦录》后尚存“道光三十年(1850),新正上浣,溧阳郡延平田化龙淬锋氏题”的字样,抄录剧本二十余出;《雷峰塔》一剧,缀有“咸丰元年

(1851)辛亥年云崧氏录本”；^①《虎牢关》后注明“同治三年”(1864)抄写，署名松亭者抄录。

《山东地方戏曲传统剧目汇编——柳子戏》(一至十集)(内部资料)是山东省戏曲研究室汇编的柳子戏剧本，汇集了鲁西临清田庄、鲁西南菏泽一带的部分剧目76个。^②书中故事情节完整，角色分类齐全，标有唱腔曲牌提示，具有弥足珍贵的文学与艺术价值。

山东戏曲研究室的马建中研究员整理了部分柳子戏剧本，其中有的是

① 云崧即田魁荣。

② 山东省戏曲研究室编：《山东地方传统剧目汇编——柳子戏》(一至十集)，共76个剧目，具体是：

第一集，《打登州》(柳子，王福润口述)、《扫秦》(高腔，程庆春口述)、《祭旗》(青阳，王福润、张春雷口述)、《讨荆州》(清平田庄抄本)、《东吴招赘》(清平田庄抄本)、《李亚仙思夫》(郑兰亭口述)、《玩会跳船》(郑兰亭口述)。

第二集，《铁弓缘》(乱弹，王福润口述)、《许田射鹿》(王福润口述)、《华容道》(高腔青阳，王福润口述)、《盗骨》(昆调乱弹，张春雷口述)、《洪州城》(清平田庄抄本)、《王玉蓉思夫》(清平田庄抄本)、《王小赶脚》(柳子，清平田庄抄本)。

第三集，《董家岭》(王福润口述)、《武松打店》(刘明宝口述)、《金锁记》(《斩窦娥》，王福润口述)、《安南国》(张兴城、何芳喜、郑兰亭口述)、《凤簪记》(山东省戏曲研究室藏本)、《马古伦换妻》(乱弹，苗悦芹口述)。

第四集，《樊城关》(郑兰亭口述)、《战洛阳》(王福润口述)、《白兔记》(《兴围》、《回围》、《李三娘思夫》、《磨房会》，王福润、王传明口述，参照清平田庄抄本)、《陈妙常思夫》(杨汉春口述)、《改金牌》(郑祥泰口述)、《游西湖》(清平田庄抄本)、《白云洞》(清平田庄抄本)。

第五集，《鞭打督邮》(张春雷口述)、《虎牢关》(何芳善口述)、《白门楼》(王福润口述)、《貂蝉思夫》(青阳，清平田庄藏本、参照《貂蝉拜月》抄本)、《斩貂》(青阳，张春雷口述)、《图书剑》(乱弹，王福润口述)、《绣绒佛》(王福润口述)、《狮子洞》(王福润口述)。

第六集，《赏雪》(乱弹，王福润口述)、《挂灯笼》(王福润口述)、《双封王》(又名《斩李钦》、《大祭桩》，清平田庄抄本)、《莲帕记》(郑兰亭、何芳善、张兴成口述)、《高老庄》(清平田庄抄本)、《三盗芭蕉扇》(黄遵宪口述)、《大观灯》(乱弹，王福润口述)。

第七集，《秋胡戏妻》(王福润口述)、《莺莺思夫》(郑兰亭口述)、《抱妆盒》(又名《金水桥》，王福润、李文远口述)、《龙宝寺》(郑兰亭口述)、《雀山指路》(李文远口述)、《夺林》(又名《闹店》，清平田庄抄本)、《罗衫记》(王福润、李文远口述)、《失金印》(赵立臣口述)、《小书馆》(王福润口述、参照省戏研室藏本)。

第八集，《桑棵寄子》(王福润口述)、《红罗记》(李文远口述)、《打洞》(清平田庄抄本)、《倒送》(清平田庄抄本)、《卞家寨》(清平田庄抄本)、《燕青打擂》(张兴成口述)、《霄霆庙》(王福润、李文远口述)、《葵花潭》(清平田庄抄本)、《两亲家顶嘴》(清平田庄抄本)、《大书馆》(王福润口述)。

第九集，《二冀州》(王福润口述)、《单刀会》(王福润口述)、《金家庄》(清平田庄抄本)、《变羊》(王福润口述)、《姑阻来迟》(郑兰亭口述)、《绣袋记》(王福润口述)、《皮锦顶灯》(王福润口述)。

第十集，《徐龙打朝》(王福润、王传明、何善芳口述)、《朱买臣休妻》(何善芳口述)、《樊梨花思夫》(清平田庄抄本)、《寒江城》(清平田庄抄本、参照尹尚东口述)、《大河北》(王福润口述)、《高魁抚琴》(何善芳、刘进武口述)、《打棍出箱》(王福润、李文远口述)、《鱼篮记》(王福润、李文远口述)。

在《山东地方戏曲传统剧目汇编——柳子戏》的剧目基础上修订的；有的是剧目名称相同但故事情节不同的，如改金牌A、改金牌B、改金牌C、改金牌D等；有的是新剧目。目前还没有整理完毕，尚未公开出版。该剧本共有剧目93个（详见附录1）。马建中告诉笔者，该书稿约七至十年才能最后完成，将用于《山东省文化志》之序志《戏剧篇》的编纂，全稿约56万字。

在期刊文章中，王建发表了《柳子戏的蒙太奇运用——对一种戏曲特例的分析》（2005）、《晚清民国时期柳子戏的现代转型初论》（2005）、《柳子戏近现代流布综考》（2006）、《中国戏曲格局中的柳子戏》（2006）、《柳子戏水浒剧目研究》（2006）、《柳子戏传统剧目文学价值引论》（2006）、《论柳子戏的现代转型之路》（2007）等七篇论文，此几篇论文均为其硕士学位论文《晚清民国时期柳子戏的历史转型与文学价值》（2004）的分章节，主要是从文学的角度对柳子戏的剧本、流布、价值加以论述。

（四）柳子戏音乐形态研究

高鼎铸著《柳子戏音乐研究》（1995）一书，全书由概论、唱腔曲牌简析、乐队与伴奏音乐、柳子戏音乐的继承与发展四章组成。第一章论述了柳子戏的唱腔音乐构成及艺术特征。第二章对明清俗曲类中的五大曲、复曲、单曲、小令、明清俗曲类中的齐言体曲牌、客腔曲牌进行了分析。第三章论述了乐队、乐器与伴奏方法，以及文场音乐与打击乐的特点。第四章论述了柳子戏音乐的继承与发展，对柳子戏的继承与保存提出呼吁，并鼓励唱腔的改革与创新。该书以柳子戏音乐本体研究为主。

（五）柳子戏演员专题研究及其他

段玉强、刘玉端著《张春雷与柳子戏》（2004）一书，采用了音乐人类学的研究方法，论述了张春雷的艺术生涯和艺术造诣以及对柳子戏的贡献。在柳子戏的传统剧目的200余出戏中，其中凡花脸、红脸、大生戏，张春雷大多上演过，为柳子戏的发展作出了突出的贡献。

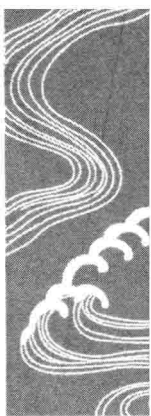
《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》（1983）、《中国音乐词典》（1985）、

《中国戏曲剧种大词典》(1995)等工具书类,《山东地方戏曲剧种史料汇编》(1983)、《山东戏曲音乐概论》(2000)、《山东戏曲论稿》(2000)、《齐鲁特色文化丛书——戏曲》(2004)等山东地方戏曲通论,《中国戏曲通史》(上中下)(1980)、《中国戏曲志·山东卷》(1994)、《中国戏曲发展简史》(全四卷)(2000)、《清代戏曲发展史》(2006)等诸多的戏曲通论著作中,提到弦索腔系时必涉及柳子戏,但均为简介式的说明。

上述研究,对于明末清初兴盛的一个声腔系统来说,尽管为数不多,但为后来的研究者奠定了基础。特别是《柳子戏简史》与《柳子戏音乐研究》两书分别从“纵向”与“横向”的视角进行论述,对柳子戏理论的研究颇有价值。

目录

绪 论	1
一 关于“柳子戏”	1
二 山东柳子戏研究的现状	4
第一章 柳子戏地理人文生存环境	1
第一节 柳子戏生存背景与音乐文化语境	1
第二节 柳子戏的分布与方言特征	4
一 柳子戏的分布与方言区划	4
二 山东方言赋予柳子戏的本土性	9
第二章 柳子戏之多样性分布生态	15
第一节 原始型：鲁东南沂南县北沿汶村弦子戏剧团	16
一 鲁东南的地理与人文	16
二 剧团的生存与成员构成	19
三 剧团的传承关系	21
四 关于乐器——弦子	24
五 演出剧目与曲牌	25
第二节 中间型：鲁西临清田庄与德州夏津吹腔剧团	28
一 鲁西的地理与人文	28

二 剧团的传承与成员构成	31
三 吹腔戏剧本	35
第三节 发展型:鲁西南菏泽、郓城柳子戏剧团	40
一 鲁西南的地理与人文	40
二 柳子戏传承关系	41
三 柳子戏剧团现状	43
四 柳子戏剧本	47
本章结语	49
第三章 柳子戏音乐特质研究	51
第一节 词格特点	52
一 齐言体上下句式	52
二 长短句式	53
第二节 板式特点	55
第三节 旋律特点	58
一 框格、腔韵	58
二 结束特点	64
三 调式、调性	67
第四节 腔型特点	69
第五节 统一元素	72
第六节 曲牌扩充	77
本章结语	83
第四章 柳子戏与山东民间音乐交互性发展	85
第一节 柳子戏中的山东民歌元素	85
一 柳子戏中的山东“五更曲”元素	85

二 柳子戏与“聊斋俚曲”比较研究	89
第二节 柳子戏是山东曲艺音乐繁荣的音乐素材	94
一 柳子戏与莺歌柳书比较研究	94
二 柳子戏与山东琴书比较研究	97
第三节 柳子戏与山东鼓吹乐互动发展	100
第四节 柳子戏与山东戏曲腔系关系辨析	106
一 柳子戏与大弦子戏比较研究	107
二 柳子戏与柳琴戏比较研究	113
三 柳子戏与山东梆子比较研究	120
本章结语	124
第五章 柳子戏音乐之运河文化内涵	125
第一节 柳子戏与京杭大运河变迁互动关系	126
一 运河的繁盛与柳子戏的繁盛息息相关	126
二 柳子戏对客腔曲牌的吸纳	129
第二节 区域性柳子戏特点与运河互动关系	149
一 文风昌郁与区域性柳子戏剧本	149
二 尚武之风与区域性柳子戏唱腔特点	152
第三节 《金瓶梅》与柳子戏关系考	157
一 时间考证	157
二 地域考证	160
三 曲牌、剧目考证	163
四 伴奏乐器考证	173
本章结语	176
附录1	177

附录2	179
附录3	182
参考文献	183
致 谢	195

第一章 柳子戏地理人文生存环境

第一节 柳子戏生存背景与音乐文化语境

柳子戏的流行地区位于黄河下游、运河流域的山东段，这一地段曾被史学家称作“黄河下游的东夷文化”与“山东氏族文化中心”。^①柳子戏即为东夷文化蕴藏下的山东氏族文化中心发展起来的地方戏曲，我国古代民歌保存最多的地区也是这一带，如《齐风》、《曹风》、《鲁颂》即山东省西半部的民歌采集所得。^②此氏族中心是培育“区域性”民间艺术的丰腴土壤，同时也是后世文化形成的原始文化背景。

柳子戏音乐构成主体乃明清俗曲。明清俗曲渊源发端于民歌，要想追寻柳子戏的渊源，就要追寻齐鲁及其周边民歌小调的产生背景。

《吕氏春秋》中，有“音初”篇中云：“凡音者产乎人心者也，感于心则荡乎音，音成于外而化乎内，是故闻其声而知其风。……”明确提出从声音就可以辨认出它是哪里的音乐。在此文中，从夏到周初，共分了四

① 关于新石器晚期的我国文化的发展面貌，目前存在两种主要观点：一种观点是分成三大片，即黄河中、上游的“中原文化”；下游的“东夷文化”；长江流域的“苗蛮文化”。另一种观点是结合考古将我国分为八个氏族文化中心：山东氏族文化中心；中原氏族文化中心；江汉氏族文化中心；长江下游氏族文化中心；华南氏族文化中心；甘肃、青海氏族文化中心；东北氏族文化中心；北方草原氏族文化中心。详见丁季华《中国古代文化“单一中心说”质疑》，载《华东师范大学学报》1982年第4期。

② “十五国风”之其他“风”及其流传地域：《周南》代表洛阳向东南，经过汝水达江、汉，代表《诗经》中最南的地区；《召南》代表秦岭以南地区；《邶风》、《鄘风》、《卫风》代表今河南省的中北部和河北省的西南部；《王风》、《郑风》、《陈风》、《桧风》代表河南省的其余部分以及安徽省的西北角；《魏风》、《唐风》代表今山西省的大部；《秦风》地域上代表关中平原及其周边地区；《豳风》代表陕西省的西部泾河中游的栒邑、郿县和长武一带。详见陈正祥著《中国文化地理》，生活·读书·新知三联书店1983年版，第146页。