

总主编 李 群

齐鲁非物质文化遗产丛书

Qilu Intangible Cultural

Heritage Series

传统音乐

Traditional Music

2

山东友谊出版社

传统音乐

Traditional Music

2

总主编 李 群

齐鲁非物质文化遗产丛书

Qilu Intangible Cultural
Heritage Series

传统音乐

Traditional Music

2

副总主编 王凤胜 聂宏刚 李宗伟

李传瑞 钟永诚 刘 锋

本卷主编 张桂林

本卷副主编 郑 中

山东友谊出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

传统音乐 / 李群主编. — 济南: 山东友谊出版社,
2008.8

(齐鲁非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-80737-412-1

I. 传… II. 李… III. 传统音乐 - 简介 - 山东省 IV.
J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 111828 号

主 管: 山东出版集团

集团网址: www.sdpress.com.cn

出版发行: 山东友谊出版社

地 址: 济南市胜利大街 39 号 邮政编码: 250001

电 话: 总编室 (0531) 82098756 82098142

发行部 (0531) 82098035 (传真)

印 刷: 山东新华印刷厂临沂厂

版 次: 2008 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 3 月第 2 次印刷

规 格: 170 × 240 毫米

印 张: 30 印张

插 页: 6

字 数: 440 千字

定 价: 195.00 元

(如印装质量有问题, 请与出版社总编室联系调换)

总序

姜异康

非物质文化遗产,是民族精神的重要标识和民族历史文化的活化石,蕴涵着国家、民族特有的价值观念、审美追求和情感记忆,承载着国家、民族文化生命的密码,是民族精神和人民智慧的生动体现。加强对非物质文化遗产的保护、研究和利用,对于继承和弘扬中华民族优秀传统文化,增强民族自信心、凝聚力和创造力,对于提升国家文化软实力,维护国家的文化身份和文化主权,对于推动社会主义先进文化建设,构建社会主义和谐社会,具有十分重要的意义。

山东是中华文明的重要发祥地之一,在悠久的历史发展进程中,齐鲁先民不仅留下了大量的物质文化遗产,也创造了丰富灿烂的非物质文化遗产。无论是祭孔大典、柳子戏、山东琴书、聊斋俚曲,还是梁祝传说、孟姜女传说、泰山石敢当风俗,以及潍坊风筝、杨家埠木版年画、高密扑灰年画、剪纸……都带着地域文化的鲜明印记,体现了齐鲁文化的深厚内涵,成为齐鲁文化不可缺少的重要组成部分,在全国乃至世界上产生了重要影响,使我们至今引为骄傲。山东丰富的

非物质文化遗产，是齐鲁儿女创造精神、辛勤劳动和卓越智慧的结晶和体现，是中华民族传统文化具有顽强生命力的不朽薪火，是民族非物质文化遗产中的瑰宝，为中国特色社会主义文化建设提供了极为重要的基础资源。加大对齐鲁优秀非物质文化遗产的发掘、研究、保护力度，是我们建设社会主义先进文化、全面构建社会主义和谐社会的现实需要，也是我们担当的光荣的历史责任。

山东宣传文化界的专家学者和实际工作者，基于建设文化强省的强烈使命感和责任感，辛勤劳作，严密考证，历时两年多时间，编写完成了这套规模宏大的《齐鲁非物质文化遗产丛书》。丛书共10卷本、400多万字、1500多幅图片，从文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、体育与杂技、美术、技艺、医药、民俗十个方面，对远古至近现代山东非物质文化遗产的形成衍变、基本面貌、表现形态、美学或工艺上的主要特点以及目前有代表性的主要传人，进行了详尽描述和认真研究。作为国内第一部总结地域性非物质文化遗产的丛书，该书的出版具有填补空白的开创性意义，对我省非物质文化遗产的发掘、研究和保护意义重大，其独特的历史文化价值应予充分肯定。

文化是国家发展、民族振兴的重要动力。党的十七大对兴起社会主义文化建设新高潮、推动社会主义文化大发展大繁荣作出全面部署，我省也确立了由文化资源大省向文化强省跨越的目标任务。宣传文化部门和文化艺术工作者使命光荣，任务艰巨，有责任为保护、传承优秀民族文化遗产作出新的

贡献。我们要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持科学态度和求实精神，进一步加强非物质文化遗产的保护、研究和有效利用，并在传承、发扬光大优秀传统文化的基础上，努力适应时代要求和广大人民群众日益增长的精神文化需求，创造出更多新的优秀文化成果，不断增强中华文化的魅力和生命力，推动社会主义文化大发展大繁荣，为实现富民强省新跨越、构建社会主义和谐社会，为实现中华民族的伟大复兴，谱写更加灿烂辉煌的新篇章。

2008年7月

General Preface

The intangible cultural heritage is an important mark of national spirit and the living fossil of national history and culture. It embodies the values, aesthetic pursuit, sentiments and memories characteristic of a nation, bears the cultural life code of a country, and vividly reflects national spirit and people's wisdom. Strengthening the safeguarding, research and utilization of the intangible cultural heritage is of great importance to carrying on and developing splendid Chinese traditional culture, enhancing national confidence, cohesion and creativity, enhancing culture as part of the soft power of our country, maintaining the country's cultural status and cultural sovereignty, promoting the construction of an advanced socialist culture, and building a harmonious socialist society.

Shandong is one of the important cradles of Chinese civilization. In the long course of history, Qilu ancestors have not only passed down a great quantity of material cultural heritage, but also created a great deal of splendid intangible cultural heritage. Whether they are grand ceremony offering sacrifices to Confucius, Liuzi opera, Shandong Qinshu, popular songs from a lonely studio, or the legend of Liang Shanbo and Zhu Yingtai, legend of Meng Jiangnü, customs of Taishan Shigandang, or Weifang kites, Yangjiabu wood-cut New Year paintings, Gaomi puhui New Year paintings, paper-cut, they all

possess distinguishing features of regional culture and reflect the profound connotation of Qilu culture. They have become an indispensable part of Qilu culture and have great influence both at home and abroad, which makes us proud. The abundant intangible cultural heritage in Shandong is the crystallization and embodiment of the creativity, industriousness and wisdom of Qilu people. It is the undying fuel of the enduring Chinese traditional culture and the gem of the intangible cultural heritage of Chinese nation and it provides the construction of socialist culture with Chinese characteristics with vital basic resources. It is the practical need for us to make greater efforts in excavating, researching and safeguarding splendid Qilu intangible cultural heritage to build an advanced socialist culture and a harmonious socialist society in an all-round way, and also the glorious historical responsibility we should take.

With a high sense of mission and responsibility for building a culturally powerful province, Shandong experts, scholars and cultural workers in the circle of publicity and culture have, after more than two years' hard work and rigorous textual research, completed the compiling of the voluminous Qilu Intangible Cultural Heritage Series. The series consists of ten volumes, with over 4 million words and 1.5 thousand illustrations. In the ten fields of literature, music, dancing, opera, folk art forms, sport and acrobat, fine arts, artistry, medicine and folk customs, the series makes a detailed description and careful study of the formation and development, basic features, patterns, main aesthetic or artistic characteristics of Shandong's intangible cultural heritage from ancient times to the present day, and main contemporary representative successors in these fields. Being the first series covering regional intangible cultural heritage in China, it is pioneering in filling the vacuum and it is very important to the excavation, research and safeguarding of

Shandong's intangible cultural heritage. And its unique historical and cultural value should be fully acknowledged.

Culture is the driving force for the development of our country and national rejuvenation. The 17th Party National Congress has made an all-around arrangement in bringing about a new upsurge in socialist cultural development and promoting vigorous development and prosperity of socialist culture and Shandong Province has set the goal and task of turning Shandong from a big, culturally rich province into a culturally powerful one. Having a glorious mission and facing a demanding task, the publicity and cultural departments and cultural and art workers have responsibilities for making new contributions in safeguarding and carrying on fine national cultural heritage. We must follow the guidance of Deng Xiaoping Theory and the important thought of Three Represents, thoroughly apply the Scientific Outlook on Development, remain committed to the scientific and matter-of-fact attitudes, and further strengthen the safeguarding, research and effective utilization of the intangible cultural heritage. And on the foundation of carrying forward and fostering and enhancing traditional culture, we should strive to adapt to the demands of the times and the growing spiritual and cultural needs of the broad masses of the people, bring about more newer, finer cultural fruit, continuously increase the glamour and vitality of Chinese culture, promote vigorous development and prosperity of socialist culture, and write a more splendid chapter in the step of making Shandong people richer and Shandong more powerful, constructing a harmonious socialist society and realizing the national rejuvenation.

Jiang Yikang

July, 2008

综述 1

民间歌曲 19

山东民间歌曲概述·····	21
黄河号子·····	44
运河号子·····	48
海洋渔民号子·····	51
搬运号子·····	55
吆牛号与吆山歌·····	57
山东民歌小调·····	59
传统风俗小调·····	70
诙谐民歌·····	78
民间儿歌·····	88
鼓子秧歌·····	92
胶州秧歌·····	100
海阳秧歌·····	104
秧歌中的演唱·····	111
鲁南五大调·····	116

民间器乐 127

山东民间器乐概述·····	129
---------------	-----

山东鼓吹乐·····	145
鲁西南鼓吹·····	154
鲁中南鼓吹·····	168
鲁北鼓吹·····	173
鲁东鼓吹·····	175
诸城派古琴·····	178
诸城琵琶·····	205
菏泽弦索乐·····	214
山东古筝乐·····	224
高自成与《高山流水》·····	232
赵玉斋与《庆丰年》·····	237
金灼南与《渔舟唱晚》·····	242
郛城古筝制作·····	249
山东唢呐·····	252
民间唢呐艺术之乡——嘉祥·····	263
民间唢呐艺术之乡——薛城·····	267
插琴·····	271
柳琴·····	275
笛子·····	280
挫琴·····	286
坠琴·····	291
淄博民间锣鼓乐·····	294
周村“铜响”乐器·····	302
牛屯鼓乐·····	307

曲艺、戏曲音乐 313

山东民间说唱音乐概述·····	315
山东大鼓音乐·····	327
山东琴书音乐·····	334
山东柳琴音乐·····	341
山东花鼓音乐·····	343

山东落子音乐·····	346
临清时调·····	352
端鼓腔·····	355
聊斋俚曲·····	358
山东戏曲剧种的声腔分类及艺术特征·····	375

乐舞、宗教音乐 389

韶乐·····	391
曲阜祭孔音乐·····	397
佛教音乐·····	407
曹植与佛教音乐·····	419
山东道教音乐·····	425

编后记 443

附录一 445

附录二 455

总后记 467

综 述

山东，是中华民族古代文化的发祥地之一，考古发现证实，生息在这块土地上的先民们，远在距今 7000 年至 4000 年之间，就创造了相当完整、稳定并具有特色的文化序列：北辛文化（约公元前 5400—前 4100）——大汶口文化（约公元前 4100—前 2500）——龙山文化（约公元前 2400—前 1900）——岳石文化（约公元前 1900—前 1600）。岳石文化时期恰是传说中夏王朝建立的年代。

约公元前 1040 年，周王朝建立，鲁国（都曲阜）、齐国（都临淄）是周王朝在东方的两大封国。鲁国享受着与周天子同样的礼仪规格，才有可能成为保存周礼最完整的国家。同时，山东又是儒学学派代表人物孔子、孟子的故乡，是具有深远影响的儒学学派发祥之地，故山东素以“齐鲁之邦”、“礼仪之邦”、“孔孟之乡”而著称于世。山东的文化传统源远流长，博大精深，内涵十分丰富。在这种文化背景下，滋生繁衍了浩如烟海的独具特色的文化艺术。仅以与音乐有关的而言，有丰富多彩的民间歌曲和民间乐曲，有绚丽多姿的戏曲和曲艺，还有千姿百态的民间歌舞等等。这是广大山东人民创作智慧的结晶，是先民们为我们留下的珍贵遗产，也是我们弘扬民族文化的极其丰厚的基础。

音乐起源于劳动，但具体源在何时，尚难断言。不过，在遥远的原始社会就已经产生了音乐，却是可以肯定的。一些有关上古的神话传说、古籍记述和考古发现都证实了这一点。神话传说中的部族首领大舜，《孟子》曰其为“东夷之人也”，即现在的山东人。他就是一位精通音律、能琴善歌的音乐家。袁

珂在《古神话选释》中有一段关于舜的记述。其中有与音乐有关的部分，内容大意是：尧王时代，在东夷之地，有位叫瞽叟的音乐师，创制了一种乐器叫瑟。瞽叟的妻子生了个儿子起名叫舜，她生舜之后不久死去。瞽叟又续娶一妻，并生一儿一女。舜自幼聪颖，为人宽厚，喜欢劳动，爱好音乐，一张五弦琴随身携带。他经常耕种于历山（据说就是今济南千佛山）。一天，他见一只老鸱鸟衔食归巢，精心地喂养小鸟，于是触景生情，更加怀念生母，便在田边弹琴唱歌，以抒发思母之情，此曲便称《思亲操》，据说是我国最早的一首琴曲。另据《吕氏春秋》载，舜还叫乐师将15弦瑟再添8弦，成为23弦的乐器。舜又让乐师们创作了大型乐舞——《韶乐》。《汉书·礼乐志》载：“舜作韶。”

晋人王嘉在《拾遗记》中还有一段关于少昊（原始社会氏族首领）的记述，大意是：少昊的母亲皇娥，夜间纺织，白天乘坐着木筏泛游于水上。有位自称是白帝的儿子的英俊神童降临水边，两人一起游玩，还弹着琴瑟，唱着优美动听的歌，忘记了回家。后来，皇娥就生了少昊（曲阜有少昊墓）。

在神话传说中，关于原始时代音乐活动的记述不乏其例，这虽然不是信史，但它是古代社会生活的折射，我们可以从中撷取一些具有重要研究价值和参考价值的资料或线索。如果说神话传说尚不足为据的话，那么，考古发现当是毋庸置疑的。长岛县大黑山岛出土了大汶口文化时期的陶埙，潍坊市姚官庄出土了龙山文化时期的陶埙，日照市东海峪遗址中出土了新石器时期的打击乐器黑陶铃等。这都表明了早在原始社会，生息在这块土地上的先民们，就对声音及其运动规律，有了一定的感知能力，并能创制某些吹乐器和击乐器以及从事简单的音乐活动了。

周代，齐、鲁两大封国是周王朝在东方的两大支柱，特别是鲁国享受着特殊的礼遇，在西周“礼崩乐坏”的情况下，仍坚持频繁的礼乐活动。《左传·襄公二十九年》记载，吴国公子季札于公元前544年访问鲁国时，在鲁观赏了《周南》等14首《国风》和《雅》、《颂》等演唱，以及《象箭》等传统乐舞，并逐个进行了评论。其中对《齐风》的评论曰：“美哉，泱泱乎，大风也哉！表东海者其太公乎！国未可量也。”对《韶乐》的评论曰：“德至矣哉！大矣，

如天之无不帙也，如地之无不载也，虽甚盛德，其蔑以加于此矣。观止矣！若有他乐，吾不敢请已。”《左传·昭公二年》记载，晋国韩宣子于公元前540年来鲁时，他“观书于太史氏，见《易象》与《鲁春秋》”，竟发出“周礼尽在鲁矣”的感叹。

生活于春秋末期的大思想家、教育家、儒学创始人孔子，也是一位造诣很深的音乐家和音乐鉴赏家。他曾问乐于苌弘，学琴于师襄，能操多种乐器。公元前517年，他在齐国观看了《韶乐》的演出盛况，十分激动，赞叹“不图为乐之于斯也”（《论语·述而》），“尽美矣，又尽善也”（《论语·八佾》）。竟入迷到“三月不知肉味”的程度（《论语·述而》）。直到现在，齐国故都临淄韶院村还保存有“孔子闻韶处”的碑记。孔子在整理典籍方面也作出了巨大贡献。“吾自卫返鲁，然后乐正，《雅》、《颂》各得其所。”（《论语·子罕》）经他整理编辑的《诗经》三百篇，“皆弦歌之”（《史记·孔子世家》），说明了《诗经》也是一部“歌词集”。其中的《齐风》11篇、《曹风》4篇就是山东民歌最早的一部分记录，也是说明山东民歌具有悠久历史的印证。

春秋战国时期，作为五霸之首、七雄之一的齐国，经济发达，政治昌明，文化艺术也十分繁荣。《战国策·齐策》记载着苏秦对齐国都城临淄的一段描述：“临淄甚富而实，其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴、斗鸡、走犬、六博、蹋鞠者。”形容了当时齐国民间艺术活动的盛况。北宋李格非路经临淄时，还写有“击鼓吹竽七百年，临淄城阙尚依然”的诗句。苏秦的描述，虽不能排除某种可能的夸张，但总是他的耳闻目睹，绝不是虚构出来的。说明了当时的齐国，在政治昌明、经济发达、百姓富足的条件下，所呈现出来的文化娱乐活动的生动局面。值得注意的是，上面提到的各种活动形式和项目，大部分至今仍存活于民间。当然会发生不同程度的变化，如曾盛行于齐国的竽，后来衍变为目前在山东乃至在全国广泛流行的笙。瑟在清代晚期仍有演奏活动，刘鹗在《老残游记》第十回中，对“琴瑟合奏”作了精彩的描绘。目前已见不到瑟的演奏，这件乐器已成为某些场所的冥器或陈设品。在临淄周边的广饶、青州等地，还有古老乐器挫琴的演奏活动。因这种乐器既能拉又可打（击），故

又有“打琴”之称，在民间还传有“挫琴”就是“筑”的说法，这虽然不能肯定今天还尚存的挫琴演奏，就是古代击筑活动的遗绪，但也不能说是纯属巧合。至于琴，山东一向是古琴流传的重要地区之一，有关史料屡有记述。苏秦提到的“跼蹢”（即“蹴鞠”）这种古老的体育活动，经历了两千多年的衍化和发展，现在已经成为一项世界性的重要的体育项目。在国内为体育史和权威机构一致论证确定：世界第一运动——足球的起源是蹴鞠。国际足联主席布拉特说：“足球起源于中国的蹴鞠，并从那里传到了埃及，而后又从那里传到了希腊、罗马、法国，最后才传到了英国。”蹴鞠的发源地，就在今山东省淄博市的临淄。据临淄有关部门介绍，目前蹴鞠活动在当地民间已不多见，但并未绝迹。以上诸种情况虽属斑斑点点，但也充分说明了齐文化对后世的深远而巨大的影响。

周王朝极力推行礼乐治国的政策，礼乐也成了儒学的重要内容之一，所以王侯大臣中崇尚音乐也蔚然成风，习音弄乐者不乏其人。齐宣王“使人吹竽，必三百”，才使不会吹竽的南郭先生混杂其间，以致闹出“滥竽充数”的笑话来。民间歌手对音乐艺术的传播与发展，发挥了很大的作用，如淳于髡对孟轲谈到，齐国因为有位好歌手绵驹住在高唐地方，所以齐国西部的人也特别善于唱歌。《列子·汤问》还记述了韩国女歌手韩娥游齐的一段故事，大意是：韩娥在临淄雍门一带卖唱乞食，她优美动听的歌声，在当地群众中留下了极深的印象。她唱欢乐的歌，人们跟着欢笑；她咏悲哀之调，人们跟着哭泣。她离去三日之后，当地的人们还仿佛听到她的歌声在耳边缭绕（这就是“绕梁三日”典故的来历）。所以，雍门一带的人直到现在还能模仿韩娥的声音，唱欢乐和悲哀的歌。从中我们不难看出当时的演唱艺术已具有相当高的水平和很强的艺术感染力。明人朱权在《词林须知》中赞誉韩娥等五人的歌声“一遏行云不流，木叶皆坠，其五音之正，故能感气化物故也”。

秦汉时期，随着封建王朝的形成和巩固，逐渐加强了汉族文化与其他民族文化的交流与融合，进一步促进了中华民族文化艺术的发展。就山东范围而言，与音乐相关的方面较为突出的有以下几点。