

总主编 李 群

齐鲁非物质文化遗产丛书

Qilu Intangible Cultural
Heritage Series

传统戏剧

Traditional Theatre

4

山东友谊出版社

传统戏剧

Traditional Theatre

4

总主编 李 群

齐鲁非物质文化遗产丛书

Qilu Intangible Cultural
Heritage Series

传统戏剧

Traditional Theatre

4

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 高鼎铸

山东友谊出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

传统戏剧 / 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 978-7-80737-414-5

I. 传… II. 李… III. 地方戏—简介—山东省 IV.
J825.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 108624 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: 28 印张

插 页: 6

字 数: 410 千字

定 价: 180.00 元

(如印装质量有问题, 请与出版社总编室联系调换)

齐鲁非物质文化遗产丛书编辑委员会

主 任 李 群

副主任 王凤胜 杜昌文 于钦彦 王兆成

委 员 (以姓氏笔画为序)

于钦彦 王凤胜 王兆成 刘 锋 杜昌文

李 军 李 群 李亚平 李传瑞 李宗伟

钟永诚 姚文瑞 聂宏刚 高永升

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



柳子戏	21
大弦子戏	40
罗子戏	51
山东梆子	57
莱芜梆子	80
枣梆	97
平调	107
东路梆子	115
五音戏	122
柳琴戏	137
茂腔	159
柳腔	183
炖腔	195
吕剧	205
两夹弦	221
四平调	231
一勾勾	245
蓝关戏	252
渔鼓戏	303
八仙戏	315
鹧鸪戏	325

蛤蟆喻	332
王皮戏	336
京剧	348
济南皮影戏	363
泰山皮影戏	371
定陶皮影戏	378
山亭皮影戏	386
黄墩皮影戏	391
宁阳木偶戏	396
贾家洼村傀儡戏	404

编后记 411

附录一 413

附录二 423

总后记 435



综 述

山东素以戏曲大省著称，数百年来，有三十多个戏曲剧种在齐鲁大地传播流行，是齐鲁非物质文化遗产的重要组成部分，具有极高的历史文化价值。这些地方戏曲剧种，既具有所谓“山东味”的共性，又异彩纷呈，艺术上各具特色，从而构成了绚丽多姿的山东地方戏曲剧种群。

山东戏曲历史悠久，源远流长。两千多年前已广泛流行的歌舞百戏、俳优活动，为山东戏曲艺术的形成和发展提供了有利的条件。北宋时期，宋杂剧及乐曲播及山东。宣和初年，山东人王平，词学华赡，自称得到夷则商《霓裳羽衣谱》，取唐人诗词及唐明皇与杨贵妃故事，补缀成曲，共十一段，起第四遍、第五遍、第六遍、正擷、入破、虚催、袞、歇拍、杀袞，并刻板流传（见《碧鸡漫志》）。山东是元代戏曲的主要流行地区之一，元代燕南芝庵《唱论》中就曾提到：“凡唱曲有地所：东平唱〔木兰花慢〕，大名唱〔摸鱼儿〕，南京唱〔生查子〕……”另据钟嗣成《录鬼簿》记载，东平籍的元曲作家就有高文秀、张时起、顾仲清、张寿卿等十人，可见当时的东平戏曲相当流行。山东还涌现出了一批元杂剧的早期作家，如济南人武汉臣、岳伯川，益都人王廷秀，棣州人康进之等。宋、金、元时期山东的戏曲演出情况大致可分为两类，一类是寺院戏楼于庙会期间演出，一类是艺人们在戏棚（或称“勾栏”）演出。

明代嘉靖、隆庆、万历时期，社会经济有所发展，出现了桑麻遍地、男耕女织的一片繁荣景象。当时的济南府章丘县就是南北贸易、商货来往的重镇。据《山东通志》记载：当地城关士民杂居，商业繁盛；傍山者靠薪炭梨枣



得利，倚水者享稻苇菱芡之果；地宜蚕桑，民精纺织；而铁业居山东之首，铁匠们不仅为本地积累财富，还常外出经营……之后，当地商人销售绸缎布匹，远涉江南海北，誉满全国。明代山东戏曲作家中章丘籍的就有李开先等七人。李开先在章丘广交文人词客，收藏了包括金、元以来的小说、戏曲和民歌等大量图书，编撰了《宝剑记》、《登坛记》、《断发记》等传奇，此外还有小令集以及戏曲随笔《词谑》等，对推动山东戏曲的发展起到了积极的作用。

明代中叶以后，由于社会经济的繁荣，流行于民间的俗曲小令得到进一步的发展，这即为后来弦索腔剧种的形成奠定了良好的基础。明代山东戏曲的演出情况，多为庙会、婚丧、还愿演出。职业艺人或搭班演出，或流动卖艺，聚散不定。据张岱《陶庵梦忆》卷四“泰安州客店”记述，当时泰安城内就曾聚集大批戏曲艺人，专供游览泰山的客官欣赏。这些客店的规模甚大，距离店房一里多路，就有驴马槽房二十三间，再近些，有戏子寓所二十余处，全属一个客店管辖。店房分为三等，规格不同。上等是专席，糖饼、五果、十肴、果核、演戏；中等的两人一席，也有糖饼、肴核，也演戏；下等的三四人一席，有糖饼、肴核，不演戏，只有弹唱。仅这一客店，演戏者二十余处，弹唱者难以数计。整个泰安州，这样的客店有五六所，同时就有百余处戏曲演出，艺人数目，尤为可观（见《中国戏曲志·山东卷》）。明代山东戏曲的演出盛况，由此可见一斑。

明末清初，诸多地方戏曲剧种逐步形成，并得到快速的发展。山东境内先后就有三十多个戏曲剧种传播流行，这些戏曲剧种，就其形成情况而言，大致可分为如下两种类型：

其一，土生土长的剧种。此类剧种发祥于山东境内，或源于花鼓秧歌、俗曲小令，或出自民间说唱，无论其前身来自何处，都是在山东本土的流传过程中蜕化为戏曲剧种的。故此类剧种的声腔独具特色，唯山东所仅有，如吕剧、五音戏、柳腔、茂腔、东路肘鼓子、拖腔、王皮戏等。此类中还有另一种情况，其形成和流行区域在山东省和其他省的接壤地区，故该剧种为两省或几省所共有，如柳子戏、大弦子戏、柳琴戏、两夹弦、四平调、一勾勾、哈哈腔等。尽



管这些剧种在行政区划上横跨省界,受到外省戏曲剧种和其他艺术形式的影响和渗透,但其声腔源流与山东其他剧种有着极为密切的血缘关系,其风格色彩亦具浓郁的山东特色,故仍属山东土生土长的地方戏曲剧种。

其二,形成于外省的声腔剧种流入山东后,受到语言、民俗以及当地民间音乐等各方面的影响,使其发生了变化,从而形成新的剧种,如山东梆子、莱芜梆子、平调、枣梆、东路梆子等。此类剧种,一方面遗存着原来声腔的基本特征,如结构体制、唱腔调式、板式类型、主奏乐器以及传统剧目、表演风格等;而另一方面又具有浓厚的山东地方特色和乡土气息。也就是说,这类剧种既有母体声腔的共性特征,又具备了山东的“俚”味和“土”味,是构成山东地方戏曲剧种群的重要组成部分。

不同剧种之间的区别,可以多方面得到体现,但其最主要的则在于声腔方面的差异。山东戏曲剧种的声腔分类,一直是戏曲理论和戏曲音乐工作者非常关注的问题,也是近几十年来的重要研究课题之一,不少学术著作和论文对此进行了论述。李赵璧、纪根垠主编的《山东地方戏曲剧种史料汇编》一书,在前言中就开门见山地写道:“据调查,曾在山东境内流行的戏曲剧种有三十余种……归纳起来,大致可分为:弦索系统、梆子系统、肘鼓子系统,以及由民间演唱形式发展而成的剧种等。”安禄兴主编的《山东地方戏曲音乐》一书,在题为《源远流长,琳琅满目》的开篇文章中,对山东地方戏曲音乐做了如下分类:“一、梆子系统”,“二、弦索系统”,“三、肘鼓子系统”,“四、歌舞—戏曲系统”,“五、说唱—戏曲系统”。1990年由山东省文化厅史志办公室和中国音乐家协会山东分会编辑出版的《文艺志资料·音乐专集》中,魏占河撰写的《戏曲音乐》一文,亦对声腔分类进行了阐述:“流行于山东的三十多种地方戏曲,依其声腔的渊源和基本艺术特征,可大体分为‘弦索’、‘梆子’、‘肘鼓子’、‘说唱’、‘民间演唱’五大系统。”1991年《戏剧丛刊》第四期,又刊登了高鼎铸撰写的《浅谈山东戏曲剧种的声腔分类及艺术特征》一文……这些专著和论文中对山东戏曲剧种声腔分类问题的观点大同小异。也就是说,山东戏曲剧种的声腔分类问题,经过多年来众多戏曲工作者的研究、探讨和实践,

取得了基本一致的认识,并形成了一种约定俗成的说法,即山东的地方戏曲剧种(不包括京剧、评剧等外来剧种),大致可以归纳为梆子腔系、弦索腔系、肘鼓子腔系以及由民间歌舞和民间说唱发展而成的剧种等几个不同的声腔系统和类型。同一腔系中的姊妹剧种,因为有着密切的亲缘关系,所以往往具有较多的共性特征,而不同腔系的剧种之间,则更具鲜明的个性。但也有这样的情况,由于不同腔系中的某些剧种在同一地区长期流行,受到相同方言、民俗以及民间音乐的影响和渗透,并在长期的流行过程中相互吸收融会,使之亦有了某些共性特征。但从宏观上看,仍不失各声腔系统所独具的风格特色。

弦索声腔系统,亦称明、清俗曲类声腔。“弦索”,本为北方俗曲清唱时用以伴奏的一种乐器,类似琵琶而略小,后来被沿用为北方俗曲清唱的代称。这里所说的“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。

元代以来,中原地区俗曲小令盛行。至明代中叶,由于社会经济的繁荣,这些民间流传的艺术形式,又得到了进一步的发展。明代山东章丘人李开先曾在《市井艳词》序中提到:“正德初,尚[山坡羊];嘉靖初,尚[锁南枝]……虽儿女子初学言者,亦知歌之……语意则直出肺腑,不假雕刻。”万历时沈德符《顾曲杂言》中亦记述了中原地区流行[锁南枝]、[山坡羊]、[傍妆台]、[耍孩儿]、[驻云飞]诸曲的情况,“不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之”。

上述史料中,记载了元、明以来俗曲小令盛行的真实情况。鲁、豫、皖、苏、冀等省交界地区,地处中原,是俗曲盛行区域。由于这些“街市小令”语意“直出肺腑,不假雕刻”,通俗易解,故深为群众所喜爱,在当地流传甚广,