

济南民间艺术

济南出版社

济南民间艺术

荣 新 / 著

 济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

济南民间艺术/荣新著. — 济南: 济南出版社,
2010. 10

ISBN 978-7-5488-0171-9

I. ①济… II. ①荣… III. ①民间工艺—简介—济南市 IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 202550 号

出版发行 济南出版社
地 址 济南市二环南路 1 号(250002)
网 址 www.jnpub.com
印 刷 山东临沂新华印刷物流集团
版 次 2010 年 10 月第 1 版
印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 8.25
字 数 100 千
定 价 17.00 元

(济南版图书, 如有印装错误, 可随时调换)

编 委 会

主 任：谭延伟

副 主 任：凌安中 纪宝华 王淑铭

编 委：朱守华 孔 杰 祖爱民 陈东生
刘程华 张 锋 周长风 丁少伦

顾 问：安作璋 李伯齐 任宝祯 李永祥

序

中共山东省委常委、济南市委书记 焉荣竹

济南历史悠久、人文荟萃、文化积淀丰厚，是国务院公布的国家级历史文化名城。这里是中华民族重要史前文化——龙山文化的最初发现地。相传，大舜曾耕于历山，唐宋八大家之一的曾巩在任北宋齐州（济南）太守期间对此作过详实考证，济南亦有舜祠、舜井、娥英祠等舜迹遗存。春秋战国时期，济南是齐鲁文化的交汇之处，尚功利、求革新的齐文化和重仁义、尚伦理的鲁文化在这里有机融合、兼收并蓄，长久地滋润了济南的地域文化、城市性格。秦汉以来，又有伏生传《尚书》、娄敬谋国策、终军请纓出使南越、曹操相济南等重大历史人物、事件在这里风云际会，其中伏生口授《尚书》，对于填补秦始皇焚书坑儒形成的汉初文化真空起到了重要作用。隋唐北宋时期，济南群星璀璨、人才辈出，名相房玄龄，名将秦琼，高僧义净，诗人崔融、员半千、范讽等皆为一世俊杰，李白、杜甫、高适、苏轼、苏辙、曾巩等名流文士或游历或仕宦于此，诗圣杜甫留有“海右此亭古，济南名士多”的千古佳句。南宋以后，济南文坛更是频升巨星，李清照、辛弃疾、张养浩、边贡、李攀龙、李开先，皆为一时领袖诗坛的大家，再加上新城（今桓台）王士禛、淄川蒲松龄（清初新城、淄川均为济南府属县），可以说，宋、元、明、清四代，济南文坛在中国文学史上占有令人瞩目的重要地位。悠久的历史、灿烂的文化给济南留下了众多文物古迹。长清孝堂山的东汉石祠，是中国现存最早的地面

建筑,石祠内的汉代石刻画像具有弥足珍贵的历史与艺术价值。建于隋大业年间的四门塔,是中国最古老的单层亭阁式石塔。位于长清的灵岩寺,唐代曾为中国四大名寺之一,寺内40尊泥塑罗汉,被梁启超誉为“海内第一名塑”。此外,让济南人引以为豪的,还有甲天下的众多涌泉。元代地理学家于钦在《齐乘》中赞曰:“济南山水甲齐鲁,泉甲天下。盖他郡为泉一二数,此独以百计。”众泉喷涌,形成了“家家泉水,户户垂杨”的独特景观,成就了济南“泉城”美誉。更兼泉水汇流大明湖,湖在城中,城在景中;南部屏列如黛群山,泉溪淙淙,峰壑森秀。山、泉、湖、河、城有机融合、交相辉映,济南风光秀美如此,也就无怪古人赞叹“济南潇洒似江南”,而“有心常做济南人”了。

1948年9月24日,济南战役胜利结束,济南的历史翻开了崭新的一页。济南人民在党的领导下,励精图治,艰苦奋斗,古老的泉城焕发出新的生机和活力。改革开放以来特别是近年来,市委、市政府深入贯彻落实科学发展观,在毫不动摇地抓好经济建设这个中心的同时,始终把发展社会主义先进文化摆在重要位置,着力加强社会主义核心价值体系建设,积极继承弘扬优秀传统文化,大力推进文化创新,人民群众团结奋斗的共同思想基础得到巩固,全社会文明程度不断提高,公共文化服务体系日益完善,文化产业实力显著增强。当前,济南的建设发展正站在新的起点上,进入了城市建设跨越提升、经济发展转型升级、社会事业全面突破的关键时期。进一步加强文化建设,推动社会主义文化大繁荣大发展,对于我们深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、增强济南文化软实力、提升城市综合竞争力,具有十分重要的意义。

一个拥有悠久历史的民族是幸运的,一个拥有悠久历史的城市同样如此。悠久的历史文化是济南不可多得的宝贵财富和资源优势。坚持依托历史、立足现实,尊重过去、面向未来,以礼敬、自豪的态度对待优秀传统文化,

通过挖掘、整理和科学扬弃,使之与当代社会相适应、与现代文明相协调,是加强社会主义先进文化建设的一项重要内容。中共济南市委宣传部和济南出版社等部门通力合作,编辑出版了这套“济南历史文化读本”丛书,对于进一步挖掘济南历史文化资源,弘扬优秀传统文化,激发全市人民热爱济南、建设济南的自豪感和自信心,对于更好地宣传济南、展示济南,提高济南的知名度和影响力,推动经济社会又好又快发展,必将发挥重要作用。

2010年3月

前 言

济南作为历史文化名城,传统文化底蕴深厚,尤其是多姿多彩的民间艺术,尤如一朵朵盛开的奇葩,以其雅俗共赏的独特魅力,在山东乃至全国独树一帜。济南民间艺术品类丰富,特色鲜明,既具有齐鲁文化的特色,又由于济南地区特定的地理环境、政治环境和风俗习惯的影响,从而更具有明显的济南地域文化的特色。

济南民间工艺美术种类繁多,制作水平精湛,具有代表性的有闵伟、刘德功、张国庆的现代龙山黑陶,何晓铮、董凤歧的面塑,周秉生、杨峰的兔子王,薄自洋、陈俊岭的黄河泥塑,尚玉鞠、阎铁鲁、栾月英、高桂兰的剪纸,张文成、刘效、朱振启的刻瓷,胥明尧、刘乃光的竹刻,赵珂鑫、刘文涛的内画,徐秀玲的发丝绣,姜丰举的布老虎,张庆红的布贴画,胡丽华的结艺,杨永泰的珠艺,吴君瑞的脸谱,张传宝的贝雕,单立豹的米雕,徐天建的蛋壳雕,周洪宝的核桃雕,张军的微雕,刘公明的根雕,等等。此外还有商河老粗布、平阴仿古青铜器、长清木鱼石雕等,都已形成一定生产规模,初具产业化发展态势。

济南民间音乐内容十分丰富,其中济南劳动号子、商河民歌以及平阴王皮调等民间音乐,以其鲜明的艺术特色,在山东民歌中占有重要位置。章丘扁鼓、长清“砸山东”等民间器乐,

作为以锣、鼓、钹等打击乐器组成的乐队演奏形式,气势宏大,粗犷豪放,给人质朴生动、激昂热烈的艺术感受。

济南的民间舞蹈大都为自发的扮玩活动,即每逢年节或喜庆的日子,民众自发组织起来表演,自娱自乐。例如商河、济阳的鼓子秧歌,章丘的芯子,长清的手龙绣球灯、八卦益智灯,商河的花鞭鼓舞、扇鼓舞,平阴的加古通,历城区的梆鼓秧歌,天桥区的四蟹灯、猫蝶富贵,槐荫区的五福捧寿、牛虎斗、狮子滚绣球、蛾子灯等,以及各地普遍可见的龙舞、狮子舞、高跷、旱船、竹马等,都是深受观众喜爱的表演形式。以鼓子秧歌为典型代表,济南民间舞蹈充分表现出豪迈粗犷、奔放英武的风格,反映出济南人民敦厚朴实、坚韧刚毅、豁达开朗的性格特点。

济南素有“曲山艺海”的美名,戏剧、曲艺品类繁多,风格独具,影响深远。尤其是自清末民初以来,由于南北曲艺交融以及当地艺人在长期表演过程中的加工创新,逐步形成了一大批独具济南地方特色的说唱艺术品种或流派,诸如吕剧、五音戏、济南皮影戏、平阴王皮戏,以及梨花大鼓、山东琴书(北派)、山东快书、济南相声、评书、长清落子、平阴渔鼓、章丘梆子、历城木板大鼓等,都是久负盛名、传承至今的民间艺术表演形式。百年来,济南戏剧、曲艺界也是名家辈出,如邓洪山、李兴堂与李兴时兄弟,以及谢大玉、李大玉、鹿巧玲、邓九如、杨立德、高元钧、李寿增、孙少林等,都堪称山东曲艺界大家。正是这种群星璀璨的局面,推动济南戏曲艺术发展到极盛。

济南民间艺术曾经十分兴盛,在济南人民的日常生活中扮演着重要角色。自改革开放以来,随着现代化发展步伐日益加快,人们的生活方式随之发生转变,科技水平的提高,审美观念的变化,文化意趣的转移,娱乐休闲方式的多样化,使得济南民间艺术受到严重冲击,例如各种批量生产的廉价机器制品取代了传统手工艺品,电影、电视、网络等现代传媒的普及压缩了民间音乐、舞蹈、戏剧、曲艺的表演空间等,民间艺术普遍呈式微之势。在这样社会变迁的大潮中,济南的许多民间艺术品类逐渐衰落、凋零,甚至有些绝活、绝艺正面临失传的危险。

传统民间艺术的传承,是由一代代艺人以口传心授的方式沿袭下来的。如今许多济南民间艺术品类的传承人只有少数几个人,甚至某项技艺只有一两个人掌握,而且他们大多是 60 岁以上的老人,若找不到合适的传承人,他们所掌握的技艺可能就会随着他们的逝去而彻底失传。例如被列入济南市第一批非物质文化遗产的长清落子与平阴渔鼓,唯一的传承人徐立平与朱世年都已是六七十岁的老人,至今还没有找到合适的传承人。面临同样境遇的还有济南兔子王、发丝绣、皮影戏、蛋壳雕、京剧脸谱制作、平阴木偶戏等多种艺术品类。如果不及时抢救、保护,这些民间艺术即将走向人亡艺绝的境地。

民间艺术是生活的艺术,它深深地扎根于民间,服务于大众。民间艺术不仅是其他一切艺术形式的起源,更承载着中华传统文化的根脉,延续着中华民族生命的优秀基因。那些精巧美观的造型,鲜活生动的表演,世代相传的技艺、技巧,以及蕴涵其中的深厚情感、积极精神与伦理观念,依然在现代社会发挥着重要作用,是我们宝贵的文化遗产。

自 20 世纪 80 年代以来,济南的许多专家学者、有识之士便开始了对民间艺术的发掘整理、调研记录等多层面的抢救与保护工作。进入新世纪,随着 2003 年启动的“中国民间文化遗产抢救工程”,尤其是自 2006 年大规模开展的非物质文化遗产保护运动以来,全国掀起一股保护民间文化遗产的热潮。济南民间艺术也由此备受关注,许多品类被列入市级、省级甚至国家级非物质文化遗产名录,不仅政府投入大量人力、物力、财力进行搜救整理、宣传普及,大批专家学者也对之展开更全面、深入的调查研究,更重要的是,许多民众也开始认知民间艺术的价值,将目光投向身边的民间艺术,关注它们的生存现状和未来走向,甚至身体力行地参与到民间艺术的发展传承中去。相信在社会各阶层、各群体的合力推动下,我们的民间艺术一定能够薪火相传,焕发出新的活力。

荣 新

2010 年 8 月

目 录

前 言 /1

一 工艺美术 /1

重铸辉煌的原始文化瑰宝——龙山黑陶 /1

走下神坛的泥塑玩具——济南兔子王 /6

光彩照人的“小玩意”——济南面塑 /10

由衰微到时尚的华丽转身——商河老粗布 /15

鲁绣中的珍品——济南发丝绣 /20

二 民间音乐 /25

劳动者的壮歌——济南劳动号子 /25

鲁北平原的乡土之音——商河民歌 /30

集乐舞于一体的民间扮玩——章丘扁鼓 /37

三 民间舞蹈 /42

威武壮观的广场舞蹈——鼓子秧歌 /42

神奇华美的“彩擎”——章丘芯子 /48

热烈欢快的双人对舞——商河花鞭鼓舞 /54

“龙”“珠”戏逗的灯舞——长清手龙绣球灯 /56

夸张幽默的民间舞蹈——平阴加古通 /60

四 民间戏剧 /65

蜚声海内的地方戏——吕剧 /65

声名远播的民间“小戏”——五音戏 /70

诙谐活泼的民间舞戏——平阴王皮戏 /77

传承有序、独具特色的济南皮影戏 /79

五 民间曲艺 /84

令“老残”叫绝的说唱艺术——山东大鼓 /84

唱响海内外的“琴筝清曲”——山东琴书 /90

在济南落地开花的山东快书 /94

名家纷至“踢门槛儿”的济南相声 /100

余响不绝的长清落子 /107

亟待抢救的平阴渔鼓 /109

参考书目 /113

后 记 /114

一 工艺美术

重铸辉煌的原始文化瑰宝——龙山黑陶

黑陶是采用渗碳工艺烧制的黑色陶器，最早发现于新石器时代的龙山文化，距今已有四千多年。1928年，著名考古学家吴金鼎在济南章丘龙山镇城子崖进行考古发掘时，发现了薄胎而带黑色光泽的陶片。此后，考古学家们先后对城子崖遗址进行多次发掘，并取得了一批以精美的磨光黑陶为显著特征的文化遗存，考古学家将之命名为“龙山文化”，又因以黑陶为其主要特征，故又称“黑陶文化”。黑陶是继仰韶文化彩陶之后的优秀陶种，其制作工艺比原始彩陶更加纯熟、精致、细腻，是原始陶器制作工艺最高水平的代表，被誉为“原始文化的瑰宝”。

龙山黑陶普遍采用快轮制作，器型多样，造型美观，漆黑光亮，质地坚硬，胎壁细薄，胎骨紧密，做工精巧，令人叹绝。有人将黑陶的特点总结为“黑如漆、明如镜、薄如纸、硬如瓷、声如磬”。著名工艺美术史论学者田自秉则将黑陶的艺术特征概括为“黑、亮、光、纽”四个字。“黑”是着重强调龙山黑陶的色彩特征，指经过打磨、高温烧制和渗碳技术着色等工艺，烧制出

来的陶器通体乌黑。“亮”和“光”是着重突出制作技术的娴熟高超和黑陶经打磨之后的光泽,从而满足人们在触觉和视觉上的审美感受。“纽”是指器物附带的鼻纽、盖纽等,表现了黑陶的审美性与实用性的高度统一。

龙山黑陶不以装饰取胜,而是以造型见长。常见器型有盘、盆、罐、瓮、豆、杯、鼎等。其中,最有特色的是高圈足的豆、高柄杯以及带有鸟头形足的鼎。其造型不仅体现在方便使用的功能意义方面,更体现出它在艺术审美上的追求。龙山黑陶器型规整,精细巧秀,端庄典雅,体现出一种挺拔美。较为复杂的陶器,造型设计更为精巧、美观,主体和附件配搭和谐,既美观又实用。

在装饰上,黑陶纹饰大都比较简单,主要强调装饰线和镂空技艺的应用。龙山黑陶一般仅采用弦纹、划纹、竹节纹、乳钉纹和镂空作装饰,有的甚至不添加任何装饰,黑色素身,简洁大方,仅通过整体造型和磨光透亮的光泽,显现出一种如黑珍珠般的柔雅沉静之美,给人以美的享受。

龙山黑陶分为细泥、泥质和夹砂3种。其中,又以细泥薄壁黑陶的制作水平最高,其胎壁厚仅1毫米左右,最薄处只有0.3毫米,薄如蛋壳,故有蛋壳陶之称。而且并不是所有胎壁薄的陶器都可称为蛋壳陶,因为它在重量上也有所限制。一般情况下,高度在25厘米以下的高柄杯(因为高柄蛋壳杯比较多见),重量不能超过70克。蛋壳陶是龙山黑陶的最高成就,是济南龙山文化制陶手工艺高度发展的产物,堪称世界陶艺一绝。

蛋壳陶制作十分精细,它所用的陶土为远古时期河湖中沉淀的细泥(比现在工艺生产中所用的陶坯还要细腻),这是蛋壳陶器壁光滑的一个先决条件。然后用刃口锋利的刮刀,边旋转边刮修坯泥,当器壁达到极薄时,再用磨光石反复压磨并镂孔,从而获得器型规整、表面光亮、胎质细密、器壁极薄、有纤细划纹和镂孔的蛋壳陶。这种成型技艺费工费时,且需耐心细致,稍有疏忽便会前功尽弃。

在许多出土的蛋壳陶上面,可见细密的拉坯痕迹,这说明当时已使用了非常先进的拉坯技术。而蛋壳陶这种薄胎拉坯成型技术,则说明我国已达到当时世界拉坯技术的最高水平。蛋壳陶的划花工艺也十分独特,即在拉坯、整体研

光之后,剔划几何纹饰,使乌黑发亮的器表形成比较强烈的视觉对比,增加器表的装饰效果。还有精妙的镂孔技艺,即在厚度不足 1 毫米、半干的坯体上镂刻出圆形、菱形、正方形、三角形、水滴形等规则图形的孔洞,难度可想而知。

由于龙山黑陶不仅用于日用器皿,也应用于祭祀礼器,所以技艺上能够达到蛋壳陶这种高度,但其产量较少,保存不易,故尤为珍贵。龙山黑陶作为日常生活和原始礼仪的载体,散发着神秘而诱人的魅力。

黑陶制作这一远古工艺,至汉代已基本消失。直到 20 世纪 80 年代,在几代艺人,尤其是著名雕塑家仇志海的不懈努力下,失传了几千年的制陶工艺和烧制技术终被破解,黑陶这一远古艺术重又获得了新生。此后,龙山镇成立了大批黑陶作坊和工厂,最盛时全镇黑陶工厂有 58 家之多,可烧制出数百种黑陶艺术品。具有深厚历史底蕴和丰富人文内涵的龙山黑陶,也由此走入现代人的生活,走向世界。

现代龙山黑陶制作工艺,是在继承传统黑陶艺术的基础上根据当地泥质特点研究、创新而成的。为使黑色在陶器表面分布均匀,要求陶土不但要细腻,而且颗粒大小和密度必须均匀。现代龙山黑陶所选用的陶土为当地深层黏土和黄河淤泥,质感细腻,不含沙粒,而且黏性很大。制作工艺也十分讲究,生产流程极其复杂、严格,需经十几道工序、近一个月的时间才能完成。具体制作流程为:先将黄河泥土放到缸里进行沉淀、过滤,再将过滤好的泥土发酵,把发酵后的泥团放在石台上,并对泥团进行反复揉压,挤出里面的气孔,使之成为柔韧的陶泥。将揉制好的陶土晾晒

黑陶成型最为关键的工艺——拉坯

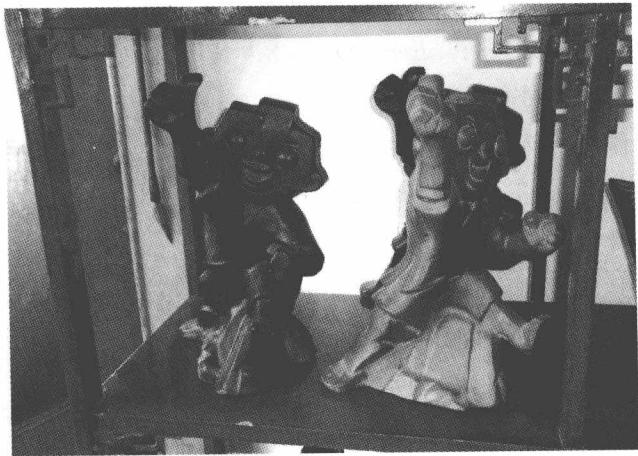

在成型的陶坯上精心雕刻出纹样

10天左右,即可放到转盘上拉坯。拉坯时需要有熟练的技艺和准确的手感,才能使器型规整、均匀。成型后,晾至半干,再对之抛光打磨,精心雕刻,最后放入窑内烧制。在即将烧成的最后阶段,从窑顶徐徐加水,使木炭熄灭,产生浓烟,让烟把陶器熏黑,使之达到通体透黑、表面光亮的效果。黑陶表面的黑色是碳粒渗透的结果,在表面聚集的碳粒越多,颜色也就越深,最能充分展现黑陶的特色。出窑前,艺人要一一敲击成品,根据声音来判断成品的好坏。如果敲击时发出的声音略显沉闷,则是劣等黑陶,

就会将其砸碎,以保证出窑黑陶的质量。

现代龙山黑陶的题材和器型设计,既有对传统的继承,更多则是结合地域文化和时代精神进行的创新与发展;既有能够表现其深厚历史文化底蕴的仿古的杯、鼎、鬲等器型的黑陶作品,也有大量的现代题材作品。例如以济南文化为题材的作品,包括济南的市花荷花、市树柳树、市鸟白鹭以及泉水等,都是龙山黑陶经常表现的题材,展现了济南这座古城悠久的历史风貌。济南是宋代著名词人李清照的故乡,把李清照的肖像和她的诗词刻在陶器上,既能丰富黑陶的样式,又能展现齐鲁文人的书卷气息。龙山黑陶艺人烧制的《孔子标准像》,成为中外文化交流馈赠的礼物,特别

黑陶作品《泰山童子》(闵伟制作)

受外国宾朋喜欢。此外,福娃(北京奥运会吉祥物)、泰山童子(十一届全运会吉祥物)、海宝(上海世博会吉祥物)等造型的黑陶作品,既迎合了市场,又高扬时代风貌,成为传统文化与现代精神结合的典范。

如今,龙山黑陶的实用功能虽已消失,但以其精妙绝伦的工艺、新颖别致的造型和古朴典雅的特色,依旧在现代生活中发挥着审美功能,散发着神秘、尊贵、端庄、威严的独特魅力,作为一种高档艺术品,成为观赏、馈赠、收藏的佳品。

自 20 世纪 80 年代以来,济南涌现出大批优秀的黑陶制作民间艺人,如刘德功、闵伟、张国庆等,他们一直从事黑陶制品的艺术创作和加工生产。其中,闵伟可谓杰出代表。他 1971 年出生于章丘龙山镇一个普通的农民家庭,自幼喜好画画,中学毕业后进入当地一家黑陶厂学做陶器。最初他只是想学一门可以糊口的手艺,没想到对于黑陶创作的激情一下子被激发出来,自此便无法罢手,至今已从业近 20 年时间。

闵伟在黑陶制作上颇下苦功,也极具天赋。1991 年,年仅 19 岁的他创作出黑陶作品《佛头》,获全国工艺品博览会金奖。1995 年,闵伟协同多位学者教授及同行创建了“济南中国龙山文化研究院”,并创立了“闵伟黑陶艺术工作室”。1996 年,闵伟开始探索制作蛋壳陶。经过两年的潜心研究,终于在 1998 年成功制作出第一个蛋壳陶杯,总重不足 30 克,胎壁厚度仅 0.5 毫米。由此,闵伟成为当代制作蛋壳陶的第一人。同年,他所创作的高 22 厘米、重 18 克、壁厚 0.1~0.2 毫米的“蛋壳杯”黑陶作品获全国工艺美术金奖。1999 年,闵伟为建国 50 周年精心创作的黑陶

闵伟创作的仿古题材黑陶作品《编钟》