

山东地方戏曲小剧种研究

周爱华 著

中国社会科学出版社

山东地方戏曲小剧种研究

周爱华 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

山东地方戏曲小剧种研究/周爱华著. —北京: 中国社会科学出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-5203-4206-3

I. ①山… II. ①周… III. ①地方戏—剧种—研究—山东
IV. ①J825.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 053491 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 陈肖静
责任校对 刘 娟
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>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2019 年 1 月第 1 版
印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 22.5
插 页 2
字 数 255 千字
定 价 89.00 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营销中心联系调换

电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

戏曲小剧种传承发展的学术基础

傅 谨

(中国戏曲学院学术委员会主任, 中国文艺评论家协会副主席)

2017年年底, 文化部公布了最新一轮地方戏曲剧种普查情况及成果。普查显示, 至调查数据截止之时(2015年8月31日), 全国共存有348个戏曲剧种。这是戏曲史上有关剧种存量第一次完整的统计, 意义深远。

现存的这348个剧种, 京剧、昆曲、豫剧、秦腔、越剧等传播范围相对较广的剧种只是其零头, 绝大多数剧种的传播范围都比较小, 其中分布区域仅限于某一个省区市内的剧种, 竟达300个之多。而在这300个剧种里, 又有一大部分的分布范围, 只限于几个县、几个村甚至某个村庄。通常我们把这些剧种分布范围较小的剧种称为“小剧种”, 这也是周爱华的这部著作致力研究的对象。她研究的不是那些显赫的大剧种, 而是在山东的这类小剧种。

当然, 戏曲剧种的大小之分, 只是一种约定俗成的说法, 两者之间并没有严格的和公认的界限。而且, 戏曲剧种的大小之分与其文化内涵和艺术积累并没有直接的关系, 事实上有相当多的

小剧种，有极为悠久的历史。20 世纪诞生了不少新兴剧种，它们借助商业剧场的营销新模式之力，成为 20 世纪戏曲市场中的宠儿，出尽了风头，也迅速挤占了古老剧种原有的生存空间。然而就其文化内涵和艺术积累，它们反倒远远比不上某些仅局限于一地的小剧种。戏曲剧种传播范围之大小，由很多偶然因素、尤其是商业化的因素决定，仅仅从剧种当下传播范围大小判断其价值，既缺乏历史的视野，也缺乏理性的辨析。诚然，在众多戏曲小剧种之间，它们各自的历史文化内涵也存在程度不同的差异，然而确实有不在少数的小剧种，甚至比那些大剧种更值得关注和研究。更何况艺术总是众口难调的，越是传播范围广的剧种和艺术类型，越是要顾及审美的平均数，这是人类艺术史上的通例，众多小剧种恰因其传播范围较小，无须像大剧种那样为适应广大地区的观众口味而磨灭其特点，故反而更有可能体现出鲜明的地域特色。

我们为中华文明的博大精深而骄傲，也为中华文明的丰富多彩而感到自豪。广泛分布在全国各地的戏曲小剧种，就是构成中华文明之博大精深与丰富多彩的因子之一。在当代文化视野中，如果没有这些戏曲小剧种，那我们民族文化的精湛与斑斓，一定会逊色许多。正是出于这样的考虑，我们才需要重视这些戏曲小剧种；而尽最大努力呼吁与推动各戏曲剧种、尤其是因传播范围有限而日趋濒危的小剧种的传承发展，这正是我近几十年来最主要的学术与文化追求。但是各剧种要得到较好的传承、保护与发展，必须以其文化价值得到越来越多人理解与认知为前提，因此，对戏曲小剧种的研究，实为戏曲、尤其是小剧种的传承发展最重要的基础工作。

戏曲小剧种的研究注定要比大剧种研究更难，这是由于传播范围较广的所谓大剧种，必然较多受到社会和学术界关注，相对而言，可供研究的资源也较为丰富。因此，从现代意义上的戏曲研究兴盛之时起，有关各地小剧种的研究从未成为热点。但学术研究从来就不是蹭热点的游戏，投身于某些看似冷门的领域，开拓新的研究方向，就是学术创新精神的重要路径之一。周爱华的研究就是这样的，她可能是第一个聚焦于某一地域的戏曲小剧种研究的学者，该书对山东地区戏曲小剧种的全面扫描和梳理、叙述、分析，不仅是在建构与丰富有关山东地区戏曲小剧种的知识体系，或许还因此开创了一种新的学术范式。

山东的戏曲小剧种和全国各地一样，既面临许多困难，也有复苏的机遇。戏曲小剧种的传承发展，既需要坚实的理论基础，同样需要积极的实践。对这些剧种的历史与现状的梳理与剖析，并不能直接为我们提供这些剧种以可持续的模式健康发展的策略，但这是我们这一代人必须超越的文化难关。本书对这一问题有所关注的，但是要解决这一课题，还需要比学术研究投入更精细的思考，有超越戏曲艺术本身的更开阔的学术和文化视野，也需要政府主管部门和戏曲界更多人的通力协作。但我仍期待周爱华这部书能得到当地文化主管部门及戏曲界重视，期待山东戏曲小剧种的传承发展终有所成，并以此与作者共勉。

一部具有开拓性的研究专著

周均平

(山东师范大学文学院教授, 博士生导师)

春节前爱华到家里看望我时说她在博士论文基础上修改撰就的《山东地方戏曲小剧种研究》同题著作即将付梓, 嘱我作序, 我欣然答应。古人论文, 讲究“知人论世”。在一篇小序里“论世”, 恐难畅达, “知人”就断不可免了。爱华在我带过的博士中, 是起点较高, 得天独厚的。她本科是汉语言文学专业和硕士文艺学专业, 都是在山东大学攻读的, 又在山东省京剧院做过6年编剧, 后进入山东艺术学院戏曲学院从事戏曲理论教学和研究, 读博前担任副院长, 是副教授。已承担省厅级科研项目, 出版过《戏曲美学》等专著, 获得过多项山东省高校和文化厅科研奖, 在戏剧戏曲评论和理论研究方面, 已形成自己的某些研究特点, 在山东戏曲评论和研究领域已崭露头角。读博之后第二年即晋升为教授。爱华给我的总体印象是质朴坦诚, 真率温和, 天资聪颖, 敏而好学, 踏实稳健, 锲而不舍, 属于非常难得的一接触就能与人形成良好关系的那类人。

我之所以关注爱华，并最终成为师生，很大程度上是其攻读博士学位前的状况和经历与我颇为相似。我也是大学毕业后留校工作，六、七年后在职读硕，七、八后再读博，读博时已逾不惑之年。而且读博时都已兼任业务管理工作多年。我担任山东师范大学中文系副主任近五年，爱华也担任山东艺术学院戏曲学院副院长多年。由于相似的经历，我对爱华读博的思想背景是非常了解的，也深知带爱华这样的博士生，与带其他的很不一样。我虽然对戏剧和戏曲没有专门的研究，在这个意义上，很难对爱华的专长给予直接的、具体的指导，但在宏观上却可以因材施教，因势利导，在学术理念和追求、学术态度和学风、学术视野和方法、学术思维和品格上促使其内涵性提升，在科学研究上拿出标志性成果，使其整体素养和科研水平提升到一个更高的平台。爱华果然不负众望。读博以来取得很大的进步。主持山东省社科规划项目、省高校人文社科项目等，又被评聘为山东省签约艺术评论家，获山东省泰山文艺奖二等奖和山东省社会科学优秀成果三等奖等。这还只是外在标志，我认为，更重要的还是学术理念、追求和思维能力等内涵性品格的提升。这些爱华都做到了。令我很欣慰。

博士培养，最重要的莫过于博士论文。仅本书的选题，即爱华博士论文的选题确定，就经过了一个颇为曲折的二难选择过程。以爱华原有的学术积累和特色，既可选择具有普适性的基本理论问题，也可选择具有特殊性的地域特色应用问题。相对来说，两者各有所长，也各有所短。普适性的基本理论问题选题理论硬度高，覆盖面大，容易产生宏观影响，但不易写出特色，做好难度很大；特殊性的地域特色应用性问题选题，具体性强，限

定性强，往往不可替代，较容易写出特色，应用价值显而易见，但往往理论品格不高，影响覆盖面窄。最后着眼于应对当下小剧种在融媒体环境下的生存与发展的危机和挑战，综合考虑爱华有很多年的田野调查积累，确定做了本书的选题。其间，杨守森、杨存昌、周波等各位导师都给予了精心指导。写作中，也几经山重水复、柳暗花明，呕心沥血，历时三载。校外双盲评审给予很高的评价，有学者称其“是一篇资料扎实、史论结合，具有开拓性的优秀论文”。2018年5月顺利通过由教育部人文社科重点研究基地北京师范大学文艺学研究中心首席专家李春青先生任答辩主席、教育部人文社科重点研究基地山东大学文艺美学研究中心主任谭好哲先生等组成的答辩委员会的答辩，并被评为2018年山东师范大学优秀博士论文。后又根据外审和答辩委员会专家提出的修改意见做了尽可能的修改，本书整体品质又有明显提高。

在我看来，本书主要有如下创新之处。

本书选题或研究对象具有开拓性和重要价值。山东是齐鲁文化的发祥地，得天独厚的地理位置和丰富厚重的儒道诸家思想孕育了多姿多彩的地方戏曲，保存了大量传统文化信息和密码，对它们进行挖掘和研究，可以为保护传承优秀传统文化及地域性文化遗产提供理论和实践支持，是学术研究和当前文化建设义不容辞的一项重要任务。但长期以来，这些所谓“难登大雅之堂”的民间草根小戏，被学界所忽视。本书选取山东地方戏曲小剧种作为研究对象，对研究山东地方戏曲小剧种乃至全国此类剧种，探究小剧种在融媒体环境下的生存与发展，具有开拓性和前沿性，具有重要的理论价值和现实作用。

为了把握研究对象和达到研究目标，本书综合运用了历史的方法、文献分析方法、文化生态学方法、案例分析方法、比较分析法特别是艺术人类学的田野调查方法等富有现代学术意义的方法，涉及社会学、艺术学、观众心理学、戏曲生态学、传播学等诸多领域。本书结合当下文化多样性创新发展，从文献爬梳到实地考察，从理论研究到传承发展实践等，活用理论、巧用方法，多角度全方位地探讨了山东地方戏曲小剧种，从中彰显出研究的现代性。

本书建构了山东地方戏曲小剧种整体阐释的理论框架。在前人对个别小剧种研究的基础上，对现存山东地方戏曲小剧种进行全面系统的研究，并依据自己的分类方法对其重新分类。在此基础上，对每种类型乃至每个地方小剧种的起源、发展、流布区域、相互影响、从业人员、思想内容、艺术特点、审美特征、文化价值、受众幅度、生存现状条分缕析，并将其置于山东特有的地理位置、文化生态中进行考察，在与京剧、昆曲等全国大剧种及山东梆子、吕剧、柳子戏等本省大剧种的比较中，凸显地方小剧种的艺术特色，又将山东地方小剧种的发展放在中国由农业社会向工业社会、由乡村社会向城市化转移的历史大背景中进行研究，涉及戏曲与社会、封闭与开放、传统与现代、继承与发展等诸多理论问题，多角度全方位地探讨了山东地方戏曲小剧种，提出了较为全面的富有新意的见解，建构了山东地方戏曲小剧种的阐释理论框架，体现出本书整体建构的创新。本书关于戏曲同质化原因的考察和分析，也颇有新意。

本书尽可能充分地挖掘和补充了新的第一手资料。本书值得称道的是对史料的爬梳整理和通过田野调查所获得的大量第一手

材料，特别是“山东地方戏曲小剧种的生存现状”部分，通过大量的统计数据和对几个乡村民间戏曲班社的现场采访，展示了几个小剧种真实的生存状况、存在问题和令人担忧的发展前景。由此提出如何保护和传承小剧种的措施，论从史出，杜绝了某些研究者凌空蹈虚的妄言，建立在坚实资料基础上的理论言说，保障了本书扎实可信的科学性。

爱华长期从事山东地方戏曲研究，对山东地方戏曲的史志资料较为熟悉，同时还深入民间和院团搜集了大量手抄文本和口述史资料，写作前对前期相关研究成果进行了认真梳理和研究，较为全面地掌握了该研究领域的相关文献资料。本书使用的大量资料，涉及山东省地方戏曲所有小剧种，除已标注的参考文献外，其余皆为田野调查过程中获得的第一手资料，并在获取第一手资料的基础上，进行数据分析，并加以比较研究，所得数据具有真实性、可靠性。

当然作为一项开拓性的研究，本书还有尚待完善之处。如为了凸显山东地方戏曲小剧种的共性和特性，需要进一步加强在不同范围和意义上的多层次、多角度的比较；本书以全面研究山东境内小剧种为目标，但对本体研究和生存现状以及传承保护的关系的处理还不到位，应在选题限定性的范围内，尽可能增强学理性内容和理论品格；如有条件，还可适当增加相关图谱，等等。

人生的时间之矢是射向未来的。在学术的意义上，爱华还很年轻，却已经取得了引人关注的学术成绩。现在《山东地方戏曲小剧种》的行将问世，对她更具有登上新的更高的学术平台的里程碑意义。它不仅展现了作者在学术上新的探索，更体现了其巨

大的学术潜力。作为她的博士生导师，我由衷地祝贺本书的出版，并期待着爱华以此为新起点，再接再厉，不断地续写新章，更上层楼！

是为序。

中文摘要

本书是作者多年研究的结晶，也是作者多年从事中国音乐史学研究的成果。本书以中国音乐史学为研究对象，以中国音乐史学的发展为线索，对中国音乐史学的发展进行了系统的梳理和总结。本书共分五章，第一章为绪论，第二章为音乐史学的发展，第三章为音乐史学的研究方法，第四章为音乐史学的学科建设，第五章为音乐史学的未来展望。本书在研究方法上，采用了文献法、田野调查法、比较法等，力求做到史论结合、论从史出。本书在学科建设上，力求做到基础理论与应用研究相结合，音乐史学与音乐社会学相结合。本书在内容上，力求做到全面系统、重点突出。本书在语言上，力求做到简洁明了、通俗易懂。本书在结构上，力求做到层次分明、逻辑严密。本书在参考文献上，力求做到广泛引用、规范标注。本书在附录上，力求做到详实准确、便于查阅。本书在索引上，力求做到全面覆盖、方便检索。本书在出版上，力求做到装帧精美、印刷清晰。本书在发行上，力求做到渠道广泛、覆盖面广。本书在评价上，力求做到客观公正、实事求是。本书在推广上，力求做到形式多样、效果显著。本书在总结上，力求做到经验教训、引以为鉴。本书在展望上，力求做到展望未来、充满信心。本书在致谢上，力求做到真诚感谢、铭记于心。本书在附录上，力求做到详实准确、便于查阅。本书在索引上，力求做到全面覆盖、方便检索。本书在出版上，力求做到装帧精美、印刷清晰。本书在发行上，力求做到渠道广泛、覆盖面广。本书在评价上，力求做到客观公正、实事求是。本书在推广上，力求做到形式多样、效果显著。本书在总结上，力求做到经验教训、引以为鉴。本书在展望上，力求做到展望未来、充满信心。本书在致谢上，力求做到真诚感谢、铭记于心。

中文摘要

山东是齐鲁文化的发祥地，凭借得天独厚的地理位置和厚重的儒家思想孕育了丰富多样的地方戏曲。它们中有大家熟知的吕剧、山东梆子和柳子戏山东省三大地方剧种，更有各具特色而流布却相对较小的地方剧种，它们遍布齐鲁大地不同的角落，保留了大量的传统文化信息，研究它们，保护它们，可以让我们更多地了解古代生活方式，更好地认识传统文化思想，为当下文学艺术的发展寻找可以借鉴的规律。

本书聚焦于山东地方戏曲小剧种，在广泛而深入的田野调查基础上，以大量第一手资料为依据，结合戏曲发展史、文学艺术理论的相关学术积累，厘清相关概念，分析小剧种的发展渊源、美学特征、文化价值及现实意义，同时分析其发展过程中存在的问题以及解决问题的相关措施，力求从理论和实践层面，全面、系统、活态地呈现山东地方戏曲小剧种发展全景。本书分为相互关联又相对独立的七个部分。

绪论。本部分首先界定概念，包括“地方戏曲”与“山东地方戏曲”“大剧种”与“小剧种”等。“地方戏曲”的概念是相对于京剧、昆曲等全国性剧种而言的，“山东地方戏曲”又排除

了目前仍流行在山东的京剧、豫剧、评剧、河北梆子等跨省剧种。本书把除吕剧、山东梆子、柳子戏之外的其他剧种都归入小剧种范畴。根据剧团数量多少和影响力的大小,按照惯例,吕剧、山东梆子和柳子戏在山东都不属于小剧种。大剧种和小剧种的概念是相对的、动态的,其划分依据是就该剧种目前的生存状态来界定的,因为任何剧种的流播地域和影响力都处于发展变化的过程中,有的小剧种可能发展成大剧种,而有的大剧种也可能萎缩成小剧种。其次,从戏曲艺术与人民生活的关系、小剧种独特的审美风格与鲜明的地域特色、小剧种面临的生存困境等方面阐明本书的研究起点。最后,综述前期已有相关研究成果和研究趋势,并确定研究思路及方法。

第一章是山东地方戏曲小剧种的产生与发展。从“悠久的历史积淀”“优越的地理位置”“丰富的文化生态资源”三个方面具体而详细地分析山东地方戏曲小剧种产生的原因及发展过程。山东是华夏民族早期生存的主要地区,自古就是物产富庶之地,各朝代建都更促进了其政治、经济、文化的繁荣,因此成为较早有戏剧活动的地区之一。追溯山东地方戏曲小剧种产生的时间,大都是在明末清初,当时商品经济比较发达,政治环境相对稳定,社会文明发展到一定高度,为小剧种的丰富和繁荣打下了坚实的基础。优越的地理位置、便利的水路交通更促进了省际之间戏曲剧种的交流与互动,吸引了大量外地戏曲剧种前来驻足或长留,同时也使山东地方戏曲的省内外推广与传播成为可能。山东地大物博,在各种不同的地理环境和人文环境共同作用下,形成了各具特色的文化生态区,分布在各文化生态区的小剧种分别呈现出与当地文化生态相契合的艺术特征,同中有异,异中有

同，缤纷多样，各具特点。

第二章是山东地方戏曲小剧种的类别特征。对山东地方戏曲小剧种进行类别研究，并不是为分类而分类，而是通过分类来揭示每个类别中各剧种间的亲缘关系和艺术特征。现行分类方法中，实际是有两个分类标准在起作用。一个是按照声腔标准，把山东境内具有相近亲缘关系的剧种归为三个不同的声腔种类，即弦索腔系统、梆子腔系统、肘鼓子腔系统。另一个分类标准则被明确标示为“由民间演唱形式发展成的剧种”，这显然是按照剧种形成之前的具体艺术形态来分类的，而按照这一分类标准还应该分出“由民间舞蹈形式发展成的剧种”才算完整。本书在充分认可和尊重现行分类方法的前提下，也是在对现存山东地方戏曲小剧种发展史进行充分调研的基础上，将分类方法做了进一步完善与补充，以剧种间的亲缘关系和艺术特征为标准，将山东地方戏曲小剧种分为肘鼓子系统、梆子系统、弦索系统、道情系统等四类和其他。前四类按照声腔特征进行分类；由具有一定亲缘关系的多个剧种组成，“其他”一类不具亲缘关系，无共同特征。在完善分类方法的基础上，对小剧种进行类别研究，关注各个系统内剧种的共性特征，同时考察每个小剧种的地域分布、剧种特色等。

第三章是山东地方戏曲小剧种的审美特征。饱受儒释道思想影响的小剧种艺术，在形式上有着大致相同的综合性、虚拟性、程式性特征，在内容上也大都注重高台教化的社会功用。本书在对小剧种和京、昆类大剧种进行比较的基础上，从“语言通俗诙谐”“表演形式独特”“思想内涵特色鲜明”三个方面具体分析山东地方戏曲小剧种“以俗为尚”的审美特征，强调其灵活性、民

间性、俚俗性。小剧种很少使用典故、象征、比喻或者借景言情，多用口语白话直说明言，充满民间奇思妙想，使用“飞白”制造插科打诨的艺术效果，大量的方言、俚语、歇后语、双关语、谚语等更使作品带有鲜明的山东地域色彩。小剧种中常用的“水词”，可以延长演出时间，对观众有说教作用，同时也表现出典型的艺人集体创作的特征。在表演形式方面，山东小剧种喜用大红大绿的色彩，看似张扬，实则透着醇厚和朴素。这与基层广场舞台吸引观众的需要有关，也与当地民众的审美趣味有关。和昆曲、京剧等大剧种严格的程式化表演不同，小剧种的舞台表演自由灵活，随意性较大。小剧种的音乐伴奏更适合空旷野外的舞台，有的剧种还使用尖子号和四大扇，能够展现粗犷豪放的音乐风格，烘托热闹的演出气氛，吸引更多的观众前来观看。小剧种题材涉猎广泛，不管是历史剧、生活小戏还是神仙道化剧，虽然题材不同，但是都按照老百姓的思想愿望去写，历史人物民间化，神仙道化剧世俗化，和人们的现实生活密切相关，反映的都是老百姓的所思所想。

第四章是山东地方戏曲小剧种的文化价值和现实意义。从“文化生态与小剧种”的关系入手，分析小剧种的文化价值和现实意义。山东省戏曲资源丰富，剧种各有特点，在传承发展过程中，形成了浓郁的山东地方特色。小剧种基本以当地观众为主要服务对象，在农闲和节假日义务演出，以类似于自娱自乐的形式活跃着当地百姓的精神文化生活，曾经在经济欠发达、教育相对落后、其他娱乐形式较匮乏的广大农村地区，发挥过积极的、不可替代的作用。就占我国大部分地区的农村而言，小剧种是农村文化生态环境必不可少的重要组成部分，是历朝历代生活在那里

第五章是山东地方戏曲小剧种的生存现状。根据作者田野调查的第一手资料以及山东省文化厅非遗处普查统计数据,分析山东省小剧种演出团体概况,从现有演出团体数量来看,国营院团和转企院团只占到全省戏曲院团的13%,民营院团和民间班社占比达到87%,山东地方戏曲的命运和民间戏曲班社的存续紧紧联系在一起。本书以临清市田庄吹腔剧团、蛤喇屯小调子剧团、潘庄响会(乱弹)等民间班社调研情况为例,分析山东民间小剧种传承人生存状态;以淄博市五音戏剧院、临沂市柳琴剧团、胶州市茂腔秧歌艺术传承保护中心等省内国营戏曲院团调研情况为例,分析国营小剧种院团传承人的生存状态。通过调研发现,传承人年纪偏大、后备力量不足、行当不齐、缺少名角儿等问题在国营院团和民间班社中都存在,只是程度有所不同,需要借助于当下良好的戏曲发展环境逐渐加以解决:一是有针对性地培养演员、编剧、导演等创作人员;二是下大力气培养戏曲观众群,这是小剧种长期生存和发展的根本。

第六章是山东地方戏曲小剧种的保护与传承。从小剧种的多样性与“同质化”、加强小剧种创作、传承等方面,有针对性地提出小剧种的保护措施,向经典传统戏曲剧目学习,力求戏曲剧