

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 200321002

UDC _____

地方戏曲音乐研究

厦门大学

硕士学位论文

地方戏曲音乐研究

——山东吕剧源流及其唱腔音乐解析

An Analysis on Local Opera Music

——Exploring Vocal Music of Shandong Lü Ju

任素芬

任素芬

指导教师
周畅教授

指导教师姓名: 周畅 教授

专业名称: 音乐学

论文提交日期: 2006年4月

论文答辩日期: 2006年 月

学位授予日期: 2006年 月

厦门大学

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2006年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

戏曲是一门综合性很强的艺术，经历了几百年的发展，它不但以成熟的面貌位居各类艺术之首，从某种程度上也体现了我们民族的审美意识、思想个性和传统的理念。因此，本文作者把戏曲作为研究的切入点，目的就是可以更深入的了解中国传统文化的内在含义。

“在中国戏剧界很早就有‘南昆、北弋、东柳、西梆’四大古剧。其中的‘东柳’就是山东的地方戏曲。山东的戏曲艺术历史悠久，丰富多彩，先后曾有几十个种类流行。其中吕剧就是山东具有代表性的地方戏剧，现成为中国八大地方剧种之一。”^①

吕剧音乐乡土气息浓厚、朴实风趣、自然流畅；曲调委婉优美、悦耳动听，善于表现不同人物的思想感情和复杂的心理活动，代表了山东民众的心声。吕剧产生于19世纪末20世纪初，其发展的速度之快、传播的范围之广、喜爱的观众之多，令一些大剧种都不得不惧其三分。吕剧在兴起和发展的过程中，山东地域经济和文化的繁荣为吕剧艺术之花的茁壮成长，提供了得天独厚的环境；再加之山东文人的精心培育，使得吕剧很快从山东传播到江苏、河南、安徽、东北各地，并在各地的流传和发展中，不断加工提高，成为在全国具有重要影响力的年轻剧种。

本文“地方戏曲音乐研究——山东吕剧源流及其唱腔音乐解析”从历史的角度出发，采取调查法、文献资料分析法、综合研究法等对吕剧的源流及其唱腔音乐做了较为全面和系统的学术论证。本文可划分为三个部分，即吕剧的历史沿革、吕剧唱腔音乐解析、吕剧的改革与发展。

一、吕剧的历史沿革。这部分论述了吕剧的源流及其演变过程。重点论述了吕剧演变过程中的三个重要阶段——山东琴书阶段、化妆扬琴阶段、改革和定名阶段。每个阶段都分别论述了各自的特点及其代表剧目和代表人物。

二、吕剧唱腔音乐解析。首先论述了吕剧音乐的源流。[四平腔]是吕剧的主要腔调，[四平腔]之源才是吕剧音乐之源。从而得知吕剧音乐之源与吕剧之源是两个不同的概念；其次，论述了吕剧音乐的演进过程，即从最初的小曲联唱形式到板式变化体系的确立。最后，对吕剧主要的唱腔音乐板式结构及一些重要的曲

^① 李军章 张景伦《吕剧：土音乡气话民俗》[J]. 走向世界，2005，（5）：80.

牌进行了阐述。重点对各板式结构是怎样产生的，以及各自的风格特点作了较为细致的解析。

三、吕剧的改革与发展。首先论述了建国后山东省文艺工作者对吕剧进行了重点改革，取得了辉煌的成就，在全国产生了轰动。其次，围绕着吕剧的现状展开了思考。进入八十年代以来，由于受到诸多因素的制约，吕剧不如五六十年代那样火爆了，陷入了低谷，应该说是历史发展的必然，没有什么大惊小怪的。但是我们却不能被动地随波逐流，而应该急流勇进，在改革中使吕剧获得新的生命。

关键词：吕剧；源流；唱腔音乐

厦门大学博硕

ABSTRACT

Chinese opera is one of the most integrative arts. Having developed for centuries, it not only ranks first among all the other arts with a mature stance, but also reflects our national aesthetic consciousness, ideology, personality, and traditional values to some extent. Therefore, the author conducts the research from the point of Chinese opera in order to further understand the connotation of Chinese traditional culture.

Lüjü is one of the representative local dramas. Its music has a strong rural style, simple and humorous, natural and smooth; its tune is graceful and melodious, sweet and fair-sounding. In addition, Lüjü tends to show feelings and thoughts, complicated mental activities of different characters skillfully, which represents the aspirations of people of Shandong province. Since Lüjü came into being at the end of 19th century and at the beginning of 20th century, it has developed so fast, spreaded so wide, and attracted so many audiences that even some great genres of Chinese operas are dwarfed. In the process of its rise and development, the prosperity of Shandong economy and culture has provided the advantaged environment for Lüjü to thrive. What's more, with the aborative cultivation of Shandong literators, Lüjü has spreaded quickly from Shandong to Jiangsu, Henan, Anhui and many areas of North China. During its prevalence and development, Lüjü has become the most influential young genre of drama after ceaselessly processed and improved.

The thesis gives a relatively more comprehensive and systematic argumentation on the origins, and vocal music of Lüjü from a historical angle by adopting methods like surveys, document analyses, and intergral researches. The thesis can be devided into three chapters --- the evolution of Lüjü, the analysis of vocal piece, and the reform and development of Lüjü.

Chapter One focuses on three important stages during the evolution of Lüjü --- Shandong QinShu, make-up dulcimer, and its reform and denomination. The characteristics, and representative plays and characters of each stage are illustrated respectively.

In Chapter Two, the author first discusses the origins of Lüjü music. Siping tone is the primary tone of Lüjü, and the origin of Siping tone is the origin of Lüjü music.

It is therefore learned that the origin of Lüjü music and the origin of Lüjü are two different concepts. Secondly, it focuses on the process of its evolution from the original form of similar tunes combined together to the establishment of vocal piece system. Lastly, it elaborates major structures of Lüjü vocal piece and some important names of tunes, with a more detailed analysis on how the structures came into being, and the styles of each structure.

Chapter Three focuses on the reform and development of Lüjü. First, the artists of Shandong province carried through key reforms and made great achievements, which stirred the whole nation. Then, the present situation of Lüjü is considered. Since 1980s, Lüjü has been in depression and not so popular as it was in 1950s and 1960s due to the restriction of many elements. It should be said that this is the necessity of historical development, and we should not make fuss over it. But we can not drift with the tide passively, we should move forward actively to make Lüjü achieve its new life in the reform.

Key Words: Lüjü; Origin; Vocal piece

目 录

绪论.....	1
第一章 吕剧的历史沿革	3

第一节 山东琴书——吕剧的孕育阶段	3
第二节 化妆扬琴——吕剧的雏形	5
一、《王小赶脚》——吕剧基本形成的标志	5
二、化妆扬琴阶段的分期	6
三、化妆扬琴时期的著名艺人	7
第三节 吕剧的定名——形成阶段	11
第二章 吕剧唱腔音乐解析	13
第一节 吕剧音乐的源流	13
第二节 吕剧音乐的演进	17
第三节 吕剧唱腔音乐解析	18
一、四平腔	19
二、二板类	22
三、曲牌类	28
第三章 山东吕剧的改革与发展	35
第一节 吕剧改革所取得的成就	35
第二节 著名的吕剧表演艺术家	37
一、郎咸芬	37
二、林建华	38
三、李岱江	39
第三节 吕剧现状引发的思考	40
结语	46
参考文献	48

Contents

Introduction.....	1
Chapter One The History of Lü Ju	3
Section 1 Shan Dong Qin Shu---the Budding Stage of Lü Ju.....	3
Section 2 Make-up Dulcimer---the Preliminary Stage of Lü Ju	5
1. <i>Wang Xiao the Stevedore</i> ---the Symbol of Forming Stage of Lü Ju	5
2. The Different Periods of Make-up Dulcimer Stage	6
3. Notable Performers at This Stage	7
Section 3 The Confirmation of the Title of Lü Ju---Forming Stage	11
Chapter Two An Analysis on Vocal Music of Lü Ju	13
Section 1 The Musical Source of Lü Ju.....	13
Section 2 The Evolution of Lü Ju Music.....	17
Section 3 An Analysis on Vocal Music of Lü Ju	18
1. Siping Qiang	19
2. Erban Lei.....	22
3. Qupai Lei	28
Chapter Three the Reform and Development of Shan Dong Lü Ju	35
Section 1 The Achievement of Lü Ju Reform	35
Section 2 Notable Lü Ju Performers	37
1. Lang Xianfen	37
2. Lin Jianhua.....	38
3. Li Daijiang	39
Section 3 Consideration of the Present Situation of Lü Ju	40
Epilogue	45
References	47

绪论

吕剧产生于十九世纪末二十世纪初，发源于山东省的广饶、博兴一带，是山东省最具有代表性的戏曲剧种之一，有着鲜明的地方特色和生活气息。吕剧是从民间说唱艺术——山东琴书（扬琴或洋琴）演变而来的，五十年代得到了迅速的发展。不仅很快地遍及山东省的大部分地区，而且北到黑龙江，西到新疆，南到江苏，都先后建立了吕剧专业艺术团体，成为在全国都具有影响力的年轻剧种。

在吕剧兴起至今的百余年里，一直存在着以下几个方面的分歧：

其一、关于吕剧的发源地，一种说是在山东广饶一带；一种说是在山东博兴一带。

其二、关于吕剧的创始人，一种说法是广饶县的时殿元、谭明伦等艺人；一种说法则认为博兴县的孙中心（新）、刘峦峰等人。

其三、关于吕剧基本形成的标志性剧目，一说是《王小赶脚》；一说是《后娘打孩子》、《审青杨》、《三打四劝》等。

以上这几种不同的说法，都有各自的依据和理由，这也是笔者要对吕剧的源流进行系统、客观梳理的原因。在吕剧的历史沿革这一部分重点对吕剧演变过程中的三个阶段做了详细、系统地论证。从中表达了作者的观点——“一种艺术形式的形成，绝非是一时一地之功，而是在较大范围的一方水土上，经过一代或数代人辛勤努力的结果。”^①因此，我们应该达成这样的共识——吕剧产生于十九世纪末二十世纪初，博兴与广饶是吕剧的两大发源地，孙中心与时殿元等人的贡献是吕剧形成的两大源流。

吕剧的剧目大多以爱情、家庭伦理道德等现实内容为主，展示了山东地界的乡村风土人情。吕剧音乐乡土气息浓郁、清新、明快、自然、质朴，尤其得到广大农民群众的欢迎。对于吕剧音乐之源的探索，也就是[四平腔]究竟渊源于何处的问题，是很多学者研究的热门课题。有的究其“祖”，有的论其“父”，总的说来，大家对于吕剧是从说唱艺术山东琴书演变过来的看法是一致的。但是，从民族音乐发展的脉络来看，曲艺是戏曲的“流”而不是“源”。民歌才是戏曲、曲艺最古老的渊源。因此，笔者从民歌入手，来追溯吕剧音乐的最古渊源。在严肃、

^① 李继华《同在黄河三角洲——黄河三角洲文化整体性初探》[J]. 滨州师专学报, 2000, 卷(16), (3): 12.

深入，尽可能全面地学术研究基础上，对吕剧音乐的渊源进行审视与论证，是一个颇具学术意义的课题。在吕剧音乐中，唱腔艺术又占有极重要的地位，体现着吕剧艺术的主要特点，笔者在前人的基础上对吕剧唱腔音乐中的重要板式和部分曲牌也进行了尽可能全面地分析与关照。

近些年来，由于受到市场经济的冲击及其它诸多因素的影响，吕剧发展显得举步维艰。其实，这应该说是历史发展的必然。只是，面对这种状况，我们不能够被动地随波逐流，而是应该顺应潮流，在改革中获得新的发展。首先剧本创作是影响当前吕剧发展的一个重大问题，因此提高创作队伍的素质，创作紧跟时代、贴近人民现实生活的作品，就成了当务之急。体制要改革，表演、音乐唱腔都要改革，这是吕剧从低谷走向繁荣的必由之路。

笔者的家乡——山东，正是吕剧的发源地。家乡独特的氛围可以使笔者更加深刻的感受和认识吕剧艺术。这些为笔者的研究提供了有利的客观条件。本文对吕剧的历史沿革、吕剧唱腔音乐以及新时期如何振兴吕剧进行了尽可能全面地系统研究，如果它将有助于我们更全面、客观地审视吕剧艺术，这将是笔者最大的奢望。

第一章 吕剧的历史沿革

第一节 山东琴书——吕剧的孕育阶段

吕剧是山东最具有代表性的地方戏曲剧种之一。它是从民间说唱艺术——山东琴书演变而来的。

“山东琴书于清代乾隆年间形成与鲁西南菏泽地区的曹县一带。”^① “山东琴书起初被称为‘小曲子’，形成初期是‘百曲杂陈’的曲牌联套体结构。因为它的主要伴奏乐器是扬琴，因此又称‘扬琴’、‘洋琴’，后来说唱山东琴书的艺人，到较大的城市或外省演出，又被称为‘山东扬琴’、‘文明扬琴’。1933年琴书艺人邓九如与张心乐、邓九玲等三次进天津，在东马路青年会电台演播，因洋琴的‘洋’与抵制日货和打东洋有碍，便将琴书改名为‘山东琴书’、被沿用至今。”^②

“山东琴书与其它曲艺形式相同，以唱说为主，以表演为辅。山东琴书虽然历史比较悠久，但真正重视表演，还是清代末叶作为职业演出以后的事情。为了与姊妹艺术争取观众，迅速研究琴书表演艺术，推动了山东琴书表演艺术的发展。”^③

“山东琴书的演唱形式，多是三四人一起，至少二人，一人单挑者很少。演唱者兼操乐器。通常是打扬琴者居中（左手兼挎板），右首佐以坠琴，左首佐以筝或三弦。”^④

山东琴书的曲调优美流畅、语言通俗易懂、朴实风趣，具有浓郁的乡土气息；山东琴书的剧目大多是取材于群众所熟悉的历史故事或民间传说，具有很深的生活基础，因此深得农民群众的喜爱。

山东琴书最早的音乐结构形式是曲牌联缀形式，也就是运用多个曲牌的联唱来表现故事情节的一种说唱艺术。据记载山东琴书所使用的曲牌多达二百多个，这些曲牌有外地引进过来的，如《鲜花调》、《扬州调》、《汉口垛》、《长城曲》、

《广东歌》、《淮调》、《淮调满江红》等；有从明、清俗曲演化而来的，如《叠断桥》、《银纽丝》、《罗江怨》、《打枣杆》、《五更》、《呀儿哟》、《太平年》等。其中

^① 中国曲艺音乐集成编辑委员会《中国曲艺音乐集成》（山东卷）[M]. 中国 ISBM 中心出版，1998：17.

^② 张军著《山东琴书研究》[M]. 中国曲艺出版社，1984：1.

^③ 张军著《山东琴书研究》[M]. 中国曲艺出版社，1984：7.

^④ 臧美倩编《张斌与吕剧音乐》[M]. 山东文艺出版社，1995：53.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩