

浅谈鲁西南鼓吹乐的传统与创新

王西良¹, 王博文²

1. 山东省菏泽市牡丹区文化馆, 山东 菏泽 274000

2. 山东省文化馆, 山东 济南 250000

DOI: 10.61369/SDME.2025030025

摘要: 鲁西南鼓吹乐作为国家级非遗项目, 在我国黄河流域华北平原地区有着数百年的深厚历史积淀。其以唢呐、笙、笛为主奏乐器, 搭配打击乐, 形成独特的演奏形式与文化内涵。菏泽地区的鲁西南鼓吹乐特色鲜明, 代表性曲目如“八大开门”等, 通过丰富的演奏技巧和独特的调式变化展现艺术魅力, 且与当地戏曲文化紧密结合, 汲取戏曲精华不断发展。近年来, 鲁西南鼓吹乐在传承中创新, 融入现代音乐元素, 采用情景剧等新表演形式, 创作众多优秀作品, 多次在全国展演中获奖, 并通过非遗文化下基层、校园讲座等活动广泛传播。文章旨在阐述鲁西南鼓吹乐的传统文化底蕴、创新发展路径, 强调其传承与发展对于弘扬民族音乐、丰富群众精神文化生活的重要意义。

关键词: 鲁西南鼓吹乐; 传统文化; 创新发展; 非遗传承; 演奏特色

A Brief Discussion on the Traditional Culture and Innovative Development of Southwest Shandong Wind and Percussion Music

Wang Xiliang¹, Wang Bowen²

1. Cultural Center, Mudan District, Heze City, Shandong Province, Heze, Shandong 274000

2. Shandong Provincial Cultural Center, Jinan, Shandong 250000

Abstract: As a national intangible cultural heritage project, Southwest Shandong Wind and Percussion Music has a profound historical accumulation of hundreds of years in the North China Plain of the Yellow River Basin. With suona (Chinese oboe), sheng (mouth organ), and di (Chinese bamboo flute) as the main instruments, supplemented by percussion, it forms a unique performing style and cultural connotation. The Southwest Shandong Wind and Percussion Music in Heze area is highly distinctive, with representative pieces such as "Eight Great Openings", which demonstrates artistic charm through rich playing techniques and unique modal changes. It is closely integrated with local opera culture, absorbing the essence of opera to continue developing. In recent years, while inheriting the tradition, Southwest Shandong Wind and Percussion Music has innovated by integrating modern musical elements, adopting new performance forms such as situational dramas, creating numerous excellent works, winning awards in national exhibitions for many times, and spreading widely through activities like intangible cultural heritage entering grassroots communities and campus lectures. This paper aims to expound the traditional cultural heritage and innovative development path of Southwest Shandong Wind and Percussion Music, emphasizing the significance of its inheritance and development for promoting national music and enriching the spiritual and cultural life of the masses.

Keywords: southwest Shandong wind and percussion music; traditional culture; innovative development; intangible cultural heritage inheritance; performing characteristics

一、鲁西南鼓吹乐概况

鲁西南鼓吹乐在我国有着悠久的历史, 早在几百年前就广泛流传在黄河流域的华北平原地区, 特别是山东鲁西南一带, 民间艺人很多, 名家挤挤, 流派众多, 唢呐班社最为集中, 素以“唢呐之乡”著称。^[1]在早期唢呐老艺人大都是祖传家教, 代代相传, 也有些是拜师学艺的, 据一些老艺人回忆, 往上三四辈人都是以唢呐为生, 据此推算, 他们祖传有二三百年历史。有些艺人不但会演奏唢呐, 还精通笙、笛演奏, 还会吹各种戏曲唱段, 而且在修唢呐的哨片, 笙的修理和制作上也是很内行的。

鲁西南鼓吹乐是以唢呐、笙、笛为主奏乐器, 配打击乐锣、鼓、小镲、梆子等。唢呐班社早期一般是有唢呐两人, 笙、笛各一人, 打击乐两人, 五六人为一班, 他们多为当地婚、丧、嫁娶, 祝寿庆典等服务, 在旧社会唢呐艺人地位很是低贱, 生活困苦, 被示为“下九流吹鼓手”。新中国解放后, 唢呐艺人们获得新生, 成为鼓舞人们奋发向前和供人们群众欣赏娱乐的最好工具, 唢呐音色优美, 高亢宏亮, 音域宽广, 模仿能力极强, 能吹奏多形式的乐曲各类鸟叫及咋戏等十分生动, 像百鸟朝凤曲目中的各种鸟叫, 表现的逼真动听, 欢快热烈, 展演的形式也是丰富多彩, 深受人民群众的喜爱。^[2]

鼓吹乐中主要乐器有唢呐、笙，配上简单的打击乐锣、鼓、梆子等，不但能合奏，也能独奏，而且还多用于歌舞，戏曲等形式的伴奏，民间唢呐班社的唢呐与更为古老具有三千多年历史的传统笙的搭配是极为完美，笙的和音一般是纯四度，纯五度、纯八度组合，吹奏出的声音优美和柔和，明快。笙即能演奏和音，也能演奏单音及各种和弦音，笙与唢呐搭配极为默契，也是多年来传下来的传统文化方式^[3]。唢呐演奏能有一个好的笙伴奏能使唢呐在即兴演奏时超常发挥，在配上梆子，锣鼓如同坐轿一样舒服，特别是吹奏传统曲子时表现更为突出，极为和谐、优美动听。一些优秀的老艺人们不仅会吹唢呐，也能吹奏笙，大多都是多面手。老艺人们也有很多机会被抽调参加大型文艺会演并获大奖。也涌现出了一大批很优秀的演奏员，他们演奏风格独特，音色优美，技巧娴熟，成为唢呐杰的娇娇着。据了解，在早期先后有十几人被选送到中央、省级及大军区专业院团工作，担任专业的演奏家员和教学工作。如早期的袁子文、魏永堂、任同祥、刘炳臣、王学光等等，他们为我国的唢呐发展及文艺事业都做出了很大的贡献。

二、菏泽地区的鲁西南鼓吹乐特色

流行在菏泽地区一带的民间传统唢呐曲目，大部分曲子曲调亲切感人，朴实爽朗，清新明快，浑厚柔美，节奏活泼有力，富有生机，热烈欢快，豪放刚劲，有的曲子细腻新颖，悠扬柔和，富于歌唱性。鲁西南鼓吹乐最为代表性曲目有八大开门，例：《六字开门》《尺子开门》《上字开门》《凡字开门》《二八调开门》《五子开门》《下五言开门》《平调开门》。其八大开门调式，指法都不相同，有筒音为1、筒音为2、筒音为3、筒音为5、筒音为6，指法的变化加上不同技巧演奏，使各个曲目开门各有各的韵味，各有各的特点，再加上演奏着不同演奏表现，每个开门都有不同的风格特点。八大开门一般都是八句，演奏者每一遍都加上不同的变奏，不同的唢呐技巧，巧妙的表现，笙伴奏是按曲子的主旋律配合吹奏的，唢呐根据笙的主旋律自由发挥，如加上无限长音，用上哈音、吐音、单吐、双吐、霍音、花舌指颤等，一个长音变化就可延长四、五小节，甚至更长，最后还是根据笙伴奏的主旋律一起落到同度的主音，演奏者即兴发挥，技巧的巧妙运用，使乐曲更加丰富多彩，更有活力，乐曲后乐段一般是快板，再由快板转成飞板演奏，进入飞板，先是对句，唢呐吹上韵，笙等伴奏乐器吹下韵，笙伴奏也有时重复唢呐旋律，这样更加激情，热烈，速度也是更为欢快，吹的音也是由低音到中音，高音，再到倍高音的最高音，加上循环换气手法，一个长音吹奏十几小节，甚至更长，观众不鼓掌不带停的，使乐曲达到最精彩高潮才结束。这也是鲁西南鼓吹乐的演奏风格的一大特点。^[4]

《抬花轿》、《百鸟朝凤》、《一枝花》也是鲁西南鼓吹乐中的代表曲目，也更为流传，每当人们提到到唢呐演奏，首先想到是《抬花轿》《百鸟朝凤》，这些曲子很适合喜庆结婚用曲吹奏。鲁西南地区牡丹区，郓城，巨野一带新人迎娶新娘，找唢呐班社吹奏是必不可少的一项，民间很早就有这一说法，新娘子结婚没

吹唢呐的是不上轿的，其更反应出当地人民群众对鲁西南鼓吹乐的喜欢。其最为特色的是锡笛唢呐，锡笛唢呐是当地大弦子戏的主领奏乐器，如演奏的《锁南枝》《山坡羊》《腊花梅》《海丽花》等都是锡笛曲的代表曲目。在1984年鲁西南鼓吹乐大赛中有和贯贤老先生演奏的锡笛曲《锁南枝》《海丽花》曲目独具一格，深受欢迎。小锡笛明亮高亢，音色优美，穿透力强，音高明快，莎莎的同音韵味独特浓厚。鲁西南鼓吹乐中的济宁地区的枣庄、诸城、微山一带流行着的特色唢呐是小高音铜笛，其代表性曲目像《集贤宾》《一江龙》等，代表人有著名的孙玉秀大师。小锡笛与小铜笛音色，韵味风格特点有接近之处，但是还是有区别的，演奏技巧也有不同，各有千秋，铜笛音色柔美，锡笛声音更为明快，小锡笛在鲁西南大弦子戏中担任主奏领弦，其特点演奏风格独具一格。

民间老艺人们的演奏风格技巧，大都擅长于滑音，抹音，泛音，霍音，花舌音，气拱音，揉音，各种吐音和循环换气等，唢呐人讲究的是吞，吐、哈、抹、揉的运用，及巧妙用到极致，使旋律更加丰富耐听，更有浓郁的生活气息和地方色彩。^[5-8]他们受家庭影响，从小喜欢吹唢呐，大都是从几岁起就开始学习唢呐、笙的演奏，有着很扎实的童子功，加上家长手把手的家教，十几岁起就随唢呐班社的大人们参加各种演出活动，很年轻就掌握了唢呐的演奏，各种技巧的运用，及很好的演奏表现能力，很早就成为了当地有名的唢呐、笙、笛艺人，有一些优秀的演奏者被专业艺术院团、部队文工团等招收，参加工作，成为专业演奏员，在各个专业艺术院团发挥自己的专长，更好的传承发展传统文化艺术。

三、创新发展

近些年来，随着国家的繁荣昌盛，人们生活的提高，鲁西南鼓吹乐也是得到了更好的发展，一些民间唢呐班社也有了很大的提高，有了自己的专业演出舞台，专业灯光、音响，弦乐及电子琴，排鼓等也加入其中，表演形式更是多样化，内容也更加丰富多彩。在当地文化馆的组织下抽调一些民间唢呐班社鼓吹乐，唢呐、笙、笛、打击乐精英乐手，参加大型吹打乐组合排练，创作排练出了很多新创优秀作品，在参加省市及文化部组织的各类展演、比赛中，得到多位专家好评，并多次获得大奖。^[9-10]2018年鲁西南鼓吹乐《赶花会》节目参加青海大型公益演出，2021年有王西良、潘爱民老师根据大弦子戏的风格特点，独特韵味创作的鲁西南鼓吹乐节目《又见弦戏笛鸣》，是以情景剧的形式来表现一老艺人在传承唢呐的一波三折的故事。此曲开始由小锡笛以独奏形式，以美妙的小锡笛作为引子出现，把当地的尖子号，四大扇，融入其中，欢快热烈地进入主题，以悠扬柔美的《锁南枝》转《山坡羊》及耍孩贯穿全曲，乐曲很好的利用了锡笛及各种唢呐的技巧吐音，揉音，抹音，颤音，花舌，循环换气，咋戏，等欢快热烈，优美动听，韵味独特，把这一古老的大弦子戏又恢复往日。此吹打乐曲获得专家们一直好评，并获得山东省文化厅优秀作品创新一等奖，进入中国艺术节决赛。近些年来，鲁西南

鼓吹乐新创吹打乐作品二十多首。在参加省市及全国各种演出，文艺汇演无数场，受到广大人民群众喜欢。鲁西南鼓吹乐不仅是山东派鼓吹乐传统文化的特色代表，在全国各地很有影响力的。^[11-15]传统音乐的整理、挖掘，保护工作更为主要，传承、发展好民族音乐是当前最重要工作，鲁西南鼓吹乐是国家级非遗项目，传承好鲁西南鼓吹乐是从业者的责任。

四、总结

近些年来，鲁西南鼓吹乐通过多次组织非遗文化下基层，每年到社区，学校讲座，展演，公益演出不少于50场，观众收益

近十万人，相信在一代代传承人的坚守下，会影响新一代的年轻人，让更多的新一代年轻人认识、喜欢、接受传统文化。作为鲁西南鼓吹乐的传承者更应发挥自己的专长优势，传承好传统民间文化。多收徒学艺，多创作新作品，把掌握的知识传播更多的新人，让这一古老的传统音乐得以更好的传承和发展广大，来更好的服务于广大人民群众，成为人民群众的最好精神食粮！

参考文献

- [1] 张琦, 马蕊, 刘英曼. 乡村振兴下鲁西南鼓吹乐的传承创新研究 [J]. 戏剧之家, 2022, (28): 65-68.
- [2] 赵雅馨. “非遗”视角下鲁西南鼓吹乐的传承与发展策略研究 [D]. 山东大学, 2019.
- [3] 李琦, 陈罗庚. 山东鼓吹乐在民间风俗仪式中的作用分析 [J]. 中国民族博览, 2024, (21): 122-124.
- [4] 徐睿涵, 沙莎. “非遗”资源融入地方初中音乐课程的价值及教学策略——以鲁西南鼓吹乐为例 [J]. 戏剧之家, 2024, (14): 179-182.
- [5] 孙夕媛. 关于山东鼓吹乐研究的文献综述 [J]. 音乐天地, 2024, (01): 26-30.
- [6] 袁鑫帅. 审美场域中的鲁西南鼓吹乐研究 [D]. 辽宁师范大学, 2023.
- [7] 刘薇. 击鼓声声, 吹乐不息——论鲁西南鼓吹乐与冀中鼓吹乐的多样统一 [J]. 黄河之声, 2023, (14): 32-35.
- [8] 孙菲. 鲁西南鼓吹乐艺术特色探究 [J]. 大观 (论坛), 2022, (08): 33-35.
- [9] 魏珂. 鲁西南鼓吹乐的演奏技巧研究 [J]. 黄河之声, 2022, (14): 21-23.
- [10] 尚璇. 鲁西南鼓吹乐之礼俗用乐研究 [J]. 音乐生活, 2021, (04): 16-18.
- [11] 刘礼萍. 浅析鲁西南鼓吹乐演奏艺术特征 [J]. 北方音乐, 2020, (13): 53-54.
- [12] 石硕. 文化遗产的保护——以鲁西南鼓吹乐为例 [J]. 中国文艺家, 2020, (03): 66.
- [13] 张晓. 鲁南鼓吹乐在现代社会的传承与发展策略 [J]. 艺术品鉴, 2024, (21): 35-38.
- [14] 韩燕燕. 网络传播视域下鼓吹乐的发展路径研究 [J]. 衡水学院学报, 2023, 25(05): 124-128.
- [15] 万梅红, 董芳. 鲁西南地区传统音乐的文化属性 [J]. 齐鲁师范学院学报, 2018, 33(03): 146-150.