

中國國粹藝術讀本

中石榮

魔术

Magic

白庚胜◎主编 徐秋◎著

中国文联出版社

中國國粹藝術讀本

中石卷

魔术

Magic

白庚胜◎主编

徐秋◎著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

魔术/徐秋著.—北京:中国文联出版社,2008.5

(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-5788-6

I.魔… II.徐… III.魔术—中国—普及读物 IV.J828-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第044990号

书 名	魔术——中国国粹艺术读本
作 者	徐 秋
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	周劲松 宁 洪
责任校对	潘传兵
责任印制	焉松杰
印 刷	北京百花彩印有限公司
开 本	690×1000 1/16
印 张	11.25
插 页	1页
版 次	2008年9月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-5788-6
定 价	29.50元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

编委会名单

- 主 任：孙家正（全国政协副主席、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
- 副 主 任：覃志刚（中国文联党组副书记）
李 牧（中国文联党组副书记）
冯 远（中国文联党组成员、书记处书记）
杨志今（中国文联党组成员、书记处书记）
廖 奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
- 委 员：董 伟（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
刘大为（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗 杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
林 建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎 鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
李舒东（中国文联出版社原社长）
宋建民（中国文联出版社负责人）

编纂工作委员会名单

- 主 编：白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
- 执行主编：宋建民（中国文联出版社负责人）
- 副 主 编：赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社副总编辑）
朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
王利明（中国文联出版社副社长）
- 总 策 划：李舒东（中国文联出版社原社长）
- 策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
- 音乐类主编：张振涛（中国艺术研究院音乐研究所所长）
- 舞蹈类主编：罗 斌（中国艺术研究院舞蹈研究所所长）
- 戏曲类主编：傅 谨（中国戏曲学院教授、戏文系主任）
- 美术、民间艺术类主编：梁 江（中国艺术研究院美术研究所所长）
- 曲艺类主编：姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
- 杂技类主编：林 建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
傅起凤（中国杂技艺术家协会编审）
- 项目责任编辑：张海君、邓友女、唐嘉忆、周劲松、宁洪、胡笋
- 编 审：潘光武、贺新辉、孙雁行、吴若竹、任杰

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

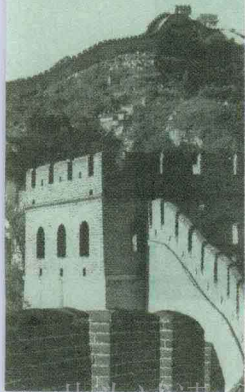
因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机盎然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华优秀传统文化所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产目录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大复新已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，李舒东、宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等领导及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。

是为序。

2007年12月30日

（作者为中国文学艺术界联合会书记处书记）

前言

一、魔术是什么

1. 魔术概论

- (1) 魔术的名与实 6
- (2) 魔术的表现 8
- (3) 魔术的社会性 9

2. 魔术探源

- (1) 魔术来源于巫术 11
- (2) 巫术游戏中的神灵附体 13

二、古代的魔术

1. 宫廷特色的汉代魔术

- (1) 声势宏大的宫廷百戏 18
- (2) 《西京赋》中描写的幻术 19
- (3) 鱼龙漫衍 21
- (4) 汉武帝与方士的故事 23

2. 笼罩着宗教氛围的 魏晋南北朝魔术

- (1) 左慈戏曹 26
- (2) 绮丽的南方魔术 28
- (3) 雄浑的北方魔术 29
- (4) 葛仙翁吐火取暖 31

3. 多姿多彩的隋唐魔术

- (1) 宫廷中的僧道斗法 34
- (2) 宫廷文艺和《云韶乐》 36
- (3) 民间魔术 38

4. 转入民间的宋代魔术

- (1) 魔术的分科与
专业团体的出现 41
- (2) 杜七圣的续头术 42

5. 平民特色的元明清魔术

- (1) 《聊斋志异》中的“偷桃” 44
- (2) 种梨 45
- (3) 大街上的撂地 46
- (4) 有钱人家的堂会 48
- (5) 行香走会与抬阁 52
- (6) 古代魔术的总结
《鹅幻汇编》 53

三、中西合璧的近代魔术

1. 传统魔术的从艺方式

(1) 六种卖艺方式	58
(2) “单包李子”的伙伴
“二宝神”	59
(3) 三种传艺方式	62
(4) 都市中游乐场的兴起	63

2. 传统魔术的表演特色

(1) 戏法的内容和形式	67
(2) “卖口”的特色	69
(3) 戏法的分类	71
(4) 失传的“扇戏”	78

3. 现代魔术的兴起

(1) 外国人表演的舞台魔术	81
(2) 中国人表演的舞台魔术	83
(3) 魔术师眼中的活神仙	89

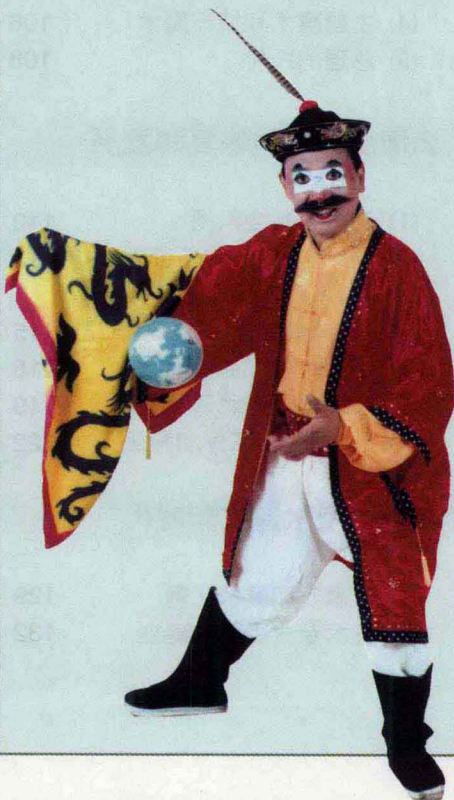
4. 现代魔术的表演特色

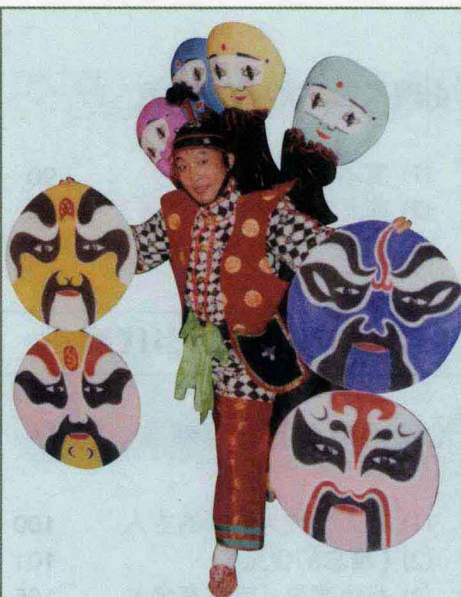
(1) 魔术与戏法的不同	90
(2) 南北魔术的不同	93
(3) 大天一智破窃案	95

四、繁荣发展的当代魔术

1. 魔术事业万象更新

(1) 艺人们成为国家的主人	100
(2) 《难忘的会见》	101
(3) 杨小亭与《吉庆有余》	105

- (4) 主题魔术和情节魔术 106
- (5) 总理的托付 108

2.演出市场的恢复和发展

- (1) 开放的社会氛围 110
- (2) 《彩扇争艳》的新突破 113
- (3) 《魔术师的约会》
的创作历程 115
- (4) “双四亮”的惊人之举 118
- (5) 大型魔术南北开花 119
- (6) “三剑客”在保加利亚 122

3.中国魔术迎来新时代

- (1) 魔术节和魔术比赛 129
- (2) 魔术专业组织的建立 132

- (3) 早三年实现“小康”
的农民魔术师 135
- (4) 大卫·科波菲尔的魔幻旋风 137
- (5) 大学生的魔术实践 140
- (6) 魔术师奋勇夺刀救人 141
- (7) 魔术艺术新成就 143
- (8) 魔术伉俪 156

4.中外文化交流的桥梁

- (1) 古代魔术的引进与输出 161
- (2) 近代魔术双向交流 162
- (3) “中国魔术师”
程连发之谜 164
- (4) 新中国的中外魔术交流 166
- (5) 北京夺得2009年
世界魔术大会举办权 169

【前言】

魔术古称幻术或奇术，是我国人民十分喜爱的艺术，也是世界上千万个

心灵沟通的美妙桥梁。魔术在中国有悠久的历史。它是开化民智

和民风的一面镜子，也是传统文明放射的一抹夺目彩霞。它的迷人还因为从诞生起就披着一层神秘的面纱。它与古代巫祝用来眩惑人的“幻术”同出一源，经过漫长的演变，发展成为一门科学的、智慧的艺术。

史书记载，公元前

16世纪的夏代，桀王好倡优妇人，常作“奇伟之戏”，其中就有幻术的表演。至汉代，幻术明确出现在百戏表演中，据《史记》和《汉书》记载，

汉武帝于元封三年（公元前108年）在长安大宴宾客，“作角抵奇戏，三百里内皆观”。其中，有“神山崔巍”、“总会仙倡”、“鱼龙漫衍”、“划地成川”等多种大型魔术表演。这显示了中国魔术史上第一个以大型

宋元时社火艺人

魔
术

宫廷演出为特色的花期。

此后的魏晋南北朝，社会屡遭变乱，民族文化交融频繁，魔术艺术在困厄和机遇中发展成熟，并且深深植根于民间。经过隋唐社会相对安定的生息和盛唐文化鼎盛沃土的培育，除了宫廷中仍有千秋节的“鱼龙”和“圣寿乐”、“更衣舞”等宫廷幻术外，魔术中更加富有生气的是繁衍于民间的种种“手法”、“逃遁”、“栽种”、“机关幻景”，乃至僧人道士的苦行术表演。及至两宋，民间艺人更加广泛地活跃于新兴的城市和乡村中，涌现了无数称为“社火”的专业团体，出现了“撮弄”、“藏掖”、“手法”等不同类型的戏法门类，出现了魔术史上以丰富多彩的民间技艺为特色的第二个花期。

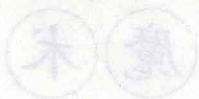
元明清各代，民间艺人受到统治者的压抑和歧视，社会地位极低。其间，虽然产生了“筒子”、“九连环”等重要节目，但魔术发展整体缓慢。晚清至20世纪上半叶，社会经济凋敝，民间魔术几近奄奄一息。另一方面，随着海禁大开，外国魔术也

大量传入中国，带来中国舞台魔术的发展，出现了一批有成就的魔术艺术家。

新中国成立后，在百花齐放方针的指引下，魔术在内容和形式都出现了新的变化，涌现了一批深受中外观众欢迎的魔术节目。但在新的文艺体制中，魔术被归于杂技团建制，只是作为杂技晚会中的一个节目，这在一定程度上限制了它的全面发展。十年文革浩劫中，魔术被扣上“骗术”、“宣扬迷信”等罪名受到摧残。

改革开放以来，魔术迎来了繁荣的新时代，各地魔术团队纷纷成立。20世纪80年代演出市场的活跃使魔术晚会相继出台，上海魔术团、上海杂技团魔术队、广州杂技团魔术队、广西杂技团、中国杂技团、杭州杂技团等演出的专场魔术使全国许多地方出现了魔术热。

改革开放扩大了对外交流，促进了中国魔术的更新与发展，出现了梁义的《现代魔术》、余剑的《罗圈献彩》、提曰立的《钓鱼》、叶少英的《百花吐艳》、戚玉刚与崔龄童的《银球传友谊》、邓风鸣的《花轿抢

亲》、傅腾龙的《书画幻术》、姚金芬的《彩扇争艳》、张力的《花丛蝶舞》、徐秋的《美好的春天》等许多艺术上有较大创新的魔术节目。姚金芬、王小艳、曹云龙、曾辉、茹仙古丽、周良铁、梁义等人先后在全国杂技比赛中获奖。

20世纪90年代以来，中国魔术加快了前进的步伐。1993年，中国杂技家协会成立中国魔术艺术委员会，潜心推动魔术发展，全国的魔术活动从此更加活跃。1993年，上海首次举办国际魔术节，开展了专门的魔术演出、研讨、销售道具等活动。1994年，上海举办首届全国近景魔术电视比赛，把小戏法、桌面魔术推向社会大众。1995年，中国魔艺会实现了与美国IBM国际魔术师协会接轨，成为其311分会，打开了中国魔术走向世界之门。从1996年起，中国文联、中国杂技协开始联合举办全国魔术比赛。桂林、天津、银川等地也都举办

过地方性魔术比赛，涌现了周良铁的《变脸》、徐英的《空中芭蕾》、汪奇魔的《变飞机》、任维东的《罗圈献彩》、张宪的《奥运牌技》、曲蕾的《梅桩伞舞》、傅琰东的《光之碟》等许多引人瞩目的新节目，姚金芬、傅腾龙等资深魔术师推出了大型魔术晚会，上海建起了魔术城堡和魔术大酒店等魔术表演基地，刘树正等魔术老师进入创作高峰期，连续推出《移形换影》、

刘永军表演《变脸》

魔
术

《梅桩伞舞》等屡获殊荣的创新力作，魔术事业呈现出繁荣发展的新局面。

1989年秋，在保加利亚第三届国际魔术节上，海政文工团杨宝林的《古彩戏法》荣获首奖，提曰立的《钓鱼》取得单项银奖，实现了我国在国际魔术比赛中零的突破。新世纪前后，又有李宁、林彬、赵育莹、黄铮、戴滨淳、徐凤美、沈娟等大批青年魔术师在国际赛场荣获大奖。

半个世纪以来的魔术繁荣还表现在民间魔术的发展和业余魔术活动的普及上。无论工厂、农村、部队、学校，到处都有民间魔术师、业余魔术演员的身影。河南宝丰一个县就有800多个魔术演出团、10000多个从业人员活跃于全国城乡，取得了可观的经济效益。新世纪以来，互连网的发展促成了许多民间魔术组织的成立和各地魔术商店的出现，魔术爱好者成倍增加，技艺水平不断提高。魔术资料的收集、整理和理论研究也有了较大的进展。

2006年，中国杂技家协会申请到2009年国际魔术联盟世界魔术大会在北京的举办权。无疑，中国魔术将抓住机遇、迎接挑战，力争在这次魔术界的奥林匹克盛会上，展示东方魔术发源地的靓丽风采，促进中国魔术的更大繁荣。

20世纪是中国魔术继秦汉、唐宋发展以来的第三个花期，是一个以振兴传统与发展现代魔术艺术为特色的花期。

吴俊生表演滑稽魔术

一、魔术是什么

1.【魔术概论】

（1）魔术的名与实

在中国，魔术也称幻术或变戏法、耍把戏。“魔术”这个名字是随着近百年来外国魔术师来华演出而带进来的。由于欧美、日本等国资本主义发展较早，他们的魔术也较早地成为一种商业化的文艺演出，艺人们多从街头巷尾走进大型剧场，适应这种新的环境，魔术艺术在演员组织、节目创作、演出编排上发生了很大的变化。这类节目来中国演出后，在观众中产生很大影响。现代的都市化社会正需要这样的魔术。因此，这类节目以及这种表演方式大量地被中国演员们接受并不断发展，同时“魔术”这个词也就流行开来，成为最普遍的称呼。“变戏法”一词则是魔术传进来之前，我国人民对魔术的一种俗称。在今天仍然有人称魔术为变戏法，不过一般

来说，在魔术成为一种主要的称谓以后，戏法所指范围有所缩小，它专指那些与现代魔术相对的中国传统魔术，如“古彩戏法”、“罗圈当当”等流传已久的节目。“幻术”，这是我国古代人们对魔术的称呼。《列子》中提到“以为穷数达变、因形移易者，谓之化、谓之幻”。我国古代的很多文献都把魔术称为“幻术”，把魔术表演者称为“幻术师”；此外，对魔术的称呼还有“把戏”等。

这些称呼都从不同角度概括了魔术这一表演艺术的特征。比如“魔术”一词，是从观众角度出发来看这一艺术，在不明所以的观众眼里，魔术就是一些魔法，魔术师就是有魔法的人。《辞海》对魔术一词的注释即是这样：“魔术是原始人幻想依靠不可理解的神秘行动（手势、舞姿等），以促成事物变化的法

术”，这是就变化莫测的表象而言。而“戏法”、“幻术”又是从表演者的角度来说明这一表演艺术的特征，它指出，魔术实质上是人依靠智慧制造的一种超现实的奇迹幻象。“把戏”一词也如此，指魔术师运用智慧、灵巧，能够将假作真，掩盖住人为的痕迹，突显奇幻的艺术效果。所以说“幻术”、“戏法”或“把戏”都是指魔术现象的实质而言。

范建平、张丽娜表演《金鱼幻彩》

小百科

魔术的十种变化

魔术变化大体有以下十个方面：生、遁、回、穿、脱、连、断、换、腾、知。生是无中生有，能凭空变来物品；遁是将物隐去，能把有的变得没了；回是将毁坏的东西回复原状；穿是在坚硬的物质间顺利通行；脱是能够在坚固的束缚中离开；连是可以把没关系的物品连成一体；断是将无法断开的物品分开；换是一个物品的自我变幻；腾是使沉重的物品悬空漂浮；知是能感知不可能知道的事物。

（2）魔术的表现

从题材看，我国魔术常取材于神话传说。演员们总喜欢创造一种适合人们幻想的奇妙情景，如源源不断、丰衣足食、繁花似锦这样一些美好境界，表达一种吉祥的祝愿，像“古彩戏法”；演员从空毯中变出盛着清水金鱼的玻璃缸，变出熊熊燃烧的火盆，取连年有余、丰盛兴旺的寓意。有些节目又表现人类对于苦难的无畏和最终对它的战胜，如各种各样的“逃遁术”、“肢解复原”等。

从表现手法来看，我国魔术历来注重演员个人技巧的难度，中国魔术有时现象并不一定惊人，但要做到却是非常困难。例如“古彩戏法”，并不是只要知道东西都藏在身上，就任何人都可以表演，中国魔术大都需要长年累月的练习，由熟到巧。比如传统的“罗圈献彩”，两个空筒中掩护着许多物品，要在观众面前来回挪动这些物品，使其不断地隐藏起来，同时交待两个筒子是空的，道具本身起不了多大作用，全靠熟练的手上技巧，进行

金云表演《变牌》

准确的操纵来完成魔术变化。

在艺术发展的漫长过程中，魔术以独特的发展开拓了自身艺术表现的领域，丰富了艺术表现的手段。随着人们认识水平、思想水平的不断提高，愚昧、迷信渐渐失去了市场，魔术也慢慢地显露其作为表演艺术的本来面目。它不再隐瞒自己是假的，