

青少年应该知道的

阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

吴桥杂技

杂技自诞生那天起，便以其独有的艺术魅力敲击着人类心灵深处与艺术相连的神经。而作为中国杂技大家庭中首屈一指的吴桥杂技，更是令人叹为观止，啧啧称奇。

张徽贞 / 编著

YZL10890173723

泰山出版社

阅读中华国粹

吴桥杂技

吴桥杂技，便以其独有的艺术魅力，
成为中华民族文化宝库中的瑰宝。而作为中国
杂技之乡，吴桥杂技，更是令人叹为

YZLI0890173723

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴桥杂技 / 张徽贞 编著. — 济南 : 泰山出版社,
2012.4

(青少年应该知道的)

ISBN 978-7-5519-0043-0

I. ①吴… II. ①张… III. ①杂技-中国-青年读物
②杂技-中国-少年读物 IV. ①J828-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 020349 号

编 著 张徽贞
责任编辑 汤敏建
装帧设计 林静文化

青少年应该知道的
吴桥杂技

出 版 泰山出版社

社 址 济南市马鞍山路 58 号 8 号楼 邮编 250002

电 话 总编室(0531)82023579

市场营销部(0531)82025510 82020455

网 址 www.tscbs.com

电子信箱 tscbs@sohu.com

发 行 新华书店经销

印 刷 北京飞达印刷有限责任公司

规 格 710×1000 mm 16 开

印 张 11

字 数 144 千字

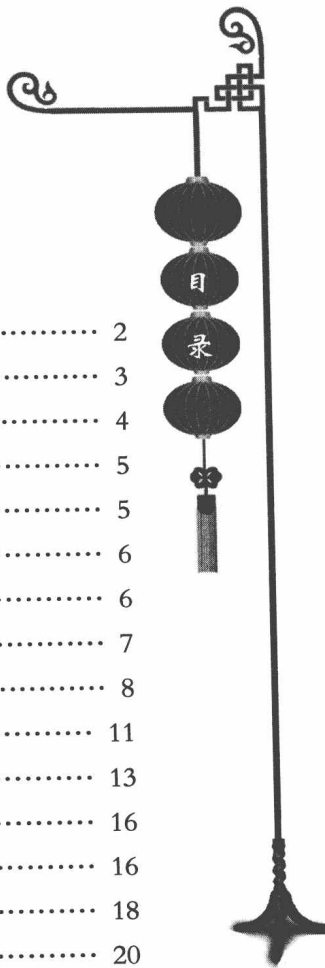
版 次 2012 年 4 月第 1 版

印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5519-0043-0

定 价 22.00 元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究
如有印装质量问题·请与泰山出版社市场营销部调换

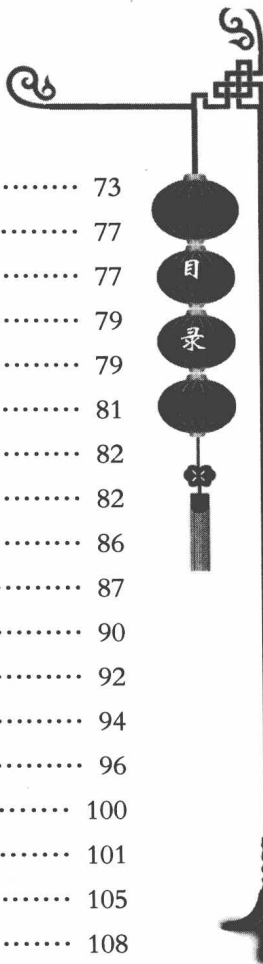

目 录

序 杂技之乡 世界闻名	2
第一章 吴桥杂技艺术溯源	3
第一节 吴桥 天下杂技第一乡	4
一、吴桥杂技的历史渊源	5
1.春秋战国时期:杂技起源时代	5
2.秦汉时期:发展繁荣时代	6
3.唐宋时期:杂技走向民间	6
4.明清时期:黄镇庙会的兴起	7
二、吴桥杂技的地域渊源	8
三、“没有吴桥不成班”	11
四、一方民风养吴桥杂技	13
第二节、神奇杂技之乡演绎风流	16
一、杂技之乡独具特色	16
二、杂技艺术彰显辉煌	18
三、吴桥国际杂技节影响世界	20
第二章 吴桥杂技的艺术特色	24
第一节 节目创新更显艺术魅力	25
一、低级庸俗的节目剔除了	26
二、保留节目更加惊险优美	28
1.杂技融合武术、音乐、舞蹈元素	28
2.传统节目凸显民族特色	29
3.舞美灯光道具服装化妆打造完美艺术效果	31
4.不断创新丰富节目形式	34
第二节 吴桥杂技走向全国和世界	35
一、演出形式的变迁	36
1.撂明地、磨杆	36
2.圈棚、盖棚	36
3.剧场	37
二、马戏大篷创新	37
1.马戏大篷结构不断创新	37

2.高科技促使马戏大篷更新换代	38
3.马戏大篷的节目更加精彩	38
三、杂技大世界荟萃民间杂技	39
四、杂技教育托起吴桥杂技未来	41
第三章 吴桥杂技艺术与走江湖的民俗世界	46
第一节 杂技节目丰富多彩	46
一、形体表演类	46
二、平衡技巧类	47
三、耍弄表演类	48
四、高空表演类	48
五、口技仿生类	49
六、魔术表演类	50
七、滑稽表演类	51
八、气功表演类	51
九、马术表演类	52
十、驯兽表演类	53
十一、乔装动物类	54
第二节 行走江湖的民俗	55
一、江湖与江湖杂八地	55
1.北京天桥	56
2.天津“三不管”	57
3.南京夫子庙	58
二、闯江湖与拜码头	59
三、画锅擗地	60
1.磨杆	60
2.画锅	60
3.擗地	62
四、杂技歌谣、谚语、春典	64
1.歌谣	64
2.谚语	65
3.春典	65
五、杂技锣鼓与卖口	70
1.锣鼓	70

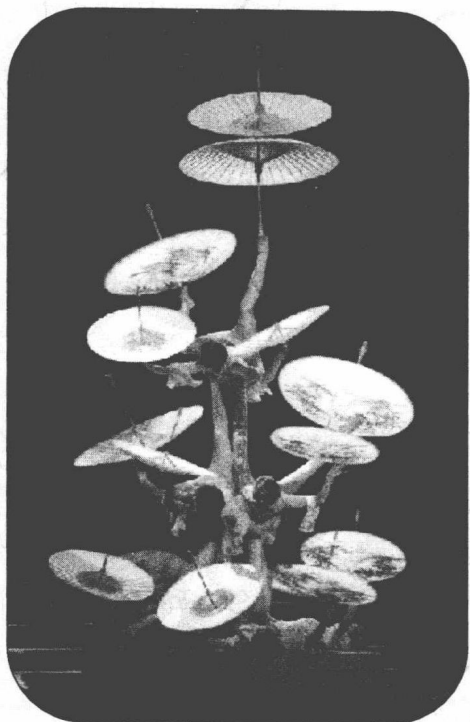

2.卖口儿	73
六、杂技习俗与禁忌	77
1.供奉祖师	77
2.行业禁忌	79
3.行业规矩	79
第三节 吴桥艺人身份特质	81
一、农民本质	82
二、江湖特征	82
第四章 吴桥杂技传奇人物	86
第一节 孙福有：“世界现代马戏之父”	87
第二节 戚福山：杂技艺人侠客行	90
第三节 孙秀力：从钢丝大师到转碟高手	92
第四节 孙凤山：带领“北京班”走遍世界	94
第五节 王玉林：“卸索大王”走上开国大典	96
第六节 孙福仙：用杂技艺术为中国扬眉吐气	100
第七节 史德俊：回归故土的杂技草根名家	101
第八节 张金奎：红色杂技第一人	105
第九节 赵凤岐：东方卓别林	108
第十节 张献树父子：杂技界“四大金刚”	110
第十一节 王宝合：用一生传承杂技文化	111
第十二节 于金生：赋予杂技一种开拓思维	114
第五章 吴桥杂技的传说	118
第一节 艺人传奇	119
一、杂技名伶红玫瑰	119
二、绳镖女	125
三、“魔术王”	127
第二节 杂技传说	132
一、杂技来源的传说	132
1.蚩尤戏与杂技	132
2.传令兵与吴桥杂技	134
3.吴桥杂技唐代说	135
4.孙武后人与孙庞斗智说	135
二、周总理叫响“杂技之乡”	136

三、杂技之祖吕洞宾	136
四、魔术之祖张果老	137
五、手技之祖宜僚	139
六、击壤与杂技	139
七、舞中幡	141
八、舞狮子的由来	142
九、江湖八大怪	144
第三节 民间传说	150
一、光武帝刘秀与王马店	150
二、神仙手请客	156
三、吴桥杂技扬天下	160
参考书目	162
附：历届中国吴桥国际杂技艺术节海报(部分)	163

吴桥杂技

第一章

序

杂技之乡 世界闻名

在吴桥流传着这样一句话：“上至九十九，下至刚会走，吴桥耍杂技，人人有一手。”吴桥素有“中国著名杂技之乡”、“世界杂技艺术摇篮”的美誉。

世界杂技看中国，中国杂技在吴桥。中国杂技历史悠久，源远流长，萌芽于周，形成于汉，盛行于唐，至少已有 2500 年的历史。而吴桥杂技可考的历史是 2000 多年。吴桥是一个很富传奇色彩的地方，在这块土地上，曾涌现了许多对中国文明史起过重要作用的人物，他们为推动和传承中华传统文化作出了重要贡献。

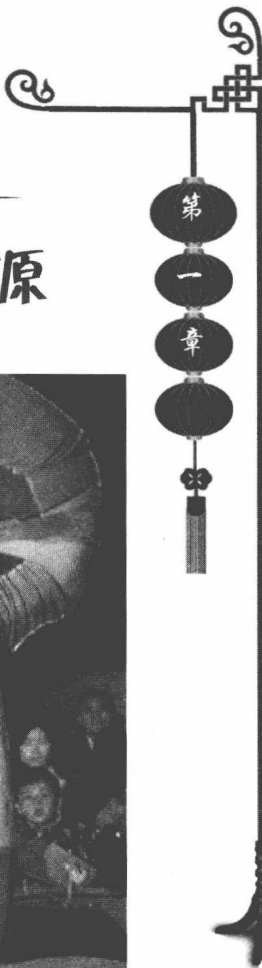
100 多年前，2000 多名吴桥儿女走出国门，走向世界。孙福有和他创建的中华国术马戏团、孙凤山和他的北京班、享有“当今最杰出的钢丝表演大师和魔术师”的孙秀力……杂技艺人的足迹遍及 50 多个国家和地区。20 世纪 50 年代，周恩来总理出访西欧 14 国，在接见华侨时，每每见到吴桥的杂技艺人，总理高兴地说：“吴桥不愧是杂技之乡啊！”

如今，活跃在全国乃至世界杂技

舞台上的吴桥演员们仍是灿若群星，数不胜数。他们把中国的杂技带到了世界各地，把中国介绍给全世界，把国外的先进技艺带到了中国，与此同时，他们也在用自己的艺术追求，打造着“吴桥杂技”这一知名文化品牌。

与时俱进的吴桥杂技正走进一个全新的时代，焕发出无限的生机和活力。由文化部和河北省人民政府共同主办的中国吴桥国际杂技艺术节，是中国四大国家级国际性文化节庆之一，是国际公认的三大杂技赛场之一，赛场最高奖金狮奖，是国际杂技界最向往、最瞩目的奖项。中国吴桥国际杂技艺术节每两年一届，到 2010 年已举办了 12 届，在世界上的影响巨大。

法国“明日”与“未来”杂技艺术节主席莫克莱尔先生曾说：“吴桥不仅是中国的杂技之乡，也是世界杂技艺术的摇篮。”可见，吴桥杂技不仅蕴含着燕赵文化、中国文化的精髓，还是一种世界通行的艺术语言。编辑这本书，就是想让青少年朋友们了解她，珍视她，懂得她，欣赏她。

第一章 吴桥杂技艺术溯源

杂技是一种神奇而美妙的艺术。她从远古走来，却保持着年轻的状态；她有着悠久古老的历史，却依然持续着旺盛不竭的动力。

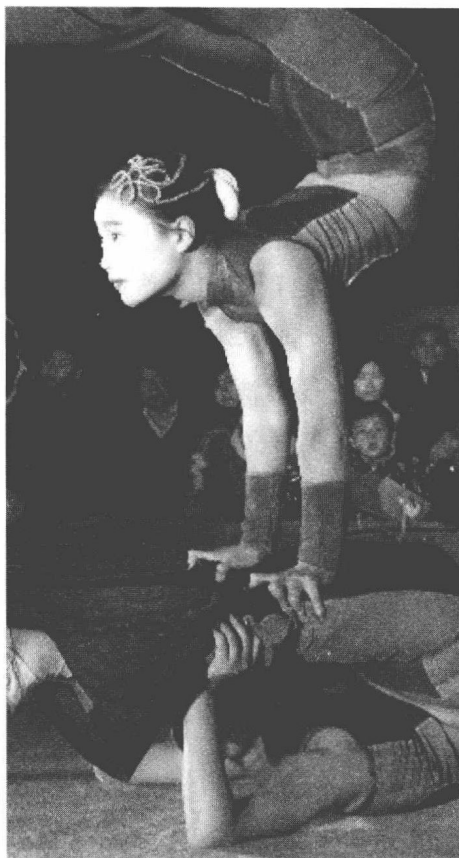
从出现的那一天起，杂技就以独有的艺术魅力，敲击着人类心灵深处那一根与艺术相连的神经。在艺人们的表演中，每个人都能感受到人类自身内在的神奇与潜能。

杂技，是包括各种体能和技巧的表演艺术。《简明不列颠百科全书》称它是“一种有悠久历史的专门艺术，包括跳、身体技巧和平衡动作，较晚时又使用长杆、独轮自行车、球、桶、蹦床及吊架等器械”。

把身体技巧作为杂技艺术的核心，无疑是正确的，跳和平衡动作，实际也是身体技巧的应用。但是杂技，特别是历史极为悠久的中国杂技，它所包括的内容远远不止于身体技巧，而《简明不列颠百科全书》对杂技的概括，也不能概括中国杂技历史情况。

中国杂技的历史要溯源到春秋战国时期。经过汉、唐、宋的发展，杂技艺术一脉相传，直到今天。

在国际杂技界，中国被誉为“杂技王国”，中国杂技被称为“东方艺术的明珠”，而这很大程度上与“杂技之乡”吴桥有着密切的联系。

来自杂技之乡吴桥的小演员们的表演，吸引了人们的目光

在吴桥，上至九十九，下至刚会走，吴桥耍杂技，人人有一手。

吴桥杂技是世界历史文化遗产，是一种通行世界的艺术语言，是吴桥的，也是中国的，更是世界的。

知识小百科

以“杂”为名的艺术

诸多艺术门类中,说起“杂”来,恐怕谁都比不上杂技。

在中国,杂技是一朵很早就出现的艺术奇葩,这种以“杂”为名的艺术,也靠着技艺的“杂”,千百年来久演不衰。因为杂,所以博采众长,劳动、战斗、游戏中出现的各种技能活动,都被它毫不客气地拿来充实自己。它以“技”为核心,以演员潜能的挖掘为前提,显示出人对自身的特殊驾驭能力。

杂技是世界上最古老的表演艺术之一,是中国传统文化的重要组成部分,也是中国国粹艺术中最具活力、最贴近民众的一种艺术形式。

吴桥素有“天下杂技第一乡”的美誉。追溯吴桥杂技的历史,就能触摸到中国杂技源远流长的艺术脉动。

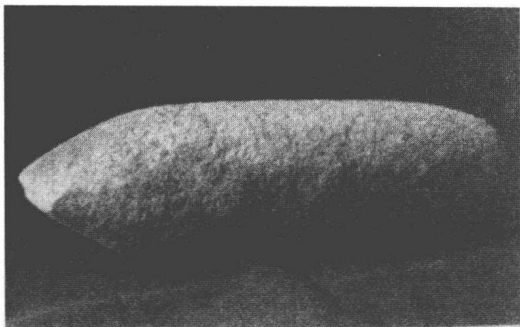

专为上海世博会打造的杂技音乐剧《课间好时光》

第一节 吴桥 天下杂技第一乡

20世纪50年代,周恩来总理访“吴桥不愧是杂技之乡啊!”如今,吴问西欧14国时,每到一处,总有吴桥桥被誉为“天下杂技第一乡”,享誉中杂技艺人被接见,周总理欣喜地说: 国和世界。

吴桥出土的新石器时代的石斧

一、吴桥杂技的历史渊源

作为闻名世界的“杂技之乡”，吴桥杂技有着浓郁的艺术特性和文化魅力，在漫长的历史长河中，经过几千年的历史积淀，风雨变迁，魅力不变。它没有被其他优秀的艺术门类代替或同化，具有很强的艺术生命

力和凝聚力。吴桥杂技记载了吴桥人民的欢乐、理想和追求，凝聚了杂技艺人的聪明才智，也包含着艺人创业的艰辛和血泪。吴桥杂技是吴桥人民创造的艺术瑰宝，几经创造、发展，杂技终于成为一个独立完整的艺术体系。

几千年来，吴桥杂技经历了一个从萌芽、形成到繁荣的过程。在这个过程中，从耍把式卖艺、牵猴撂地摊，到登上世界杂技艺术殿堂；从翻几个跟头、变几个戏法，到被称为东方艺术明珠；从零星分散的杂技艺人，到全县各乡镇都有杂技团（班），村村都有杂技艺人；从过去被视为“下九流”沿街卖艺的江湖艺人，到如今被尊称为演员、享受国家津贴的艺术家……这些变化，无不凝聚着吴桥人民的辛勤、执着、聪明和才智，显示着吴桥艺人开拓进取的精神。

吴桥历史悠久。据吴桥县境内出土的文物考证，早在新石器时期，这里就有人居住。吴桥杂技是伴随着中国杂技的产生而产生的。

1. 春秋战国时期：杂技起源时代

公元前 770 年至公元前 221 年是中国春秋战国时期，列国兼并激烈，群雄角逐，养士之风日盛。这些士人中奇才汇集，有口把式，以出谋划策、能言善辩为特征的说客，但更多的是身怀奇技异巧或勇力过人的大力士。这些就是杂技艺术的正式形式。

《周礼》记载，周代宫廷有专门掌管动物的人员。“掌养猛兽而教扰之”，就是指驯化动物，“教扰”就是通过教导、逗引、刺激动物，使它们听从指挥。其中就有驯马，后来的马戏就是从这儿发展起来的。著名的“鸡鸣狗盗”的故事，间接说明了口技的出现。

吴桥杂技大世界杂技宫中的角抵戏雕塑

联络和招待各国使臣的工具。汉元封三年(前108年),为迎接各地使臣和官员,汉武帝刘彻举行了规模盛大的百戏大会演。这是历史上记载的第一次

战国时期,中国出现了踩着3米多高的高跷、抛掷着7把短剑的高超技艺。

2. 秦汉时期:发展繁荣时代

秦王朝大规模地将民间技艺集中于京城,并作为宫廷娱乐的一部分,让各种技艺相互交流,水平得到提高。

百戏真正的兴盛,则是出现于西汉武帝时期。汉武帝还专门设立了统管宫廷宴飨时演出的机构——乐府。

丝绸之路的开通,促进了中西文化的交流。西域各国使节纷至沓来,带来了西域幻术与方物,大大丰富了百戏内容,并与传统的技艺相结合,推陈出新,使汉代百戏的表演变得更加丰富多彩。

汉代,古都长安出现了大型杂技演出场所——平乐观,杂技成为皇室

大规模的国家杂技表演,也是第一次中西合璧的百戏大会演。在此后的几百年里,杂技得到皇室的支持,规模越来越大。

3. 唐宋时期:杂技走向民间

经过魏晋南北朝160多年的大动荡和民族文化的大融合,至公元589年隋代统一中国,杂技艺术已经极为成熟,至唐代成为宫廷和民间共盛的艺术。

情况在宋代开始转变。艺人们脱离了宫廷的管制,流落到民间。由于艺人众多,出现了瓦舍、勾栏、撂地等演出形式。吴桥民间杂技团经常使用的“圈棚”,就是从那时的勾栏沿袭下来的。勾栏和后来的圈棚,只能容纳一小部分技艺较高的艺人。众多的艺人只能在街头巷尾、村头、路边撂地

演出。他们漂泊不定,生活比较艰苦,当时被称为“路岐人”。

北宋的首都汴梁(今河南开封市)、南宋的首都临安(今浙江杭州市)有了各种街坊、市场的演出场所,当时称“瓦子乐棚”。杂技、舞蹈、武艺、说唱各种形体表演艺术,同场献艺,互相观摩,无疑对中国独特的戏曲艺术的形成起了促进作用。元代时在元杂剧中戏剧艺人和杂技艺人同场献艺,并达到鼎盛成熟。有研究者认为,“元杂剧”的名字就起源于此。

4. 明清时期:黄镇庙会的兴起

时光流转,吴桥杂技迎来了历史上的繁盛时期——明代。

明永乐二年至万历年间,在如今的宁津、吴桥二县交界处黄镇,形成了一个杂技行业的庙会——黄镇九月庙会。庙会从农历九月初五开始,历时1个月。这是一个杂技艺术、杂技用品及杂技人员交流的庙会,规模之大、时间之长、范围之广都前所未有。黄镇杂技庙会一直

兴盛了约500年,直至1937年日本入侵中国后,由于战争和日本人的管制,庙会逐步萎缩,直到1941年前后,杂技庙会彻底消亡。

明清两代,杂技与舞蹈等传统表演艺术很少在宫廷演出。清代杂技艺人进一步沦落江湖。就在这时,戏曲兴盛起来,其中,武戏更为繁荣。清代杂技艺人生活凄苦,在艰难的环境中,他们保持和发展了自己的艺术。“蹬技”和“古彩戏法”都有了创新,“耍坛子”、“剑、丹、丸、豆”系列幻术都达到了较高水平。

清代末年,吴桥杂技艺人开始走出国门。由于在更大的范围活动,吴桥产生了一大批杂技名人名班,代表了当时中国杂技的水平,并对世界杂技产生了积极的影响。这些吴桥艺人中,有的组成较大的杂技团,常年在欧美国家、印度、日本等地演出,有的参加了国外的杂技团体,为中西杂技文化交流作出了贡献。

知识小百科

汉代百戏

在如今的竞技场上,可以看到类似汉代百戏的倒立、顶碗、杂耍、驯兽;在歌舞台上,还可看到汉代百戏中舞女们优美的舞姿和小丑诙谐的表演……汉代百戏,被看成是今天杂技的前身。

汉代百戏,指流行于两汉的各类竞技、杂耍、幻术以及乐舞、俳优戏和动物戏等。当时并没有“汉代百戏”的叫法,多是沿袭秦朝的叫法,称为“角抵”,如“角抵戏”、“角抵奇戏”、“角抵诸戏”、“角抵百戏”等。“汉代百戏”是东汉以后的叫法。

位于吴桥南部的山东省沂南县,出土的汉墓画像石上就有“杂技百戏图”,它生动地描绘了古代杂技、马戏演出的盛况。其中一些节目,至今还活跃在现代杂技舞台上。

二、吴桥杂技的地域渊源

吴桥,这个位于河北东南部、拥有 28 万人口的 600 平方公里的边远小县,因拥有丰厚的杂技文化资源,而成为闻名世界的“杂技之乡”,并被视为中国杂技艺术的发祥地之一。

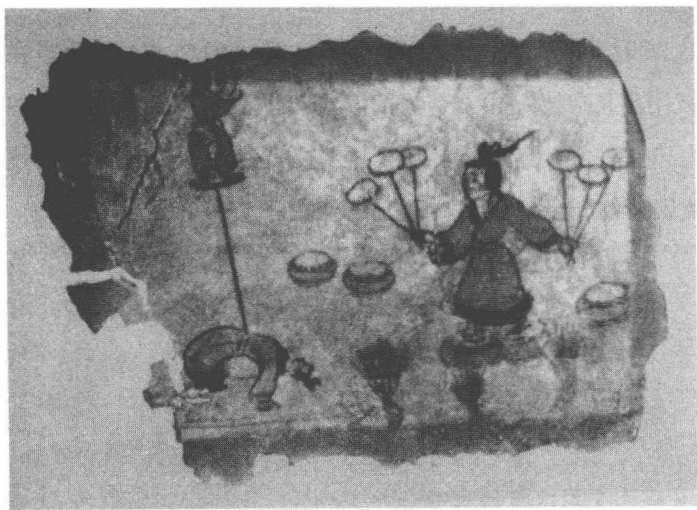
最为世人公认的,也是最有力的考

古实物资料证据,是吴桥出土的东魏时期的古墓,由此可见杂技悠久的历史。

1957 年,在吴桥境内小马厂村,发现了一座南北朝东魏时期的古墓。墓壁上绘有“蝎子爬”、“倒立”、“肚

顶”、“马戏”等杂技表演形象。据专家

考证,这个古墓是当时的北方望族封氏家族的墓群之一。史料记载,封氏家族生活在吴桥和景县境内。古墓壁画的出土,说明了杂技已成为当时名门望族推崇的风尚之一。而这也为史料中记载的杂

吴桥出土的北魏时期古墓壁画上的杂技图案

封氏墓群之一

技成为当时的贵族王室盛行的娱乐活动提供了佐证。进而,我们联想,封氏家族选择吴桥定居,是否也因为杂技?

吴桥位于古冀州南部,古黄河故道下游,属退海地带,地势低洼,而且大多是盐碱地。吴桥所处的地理位置,地质上称吴桥坳陷区,地势南高北低,稍向东北倾斜。遇到水灾,这里便是汪洋一片。加上官吏横征暴敛,人多地少,难以谋生,很多人纷纷外迁。留下来的人们,不再依赖贫瘠的土地,转而寻求其他的谋生方式。在这些生计之中,从远古时期就流传下来的杂技,很自然地成为他们的首选。因此,吴桥杂技艺人的分布情况与吴桥的这种地理状况相吻合,即越是东北方向的地域,艺人分布越多。杂技艺术能够在吴桥生生不息,不能不说与地域环境有密切的关系。

贫瘠的土地资源注定吴桥人只能在极艰难的条件下生存,而在春冬

两闲时外出卖艺,打跟头、耍刀枪、变戏法、玩猴子、驯狗,就成为吴桥人糊口营生的另一条出路。杂技既是当地人重要的谋生手段,也形成了吴桥杂技广泛的群众性,因而得以在民间代代传承。

吴桥艺人在杂技表演中流传下一段锣鼓歌,形象地表明了吴桥杂技的地域渊源:

天苍苍,地茫茫,
蝗遮日,碱荒荒,
蛇蝎豺狼齐当道,
财主狗官连裤裆。
天地之间无所求,
无所求,拜吕祖,
学套把戏走江湖。

土地的贫瘠,是众多吴桥人最终参与到杂技艺人行列的主要原因。著名的杂技大师孙福有(1882~1945年),早年从事杂技,就是因为家贫。孙福有幼年丧父,母亲带他艰难度日。看到村里人习练杂技,他自己也

跟着学,没有老师,就偷偷学艺,慢慢地掌握了不少杂技基础技巧。一次,母亲让他买油条,买了5根,他偷吃了2根,母亲提着擀面杖追着打他,他一气之下,离家出走,立志不挣大钱不回家。开始,他随一个杂技小班出外卖艺,并不断学习,直至后来成为一代杂技大师,组建了首个中国马戏团。著名的杂技班“北京班”的领班人史德俊,幼年时,也是因为家里穷,父亲才将他和弟弟送去学艺。史德俊兄弟二人被师傅带往欧洲,为师傅卖艺10多年,他的弟弟后来在意大利演出时劳累病死。

在贫困的生活环境中,吴桥人把从事杂技行当作为改善生活境地的

主要途径。有的农民想摆脱贫穷的生活,有的为了少个人吃饭,有的觉得练杂技能成为有钱人,纷纷让子女加入艺人行列。这种吴桥特有的地域性,使吴桥艺人的队伍不断扩大,杂技技艺世代相传。

在这片贫瘠的土地上,杂技成了人们生存手段的一部分。几乎是学了练了,就要出去卖艺,换来收入,以此谋生。在地理环境上,京杭大运河贯通吴桥南北,交通便利。沿运河的村、镇、城市的繁华,使吴桥人只要走出去,沿运河卖艺就有施展的舞台。如今,吴桥艺人的锣鼓中,还流传着“运河两岸度春秋”的话,是杂技艺人卖艺路线的生动写照。

知识小百科

吴桥杂技的门派

与江湖中的武术相似,杂技也分门派。吴桥杂技的门派按地理位置分,有城南、城北两派。城南派多以练《蹬技》、《十样杂耍》、《飞叉》、《爬杆》等各种杂耍为主。城北派多练魔术、戏法、幻术等,如《倒包子》、《摔囊子》等。

按家族来分,吴桥杂技可分为:(1)穆家门:由吴桥人创建并传播的杂技门派。主要活动在中国北方区域,以魔术见长。(2)刘家门:创始人会气功和武术,主要表演《刀山》、《大小武术》、《踩立绳》等节目。(3)齐家门:创始人姓齐,因此得名。他们表演的多是戏法,如《仙人摘豆》、《口中穿针》等,另外还有气功表演,如《双封》、《钢枪刺喉》等