

中国艺术简史丛书

中国杂技史

刘峻骧 著

文化艺术出版社

刘峻骧 著

中国艺术简史丛书

中国杂技史

文化艺术出版社

本丛书使用个别图片因故未及知悉有关作者，
见书后谨请与本社取得联系。

中国艺术简史丛书

中国杂技史

刘峻骧 著

*

文化艺术出版社 出版

(北京市丰台区万泉寺甲1号)

新华书店 经销

文化艺术印刷厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 5 字数 104,000

1998 年 1 月北京第 1 版 1998 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5039-1615-X/J·490

定 价:11.80 元

内 容 提 要

杂技是中国最古老的艺术门类。汉唐时代在百戏中，它是最为华彩的表演项目；宋元明清，它沦落江湖，但对中国戏曲的形成、武术的特技，都有深远影响。近年来它更在世界上为国家争得极高的荣誉。本书对杂技的发生、发展历程，艺术特色和美学规律做了简要而系统的介绍，对读者系统了解这一古老技艺的历史和现状有较大裨益。

责任编辑 杨爱伦

刘静子

装帧设计 颜 雷

电脑制作 一迈行

目 录

第一章 中国杂技艺术概说	(1)
第一节 从“飞去来器”说起	(1)
第二节 现代文明与东方古艺	(3)
第三节 中国杂技艺术产生的文化机制	(7)
第四节 中国杂技艺术的分类	(13)
第五节 中国杂技的艺术特色	(15)
第二章 原始杂技艺术的特色	(23)
第三章 春秋战国时代的杂技艺术	(25)
第一节 士、客阶层对杂技艺术的贡献	(25)
第二节 跳丸跳剑的出现——最早见于典籍的 杂技表演	(26)
第三节 影响了政治生活的口技与幻术	(29)
第四节 杂技七大门类雏形的出现	(31)
第四章 汉代杂技艺术的卓越成就	(37)
第一节 角抵戏出现的重大意义	(37)
第二节 汉武帝主办的国际杂技盛会	(40)
第三节 汉画像砖石与杂技艺术	(41)
第四节 百戏体系的形成与发展	(47)

第五章 魏晋南北朝的杂技艺术	(56)
第一节 各民族频繁交流与宫廷民间兼收并蓄	… (57)
第二节 理性精神与神秘主义互补共存	… (60)
第三节 中国幻术典型系列节目“剑、丹、豆、环” 形成	… (63)
第六章 隋代的杂技艺术	(68)
第七章 宫廷与民间并盛的唐代杂技艺术	(71)
第一节 唐代杂技艺术的特色	… (72)
第二节 武则天与中幡艺术	… (74)
第三节 唐代杂技乐舞的交融	… (75)
第四节 兄弟民族对杂技发展的贡献	… (77)
第五节 唐代隐于江湖的杂技高手	… (81)
第六节 唐代杂技的文化交流与影响	… (87)
第八章 宋元杂技在民间的蓬勃发展	(91)
第一节 宋代的诸军杂技	… (91)
第二节 宋代的宣赦杂技	… (93)
第三节 宋代瓦子艺人对杂技艺术的贡献	… (94)
第九章 元明杂技与戏剧的结合	(97)
第十章 明清杂技的特色	(112)
第一节 杂技、武术与剧情的妙合——武戏	… (112)
第二节 地方戏曲中保留的古代杂技技巧	… (115)
第三节 清代杂技的特殊发展——耍、环、蹬、彩	… (118)
第四节 清代杂技演出的类别	… (122)
第十一章 20 世纪中国杂技的没落、新生与辉煌	… (132)
第十二章 杂技艺术的美学特征	(143)

中国杂技艺术概说

第一节 从“飞去来器”谈起

中国杂技艺术是最古老的表演艺术之一,大约在新石器时代,就已经萌芽,狩猎的劳动技能和自卫攻防中创造的武技与超常体能,在休息和娱乐时,重新再现其猎获和胜利的欢愉时,自娱游戏的一种技艺表演,这就形成了最早的杂技艺术。杂技学术界认为中国最早的杂技节目是“飞去来器”。这是用硬木片削制成的十字形猎具,原始部落的猎手们常用这种旋转前进的武器打击飞禽走兽,而不断抛掷中,他们发现不同的十字交叉,在风力的影响下,能够回旋“来去”,于是它就成了原始部落的氏族盛会中表演的节目。

杂技艺术中的很多节目是生活技能和劳动技术、武技的提炼和艺化。“飞去来器”这个节目至今在民俗活动中传承着,内蒙古草原上一年一度的“那达慕”盛会上,在举行赛马、摔跤、角斗的大会上,各种技艺竞赛中,就有“飞去来器”的竞赛,它是以投掷的远近和击中目标的准确程度来评定优劣的。杂技演员把猎技的“飞去来器”艺术加工,形成一种巧妙神奇

的艺术节目,至今在舞台表演中深受观众喜爱。

演员站在杂技表演场中,手里拿着一叠木片削成的“十字形道具”(飞去来器),他手腕一抖,小十字架就如飞轮般飞去,一个接一个,像流星飞燕,在观众头顶盘旋一遭,又如活的般飞回演员手中。

驭物为灵是中国杂技艺术的重要特征,“飞去来器”这个节目的产生、演变过程,典型地说明了杂技艺术的特征。生活中的种种技能被艺术化、特殊化,能令人赏心悦目,就可能成为杂技艺术。如“飞刀”,是古代的一种武技,在征战格斗中,它可以杀敌制胜,它的技术是以命中为目的,而提炼到杂技艺术中,同样要求准确巧妙,但却不再是以命中目标为目的,而是要在惊险中表现飞刀者的艺术功力和立在对面的演员在四面刀阵中的定力,共同完成“飞刀”节目的审美价值。

叉是渔猎时代的劳动工具,在河边叉鱼和在山林狩猎,都要求准确有力,有时加上绳索以求掷远。成为武术器械之后,则从方天画戟中,吸收了三山式造型,加上些开崩格砸与叉簪的招数,增加抡转变化,成为“斧、钺、钩、叉、刀、枪、剑、戟”十八般兵刃的重要一种。

“飞叉”成为杂技节目之后就更增加了些高难、惊险的动作,聊城杂技团更把梅花棒与飞叉结合,为演练者设置了更艰难的险阻。劳动工具以收获的实用为目的,武术以防守和进攻的技击要领为旨归,而杂技就进入了高难为审美核心艺术境地。这就是技与艺的根本区别,从中可以窥透杂技艺术的真谛。由于杂技艺术来源于五花八门,缤纷多姿的现实生活,“杂”成为它的整体特征,故而“杂技”之名就在历史长河的淘

琢中确定下来。

第二节 现代文明与东方古艺

1983年6月,在美国威廉斯学院的学位授予典礼上,提姆希德劳克郑重地接过他的学位证书,随后他掏出三个火把,一一点燃后,戴着博士礼帽,从容地为观众表演起杂技来。

在庄严的学位授予典礼上,年轻的学者以业余学习的手技表演,向师长致敬,表达自己的欢欣心情,人们也许会奇怪,但在当今的美国高等学府,这类表演已经司空见惯,在麻省理工学院,师生们还创造了集体手技表演的新花样。1977年美国出版了一本名为《大傻瓜的杂耍技巧》,该书已印刷了22版,出售70万册。在美国已经有上百万的玩杂耍者。这一切在《史密森学会会报》上有记载;目前日本也兴起了一阵不大不小的“魔术热”,百货店里,魔术道具购者如云;电视屏幕上,几乎天天播出魔术表演和魔术入门,在东京甚至有青年人举办别具一格的魔术婚礼。著名的东京文化中心,连续开办魔术讲座,学员已近万人。全日本魔术联盟的长谷川副会长认为:表演魔术使手指灵敏,并锻炼了大脑,因而对预防老年痴呆症特别有效,此外,魔术可给周围人带来快乐和欢笑,表演者从中获得充实感,在快节奏的日本社会,称得上是一种比卡拉OK更有效于宽松紧张情绪的娱乐活动。这一切都反映了一种文明的复归。中国古老的跳丸弄铃之戏,已经深入到美国的大学、科研实验室和医生的诊所里。纽约教育委员会以及爱克森教育基金会在经过认真考察后,允许特等教育讲师

比尔·斯特恩把杂耍纳入他的课程。无数事实证明杂技的手技练习,能提高学生的智能和体能。

钢琴教师爱格斯·里斯特德 50 多岁了,教龄已有近 30 年,最近她发现让笨学生在练一段时间的手技杂耍后,重弹巴赫的半音阶赋格曲,获得了非同小可的进步。

一些数学家和物理学家也感到杂耍有益于他们的专业研究,有名的贝尔实验室数学研究中心负责人哥乘海姆就玩了 32 年杂耍。^①

在节奏飞快、物质文明高度发展的现代社会里,伴随着人类文明黎明的开始,又曾经沦落为流浪者卖艺求乞的杂耍艺术,终于又恢复它健身益智、自娱娱人的文化功能,这正是人体文化必将重新深入人心的一个象征。

中国有着灿烂的古代杂技艺术,在大汉、盛唐的乐舞百戏中,杂技占有崇高地位,中国戏法中的丸、剑、丹、环系列,不只是世界手技艺术的集成代表,而且闪射着东方哲理智慧的火花,今天,随着世界杂技艺术交流的发展,中国杂技在世界杂坛上放射出夺目的光辉,在历届世界杂技锦标赛和“世界明日杂技马术节”上,不断获得金奖、银奖,中华人民共和国被世界杂技评论家欢呼为世界第一杂技大国。

东西方有着完全不同的系列的杂技艺术。以中国为代表的东方杂技,注重身体技巧,耍弄又是其最古老又常演常新的内容,这一切正是现代文明时代时兴的健身益智的杂耍。考

① [美]约翰·格劳斯曼:《健身益智的杂耍》。樊春生译自《史密森学会会报》,载世界知识出版社 1987 年 12 月版《世界博览精选》第二卷。

查中国杂技艺术的文化特征和沿革历史,自然是东方人体文化研究的重要一章。

中国杂技艺术保留着历史最悠久的传统节目,堪称东方人体文化中的活化石。它以无与伦比的精湛技艺,绚丽多姿的传统节目,独特鲜明的民族风格,博得了国内外广大观众的赞赏和喜爱。人们从这项传承数千载,历万劫而不衰的形体表演艺术中,看到了中华民族勤劳、勇敢、智慧、乐观和不断追求超越自身和客观束缚的、向上的民族性格。在原始艺术综合发展的阶段,它与乐舞不分,成为当时文化的主导,或用台湾学者杨椽、李维先生的话说:“为文化的全部阶段。”^①而在汉代的百戏、唐代的宫廷中,它与乐舞一样,大展华彩、辉煌鼎盛。宋元以降,随着古典舞受轻视、杂技也沦落江湖,被视为下九流的玩艺。但这时出现了一个奇怪的情况,汉唐时代的千古名舞:《巴渝》、《七盘》、《白紵》、《霓裳羽衣》等失传了,传统的杂技艺术却依然在民间保留着,一些前朝绝招妙活,依然代代相承,而且精益求精。中国杂技艺术在清末民初,流传海外,继汉唐盛世,在东西丝绸之路上传播乐舞杂技艺术的盛况,而远渡重洋,饮誉欧美。

弱国衰世的“下流末技”何以在四海传承,同源共荣过的杂技与古舞何以会出现存亡殊途的不同遭遇?这就要从中国杂技艺术产生的文化机制和独特的历史,以及美学价值进行探求。

舞蹈是艺术之母的惯称,好像无人质疑;中国杂技艺术在

① 杨椽、李维:《中西舞蹈比较研究》。

人类文明史上的特殊贡献,恐怕知之者就甚少。仅举一例以表明它对中国古代科学技术的发展和传播起过一定作用。火药的发明是中华民族对世界文明的重要贡献之一,而火药的最初使用却不是作为武器,而是作为人们娱乐的杂技表演的音响与烟火效果的。三国时代的大发明家马钧在机械方面的不少创造发明,也都是为宫廷杂技百戏演出装置道具而设计的。中国的杂技艺术在甚至对外国科学家的发明产生过启迪心智的作用。根据李约瑟教授的记叙,法国科学家孟高尔费(1740年~1810年)在发明降落伞前,就是由朋友介绍了东亚杂技演员运用雨伞作“走索”表演的防护道具而受到启示的。运用雨伞作“走索”的防护道具是中国杂技演员的发明,至今在“走钢丝”中仍被使用着,谁能想到在现代战争、救护抢险和体育竞技中有着重大作用的降落伞却与中国的杂技艺术有着一定渊源呢?

中国杂技艺术对独具特色的中国戏曲和民族民间舞蹈甚至中华武术等姐妹艺术的发展和传播,都有深远影响,东方人体文化有一个共同的特征:特技绝招的表现性,不能不说直承于杂技艺术。

中国杂技自古是中华民族与世界文化交流的工具,早在汉代,远至东罗马帝国和天竺国的杂技艺人,就到中原表演,而中国杂技和乐舞更是盛唐时代与西域交流的重要文化内容。当然古天竺国幻术极为发达,由僧人和艺人传来的技艺也丰富了中国的杂技艺术。据日本坂本种芳的《奇术的世界》一书记载,中国的杂技与幻术是在唐玄宗开元十七年(公元729年)传过去的,当时在日本朝廷宫宴时演出的节目就有吞

刀、吐火、植树、走火等。也有人说传去的时间还要提前。从日本正仓院珍藏的唐代艺术文物上,亦可得物证。其中有一唐代漆绘弓,背上描绘了生动而复杂的唐代乐舞杂技形象,竿戏即有两种,女子载竿,四小儿攀缘架上;男子载竿,三人攀缘,顶端还有女童端坐盘中,下有吹笛、弹琵琶等多人伴奏,日本保存的《信西古乐入道图》又称《唐舞绘》更保留了许多唐代乐舞和杂技的生动形象,它既是杂技乐舞艺术研究的珍贵资料,也是中日人体文化互滋互润的物证。其中的“四人叠立”和“抑格倒立”显示的顶技与载竿技艺,今天看来也是极有特色的。“入壶舞”则是中国幻术中神奇的“遁术”之一。“缸遁”则是把幻术和柔术结合在一起的极富技艺性表演,这正是中国杂技的突出特色之一。在近世传统艺术中,杂技艺术是走向世界最早的项目,早在19世纪末,中国戏法大师朱连奎就带领杂技班子远渡重洋在纽约献艺,他把三国时左慈曾在曹操面前表演的“堂下钓鱼”,传授给美国魔术师威廉·罗宾逊。

第三节 中国杂技艺术产生的文化机制

杂技艺术作为一种起源古老的原始艺术,与舞蹈一样,它产生的文化机制是多方面的。劳动技能的艺术化,自然是杂技产生的重要源泉之一。中国传统杂技中有不少节目就是直接来源于劳动或生产用具的耍弄;如“飞叉”和“耍花坛”,这两个节目都极古老,飞叉是渔猎的工具,又是列入“十八般兵器”的战器,每当渔猎丰收之际,人们情不自禁地耍起叉来,技艺高超者,能将叉抛起来,或绕身承接,或飞脚巧接,或“脚踢”

“对传”，形成各种技巧，就产生了“飞叉”艺术；“耍花坛”则是生活用具的艺术化，我国自古有由陶制“瓦钟”保存谷物的传统，丰收之后，面对着黄金般的粮食，先民们情不自禁地将坛子抛到空中，再以手承接，进而头顶肩传。今天的具有鲜明民族特色的“耍花坛”艺术是由汉代的“弄瓶”、宋代的“踢瓶”、“弄碗”、“踢缸”，清代的“弄髻”等衍变来的。《清稗类钞》记载的坛子王的出色表演，用的还是生活用具酒坛。

杂技的节目中，类似“飞叉”和“耍花坛”这类劳动和生活用具的要弄，还可以举出多种，但纷繁多姿的中国古代杂技，还有许多项目，很难以劳动生活为唯一源泉解说。故而“学术界对杂技如何起源的推测甚多，诸如杂技源于秦汉的百戏，百戏源于战国角抵，或言杂技源于巫覡源于战争，均有理由”。^①

原始人类的文化实际都是人体文化，表达感情的是舞蹈的胚芽，显示技巧的则是杂技的胚芽，而以自卫和进攻为目的的动作就是武术的始源。人体文化是原始人类的全部文化，特别是语言没有成熟的时期。到了新石器时代后期，部落集团产生，当时的宗教、政治、军事、文娱活动，也都是以人体文化为特征的。尧、舜、禹、汤，既是政治领袖，又是大巫，他们所进行的政治活动、军事行动，也都有宗教色彩。为了显示自己的神圣，很可能运用一些幻术，以取信于民，而在装神弄鬼中既产生了最早的巫舞，也是幻术戏法的始祖。这从秦汉方士、魏晋唐宋时代的佛道神仙家耍弄的一些伎俩亦可看出。特别是近世形形色色的民间神秘宗教领袖，在其设坛献祭时，往往

^① 傅起凤、傅腾龙：《中国杂技史》，上海人民出版社1989年版。

运用一些戏法幻术的技巧,故示神灵,以坚定信徒的虔诚,可资旁证。

因此可以说原始文化的肇始,亦即杂技艺术的萌芽。杂技史学界的一般看法是:“杂技孕育于中华原始文化,杂技的萌芽早于一切表演艺术。”^①

考察一下杂技的基本形态,就会看出它是比歌舞、戏剧、曲艺等传统表演艺术更接近于生活,是直接反映各种人体技能的艺术。中国古代的杂技主要是表现原始劳动的技能,渔猎、上树、走索、攀登、爬崖、跳涧等等都孕育着杂技的某项技巧。弓箭、舟车、兵器等战器或劳动工具的使用,熟练到超凡入圣的阶段,也都可以说就是杂技的最原始表演。

为了狩猎,先民们必须走遍野兽出没的一切地方,他们要攀登险峻的山崖,要跨越陡峭的溪涧,他们要和各种野兽搏斗。在这场殊死的斗争中,人类必须充分发挥自己形体四肢的技能、力量、速度、准确和灵巧。他们蹬肩攀岩互为人梯以登高;他们悬绳拉索凌空飞援以越涧。他们要翻腾跳跃、窜蹦跌打,这些在当时也许是生存必须的技能,经过超凡入圣的提炼,就成为后世杂技艺术中“小武术”、“大武术”、“载竿”、“对手顶”、“走钢丝”等项目的生活根据。由渔猎进入畜牧农耕时代,把野兽驯养为家畜,人们经历了一个智慧与力量交并使用的艰苦过程。这是人类使用自然力的开始,它的重大意义仅次于火的发现和金属工具的使用。杂技艺术中的驯兽和马戏等项目实际上是这个历史进程的艺术反映。在周代铜器的猎

① 傅起凤、傅腾龙:《中国杂技史》,上海人民出版社1989年版。

壶上,汉画像砖石的刻绘上,多有这种驯兽斗兽的形象,与古书《书经》中“予击石拊石,百兽率舞”的记载互为印证。

因此,说杂技起源于渔猎农耕劳动生活,说杂技与古代的宗教、战争、原始乐舞都有血缘关系,是有道理的。但是,作为原始时代就产生的这样一类既无情节,也不附丽多少感情色彩的艺术,为什么会历数千年而不衰?在现代西方,杂耍甚至登堂入室,成为高等学府、学者名流喜爱的日常娱乐呢?杂技艺术产生的文化机制,从哲学上反思,根据究竟在何处呢?艺术史学家还鲜有人作出言之成理的回答。

中国杂技艺术所以能够历千年而不衰的原因,笔者认为从其发生之始就包含了人类至稚和至高的双层本能,这使它成为既是原始艺术,又常演常新的根本原因。

游戏和模仿是人类的本能,甚至是一切高级动物的最早表现的本能,它先于生育和爱的本能。人类在孩提时代就显示出了游戏的本能,游戏也是在艰难的人生旅程中,对那些不得不进行的劳作和奋战之后,对心灵最好的抚慰。杂技艺术中的许多项目实际是在游戏中创造提高的。游戏只有在欢乐的时候才会进行。而适时的游戏也会给人们带来欢乐。正由于此,杂技艺术是没有悲剧因素的,它不管经历何种艰难,总是以胜利欢快为结束的,不能将欢快愉悦带给观众的杂技就是失败的杂技。中国传统杂技不少项目,如“空竹”“转碟”和“回跳丸”等手技,起源皆是人们的游戏。对外界事物的模仿也常常是人们游戏的有趣内容。

游戏发展的历史,在古籍中记载不多,但是纵观人体文化的历史,游戏显然在其中发挥着重要作用,古代游戏的真正目