

中國古代百戲杂技

Illustrated Ancient Chinese
Miscellaneous Performances
and Acrobatics

崔乐泉 编著

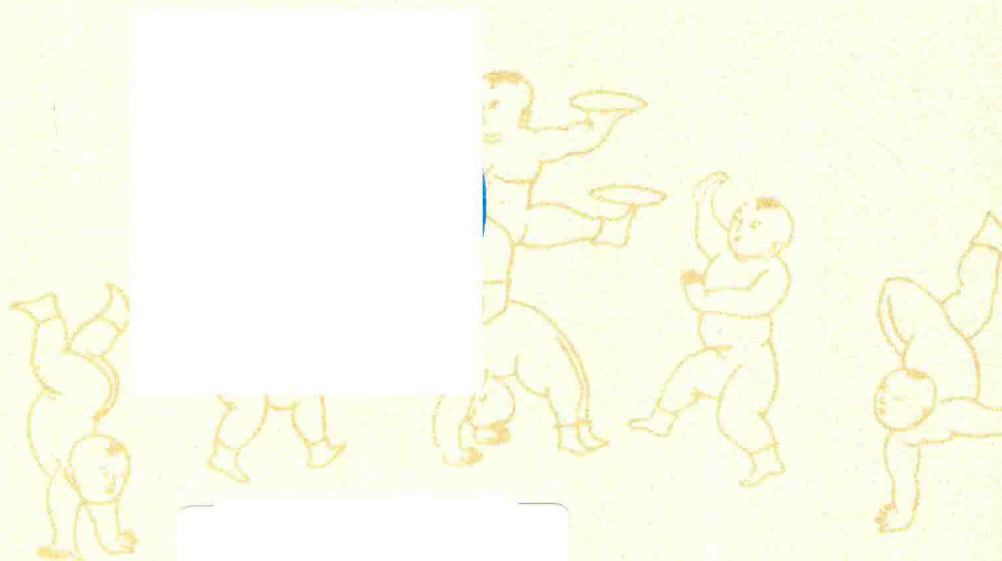

中国古代百戏杂技

Illustrated Ancient Chinese
Miscellaneous Performances and
Acrobatics

编 著 崔乐泉

西安 北京 广州 上海

图书在版编目(CIP)数据

图说中国古代百戏杂技 / 崔乐泉编著. —2 版. —西安: 世界图书出版西安有限公司, 2017.7

ISBN 978-7-5192-2552-0

I. ①图… II. ①崔… III. ①杂技—中国—古代—通俗读物
IV. ①J828-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 103768 号

书 名 图说中国古代百戏杂技

Tushuo Zhongguo Gudai Baixi Zaji

编 著 崔乐泉

责任编辑 冀彩霞

出版发行 世界图书出版西安有限公司

地 址 西安市北大街 85 号

邮政编码 710003

电 话 029-87233647 (市场营销部)
029-87235105 (总编室)

传 真 029-87279675

经 销 全国各地新华书店

印 刷 虎彩印艺股份有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 15

字 数 200 千字

图 片 490 幅

版 次 2017 年 7 月第 2 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5192-2552-0

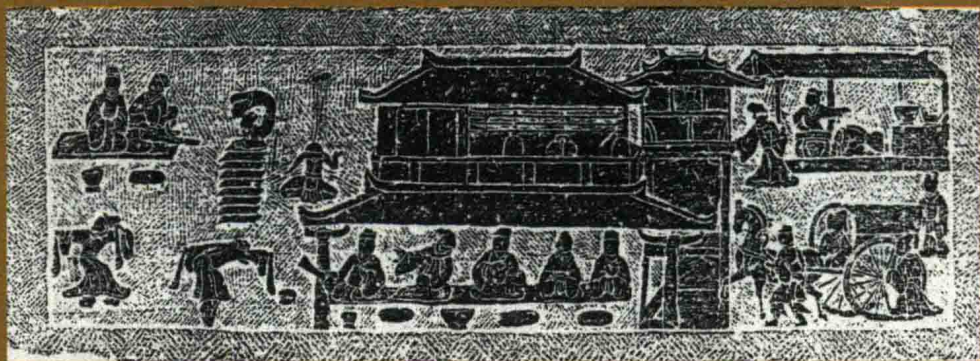
定 价 62.00 元

☆如有印装错误, 请寄回本公司更换☆

前言

中国古代的百戏杂技艺术，是一种源远流长的民族艺术。它来源于我国各族人民长期生产、生活的实践活动。不仅有着中华民族的独特风格和浓郁的生产、生活气息，而且与中华民族的各种传统文化有着极为密切的联系。它既有人类凭借自身技艺进行的表演，又有利用动物的特点进行的表演；既有力技，又有技巧，同时又融汇了中华文化的诸多艺术特点。

汉代宴饮百戏图石棺画像（四川郫县出土）

中国古代的百戏杂技艺术，由于本身成长的土壤和民族文化氛围的影响，决定了它所具有的特殊性：一方面，传统的百戏杂技艺术与歌舞、戏剧、舞蹈、体育等艺术形式有着一个长期的共生过程，并在互相影响、互相融合中逐渐丰富而成长起来；一方面，百戏杂

技艺术孕育于中华传统文化之中，来源于民间，因而更接近生活，更能直接反映各种技能的艺术特色，同时也展示出了中华民族坚毅、乐观、勇敢、豪放的性格特征。

作为中华文化的一个重要组成部分，早在两三千年前的商周时代，中国的百戏杂技活动就已经萌生了。春秋战国时期，上有各国乐舞活动的开展，下有民间活泼而淳朴的游乐，加之大批专业人才的涌现，演员队伍的形成，促使各项技艺向艺术表演的方向发展，属于表演范畴的各种百戏

汉代红陶倒立俑（河南济源轵城出土）

杂技雏形已经形成。

汉初，秦宫中的大批艺人，或被汉宫接收，或流散于民间，其中就有不少技艺人才。当时，民间十分喜好百戏艺术，不仅喜庆活动以之为乐，连家宴也用以娱宾。发展至东汉，百戏杂技这一以杂技技艺为中心、汇集各种表演艺术于一堂的新品种终于定型。

东汉陶樽沿倒立俑（河南济源出土）

技继承东汉的规模并略有创新。当时，各小朝廷更迭频繁，开国之“英主”往往增修百戏杂技乐舞以扬国威，但沉溺于技艺戏乐而亡国杀身者亦不乏其人。一次次集散，致使百戏杂技不得不向纵深发展。这时虽战乱不堪、社会黑暗，但学术空气却异常活跃，加之宗教大兴，给百戏杂技带来了不少影响。

经过长时期的发展，到公元 581 年隋文帝杨坚建隋时，宫廷百

戏杂技已完全成熟。初唐，“杂技”这一名词已出现，但习惯上仍称散乐百戏。开元、天宝年间，唐代的科学、文学、艺术、工艺、宗教等各项事业均有极大发展，都城长安（今陕西西安）成为世界文化交流的中心。在这种情况下，具有历史传统的百戏杂技亦得到了前所未有的发展，揭开了中国古代百戏杂技史上最辉煌的一页。

唐代戴竿图壁画（甘肃敦煌莫高窟第156窟壁画）

宋代是百戏杂技艺术发生重大变革的时代，其活动重点从宫廷转移至民间，从而使演出形式、演出队伍及节目创作都发生了深刻的变化。由于宋代市民阶层的兴起，给当时的文化艺术带来了新的影响——话本小说产生，各种表演艺术逐步分化，进而形成音乐、舞蹈、杂剧、滑稽、木偶戏等专业门类。汉唐时总称为百戏的混合艺术在宋代已不再包罗万象，转而专指杂技了。

明、清两代是中国最后的两个封建王朝统治的时期。统治者继承两宋以来地主阶级的偏见，视百戏杂技艺术为不登大雅之堂的江湖把戏，因此，杂技的活动与演出主要在民间展开，其主要形式包括流浪江湖、撂地卖解，或参加各种走会、承应堂等。这样一来，传统的杂技艺术便具有了更加浓厚的民族性，其技艺也得到了进一步丰富。同时，随着外国马戏魔术的纷沓而至，中国杂技艺人流浪海外，进一步促进了国际杂技的交流。至近代，在古代中国流行了

数千年的传统百戏杂技艺术，逐渐开始向现代化过渡，为现代杂技艺术的崛起创造了条件。

清代上刀梯——白刃可踏（載吳友如繪《吳友如画宝》）

中国古代的百戏杂技艺术是人类社会活动的内容之一，它起源于原始人类的生产实践。随着人类历史的发展，原始杂技的形态、内容和表现形式也逐渐丰富和多样化，进而逐渐从人类最初的生产实践、部落战争、宗教及乐舞等社会实践中萌发出来，而成为具有华夏民族独特风格的百戏杂技艺术。

新石器时代舞蹈纹彩陶盆
(青海同德宗日出土)

目 录

第一章 百戏杂技艺术的萌生

第二章 先秦蚩尤戏的产生与民间乐舞游戏的新兴

蚩尤戏与扛鼎 8

跟斗 12

弄丸与跳剑 14

口技 16

投壶 18

驯兽与乔装动物戏 20

第三章 秦汉百戏杂技的盛行与充实

倒立、柔术与筋斗 26

都卢寻橦与高绶 31

冲狭燕濯 34

跳丸与跳剑 37

耍坛与旋盘 41

马戏、斗兽与驯兽 44

象人之戏 54

幻术 58

俳優、谐戏与傀儡戏 64

第四章 三国两晋南北朝百戏 杂技的交流与融会

鼎技与燕戏 70

幢技与高组 73

手技耍弄 76

马戏和动物戏 78

乔装之戏 82

黄龙变与奇变之乐 84

滑稽之戏 88

第五章 隋唐五代散乐百戏 与宫廷杂技的繁荣

教坊与大酺 92

叠置技与形体技巧 98

空中技与呈力技 102

技巧耍弄 108

胡旋、绳舞与流星 112

舞马与驯兽 116

五方狮子 121

幻术 124

第六章 宋辽金元的瓦舍勾栏 与村落百戏的盛行

左右军与诸军百戏 132

瓦舍勾栏、路歧与村落百戏 136

投坑与跳索 142

杂手艺和踢弄 146

乔相扑和乔戏 152

马戏、象车与小动物戏 156

手法幻术、撮弄与藏挟 162

烟火与灯火 166

口技 170

第七章 明清杂技体系的逐渐形成

江湖把戏的兴盛 176

皮条、杠子与走绳 184

蹬技与力技 189

车技、浪桥、蹦床与绳鞭 192

戏法与魔术 196

明春和暗春 202

马戏、驯兽和禽戏 205

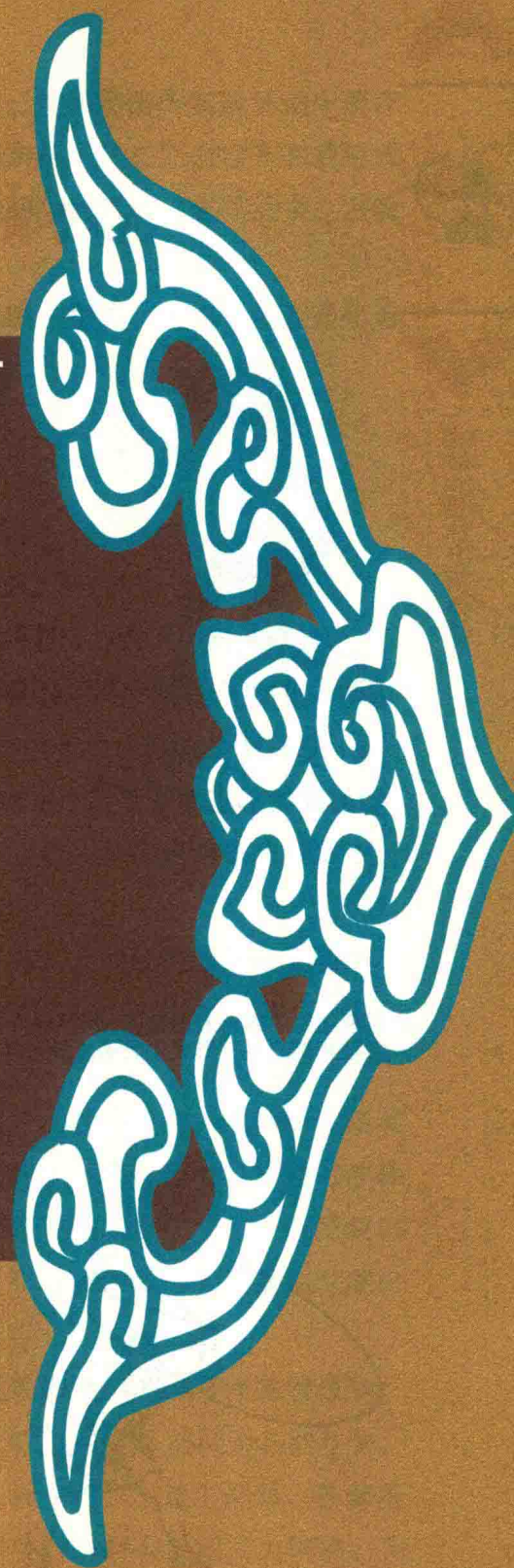
杂技体系的形成 217

参考书目

结 语

第一章 百戏杂技艺术的萌生

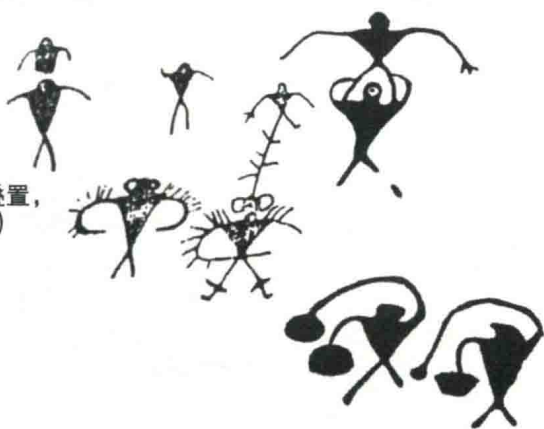
百戏杂技艺术的萌生

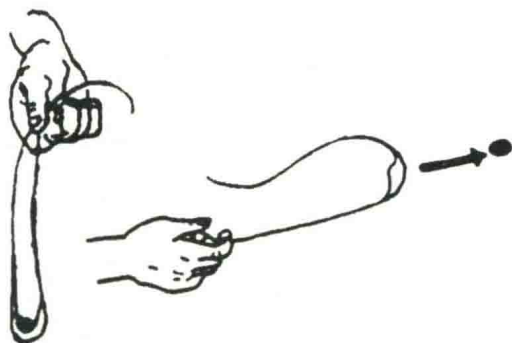
百戏杂技是人类社会活动的内容之一，与其他文化活动一样，起源于原始人的生产劳动和其他社会实践，并伴随着社会的进化而不断发展完善。

原始社会初期，由于生产资料异常贫乏，生产力极为低下，杂技活动的原始形态对于经济的依赖性就表现得更为突出和直接。原始社会后

岩画上的原始百戏杂技图，包括双人叠置，
橦技和舞流星等形式（云南沧源岩画）

原始人为捕获野兽而用石球制作的
“流星索”（选自《中国远古文化》）

期，随着原始公社制的发展，人类在生产、生活等诸类实践活动中所产生的认识、思想、感情等日益复杂，原始杂技的形态、内容和表现形式也逐渐丰富和多样化起来，并逐渐从人类的生产活动、部落战争、宗教及乐舞等社会实践活动中萌发出来。

最初，采集和狩猎生活中的奔跑、攀缘、翻滚、承力等技能是出自于人类的本能活动，但随着生产力的发展，这些技能也逐渐成为有目的、有意识的活动。这样一来，人类熟练操纵的工具和生活用具就成了人们耍弄的对象。由原始的狩猎工具发展而成的杂技项目，至今尚有踪迹可寻者不少，如杂技艺术中的钢叉、投枪、五虎棍等就是由人类使用过的石块、树枝、棍棒、叉、锤等工具演化而来，杂技中弹、射、投、掷的技艺是人类操纵弓箭的结果，用以捕获野兽的以石球制作的“流星索”应是今日杂技中流星锤和水流星的前身。

原始人使用石球投掷图（选自《杂戏》）

农业劳动的普及使人们的生活有了保障，人们的游戏活动逐渐丰富并形成习俗。在四川、湖北等新石器时代遗址中，人们曾发现了许多烧制的圆陶球。这些陶球一般直径在3厘米左右，空心，球面多分割成若干对称、均等的三角形或扇形，线条连接交点，有小圆孔。这种制作精美的圆球，有的空心内有沙粒，摇动时沙沙作响，是表现手技的最佳用品。这反映出早在五六千年以前，我国的江南地区就出现了手技技巧。

新石器时代刻花纹红陶球（四川巫山大溪出土）

人类发展的历史，常常伴随着战争。原始群居时期，主要是人类同野兽的斗争。到了氏族公社阶段，出现了部落，各部落间的利害冲突，有时会使用武力解决。为

原始人的张弓（选自《中国原始社会史》）

了争夺生存空间、祭祀牺牲，或为了复仇，战争便出现了，而原始百戏杂技活动中耍弄兵器的诸多项目，如飞叉、舞剑、举刀、张弓、承枪、剑器等的发生和发展，都与原始战争对武器和武艺进步的推动作用分不开，特别是后世出现的所谓“五兵角抵”项目，更是直接出于人们对黄帝战蚩尤的追忆和纪念。

杂技艺术的技巧、素材，大多产生于人类的生产、生活中，但由生活素材到表演艺术尚有一个发展、提炼的过程。这样一来，原始宗教活动中的种种祭礼仪式就成了这一发展过程的重要温床，而从事宗教活动

古代图腾崇拜中的傩戏表演
（选自元代风俗画）

的那些巫、觋、史、祝等则对原始艺术，包括杂技艺术的形成起到了较大的推进作用。在这些宗教活动中，最突出的是图腾崇拜。图腾是氏族的标志，又是狂热的巫术活动之象征。图腾崇拜给杂技艺术的最大影响是为“乔装动物”戏提供了原型，如图腾崇拜中的“驱傩”，就是远古的许多个别驱鬼行动的汇集。每当岁尾，人们便行动起来，驱逐各种恶鬼，并以追赶互斗等表演方式进行。中国各民族中都有自己的驱傩形式，如藏族的“跳神”、黎族的“跳娘”、满族的“萨满”等。这些形式中，既有化装为黄金四目之熊形天神的驱鬼方相氏，也有化装为疫鬼的魍魉魍魉和死虎、穷奇等害人恶兽。驱傩过程中，必有模拟野兽的动作出现，这是一种类似假面和乔装的表演。这种活动由远古发展到后来，其娱乐的成分越多，表演的技艺也越丰富，百戏杂技在其中占的比例也越来越大，走高跷、耍钢叉等甚至成为后来的傩舞队伍中的常见项目。

原始部落每逢集会、节日、丰收等喜庆活动，都要举行跳舞娱乐仪式。原始的乐舞往往以艺术的形式再现那个时代的生产和生活。古籍曾以“百兽率舞”和“凤凰来仪”形容远古人类的乐舞活动。“百兽率舞”既有模拟动物的乔装表演，也有由人率领一些马、牛或大象等混杂其中进行的表演，即“人驭畜而舞”。“凤凰来仪”当为纯乔装技艺表演，古代留下的众多身穿羽服、头戴羽冠而舞的形象足以证实这一推测。

杂技艺术是一种源远流长的民族艺术。它既有人类凭自身技艺进行的表演，又有利用动物之特点进行的表演；既有力技，又有技巧，同时又融汇了中华文化诸多艺术的特点。因而，中国杂技艺术的萌生受到了中华远古文化的诸多因素的影响。人类创造了自身，同时也创造了源源不断的文化艺术，包括具有华夏民族独特风格的杂技艺术。

新石器时代舞蹈纹彩陶盆（青海同德宗日出土）

中国的百戏杂技作为一种艺术节目，从内容到形式虽迟至秦代才系统地出现并日趋丰富起来，但属于表演范畴的百戏杂技艺术各种形式的雏形，早在秦之前的春秋战国时期就已经陆续形成了。先秦时期的百戏杂技艺术，与当时的社会文化有着密切的关系。随着社会的迅速发展，处于雏形阶段的杂技艺术已逐渐与军事、宗教、礼仪、教育以及统治阶级的享乐结合在一起，并向着多样化、复杂化、规范化的方向发展。

春秋战国时期，是我国古代思想文化繁荣的时代，列国城市的兴起，为各种艺术的发展创造了条件。而科学技术的进步和手工业的发展，又为百戏杂技的发展提供了新的题材和器材，并为百戏杂技艺术的更加复杂化打下了基础。同时，随着思想文化的繁荣和科学技术的进步，原来只是作为上层建筑的“雅乐”因逐渐失去生命力而衰亡，代之而起的是以大量民间乐舞为主的“新乐”。由于“新乐”来自民间，姿色媚人，丰富多彩，特别是其中包含有诸如滑稽、猴戏或人装猴的表演等初步成形的杂技，因而表现出了极其强大的生命力。这表明无论是民间乐舞游戏的兴盛，还是尚武精神的发扬，抑或是专业艺人的出现，都反映出发展至春秋战国时期的百戏杂技艺术，已经开始与其他艺术形式逐渐分离，走上了相对独立的发展道路。其在力技、形体技巧、耍弄技巧、驯兽等方面，都已初具后世杂技艺术形式的雏形了。

