

NLIC2970659522

编著 矫友田

青少年应该知道的

ZHONGGUOMINJIANCHUANTONGBIAOYAN

中国民间传统表演

华东师范大学出版社

青少年应该知道的

ZHONGGUOMINJIANCHUANTONGBIAOYAN

中国民间传统表演

编著：矫友田

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年应该知道的中国民间传统表演/矫友田编著. —上海:华东师范大学出版社, 2010. 4

(图说中国民间文化系列)

ISBN 978-7-5617-7652-0

I. ①青… II. ①矫… III. ①表演艺术—中国—青少年读物 IV. ①J812-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 062793 号

青少年应该知道的中国民间传统表演

编者 矫有田
总策划 滕刚
统筹 徐磊
责任编辑 储德天
审读编辑 孙浩
特约编辑 邓敏娜
装帧设计 傅远

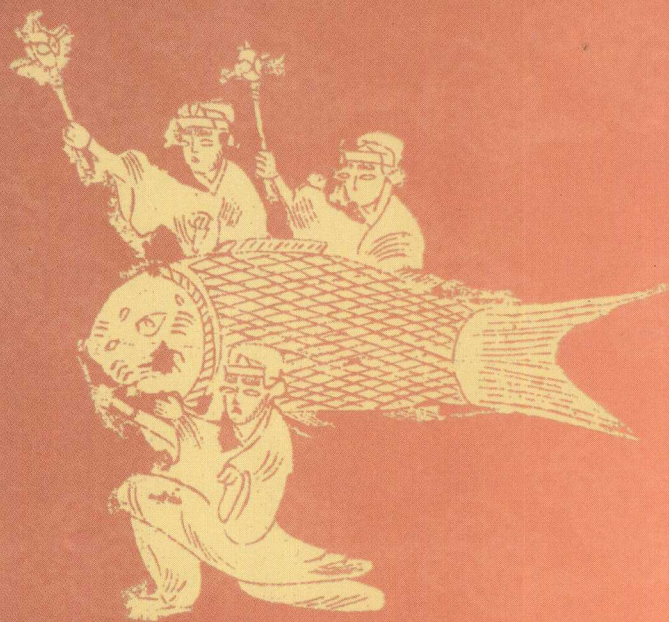
出版发行 华东师范大学出版社
社址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印刷者 江苏南通印刷总厂有限公司
开本 787×1092 16 开
印张 13.5
字数 163 千字
版次 2010 年 4 月第 1 版
印次 2010 年 4 月第 1 次
印数 1—6100
书号 ISBN 978-7-5617-7652-0/K·327
定 价 44.80 元

出版人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

图
说
中
国
民
间
文
化

一捆围布一根绳，
三根竹竿来搭棚；
真真假假变戏法，
换得银钱回老营。

——中国河南民谣

目 录

第一章 千幻万化的魔术

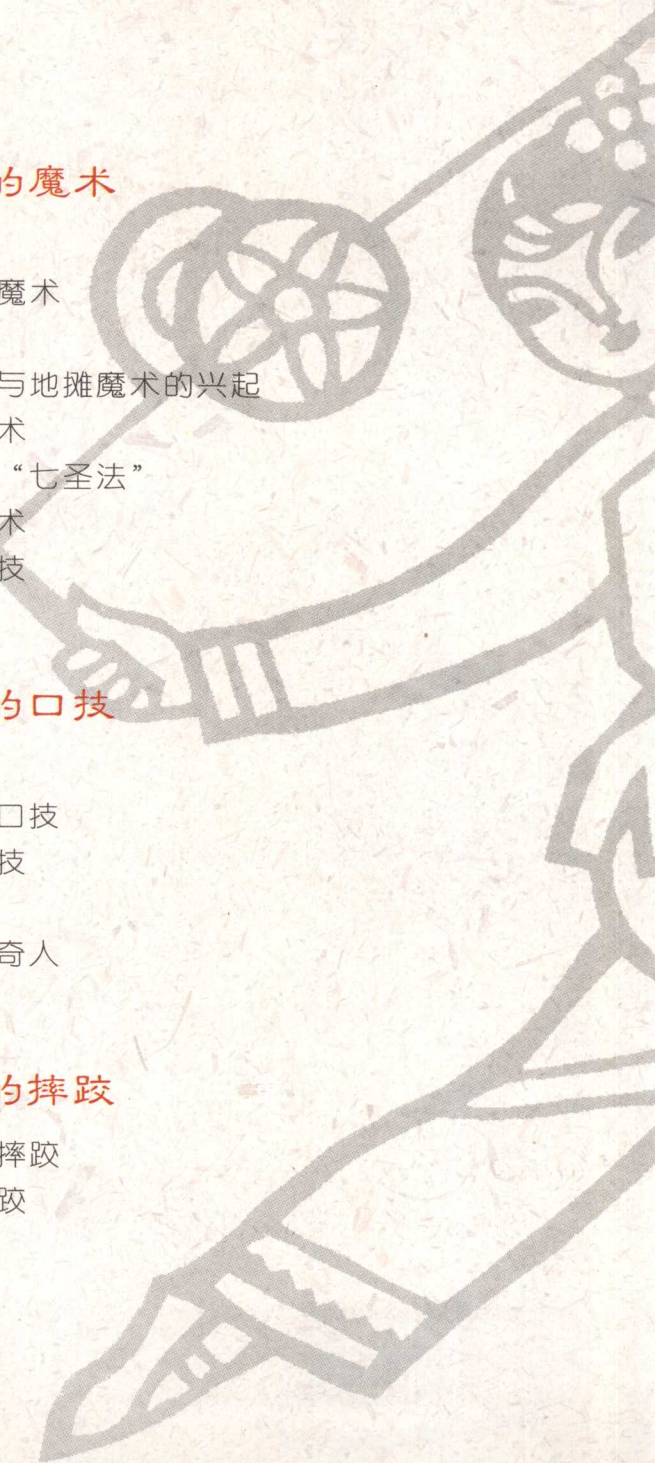
- 002 魔术的起源
- 004 汉代百戏里的魔术
- 008 左慈戏曹操
- 010 “凤凰含书”与地摊魔术的兴起
- 013 隋唐时期的魔术
- 019 “云机社”与“七圣法”
- 022 明清时期的魔术
- 025 魔术名家的绝技
- 028 魔术的流派

第二章 惟妙惟肖的口技

- 032 口技的诞生
- 034 “瓦舍”里的口技
- 038 步入巅峰的口技
- 043 四川相书
- 046 老北京的口技奇人
- 050 一代口技宗师

第三章 智勇并重的摔跤

- 056 “蚩尤戏”与摔跤
- 060 隋唐时期的摔跤
- 063 宋代的摔跤
- 067 元代的摔跤
- 069 “二贵摔跤”

善扑营	072
老北京的摔跤名家	074
天津摔跤	076
保定摔跤	078
挠羊赛	080

惊心动魄的硬气功 第四章

硬气功的发展	086
少林派硬气功	089
武当派的“铁布衫”	092
八宝硬气功	094
大庸硬气功	096
老北京的硬气功奇人	099
武术大师与硬气功	102

威勇欢跃的舞狮 第五章

舞狮的由来	108
唐宋时期的舞狮	112
明清时期的舞狮	115
南北雄狮天下舞	117
“开光点睛”与“舞狮讨封”	120
多姿多彩的舞狮	122
“狮王”传奇	125
舞狮的传承	128

目

录

第六章 蝶飞凤舞的抖空竹

- 132 抖空竹的历史
- 137 抖空竹的花样与技巧
- 139 空竹大王
- 142 “空竹德子”与“王氏空竹”
- 146 刘海风葫芦
- 148 空竹张

第七章 异彩纷呈的皮影戏

- 152 皮影戏的起源
- 155 皮影戏的发展
- 159 皮影行的祖师爷
- 161 戏班行规
- 163 皮影戏表演与影人制作
- 165 唐山皮影戏
- 168 北京皮影戏
- 170 孝义皮影戏
- 172 华县皮影戏
- 174 陇东皮影戏
- 176 海宁皮影戏
- 178 漳州皮影戏

古朴雅拙的木偶戏

第八章

木偶戏的由来	182
木偶行的祖师爷	184
木偶戏的发展	186
精彩纷呈的木偶艺术	189
“活”字背后的天空	192
泉州提线木偶戏	194
漳州布袋木偶戏	196
高州杖头木偶戏	199
泰顺药发木偶戏	201
潮州铁枝木偶戏	203

第一章

千幻万化的魔术

魔术，在中国古代被称为“幻术”或“眩术”，民间俗称“变戏法”。中国民间魔术的历史非常悠久，它作为一项具体的节目进行表演，至少在2000多年以前就已经出现了。

魔术，以其千变万化的风格和无比奇妙的内容，吸引了不计其数的目光。在中国民间传统表演艺术当中，魔术表演就像一棵常青树，长盛不衰。

● 魔术的起源

远古时期，我们的先人抗拒自然灾害的能力还非常有限。但是，这并不影响他们对美好生活的向往之情。他们渴望能够采撷到丰富的果实，

希冀庄稼丰收、畜牧兴旺。因此，先人们相信天地神灵；相信天地之间有道路相通；相信有盘古开天辟地；相信有“不周山”那样撑天的柱子；相信女娲捏泥造人，乃至攀藤可以登天，肢解后能够复活。随着这种幻想情绪的加深，魔术的雏形开始逐渐形成。

▲ 民间杂技艺人在表演“吐火”

此后，随着巫、覡及稍后方士等原始神职人员相继出现，他们为了维护替天神行使权力的权威，总是费尽心机制造各种超越常人经验之外的假象，这就愈加促进了魔术的形成。如《墨子·枕中记》记载，当时的方士能够玩弄男变女、老变少、有变无等幻术。这种幻术，其实就是现代

魔术中“大变活人”节目的滥觞。

据《列子·周穆王篇》记载，西周第六个国君周穆王在位的时候，从西极来了一个幻术师。不管是滔滔大水，还是熊熊烈火，那个幻术师都能自由出入，而且连金石之类的东西，也可以随意穿行。他用手一指，能够使山川倾覆、土地搬家，还能身悬半空无依无靠而不坠。变幻莫测、无穷无尽。

东晋王嘉在《拾遗记》里面，也记载了一个奇怪的小国：

在周朝成王七年，因为疆域拓展到南方，发现了一个奇怪的小国。那里的人自称是“扶桑国”，他们和周朝的人体形没有分别，但是人人懂得一种幻术，叫“扶桑技”。他们能将自己的身形变成大象、犀牛、狮子，以及各种怪兽；他们还能将身体伸长或者缩成几寸的高度；他们在发怒的时候，还会口喷火焰；他们还可以改变自己的服饰，本来是赤裸裸的，一转身便换上一身华服。百戏杂耍，无不精通。

后来，周朝有人混进了这个小国，学会了“扶桑技”。那人还在周

▲《乐舞杂技图》 汉代画像砖拓片

成王殿前献技，得到周成王及百官的赞赏。

西晋张华编纂的《博物志》里面，还记载了战国时期的一个故事：

燕太子丹被送到秦国做人质，他请求秦王放他回燕国，秦王借口说：“如果你能让乌鸦的头发变白了，马的脑袋长出双角，我就放你回去。”

燕太子丹不慌不忙地仰天一呼，乌鸦的头变成白的了；再俯身叫了一声，马的脑袋立即长出了犄角。秦王不好失信，只好放他回国。但是，秦王却暗中命人在他经过的桥上架设了暗弩，准备暗杀他。由于他急驰而过，暗弩竟没有来得及发射。

可是，当他逃到城门的时候，因为时间尚早，守兵还没有开城门。燕太子丹担心追兵赶来，于是就学了几声鸡叫，引得城里的公鸡都叫了起来。守关的士兵以为天快亮了，就打开了城门。他趁机出城，逃回了燕国。

由此可见，现代魔术节目中可见的水遁、火遁、站悬、异形、吐火等技艺，早在我国的上古时期就已经产生端倪。

● 汉代百戏里的魔市

汉代初期，经过 60 余年的休养生息，生产力迅速发展，国力强盛。

▲ 西汉著名外交家张骞雕像

汉武帝为联合西域抗击匈奴，多次派遣张骞出使西域，中西来往频繁。由于外交活动的需要，杂技百戏被推上了舞台。魔术不受语言习惯限制，最适合招待外宾，自然也包括其中。

汉武帝元封三年（公元前 108 年），在平乐观举办了历史上第一次大规模的百戏会演，盛况空前。当时，皇帝亲临检阅，连 300 里内的居民也赶来观看演出。演出的内容十分丰富，歌舞杂技等大型节目共分 5 场，分别有：“角抵妙戏”、“总会仙倡”、“鱼龙漫衍”、“东海黄公”、“戏车修旂”等。

当时，最动人的节目是《鱼龙漫衍》。

据古人描述：在节目开始之后，首先出场的是一头名叫“舍利”的瑞兽。它在庭院里快乐地嬉戏，然后跳入水池，顿时激起巨大的水花。瑞兽在水花的掩护下，忽然变成了一条比目鱼。比目鱼不仅会游泳，而且会抬头喷水。刹那间，迷蒙的水雾把太阳给遮住了。在水雾的遮掩下，比目鱼突然化为 8 丈长的黄龙，跃出水面，并在庭院中遨游嬉戏。此时，日出雾散，天空灿烂无比。

这个节目中各类角色均由人来扮演，其中还穿插了大量的歌舞表演。因此，这个节目初看似戏剧又似歌舞，但是究其呼风唤雨、变幻多端的表演方式，应该是典型的魔术节目。以“变”为主的“鱼龙漫衍”是彩扎的大手笔，十分庞大，是中国最早的“巨型魔术”。

因此，后世往往沿用“鱼龙”或“鱼龙之戏”来概括整个杂技，该戏甚至成为百戏的代名词。

自汉代以来，魔术节目“鱼龙漫衍”深受历代朝野的欢迎。从史料记载看，魏、晋、隋、唐一直到清代，都有其遗迹可寻。

在平乐观这次百戏会演中，还有一位名叫东海黄公的幻术大师，他表演了一个在当时非常具有代表性的幻术节目：

东海黄公一出场先把手中锋利的钢刀抛来抛去，使观者看得清清楚楚。然后，只见他一仰脖便将钢刀吞入腹内，一张嘴却吐出团团烈火，雾气茫茫。接着，他用手指在地上一画，顺着他所画的线路便水流浪滚，人们啧啧称奇。

待沸腾声稍一平息，他开始表演最后一个精彩的节目：从山背后蹿出一只吊睛大虫，张开血盆大口，直奔黄公而来。而黄公手里拿着刀，嘴里念着咒语，准备降伏白虎。可是经过一番苦斗，由于黄公“法术”失灵，终于被老虎吞入腹内。

这个节目从一开始，就充满了惊险刺激。直到最后东海黄公被恶虎吃掉，看得人们心惊肉跳。“东海黄公”既是剧目，又是主演者的名字。这是我国最早见于文字记载的魔术大师。

东汉天文学家张衡在《西京赋》里描绘了当时百戏演出的盛况。演出的节目有“蟾蜍与龟”、“水人弄蛇”、“易貌分形”、“吞刀吐火”、“画地成川”、“东海黄公”等。场面之盛大，技巧之精湛，令后人叹为观止。

东晋葛洪编撰的《西京杂记》里面提到了“东海黄公”：黄公，东海人。他在年轻的时候练过法术，能够抵御和制伏蛇、虎。他经常佩带赤金刀，用红绸束发，作起法来，能兴云雾，本领很大。到了老年，他气力衰疲，加上饮酒过度，法术失灵。秦朝末年，东海出现白虎。黄公仍想拿赤金刀去镇服它，可是法术不起作用，反被白虎给咬死了。于是，关中带

▲东汉墓室壁画上的《乐舞百戏图》

▲东汉画像石上的杂技图

▲东汉天文学家张衡在《西京赋》里记载了百戏演出的盛况

▲民间杂耍艺人在表演“吞刀”的魔术

的民众根据这个故事编成节目来表演。后来，汉朝皇帝把它采入宫廷，作为百戏中的一个节目。

随着中西交流的开辟，从西域传来许多新魔术。在这次百戏盛会上，一些来自西域的魔术师也纷纷亮出自己的绝活。

西域魔术，多属形象残酷的魔术，如“吞刀”真的把刀插入食道，“吞火”也属于苦刑魔术。“屠人”、“杀马”、“自肢解”也大都来自印度，均为血淋淋的玩意儿。而最受汉人喜爱的，是一个名为“种瓜”的节目。“种瓜”是流行于印度及南亚的一个非常优秀的魔术。这个节目，将下种、引蔓、结瓜等表现于顷刻之间，非常神奇。从西域传来的新魔术，很快就被汉代的杂技艺人所吸收。

魔术，以其变幻莫测的独特风格，受到历代帝王和贵族的宠爱。这就为民间魔术技艺的发展，奠定了坚实的基础。于是，魔术表演也深受普通百姓喜爱。一些民间魔术师也应运而生，他们在继承前人技艺的基础上，不断地创新，魔术表演的花样也越来越多。

这一时期，在民间还出现一个名叫孙奴的幻术大师，擅长表演名为“割头”的魔术。这种幻术表演，类似于现在的“移头”魔术。

秦汉时期，神仙思想广泛流传。帝王贵族追求奢侈享受、长生不死，类似秦始皇和汉武帝求访神仙、

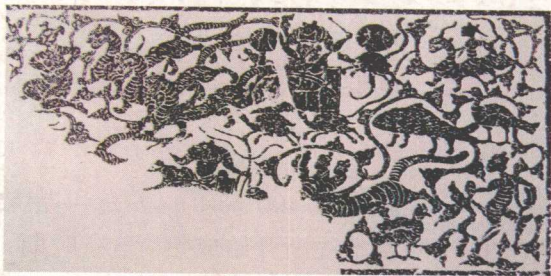
寻觅不死之药的记载更是数不胜数。

于是，许多方士、炼丹家便应运而生。他们高谈阔论并巧设机关，迷惑皇帝，以求取权势和财富。如汉武帝时，方士少翁制造幻景，使汉武帝看到了他已死的李

▲乐舞杂技俑 西汉时期

夫人的灵魂。还有一名方士名叫栾大，他利用磁力，制造了棋子相互撞击的假象，骗得汉武帝的信任。求仙心切的汉武帝，竟然封栾大为五利将军、天道将军、地道将军、乐通侯，还把亲生女儿卫长公主嫁给了他。

▲《总会仙倡》 汉代画像石拓片

现在看来，汉代方士表演的神奇方术，与魔术是同一个性质的把戏。虽然方士们采取的大都是一些遮人耳目的骗人把戏，但是他们精巧的布置，以及对道具的精妙设计，对我国民间魔术技艺的发展起到了一定的推动作用。

● 左慈戏曹操

经过汉代 400 余年的扩充和提炼，到了三国和魏晋南北朝时期，中国民间魔术逐渐开始成熟。这一时期，涌现出许多善于表演的魔术高手，像庐江的左慈、东吴的徐光。在他们的推动之下，中国民间魔术技巧得到了迅速发展，节目数量骤增。

▲ 汉代跳丸舞乐画像砖

左慈，字符放，是一个以神仙、方士面目出现的魔术师。当时，曹操为了巩固自己的统治，广泛收罗天下的奇人异士。他把那些身怀奇术异能的方士召集到身边还有一个目的，就是为了防止他们“接奸穷以欺众，引妖慝以惑民”。因此，左慈也成为曹操招纳的一个对象。可是，左慈

深知曹操的为人，对他的召见多次推托。对此，曹操十分恼怒，欲找借口将左慈杀掉。

有一次，曹操大宴群臣，左慈突然出现在筵前，问道：“大王今天大宴群臣，四方异物，不知还缺什么，贫道愿为你变来。”曹操说：“我要龙肝作羹，你能变来吗？”

于是，左慈挥笔在粉墙上画了一条龙，用袍袖一拂，龙腹就打开了。左慈从龙腔里提出一副龙肝，还流着鲜血。曹操不信，他听到外面呼啸的寒风，便提出要牡丹花。左慈让人取来大花盆，摆放在筵前。他喷上水，不一会儿盆中就长出一株牡丹，还绽开两朵花。众官员大吃一惊，纷纷起身请左慈同坐饮酒。

少顷，侍女端上来鱼脍。左慈说：“做鱼脍以松江鲈鱼为上品。”曹操说：“远隔千里，有何办法取来？”左慈便让人取来钓竿，就在堂下的鱼池里垂钓，顷刻之间便钓来十余尾松江的大鲈鱼。曹操说：“这些鱼都是我原来鱼池的。”而左慈笑道：“一般的鲈鱼是两腮，只有松江的鲈鱼才是 4 个腮，可以辨认。”众官员上前一看，那些鲈鱼果然都 4 个腮。

之后，左慈端起桌上的玉杯，将手一挥，里面便斟满佳酿，然后递给