

2016.4

2016年第4期
总第201期

CHINA
ACROBATICS
AND MAGIC

杂技与魔术

全国百家期刊阅览室指定刊物 | 双月18日出版 | 人民币RMB10.00元

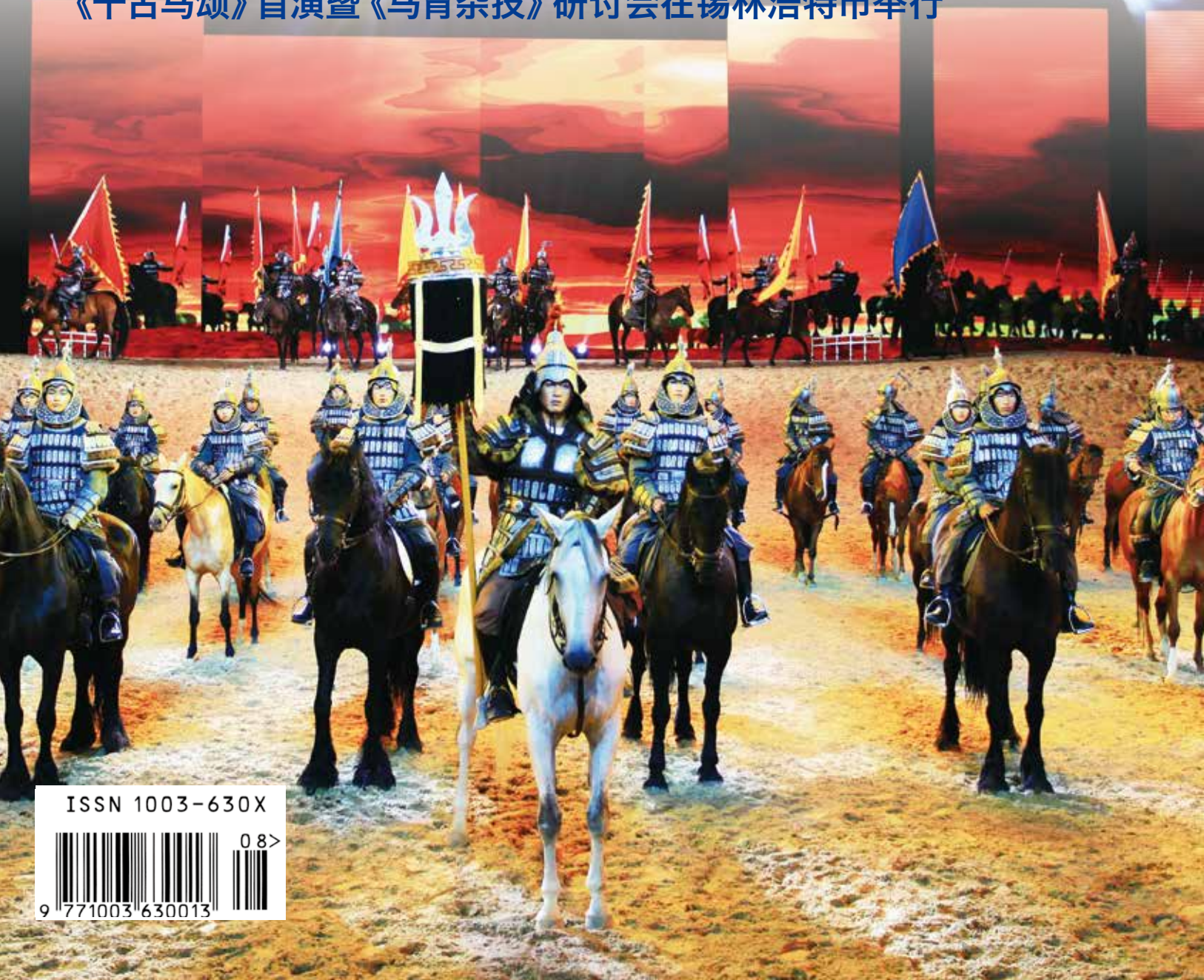
国内统一刊号CN11-1184/J 国内发行代号2-350

中国杂协组织杂技剧《破晓》在京演出

首届中国杂技理论高级研修班在上海成功举办

中国杂协党总支组织全体在职党员参观平北抗日战争纪念馆

《千古马颂》首演暨《马背杂技》研讨会在锡林浩特市举行

ISSN 1003-630X

9 771003 630013

中国杂协组织杂技剧《破晓》在京演出

首届中国杂技理论高级研修班在上海成功举办

中国杂协党总支组织全体在职党员参观平北抗日战争纪念馆

2016年度 董事会

董事长

张峰

河南省杂技集团有限公司执行副总裁

Tel: 18625639969

副董事长 (按姓氏笔画排列)

邓宝金

济南市演艺集团总经理

Tel: 13605315808

言丹

深圳华侨城欢乐谷旅游

公司总经理

Tel: 13602688386

黄烈汉

广州市杂技艺术剧院有限责任

公司董事长

Tel: 13808849119

黄桂刚

吴桥杂技大世界旅游

有限公司总经理

Tel: 13513179988

童飞

遂宁市杂技团团长

Tel: 13909069625

董事 (按姓氏笔画排列)

王敬宇

广东省杂协副主席

深圳市杂协主席

Tel: 18666228986

艾尼瓦·麦麦提

新疆杂技团团长

Tel: 13899856869

石进喜

沧州市杂技团团长

Tel: 13582704886

冯晓玲

新疆兵团杂技团团长

Tel: 13899831216

刘志凯

吴桥铭扬杂技演出有限公司董事长

吴桥铭扬杂技艺术学校校长

Tel: 18903171666

董事 (按姓氏笔画排列)

齐志义

吴桥杂技艺术学校
常务副校长
Tel: 13932707948

严清阳

福建省杂技团副团长
Tel: 13809513385

李仕奉

遂宁市蝶梦杂技文化传播有限公司董事长兼总经理
遂宁市春苗杂技艺术团团长
Tel: 13909064174

李志勇

濮阳市杂技团团长
Tel: 13939313333

李林安

甘肃省杂技团有限责任公司
董事长兼总经理
Tel: 13919021261

杨晓军

濮阳杂技艺术学校校长
Tel: 13839391345

吴杭平

浙江曲艺杂技总团有限公司
董事长兼总经理
Tel: 13905814663

余帅

项城市越野杂技团团长、
项城市杂技艺术学校校长
Tel: 13253778226

张建业

云南省杂技团团长
Tel: 13888416229

陈坚

安徽省杂技团团长
Tel: 13905603225

陈岩

黑龙江省冰上杂技舞蹈演艺
制作有限公司总经理
Tel: 13804514888

陈涛

重庆杂技艺术团
有限责任公司总经理
Tel: 13983866682

陈家明

广西杂技团有限责任
公司董事长
Tel: 13307719372

周小衡

德阳市杂技团有限责任
公司董事长兼总经理
Tel: 13908109106

周文明

吴桥丰耀杂技魔术道具
有限公司总经理
Tel: 13930778203

赵双午

湖南省杂技艺术剧院
有限责任公司总经理
Tel: 18684809995

赵智敏

南充市杂技演艺公司
总经理、团长
Tel: 13629057777

信卫民

河北省吴桥县杂技团
团长
Tel: 13903278319

曹晓宁

天创国际演艺制作交流
有限公司总经理
Tel: 13501155908

塔纳

内蒙古民族艺术剧院
杂技团团长
Tel: 13514719989

薛金升

黑龙江省杂技团团长
Tel: 13804519696

主 编 高 伟
 副 主 编 徐 秋
 副 社 长 王 玉 于秀英 黄业松
 编 辑 黄业松

Editor-in-Chief Gao Wei
 Deputy Editor-in-Chief Xu Qiu
 Deputy Directors Wang Yu, Yu Xiuying, Huang Yesong
 Editors Huang Yesong

主 管 单 位 中国文学艺术界联合会
 主 办 单 位 中国杂技家协会
 编 辑 《杂技与魔术》编辑部
 出 版 《杂技与魔术》杂志社
 电 话 (010) 59759510 (编辑部)
 (010) 59759511 (广告发行)
 (010) 59759504 (传真)
 地 址 北京朝阳区北沙滩1号院32号楼
 “中国文艺家之家”大厦A座520室
 邮 政 编 码 100083
 电 子 信 箱 caa2008@188.com
 caazs@cflac.net
 整 体 设 计 亿点印象文化传播
 印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司
 总 发 行 北京市报刊发行局
 订 购 处 全国各地邮局(所)
 国内统一刊号 CN11—1184 / J
 国内发行代号 2-350
 国外发行 中国国际图书贸易公司北京399信箱
 国外发行刊号 ISSN1003-630X
 国外发行代号 BM985
 定 价 10.00元
 广告经营许可证 京朝工商广字第0187号

Unit in Charge China Federation of Literary and Art Circles
 Host Unit China Acrobats Association
 Postal Code 100083
 Domestic Index No. CN11-1184/J
 Tel 8610-59759510
 Fax 8610-59759504
 E-mail caa2008@188.com
 Overseas Index No. ISSN1003-630X
 Add. B-410, Building 32, No.1 Yard,
 Beishatan, Chaoyang District, Beijing
 Price ¥10.00

特稿 EXCLUSIVE REPORT

- 5 中国杂协组织杂技剧《破晓》在京演出.....本刊
 6 首届中国杂技理论高级研修班在上海成功举办.....郭云鹏
 13 中国杂协党总支组织全体在职党员参观平北抗日战争纪念馆
本刊

专稿 EXCLUSIVE REPORT

- 14 扎根人民 向阳花开
 ——参加《深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话
 精神专题研讨班》的感悟.....方冉

杂坛聚焦 IN FOCUS

- 15 《千古马颂》首演暨《马背杂技》研讨会在中国马都锡林浩
 特市举行.....牛海坤、刘晓敏
 17 《水秀》在杂技产业中的创新性生存.....王星星

新晚会 NEW SHOW

- 19 融合凝聚起来的智慧
 ——杂技剧《北京》带来的启示.....周英
 19 中杂新剧《熊猫当家》国内首秀获好评.....张佳伟
 21 3D舞台秀《传奇遵义》在遵义上演.....林振强

国艺视窗 THE WINDOW OF ACROBATIC ART

- 22 北京市杂技学校《钻圈》课程被推荐为市优秀课例
北京市杂技学校
 22 跟头技巧在《钻圈》节目中的变化和应用李金相

地方协会动态 ASNAPSHOT OF LOCAL ASSOCIATIONS

- 24 第二届华北五省(区)杂技(魔术)创新节目展演在津举行
夏冬
 26 福建省杂技家协会召开第四次会员代表大会.....林宏伟
 26 重庆市杂技家协会召开第四次会员代表大会
重庆市杂技家协会
 27 庆祝建党95周年 第三届广西杂技魔术展演在南宁举办.....黄晖

杂坛信息 ACROBATIC INFORMATION

- 12 南京举办纪念魔术师崔星洲百年诞辰活动.....印大民
 28 魔幻珠江 文化盛宴 惠民南粤 百姓节日
 ——2016粤港澳魔术交流展演侧记.....宁根福、黄介农
 30 上海杂技团移动剧场搭建完成进入调试阶段.....谷一飞

目录

CONTENTS

- 31 福建省杂技团举行建团60周年展演活动.....林宏伟
32 《约魔剧》上演三月记.....褚世安
59 遂宁春苗杂技艺术团亮相曼谷.....遂宁春苗杂技艺术团

杂技赏析 ACROBATIC APPRECIATION

- 33 杂坛皖军谱新篇
——观新作《美丽·梦》《雪豹王子》有感.....蓝天

市场漫谈 MARKET DISCUSSION

- 35 市场经济背景下的杂技艺术（续）.....李丹

人物 PEOPLE

- 37 我所认识的民间戏法名家牟衍铭.....徐秋
39 光荣与梦想 出彩项城人
——记杂技之乡周口“余家杂技”领头人余帅.....朱亚洲

杂技教育 ACROBATIC EDUCATION

- 41 杂技创作人才的充电站
——2016年《杂技创作人才培养》培训心得.....程娟
43 杂技魔术类非物质文化遗产的校园传承.....胡金玲

业内笔谈 PROFESSIONALS' TALK

- 46 杂技教学改革的总结与思考
——江苏省杂技团“教改”侧记.....金重庆、颜美琴
47 忆30年前的一次杂技创作.....刘淑娟
49 我所理解的舞台灯光作用与特性.....张进军
50 高空杂技节目的流行与发展.....何文
51 新《大球扛竿》出台记.....宋仁忠
52 摆正当代杂技艺术的价值观.....郭学军
54 杂技演员心理素质问题初探.....王丽

新书介绍 NEW BOOK

- 55 为前人所为集成，为后人再为奠基
——《浙江杂技简史》后记.....杨宇全
57 王志伟的新书《现代魔术艺术概论》出版.....秋子

魔术论坛 MAGIC FORUM

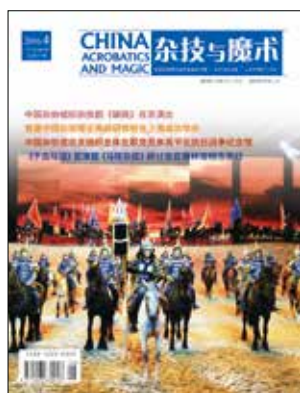
- 58 魔术大师与经典作品浅析（续）.....王志伟

小魔术 SMALL TRICKS

- 60 启蒙小魔术.....孙守全

广告 ADVERTISEMENT

- 61 广州市杂技艺术剧院招聘启事
61 重庆杂技艺术团有限责任公司招聘启事
62 福建省杂技团招聘启事
62 浙江曲艺杂技总团有限公司·浙江杂技团演员招聘及学员招生
63 河南余家杂技有限公司马戏大篷制作
64 吴桥丰耀杂技魔术道具有限公司

封面 Front Cover

内蒙古民族艺术剧院杂技团《千古马颂》

封二 Cover II

特稿

封三 Cover III

杂坛聚焦、新晚会等

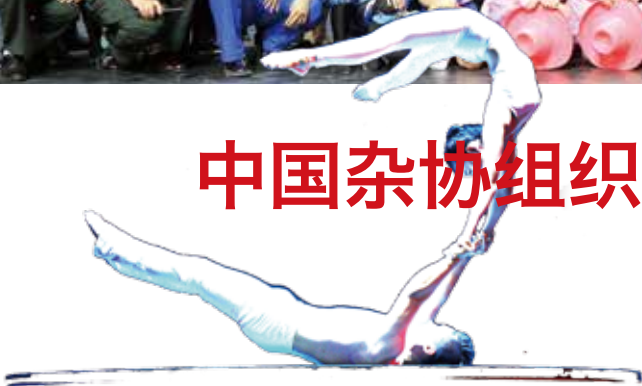
封四 Back Cover

第二届华北五省（区）杂技（魔术）创新节目展演在津举行

中国杂技组织杂技剧《破晓》在京演出

文/本刊
图/张颖（摄影爱好者）

为隆重庆祝中国共产党成立95周年，庆祝中国人民解放军成立89周年，2016年8月2日，由中国杂技家协会主办的战士杂技团大型原创现实军事题材杂技剧《破晓》专场演出在北京军委后勤保障部礼堂举行。中国文联党组书记赵实，全国政协教科文卫体委员会副主任胡振民，中国文联副主席、中国杂协主席边发吉，文化部副部长董伟，中国文联党组成员、书记处书记郭运德，中国杂协分党组书记王仁刚，中国杂协副主席刘全利、张红，军委政治工作部、后勤保障部和陆军有关领导以及驻京部队官兵，中宣部，文化部，中国文联各全国文艺家协会、中国文联机关各部室及直属单位代表，在京杂技界、驻京部队、各界群众代表等1400多人一起观看了演出。

杂技剧《破晓》以发生在南中国海的某次演习为背景，通过一名年轻特种兵战士在演习中的成长经历，以及发生在几十年前的另一场战斗中，红军女护士和小兵的坚持与选择，两线并进，时空交错，讲述了两代军人共同的理想和追求。以特种兵这支新型作战力量贴近实战的训练，从一个侧面反映了我军现代化建设的快速进程。该剧于2014年创排，曾获得第10届全军文艺会演“优秀剧目奖”“晚会导演奖一等奖”“舞美设计奖”“道具设计奖”和“视频设计奖”。

观看演出的过程中，人们为杂技与话剧、视频，与军事题材结合所呈现的新颖的艺术表现所深深吸引，为该剧彰显的军人特有的钢铁意志和保家卫国、牺牲奉献的精神所深深震撼，无论是红军战士在困苦中对胜利的向往，还是当代官兵狠抓军事训练、肩负起新形势下历史使命的豪情壮志，都呈现出崇高、壮美的风格特征，具有强烈的净

化心灵、励志育人的艺术感染力。

本次演出展现了战士杂技团精湛的艺术创作功力和高质量的综合表演水平，使各界观众分享了中国杂技艺术发展的最新成果，受到了一次生动的爱国主义和革命英雄主义的教育，进一步激发了广大人民子弟兵实现“中国梦、强军梦”的练兵热情，加强了中国杂技家协会与驻京部队的军政军民关系，赢得了各方人士的热烈欢迎和交口称赞。■

《破晓》剧照

边发吉授课

徐粤春授课

张红授课

冯双白授课

周大明授课

俞亦纲授课

李西宁授课

首届中国杂技理论高级研修班 在上海成功举办

文/郭云鹏(中国杂技家协会)

图/上海杂技团提供

由中国杂技家协会、中国文学艺术基金会主办，上海市杂技家协会、上海杂技团、上海市马戏学校共同承办的首届中国杂技理论高级研修班于2016年7月24日至30日在上海成功举办。中国文联副主席、中国杂协主席边发吉，中国文联理论研究室副主任徐粤春，中国杂协分党组成员、副秘书长肖世革，中国文联人事部培训处副调研员裴琳琳，上海市文联党组副书记王依群，中共上海市委宣传部文艺处处长汪浩，中国杂协副主席、上海杂技团团团长俞亦纲出席了开班式。

本届高研班是中国杂协为切实贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，加强杂技理论研究工作，进一步培养中国杂技理论优秀人才而首次创办的高级

研修项目。来自全国16个省、市、自治区27个单位的30名学员，是从全国各艺术研究和创作机构、杂技院团校、省市文化机构及高等院校中遴选出的中青年杂技理论优秀人才。学员大多为中国文联文艺评论奖(杂技类)、中国杂技金菊奖理论作品奖以及地域性杂技理论评奖的获奖者，具有跨学科、跨艺术门类的特点。

本届高研班邀请了边发吉、徐粤春、张红、冯双白、周大明、俞亦纲、李西宁等7名杂技艺术和相关文艺领域全国知名的专家进行现场授课，采用专题讲座、问答交流、演出观摩、实地考察、学员研讨等方式，将知识讲授与艺术实践相结合，推动中国杂技理论研究。授课专家与学员们紧密围绕当下杂技所处的时代、环境、业态、创作、教育、经营、

王仁刚同志任中国杂技家协会分党组书记

根据中宣部、中国文联有关文件通知，王仁刚同志任中国杂技家协会分党组书记。

(本刊)

结业式

考察现代马戏大篷

赛场和研究等热点、焦点问题，深入精髓、切中要害，展开了极富针对性和时代性的深度交流。学员们还集体学习了习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神，集体观摩了《时空之旅》《欢乐马戏》《阳光·梦》《炫》等四台风格各异的杂技马戏晚会，集体考察了亚洲最大的现代化马戏大篷。整体课程设置不仅具有积极的理论意义，更具有很强的实际应用价值，受到学员们的热烈欢迎和响应。

为丰富研修内容，加深理论切磋和学术交流，高研班特别设置了学员交流讨论环节。通过一周紧密集中的学习，学员普遍反映收获了知识，开阔了眼界，更掌握了许多实用的工作方法，并将自己在研修过程中的感悟、对杂技理论发展的思考、以及在实际工作中的经验和困惑与大家交流分享，并对中国杂协引领理论研究工作的方向和方法建言献策，提

出了许多具体的意见和建议。学员们表示，回去后将把自己在高研班的所见所得加以汇报，把收获带回单位，带回工作岗位，加强艺术理论修养，助力杂技行业建设。

长期以来，杂技理论研究一直滞后于艺术实践，一定程度制约了杂技艺术的传承发展。近年来，中国杂协通过理论评奖、学术研讨、课题合作、人员培训等方式推动杂技理论发展、涌现出了一批有志于从事杂技理论的中青年人才，杂技理论队伍建设取得了一定的成绩。此次中国杂技理论高级研修班的举办，是一次建立新的杂技理论人才培养机制，以加强杂技理论研究的开创性举措，对当下及未来中国杂技事业发展具有重要意义。未来，中国杂协将不断加大理论建设扶持力度，拓宽渠道，创新手段，积极推出优秀的理论成果和人才，努力为大家搭建一个后续学习、交流的平台，希望

学员交流研讨

学员们在各领域展开广泛研究，多发表现论成果，交流互促，进一步提高中国杂技理论队伍的专业能力，共同推动中国杂技理论的繁荣发展。

《中国艺术报》《上海采风》杂志以及上海文艺网等媒体对本届高研班进行了专题报道。■

研修班部分学员发言

我们的“成长之旅”

中国杂技团有限公司 申莉

“首届中国杂技理论高级研修班”的圆满成功与一部优秀艺术作品的呈现高度吻合：不妨把这次培训活动比拟为一部名为《成长之旅》的五幕作品：

第一幕：开

作品的策划者和制作者——中国杂技家协会及其研究部，为促进杂技理论建设，抓住人才培养的关键关节，进行整体培训设计。上海市杂技家协会、上海杂技团、上海市马戏学校作为制作者，从接待细节到整体统筹，给予了活动充分而贴心的保障。这些用心的“创作”成就了《成长之旅》的“精品”品质。

第二幕：专

老师专：无论是具有学术气息的文艺理论研究、杂技理论解读，还是具有实战气质的人才培养梳理、市场经营分析、创作修为思考，老师们将丰富的积累进行了鲜活生动、充分实在的传授。

学员专：无论是领导前辈、还是一线晚辈，无论是业界内外、还是专家学者，大家都放下身份和身段，以学生的身份和态度，虔诚学习、自由交流。

演出专：无论是历经品牌沉淀的《时空之旅》，还是杂技学员的汇报表演，抑或成年演员的休闲、旅游演出，都从各自的层面将杂技精神进行了专业的演绎。

第三幕：高

边发吉主席提示我们牢牢把握后现代艺术创作的时代特点，创造追求文艺的终极之美。张红副主席通过详实数据的分析，透视杂技业态与人才教育的态势与问题，提出了强化顶层设计、规范中层行为和促进个体科学发展的建议。俞亦纲副主席归纳了国内外市场的构成，分析了服务目标、模式转变和科技引入等问题。李西宁副主席从案例剖析入手，深度解读了杂技艺术创作的融合创新与多元表达，揭示了杂技创作文化内涵的恰当表达。

徐粤春老师概述了马克思主义文艺观中国化的演进、

传播与发展，总结了当代中国艺术特点，归纳了“四真”与“四假”的创作取向。冯双白老师在生动解读习近平总书记文艺工作座谈会讲话精神的基础上，深入浅出地阐释艺术创作的最根本任务是创造熟悉的陌生感，艺术形象与技术的辩证关系。这些既是问题也是建议，既是理论也是标准。周大明老师将艺术学视野下的杂技轮廓鲜明勾勒，带领大家经历了一次艺术之美的洗礼。

第四幕：思

五天里，大家的交流思考形成了对杂技不同层次和不同角度的新认识。杂技演员的潜力、杂技艺术的张力都为杂技理论研究架构起广阔的空间。杂技艺术理论研究者应像杂技艺术家一样，具有深厚的文艺情怀、敏感的情愫触角、深邃的理论思维、广博的艺术视野和强大的创造能力，用热情和理智去塑造理论作品。

第五幕：感

《成长之旅》中学员是最大的受益者，也是感受最深刻的体验者：

专家共鸣引发对行业脉搏与危机的感知；
观摩震撼引发对杂技魅力与进取的感叹；
同学碰撞引发对视角多元与层次的感触；
知识交互引发对理论建设与发展的感悟；
单位派遣引发对殷切期望与支持的感激；
情谊沉淀引发对缘分珍视与升华的感怀；
术业传授引发对恩师崇高与伟大的感恩。

创作节奏上的“休止”在于进行短暂的停顿，为走向巅峰做好沉淀。培训班的结束，对《成长之旅》而言就是一个休止符：尽管帷幕落下，但故事还将继续。我们将继续经历对杂技理论更加深入的研究沉淀，为杂技“智慧之花”的争奇斗艳和芬芳满园而精耕细作。

立时代潮头，做理论深思

黑龙江省非物质文化遗产保护中心 吴璇

22岁时，我从哈师大中文系毕业分配到黑龙江省杂技团，在那度过二十载的春夏秋冬，也种下了永生相连的杂技

情结。2006年，我调到黑龙江省艺术研究所工作。2014年来到现单位工作。这次参加首届中国杂技理论高级研修班的学习体会，我总结为4方面共32字。

一是：“群贤毕至，少长咸集”。

高研班有来自16个省27个单位的30名学员，汇集在上海这个文化辐辏之地，也是杂技文化高地。其中大部分为金菊奖获得者、各省文联文艺奖获得者、区域杂技理论获得者，有专门从事杂技艺术研究人员，也有杂技院团、学校一线经营者、管理者、教育者，所以说“群贤毕至，少长咸集”。

感谢主办方让我们有了近距离学习交流的机会。

二是：“大师真言，醍醐灌顶”。

这届高研班，号称杂技“黄埔一期”，五天七节课，授课教师阵容超级豪华，第一天听边发吉主席讲课，我在朋友圈写下一段话：一茶，一汗中，一气呵成；无稿，无空话，无暇溜号。腹笥丰赡，博闻强识，如数家珍，妙语连珠。这些感受在接下来的张红副主席、俞亦纲副主席、李西宁副主席、周大明老师等各位老师身上得到不断地验证和强化。尤其是他们思想的多维，见解的深邃，辅以至关宝贵的鲜活实战经验和案例，以层层解析、参照对比、交互对话等方式厘清了当今杂技现实发展态势和问题，找到了杂技“以技巧立其骨，以文化养其气”的落脚点，让我们受益非浅，真的是一次“提认识、开眼界、启深思”的思想认识的特别之旅。

三是：“格局视野，转变创新”。

高研班上收获的信息量实在是太巨大了，简直不胜枚举，像格局、视野、观念、思维、创新、见识、新马戏、运营模式、大狂欢大审美时代、发展文化产业十六大要素、从技到艺……这既是杂技未来要做大做强极需关注的重要语汇，也是几位教师自身展现出来的实践真知。

这次俞总将《时空之旅》《阳光·梦》等剧目悉数展现给我们，不掖不藏，这是格局；将杂技与市场、时代精神同步，与地域文化链接，与姊妹艺术融合，这是视野；明确杂技生存最高宗旨是观众，这是转变；定位新兴杂技主体进行创作，这是创新……这些信息和观念为我们进行理论创造、学术繁荣提供了强大的动力，扩张了极大的理论探索空间，这也是此次高研班我们收获的无价之宝。

四是：“跨界融合，文化为魂”。

关于跨界融合，冯双白、李西宁老师都讲了许多，我不再赘述。文化是民族之根，文化是民族之魂。我还想从个人工作角度再次呼吁，拥有3600多年历史的杂技，毋庸

置疑乃是我们中华优秀传统文化，还应趁全国非物质文化遗产保护呈现热度之机，加强对杂技资源的收集整理，建立我们杂技数据库，努力申报更多国家级、省级非遗名录，利用政府扶持发展和传播我们的杂技文化。像黑龙江有世居较少（30万人口）少数民族7个，赫哲族是我省独有民族（人口有5354人），拥有联合国急需保护的非物质文化遗产项目赫哲族伊玛堪，习总书记前一段视察黑龙江还到八岔伊玛堪传习所听了伊玛堪。非物质文化遗产里的这些文化元素也可以成为杂技跨界融合的资源，据我所知黑龙江省杂技团就已将赫哲族伊玛堪引入杂技晚会当中，以期同蒙其利。

海不辞水，故能成其大；山不辞石，故能成其高。我们理论工作者也应学习杂技人的献身精神，秉承交流、合作、发展、共赢的观念，立时代之潮头，通历史之变化，发理论之先声，促杂技之繁荣！

10年迈步从头越

福建省杂技团 林宏伟

十年前，中国杂协带给我一个在北京师范大学杂技编导班学习的机会，毕业后我在单位开始从事杂技文字工作，十年后，还是中国杂协给了我又一次学习的机会，

聆听来自文艺理论界和杂技界的7位专家、名师授课，与学员们沟通、交流、学习提高。

边发吉主席的授课声情并茂，把我们带入到艺术创作的激情氛围中，让我们了解了所处的历史时代，了解人的艺术需求，点拨我们如何深入把握创作的规律、创新创作手法。

徐粤春老师所谈的“马克思主义文艺理论唯物辩证”和“实现了根据中国国情演变的本土化发展进步”让我茅塞顿开。之前，我们总认为“哲学”和“主义”之类的离我们比较远，但听完他的讲座之后，我觉得我们从事杂技理论的人，确实要有更为清晰的理论认识。如老师跟我们说的“文艺不从属于政治，但也没有完全脱离政治的文艺”和“文艺创作导向的四真与四假”都给我们带来很好的教益。

张红老师的讲课贯穿了“敞开心扉讲真话、打开视野办实事、放开姿态谋合作”的理念。她所提出的“构建完善杂技教育体系，规范教学和加强行业内外、国内外的合作与交流的政策建议和指导意见”让我们很有共鸣。确实理论资源

并非完全没有，而是太少沟通、交流，我觉得我们首先要从自己做起。

我从冯双白老师那里记住了一些很受启发的话：“艺术创作的最根本和最高任务是创作熟悉的陌生感”“制造和打破艺术期待是艺术编导最重要的任务”“演员表演的升华途径之一在于跳出本体训练之外，进行身体质感的转变训练”这些方法和创作规律都可以运用在实际的操作中。

周大明老师告知我们当下杂技理论的情况和地位，让我们对自己有更高要求。为我们梳理了杂技以及姐妹艺术的起源、关联，让我明白了杂技借助于其他艺术的可行性和重要性。

俞亦纲老师在课堂上对“国内外杂技马戏演艺市场”做了独到的分析和阐述，介绍了“以资本为基础的项目类杂技演艺新主体”概念。值得一提的是俞亦纲老师和张红老师共有的观点“运营模式转变：由分散割据，大而全小而全，转变为以发挥优势资源为主的产业社会分工合作”，给了我们在杂技产业运作方面一个很有意义的指向。

李西宁老师为我们带来了一份特殊的礼物——她所创作的杂技、舞蹈作品的视频材料。她给我们讲述高质量、高水准的作品创作案例，分享创作过程中的想法、处理细节的经验，通过自己的作品给同学们授课，是一种独特而又行之有效的方式。

我们观看了超级多媒体梦幻剧《ERA时空之旅》杂技晚会《SPIRAL——炫》《欢乐马戏》专场和《阳光·梦——多媒体杂技报告剧》，从中感受到了杂技艺术的魅力。

在学员交流会上，大家以各自岗位上的工作经验，交流所知、所想，获得了很多珍贵信息和建议。

高研班七天的时光已印刻在我们的回忆里。

秉承坚忍不拔的匠心精神，为杂技蓬勃发展继续做实事

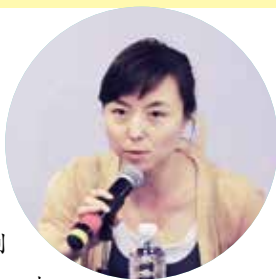
甘肃省杂技团 许蕊

首届中国杂技理论高级研修班在上海举办，我能够有幸参加，除了激动，更多的是感激。

感谢中国杂技家协会为我们搭建学习、提高的平台；感谢俞亦纲副

主席为我们安排了4次现场观看精品杂

技演出和参观现代马戏大篷所付出的操劳；感谢来自全国杂技界的同学们，在珍贵的学习时间里，大家敞开心扉切磋交流、取长补短、互相促进，激发了学习工作的动力，

还播种了深厚的友谊。

一周充实的学习生活，我内心经历了3个阶段，从报到时的兴奋，到接受大量高端的理论知识、观看4场杂技演出后感到的差距；直到最后一节课，李西宁副主席用她的艺术生涯和作品为我们娓娓道来时的拨云见日，又回到了初始的兴奋。

我10岁开始接受杂技艺术，在和杂技朝夕相处的28年里，“她”与我、我与“她”，酸甜苦辣，留下了印记。“她”给予我最深的感受，还是挑战人体极限那坚忍不拔、滴水穿石、拼搏进取的拼搏精神，一直激励着我前行。

开班第一课由边发吉主席为我们讲授《我们所处的时代与文化发展》，从4个方面阐述了文化发展的脉络，艺术创作的规律，鼓励我们要按照习近平总书记在文艺工作座谈会的重要讲话精神，创作出无愧于这个时代的伟大艺术作品；中国文联理论研究室徐粤春副主任从马克思主义文艺理论唯物辩证等方面，为我们在文艺创作时如何做好去“假”存“真”展开了论述；张红副主席的《透视杂技行业人才需求，反思杂技专业人才培养》讲出了目前杂技发展的深层次问题，同时也给予了高屋建瓴的指导意义，让我们知道了杂技高等教育将不再是杂技人的梦；冯双白主席的讲述的创作要点让我们收获颇多，留给了我们颇多的思考；周大明老师的《艺术学视野下的杂技艺术》概述了杂技本体与舞蹈、戏曲姊妹艺术的亲缘关系，让我们在寻求杂技创作和进行理论研究时找到了方法；俞亦纲副主席用成功案例为我们深入浅出地讲述了项目定位、资本运作和新马戏的概念，使我们脑洞大开；李西宁副主席在《杂技创新与多元表达》论述中，用30余个作品视频，给我们呈现了跨界融合与恰当表达赋予杂技的艺术美。

我们要悟其精髓，学以致用；我们要吸收老师们的真知灼见和中华民族传统文化的博大精深，提高杂技人的文化功底、学养，努力成为文武双全的艺术家；我们要在新的历史时期静下心来，用理论指导实践，继续秉承杂技人坚忍不拔、滴水穿石、拼搏进取的匠心精神，精益求精创作有深度、有广度、有价值的杂技理论作品和有内涵、有高度、有意蕴的杂技优秀作品，以优异的成绩为杂技发展继续做实事。

前途光明、道路曲折。文艺院团在深化文化体制改革的过程中，还有很多问题依然等待解决。但是我们应该有决心、有信心，沿着习总书记指引的方向，在上级部门的领导下，不屈不挠、拼搏进取。始终同党中央保持一致，认真学习党的各项方针政策，不断提高理论水平、政治觉悟，做好深化改革的工作，在不断追求完美中走近完美。

杂技结硕果，理论要创新

广西博物馆 罗征

首届中国杂技理论高级研修班在上海成功举办，让来自全国各地的30名优秀杂技理论工作者，收获到了“满满的幸福”。

一、举办高研班是杂技事业发展的“及时雨”

杂技事业需要理论支撑。杂技起源早，艺术成熟却晚；演出效果好，社会地位却低；国际创收多，政府支持却少。这一切部分是源于杂技理论与学科缺乏。所以，杂技事业发展需要理论支撑。

杂技从业者需要理论解惑。杂技演员往往有技艺而缺理论，缺理论而视野窄，视野窄而发展难。所以，杂技从业者要适应时代发展，需要理论解惑。

杂技理论工作者需要理论武装。杂技理论工作者多缺乏真实体验、缺乏眼界开拓、缺乏明确任务，缺乏形成合力。所以，杂技理论工作者需要武装自我更好的为杂技实践服务。

二、参加高研班获得了实实在在的“干货”

收获一：全面详实的课程安排，进一步提升了我们杂技理论知识。本次“高研班”的课程，从宏观理论的《马克思主义文艺观与当代创作》《高举精神旗帜，担当历史使命》《我们所处的时代与文化发展》，到微观杂技的《杂技创新与多元表达》《透视杂技行业人才需求，反思杂技专业人才培养》《对中国杂技演艺业发展状态的观察与思考》等，让我们每个学员得到了很好的理论提升和思想充电。

收获二：多类型演出观摩与实地考察，进一步开拓了我们的视野。从组织观摩传统品牌杂技《时空之旅》《欢乐马戏》、杂技主题晚会《炫》，到观摩马戏学校的杂技汇报剧《阳光·梦》，再到考察现代马戏大篷，一系列的杂技实践的实地考察，不断进入、校正和冲击学员们的杂技认知与思考。

收获三：全天候的共同食宿学，进一步促进了学员间相互认识并加深友谊。本届高研班将分散全国的优秀杂技理论工作者们集中在一起，使原本个自为战、自我理解、重复研究的分散资源，整合成有人交流、有人借鉴、有人分享的志同道合的朋友圈，形成统一思想、明确目标、分工合作，共同完成杂技理论研究发展使命的强大力量。

三、沉淀与思辩

建立杂技院团评星定级制度是杂技院团不受劣币驱逐良

币规律影响的保障。由于目前杂技行业缺乏规范与准则，杂技发展中无序竞争、恶性竞争行为时有发生。中国杂协作为全国性行业协会，可以担负起规范杂技市场之重任，制定全国杂技院团甚至杂技资源等评星定级制度，规范杂技市场的有序竞争，形成多档次、多价位、多选择的共生共存的杂技供需环境，建立起按级定价、按需选择、按质付费的市场准则，杂技品牌建设的作用和价值才能发挥出来，杂技市场合理化竞争机制才建立起来。

建立杂技学并推动杂技高等教育常态化是保证杂技可持续发展的根本性任务和使命。借鉴其它艺术门类的内容与形式来推进杂技艺术发展，只能称之为“术”，而更重要的是解决“道”的问题。很多不是杂技科班出身，却成为当今栋梁的跨界发展成功案例是具有偶发性和不确定性的，如何让这种偶发现象成为常态化、持续化，就要求建立杂技学并使之形成杂技高等教育常态化。这是解决杂技人才高层次、系统化培养和杂技事业可持续健康发展的根本之道。

充分发挥中国杂技理论专家委员会作用是加强推动杂技发展的重要手段。杂技理论专家的作用决不仅是当几次理论评委、发几篇应景文章，杂技事业需要整体包装和系统宣传，要通过专家研究理论、更新理念、设计杂技发展项目、制定行业准则，并以顶层设计的方式对杂技行业进行整体包装与宣传，不断提升中国杂技在政府、在社会、在全世界的影响和价值。

从大时代、大战略的角度振兴杂技理论研究事业

大连市艺术研究所 尹力

非常荣幸能够来到上海参加首届中国杂技理论高级研修班，成为这届黄浦江边的杂技理论“黄埔一期”学员。这次高研班是我们理论充电、思想升华，认清杂技工作者责任、使命、担当的难得机会，大家收获颇丰。这一周的学习令我产生很多感触和思考想与大家分享。特别是我感到高研班设计的专家授课、演出观摩、大篷考察等研修内容都在向我们透露和传递着一个信息——时代的变化，促使我们思考杂技应该如何应对当下时代，在这个时代中画出颜色、舞出风采。

我们所处的是一个怎样的时代呢？首先，这是中国杂协自1981年成立至今举办的首次专业理论培训，理论建设已经

成为当下杂技发展的迫切需要；其次，如果我们放眼国际世界，这是握手的时代，一个握手求发展的时代；这是敞开的时代，一个敞开心胸迎机遇的时代。这也是我聆听专家授课并观看了上海四台杂技演出后最直接的感受。

因此，不妨回顾这次高研班的课程。研修伊始，边发吉老师就从一个人类所处时代与文化发展的角度，给予了我们一个大文化、大艺术视野；张红老师以详实的数据和分析令我们对当下杂技教育的现状和开放、合作的未来院团发展趋势有了深刻的认识；周大明老师则以艺术学的视野从艺术的起源一路讲到杂技剧，使我们不仅于历史中纵向审视杂技发展，更将杂技置身于人类艺术中进行横向比较；而俞亦纲老师结合上海实际从杂技演艺业的角度提供了许多经验和“干货”；李西宁老师更针对当下杂技创作的焦点、热点问题与我们真诚分享探讨。这些都让我们直观地感受到中国杂技的方方面面，触摸到中国杂技的时代气息。

我本人于2006年因一次偶然的的机会接触到大连杂技团，参与到一部中法合作的现代歌剧《猴·西游记》的创作中。我被杂技深深吸引，从此深入杂技，参与了大连杂技团的杂技版《胡桃夹子》和杂技悲剧《霸王别姬》的创作，参与了中国文联《中国艺术发展报告（杂技报告）》和课题《杂技主题晚会研究》等研究工作。

2014年，国家主席习近平主持召开文艺工作座谈会发表重要讲话谈到“在文艺创作方面，存在有数量缺质量、有‘高原’缺‘高峰’的现象”。我长期关注杂技剧，我们有许

多优秀的晚会式和剧目式大型杂技作品，但是近年却很难见到《天鹅湖》那样令人震撼的作品。原因何在？杂技的本身是技术技巧，但当下许多杂技剧的本身语言却并非杂技，我想这正是本次高研班几位老师提到“新马戏”，建议我们关注“新马戏”的原因所在——它为我们提供了一个用杂技语言演剧的创作和研究方向。

从杂技理论研究的角度，我认为我们应该关注各种形式的艺术创作，站在这个大时代的高度去融入这个时代的艺术，以大战略的角度去振兴杂技理论研究事业。虽然我们各位学员从事的领域和岗位不尽相同，但这次“首届中国杂技理论高级研修班”强调了我们作为“杂技专业理论研究者”的第二个身份，我们应该学以致用，勤出成果。目前许多有志于从事杂技理论的人员都面临着缺少相关研究书籍、查阅不到有效资料的困境，杂技固定场地演出和节赛的形式也令杂技作品较少进入剧场院线流动从而难以大量进入研究者视野，这就需要我们立足于各自的工作领域去补充、去解决这些问题，我想这也是我们“首届杂技理论高级研修班”全体学员肩负的责任和使命。

我认为当下振兴和发展杂技理论研究的重要任务是“积累”，让我们力所能及地写出杂技的点滴，分享各自的思考，丰富杂技的资料库，从而让后来者便捷、有效地获取更多信息和资料。未来，当我们积累了丰厚和优秀的成果，建立并细分了学科，相信杂技理论研究将走入“高原”，走向“高峰”。■

南京举办纪念魔术师崔星洲百年诞辰活动

文/印大民（扬州市魔术专业委员会主任）

近日，由南京市文联和南京戏剧家协会联合主办的纪念魔术师崔星洲诞辰100周年活动在南京候冲社区姚老老街高峰魔术馆举行。江苏省杂技家协会原主席梁同岐，省杂协副主席曹志龙，省杂协秘书长王海宁，南京市文联副主席、梅花奖得主陶琪，澳洲SiebN大学莱卡分院艺术分院魔术教授、崔星洲儿子崔龄童，江苏省魔术俱乐部等当地魔术组织及相关人士出席会议。南京市戏剧家协会秘书长史进主持会议。

崔星洲是南京杂技团老一辈魔术师，1916年8月出生，大学时代醉心于魔术，曾拜街头魔术师为师学习中国古彩戏法，并广采国内外众家魔术之长演绎国际化魔幻表演，

形成江南风格魔术流派。1958年崔星洲魔术团在南京公私合营并入南京杂技团。文化大革命期间，崔星洲被打成反动学术权威，仍巧妙利用“戳穿鬼把戏”之名坚持魔术表演，并且培养儿子崔龄童从事魔术事业，1970年崔星洲抱病早逝，崔龄童成为南京杂技团新一代魔术师。1976年他创演了歌颂“乒乓外交”为主题的魔术节目《银球传友谊》，节目集乒乓球、球拍、奖杯变化于一堂，以盛开的鲜花和灿烂彩旗为烘托，歌颂了和平友谊的美好氛围，以创新的表演打破文革期间魔术舞台的沉寂，赢得同行和观众的好评。■

中国杂协党总支组织全体在职党员 参观平北抗日战争纪念馆

文/本刊
图/黄业松(本刊)

2016年6月24日，中国杂协党总支组织全体在职党员到平北抗日战争纪念馆举行了一次缅怀先烈，坚定理想信念，深入开展“两学一做”专题教育的主题党日活动。

在党总支书记肖世革带领下，全体在职党员为聂荣臻题名的平北抗日战争烈士纪念碑献上花篮，面对党旗重温入党誓词，之后参观了平北抗日战争纪念馆。抗日战争时期，平北是伪蒙疆、伪满州、伪华北结合部，抗日斗争异常残酷。展览以图片和实物形式揭露了日本侵略者实施三光政策、强化治安、制造无人区犯下的累累罪行，展现了平北军民为坚持抗战，争取胜利付出的重大牺牲。

本次活动使大家重温了中国共产党的理想信念和价值追求，认清日本侵略者给中国人民带来的深重灾难，体会中国人民同仇敌忾、反抗侵略的大无畏精神，受到一次深刻的爱党、爱国、爱社会主义的教育。■

扎根人民 向阳花开

——参加《深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神专题研讨班》的感悟

文/方冉（甘肃省杂技团有限责任公司）

2016年7月11-15日，我参加了由中宣部、中国文联主办，中国视协牵头，中国影协、中国曲协、中国美协、中国杂协合办，甘肃省文联承办的《深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神专题研讨班》。聆听了中国文联党组成员、副主席、书记处书记左中一，中国杂协主席边发吉，甘肃省文联党组书记、副主席周丽宁等领导做的主题辅导，组织观看了老艺术家阎肃同志事迹报告会录像。学员之间开展了座谈讨论、学习交流，进一步理解了在今天新的形势下，重提“深入生活、扎根人民”的巨大意义。学习触动了我内心的使命感和责任意识，使我明确了今后前行的路径。

习总书记明确指出，社会主义文艺从本质来说就是人民的文艺，人民是历史的创造者，也是历史的见证者，人民需要文艺、文艺更需要人民。无论社会如何发展，文艺形态如何创新，社会主义文艺方向不能变，为人民服务的立场不能改变。时至今日，习总书记召开文艺工作座谈会已有近两年的时间，在这两年中，甘肃杂技团把讲话精神作为行动指南，联系实际学讲话，创新艺术谋发展，纠正了认识上的一些偏差，把社会效益放在首位，努力追求社会效益和经济效益的统一，在政府购买服务政策的大力支持下，积极开展了“深入生活、扎根人民”为主题的惠民演出活动，进厂入校、上山下乡，宣传社会主义核心价值观，密切了杂技艺术与人民群众的联系，为甘肃杂技艺术的发展打下了良好的基础。

近两年，甘肃省杂技家协会也积极践行“深入生活、扎根人民”主题实践活动，成功举办了多次形式多样的杂技、魔术比赛交流活动。特别是今年3月，甘肃省杂协主办的“高雅艺术进校园——魔术牵手青少年”魔术培训班在兰州市七里河小学开班，3000余名学生踊跃报名参加，令人无比感动。这些生动的场景，无一不证实了广大人民群众需要优秀的文艺作品。同时，文艺工作者的价值也需要观众给予认

可，只有观众的欢迎和喜爱，才能激发文艺工作者的表演热情，两者关系相互依存。

坚持开展“深入生活、扎根人民”活动的同时，我们也要下力气、动脑筋抓好文艺作品的创作。文艺是人们精神消费的重要对象，具有陶冶精神、启迪思想、坚定信念的作用，文艺作品所具有的情感性，决定了其润物无声、流布广泛的特性，对社会风气影响巨大。杂技艺术作为大众文艺，应义不容辞、责无旁贷地肩负起党和社会赋予的历史使命与责任，大力弘扬社会主义核心价值观。为此，甘肃省杂技团努力创作生产更多传播当代中国价值观念，体现中华文化精神，反映中国人审美追求，思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品。对团里的保留剧目《敦煌神女》边演边改，反复磨练、不断提高。2013年又创排了杂技剧《博鳌传奇》、与山西长治杂技团合作创排了杂技神话剧《后羿与嫦娥》；今年的创排任务是杂技剧《九色鹿》，已提上了工作日程。

人民是文艺创作的源头活水，一旦离开人民，文艺就会变成无根的浮萍、无魂的躯壳。应该说我国大多数文艺工作者有着与人民群众“同呼吸、共命运、心连心”的好的传统，也创作出了一大批讴歌人民、弘扬主旋律、传播真善美的优秀作品，受到了人民群众的喜爱。但同时也应该清醒地看到，文艺领域也出现了一些“脱离生活、脱离人民、脱离实际”的情形。还有在市场经济大潮当中迷失方向的。“不做市场的奴隶”，应该说其中的道理并不深奥也不神秘，但是要真正把这个要求落到实处，自觉地在创作当中、在实际工作中来践行、来遵循，又并不简单并不容易，需要我们经常地提醒、反复地强调。

我们一定要充分认识习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话的重大意义，把学习和践行讲话精神作为长期任务，作为文艺工作者繁荣发展社会主义文艺事业，实现中国梦、强国梦的科学指南。■

国家艺术基金2015年度资助项目

《千古马颂》首演暨《马背杂技》研讨会 在中国马都锡林浩特市举行

文/牛海坤（内蒙古视协）、刘晓敏（内蒙古民族艺术剧院杂技团）
图/内蒙古民族艺术剧院杂技团提供

2016年8月12日，由内蒙古自治区文联、内蒙古民族艺术剧院共同举办的国家艺术基金2015年度资助项目《千古马颂》首演暨《马背杂技》研讨会在中国马都锡林浩特市举行。内蒙古自治区文联党组书记、主席特·官布扎布，中国杂技家协会分党组书记王仁刚，中国杂协副主席齐春生、俞亦纲，内蒙古民族艺术剧院纪委书记刘希燕，内蒙古杂技家协会秘书长刘明，中国文联杂技艺术中心副主任高伟，中国杂技家协会组联部主任刘挥，内蒙古民族艺术剧院杂技团副团长吴群、导演穆青与主创人员，以及来自全国各地的50余位专家、评论家观看了演出，并出席了第二天的研讨会。

《千古马颂》汇集百匹中外名马和百名骑士，综合运用马术、马背杂技、舞马表演及蒙古民族歌舞等艺术元素，融合高科技声光电、裸眼3D技术，生动演绎了人马结缘的温情、马背家园的祥和、草原儿女的情愫、百骏出征的壮观、千古马颂的绝唱。整场演出气势恢宏，唯美震撼，为观众呈现了一场风格浓郁、艺术精湛、内涵深刻的视听盛宴。首演获得圆满成功。

8月13日，研讨会以内蒙古民族艺术剧院打造的《千古马颂》为蓝本，与会专家分析、评论该剧的创作特色、艺术价值并提出修改建议。研讨会由内蒙古杂技家协会副主席、内蒙古民族艺术剧院杂技团团团长塔纳主持。

在研讨会上，与会领导和专家一致认为：《千古马颂》具有大容量、大情怀、大视角的特点。该项演出填补了内蒙古自治区马文化实景演出的空白，凝聚了马背民族几代人的夙愿，堪称国内首创，是一台将文化与旅游深度交融，充分彰显内蒙古民族文化优势，展现草原人民自强不息时代精神的驻场演出。

内蒙古自治区文联党组书记、主席特·官布扎布在致辞中希

研讨会会场

《千古马颂》剧照

望通过本次研讨会推进内蒙古杂技艺术与其他省市杂技艺术的切磋与交流,探索形成马背杂技艺术培训教材,马背杂技艺术的培训体系,促进杂技艺术和马文化的融合。

中国杂技家协会分党组书记王仁刚对《千古马颂》中杂技艺术的运用给予了“精彩、精致、精到、精品”的高度评价。他在讲话中希望内蒙古杂技团,认真贯彻落实习总书记的讲话精神,站稳民族立场,把握民族基因,弘扬民族风范,以人民为中心,创作出更多的具有蒙古民族特色的杂技艺术作品。

中国杂协副主席俞亦纲说,整场演出非常震撼,在杂技运用上有大的提升,服饰、灯光、舞美等非常绚丽,基本具备了文艺精品的基础。以马作为主体的表演,内蒙古得天独厚。他为这次演出取得成功表示祝贺。齐春生副主席则提出了几点建议:一、整体演出中可再增加一些蒙古元素,凸显民族性和地域性;二、增加一些人与马情感交流的细腻表演;三、如果将《千古马颂》推向全国和世界,要考虑另做一个版本,除了要具备本土文化和民族文化外,还要考虑

《千古马颂》剧照

如何增加国际化色彩及吸引更多观众欣赏的角度上下功夫;四、《千古马颂》是杂技艺术和马背文化结合的雏形,要进一步加大杂技和马文化从内容与思想上的深度融合;五、运用杂技讲故事要在叙事方面下功夫,避免叙事过于具象化,给观众留下想象的空间。

河北省杂协副主席周良田认为,《千古马颂》是中国马文化发展的里程碑,是继《浪漫舞马》之后又一力作。他还从“驯兽”角度谈论了这部舞台剧的突出贡献和有益探索,他建议应该删减一些情节,只有1个多小时的演出,承载内容不能面面俱到,过于庞大。

中国杂技团有限公司的魔术师罗炳松认为,《千古马颂》是场大型马戏,讲述了内蒙古马文化的历史,很震撼。他从专业的角度建议这部戏应该魔幻一些,增加戏的悬念,马术的技巧也应该再提高难度,如此会更好看些。

中国文联杂技艺术中心副主任高伟则从该剧的精神内涵上给予了概括,他认为《千古马颂》以杂技、马戏的形式来表现马文化中的精神内涵是十分贴切的。杂技的精神内涵是无畏,是征服,是挑战,这与马文化中“去征服未知路上的艰难险阻”的精神内涵有相同之处。所以该剧具有高昂、刚健、勇敢,“天行健,君子以自强不息”的精神主旨。

会议最后,内蒙古民族艺术剧院纪委书记刘希燕做了总结发言,她说,《千古马颂》之所以能在较短时间推出,得益于自治区党委、政府对我们的大力支持,得益于体制的优势(全额事业单位),也得益于社会各界对我们这个项目的偏爱和支持。我们确实确实心存感恩、感激。马背杂技在舞台戏中的运用是一次有益的艺术尝试,期待这种艺术融合进一步的发展,我们会继续努力把《千古马颂》做得更好。■

《水秀》在杂技产业中的创新性生存

文/王星星(河南大学历史文化学院)
图/河南省杂技集团提供

《水秀》是河南省杂技集团推出的一部耗资8000余万元精心打造的大型杂技情景剧。这台杂技综艺秀力求与中国传统文化的精髓融合,以造化万物的水为主题,以杂技为主要表现形式,运用现代创作理念,注入戏剧、舞蹈、音乐、魔术、花样游泳、跳水等多种文艺体育形式。在高新科技影像手段和魔灯幻影元素陪衬下,对华夏民族龙文化的精神进行全新诠释,使整台节目呈现出一个超强冲击力的视觉饕餮盛宴,获得广大观众的喜爱。本文就该节目的创新性生存进行分析。

一、《水秀》的创新之处

1. 创新表现形式

《水秀》以杂技作为主体演出内容。传统意义上的杂技充分展现了人的身体极限,但同时也存在表演形式缺乏艺术性、观赏性,与普通大众的实际生活脱节,难以引起共鸣等问题。中国杂技在技艺方面并不欠缺,但在包装上却缺乏新

意。《水秀》突破了这些缺陷,对杂技节目进行创新,满足了观众对于杂技的别样化需要,对传统杂技进行艺术化的包装,融入舞蹈、魔术等艺术元素,赋予情节以文化内涵,加之舞台音乐的配合,配以绚丽的灯光映衬,增加了节目的观赏性,使观众在震撼高、精、尖杂技技艺的同时,通过故事情节,引起情感上的共鸣,得到精神上的享受。现代科技的发展给杂技表演带来更大的展现空间,只要杂技人突破思维模式的局限,大胆尝试,大胆创新,传统杂技也会焕发出新的光彩。

2. 注入文化内涵

融入中国特色文化内涵是我国杂技在国际舞台上与国外杂技进行竞争的优势所在。现在国人喜欢以“龙的传人”自称。1987年,在濮阳县城西水坡仰韶文化遗址发现“中华第一龙”。专家据此推断,6000年前濮阳地区已成为中华民族龙文化的发源地。濮阳因此被称为“中华龙乡”。濮阳因“龙”文明于中国,因杂技闻名于世界。

《水秀》剧照

情景剧《水秀》以龙作为叙事主线，充分利用“中华龙乡”这一文化名牌，将龙的角色贯穿在节目中，利用杂技这一表现形式展示了人与天地、人与自然万物相互依赖和谐共存的故事，展示人类创造、超越、奋斗的历程，充分结合濮阳的地域特点，挖掘当地的文化资源和文化品牌效应，既提高了城市影响力，也提升了节目的看点。

3. 打造精良节目

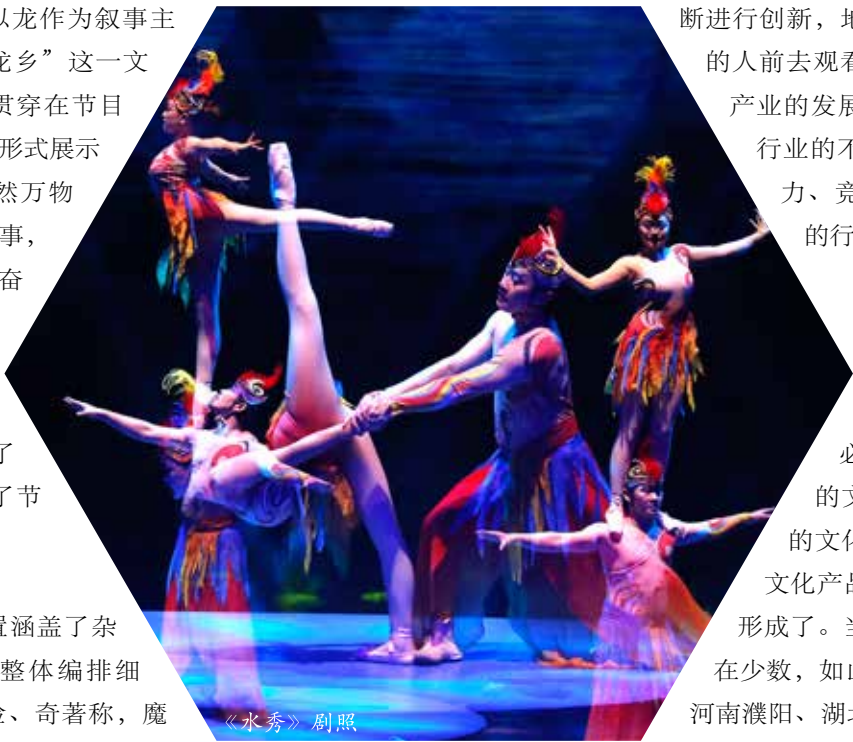
《水秀》节目设置涵盖了杂技、魔术、舞蹈等，整体编排细致，部分杂技以难、险、奇著称，魔术由著名魔术表演师丁德龙主演，反响良好；精湛的舞蹈更是起到了锦上添花的效果，使演出更加艺术化。其中杂技节目制作精良，演员们扎实的功底为杂技演出提供了保障。而编导将多种艺术表现形式融为一体，为观众提供不一样的杂技表演。

《水秀》自推出之后经历了四次改编，每次都是在之前的基础上不断创新。河南省杂技集团董事长付继恩表示，一直以来，他心中时刻绷着一根弦，那就是不断创新，出新思想、新作品。在细节上不断优化，在风格上的不断探索，重视依靠质量求发展的理念。《水秀》中的很多杂技节目别出心裁，创新性强，知名度高。在传统杂技的基础上融合多种艺术元素，创新表演形式，避免了传统杂技之前“叫好不叫座”的现象，为中国杂技艺术发展增添了浓墨重彩的一笔。

二、几点思考

1. 杂技换新装之“新”

当前的中国杂技总爱走高、精、尖的路子，与民众生活结合不够，造成“只有掌声，没有笑声”的现状。所以，对于杂技产业来说，必须保持不断创新，与大众文化紧密结合，才会被观众所接受和热捧。杂技产业的发展应该从杂技本身着手，对杂技的形式、内容等进行创新式的打造。各地区的杂技产业应该根据自身的发展情况，仔细思索，探求创新点，结合地区特色，引导杂技与数字技术、声光电等高科技手段不断地进行融合，扩大杂技艺术的表现手段和方法，同时加强不同杂技群体之间的互相借鉴，在交流中实现新的突破。只有在技艺、形式、表现方式、营销推广等方面不

《水秀》剧照

断进行创新，地方杂技才能吸引更多的人前去观看，才能带动当地杂技产业的发展，才能拉动全国杂技行业的不断繁荣，增强行业活力、竞争力，从而形成良好的行业发展氛围。

2. 打造独一无二之“独”

杂技产业要形成自己的核心竞争力就必须打造自己独一无二的文化品牌，具备了独特的文化元素，打造出独特的文化产品，那么核心竞争力便形成了。当前中国的地方杂技不在少数，如山东聊城、江苏盐城、河南濮阳、湖北天门、安徽广德、天津武清、河北沧州等。原始的杂技大同

小异，都强调“技”，每个地方杂技表演团体都有拿得出手的节目，但是单纯的杂技表演已经不能满足当今人们的观赏需求。观众需要的是杂技艺术的整体呈现和感染，是在观看演出过程中可以产生的情感共鸣。因此，每个地方杂技表演团体应根据自身特点，融入当地特色的文化元素和不同的表现形式，在技艺、道具、舞台等方面加以改进，才能将杂技带入市场，赢得观众的认可。

3. 提高营销能力之“销”

近些年来，随着改革开放的不断推进，中国的市场经济竞争压力越来越大，各种商业因素处于活跃状态。如何通过成功的营销方式使商品进入市场，是各商家都要重点思考的问题。中国的杂技艺术也应该遵循市场发展的规律，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用。

中国杂技市场培育和开发既是薄弱环节又是关键环节。如何在市场化日益发展的今天重新激发杂技产业活力？重要一点就是培养营销人才，提高市场化程度。让杂技进入市场接受观众的检验，与同类的文化产品互相竞争，激发创新活力。同时也要注意对自身品牌进行创造性使用和延伸，逐步形成与节目创意、演出策划、市场营销、媒体推广、旅游演出等紧密衔接、相互协作、良性互动的演艺产业链，持续推动中国杂技艺术向更高层次发展。

《水秀》将杂技进行创新，切合了当今提倡创新的时代背景，取得了良好的市场反应。通过《水秀》案例的分析，我们看到不同文化元素、多种现代元素融合在杂技艺术中，对杂技产业的发展有很好的启示作用。■

融合凝聚起来的智慧

——杂技剧《北京》带来的启示

文 / 周英 (国家话剧院舞美工作室主任)

图 / 中国杂技团有限公司提供

2015年国家艺术基金把杂技作为剧来评审,使中国杂技作为一个剧种有了国家层面的认同,夯实了杂技在中国舞台表演艺术中的核心地位。杂技剧《北京》是中国杂技团2015年获得国家艺术基金资助、2016年5月打造出的杂技剧舞台作品。

《北京》剧照

和中国相声相融合,为中国舞台艺术打开了一扇原创的窗,推开了一道创新的门。

《北京》让我们看到融合后的杂技所呈现的更多的可能性,表现出厚重的民族文化积淀,演员从容而紧凑的表演,协调而富有感染力的综合艺术手段。

观看《北京》让我悟到,杂技的“杂”字其实就是“融合”。《北京》展示了杂技在时间上的融合、在空间中的融合、在剧情里的融合、在多种艺术叠加后的融合、在传承与梦想中的融合,在艺术与科技上的融合,而融合之关键所在,就是杂技“技”字即“智慧”了,有技惊四座技意的智慧,有技高一筹技韵的智慧,有回味无穷技味的智慧。《北京》用融合、智慧把中国杂技

从《北京》,我想到了中国杂技未来的发展,单靠简单的杂技节目与节目的组合,已满足不了观众在时空纵览时代在视听上的需要。《北京》用融合智慧坚持原创,打造梦想成真的创新作品。精品需要时间炼就,经典需要历史考验,杂技剧《北京》还有进一步提高的空间,精打细磨不仅会引起社会关注和艺术创新的双线突围,还会为中国杂技剧舞台提供有益借鉴和启迪。■

中杂新剧 《熊猫当家》国内首秀获好评

文、图 / 张佳伟 (中国杂技团有限公司)

2016年6月10日、11日,中国杂技团原创大型杂技舞台剧《熊猫当家》在北京民族文化宫大剧院完成了国内首秀。在此前,该剧已于今年2月至4月在日本27个城市巡演了53场,获得了许多好评。作为北京演艺集团第三届梦想成真演出季的收官之作,《熊猫当家》用精彩的首秀给观众留下了美好的印象。演出结束后,观众起立长时间鼓掌,演员三次谢幕观众仍不肯离开。

标志着杂技剧目改革创新走市场的又一次成功。该剧并未使用绚丽多彩的LED大屏及其它高科技手段去吸引观众的眼球,而是将重心放在内容上,让剧目充满“回归感”。在形式上,《熊猫当家》打破传统杂技演出的窠臼,将武术、舞蹈、音乐、京剧、中华绝活等多种艺术门类与杂技完美结合,用戏剧的结构进行串连。在内容上,剧目选取了备受中外观众喜爱的熊猫作为主人公形象,以中华美食文化作为背景,用诙谐生动的情节、表演,讲述精彩的中国故事,展示勤劳顽强的中华精神,揭示博大精深的中华智慧。

内容为王 创新为本

《熊猫当家》再次刷新了观众对杂技表演的陈旧印象,

此前,以熊猫作为形象的各类动画影视剧、舞台剧、音

乐剧在国内外屡见不鲜，而杂技舞台剧还不多见，因此《熊猫当家》自筹备之日便引起社会各界的广泛关注。中国杂技团将内容为王，创新为根作为制作理念，将中国精神、中国价值深层次融入剧中，让熊猫“憨憨”的正义形象在舞台上树立起来，在讲故事的过程中，让观众看得既轻松又悬念十足，始终将视线投入在舞台表演和剧情当中。

原创力作 观众喜爱

中国杂技团拥有《熊猫当家》的原创版权，从剧本构思到舞台创作完成；从纸上形象设计到完成彩衣制作；从每个道具的制作到最终的使用；从每道幕布的绘制到整体装置；从每段音乐及主题曲的创作到最终录制缩混等各个方面，前前后后修改不下上千稿。也正是因为中国杂技团拥有各类专业的团队，包括业内顶尖的形象设计、服装设计、音乐作曲、舞美设计、道具研发，才能完成整部剧的创排，制作出这部让观众喜爱的舞台剧。

《熊猫当家》在创作之初并没有将其定位成一部儿童剧，但确定要适合青少年及儿童观看，因为熊猫形象颇受青少年及儿童的喜爱。中国杂技团将“通过剧目来培养青少年及儿童正确的价值观”作为创作的核心。不仅让熊猫“憨憨”的可爱造型被小观众喜爱，而且一些标志性动作、行为也成为他们的模仿对象。

《熊猫当家》展现了精彩的杂技表演。有三个被誉为“杂技界奥斯卡”的“金小丑”节目《圣斗——地圈》《腾·韵——十三人顶碗》《俏花旦——集体空竹》、16名获得“金小丑”奖的演员参加表演。此外，还有国内首次亮相的《集体蹬伞》节目。这个节目将传统杂技与现代科技相结合，不仅单人蹬伞数量达业界之首，还运用道具自由行走于舞台，在阵型复杂多变的移动中进行“蹬伞对传”等表演。

经过前期赴日本的53场演出，演员们对剧中人物性格有

《熊猫当家》演出剧照

了更加充分的了解，对故事情节有了更加熟练的把握，让该剧的国内首演变得更加有筋骨、有温度，使观众看到印象深刻的真内容、真功夫。

观众鼓励 中杂奉献

一位观看《熊猫当家》后为演员送上鲜花的观众表示：我们一家三口是从河南开车过来的，我和爱人在日本旅游期间，通过当地好友观看到这部剧，当时我真的是泪流满面。因为我是一个中国人，看到日本观众为我们欢呼，我特别自豪。当天我一直等在剧场门口，想见一见我们的演员，但是没有等到。回国后，我一直在网上搜索这个剧，得知这次演出后，我们马上就订了票。我感叹我们国家有这么优秀的演员，有时我真的不相信他们都是杂技演员，他们的舞蹈和武术都有模有样的。我的孩子今年6岁，看完后一直闹着要练杂技，刚才还在地上劈叉呢。■

《熊猫当家》演出剧照

3D舞台秀《传奇遵义》 在遵义上演

文 / 林振强（遵义市演艺集团）
图 / 作者提供

为纪念中国共产党成立95周年和红军长征胜利80周年，由贵州遵义市演艺集团与韩国（株）ALL THAT PERFORMANCE 文化公司联合打造的大型3D舞台秀《传奇遵义》，于2016年7月1日在遵义汇川艺术中心隆重上演，获省内外文艺专家和观众一致好评。

《传奇遵义》以遵义历史为背景，展现了遵义灿烂的历史风情。全剧分为《序幕》《梦回侏罗纪》《天赐琼浆》《夜郎绝唱》《海龙烟云》《仡佬神韵》《转折之光》《灵山秀水间》等幕，并把3D效果运用在舞台美术上，使观众有身临其境的感受。

《传奇遵义》中有不少遵义杂技团的表演。在《梦回侏罗纪》一幕中，一女孩骑翼龙飞翔太空，在3D视觉中，女子柔术表演如梦幻般神奇。在《天赐琼浆》一幕中，演员手捧酒坛酒碗酣歌劲舞，其中4名杂技演员的坛技表演尤为精彩，让观众赞叹不已。在《夜郎绝唱》一幕中，杂技演员用草帽游戏迎接唐代诗人李白，草帽抛接技巧令观众拍手叫绝。在《转折之光》一幕中，杂技演员的皮条、立绳、吊威亚等空中表演把剧情推向高潮。

遵义是座文化底蕴非常深厚的城市，杂技舞蹈艺术发展很好，3D舞台秀《传奇遵义》的诞生，用当代舞台艺术展现了遵义优秀的历史文化，将积极助力当地旅游事业的发展。

《传奇遵义》自演出以来观众场场爆满。有关部门已将该剧作为全市旅游项目之一，使来遵义的游客能一饱眼福。■

北京市杂技学校《钻圈》课程 被推荐为市优秀课例

文、图 / 北京市杂技学校

2016年7月6日，“2016年北京市中等职业学校课堂教学现状调研总结表彰会”在北京市劲松职业高中（常营校区）召开。此次课堂教学现状调研工作面向北京市48所公办中职学校开展，专家调研组共调研了我校19节课，经过评选，评出优秀课1节，良好课18节。杂技与魔术表演专业李金相、付饶两位教师执教的《钻圈》课程被推荐为优秀课例，这是此次48所公办中职学校评选出的20节优秀课例中唯一一节艺术类优秀课例，为艺术类课程教学起到了示范引领作用。■

跟头技巧在《钻圈》节目中的变化和应用

文 / 李金相（北京市杂技学校 杂技与魔术专业）
图 / 作者提供

中国杂技训练有四项基本功，腰功、腿功、顶功和跟头，练好基本功是练好杂技节目的基础。在这四项基本功中，腰功和腿功是基本功中的基础，顶功和跟头是今后参演节目的关键。培养一个基本功全面的杂技学生少不了跟头基本功，因为在很多杂技节目中，都需要跟头技巧的参与，特别是《钻圈》节目。

改革开放以来，杂技艺术迅猛发展，《钻圈》节目的发展也非常快。之前，《钻圈》节目受到道具的限制，圈的直径（内里空间）偏小，表演上只能做一些比较简单的“蹿毛”类小跟头技巧，编排和表演形式也大致相同。现在不一样了，《钻圈》节目经过发展，道具和展现方式有了很多改变，《钻圈》跟头技巧上也不断提高，提升了节目的观赏性。

《钻圈》道具的变化带动了节目的发展。一是放大了顶圈的直径（内里空间），二是出现了转动的道具，给节目发展提供了较大的空间。如在钻的方向上，过去观众只能看侧面，现在有前、后、侧三个方向的表演，观看角度更加丰

富；又如在跟头技巧种类上，现有团身、屈体、直体多种跟头，表现出了多种跟头钻圈的发展方向；再如在圈位的高度上，已由1米、2米发展到了3米多，在2008年全国杂技比赛中，我校《钻圈》节目的最后一个动作是直体后空翻过3.1米高圈，让观众惊叹不已。钻转动圈的发展，给演员出了一个很大的难题，演员再也不能像以前那样从容地钻圈了，圈不等人，学生要在圈的圆面转过来的时候，掌握好时间差，提前助跑，在一瞬间，准确地从转动着的圈中间钻过去。从节目的技巧性来看，表演的难度在不断增加。

现在的钻圈技巧很多，常见的有“前空翻钻圈”“后空翻钻圈”“侧空翻钻圈”，难度大一点的技巧有“转体180°”“转体360°”，高难度的翻腾动作有“转体720°”“后空翻两周”“前空翻两周”等，要将这些技巧都练出来，是比较困难的事情，要求学员有很强的跟头技术的能力。在练习中，教师要根据学生的特点，制订详细的规划，例如前空翻做得好的学生，在训练中要以前空翻钻圈为

李金相、付饶两位教师执教《钻圈》

主，后空翻做得好的要以后空翻钻圈为主。要充分发挥每个学生的优势，发掘他们的潜能。

三种跟头在钻圈技巧中都有变化：

一是前空翻的变化。如“助跑前空翻钻圈”“跺子前空翻钻圈”或“跺子蹿毛钻圈”。跟头钻圈时，不是一个简单的跟头技巧，纯粹翻跟头时可以随处翻转，翻腾的高低也没有限制。但要在前面摆上一道圈，要想从圈的中间蹿过去，就和纯跟头技巧完全不一样了。前空翻钻圈时要求身体必须先出圈，再团身吊腰。对于学生来讲，这种翻腾变化，要通过反复训练才能掌握。

二是后空翻的变化。在没有圈时，学生在翻“团身后空翻”或“直体后空翻”时，翻跃的距离很短，可以说是直上直下，教师的要求也是“必须立上体向上翻腾，要有一定的高度”。而钻圈时就不一样了，学生做完键子后，必须向后仰身，双臂弯屈，根据圈的高度起跳、挑腰，身体要在圈的中间保持水平穿行的状态，待完全钻出圈后，才能翻转落地。如果学生不能改变这种翻跃姿态和时间变化，是不能完成钻圈动作的。

三是转体跟头技巧的变化。转体跟头一般有“180°”“360°”“720°”。学生一般需练习几年后才能掌握转体跟头技巧。怎样把这种转体技巧运用到《钻圈》节目中去，需要老师和学生一起研究。钻圈中的转体跟头在方向、时间上和跟头课上的完全不一样。纯转体跟头是向上向后的，而钻圈转体跟头则需要先向前，钻过圈后再转体；纯转体跟头开始时必须助跑，做键子起跳，而钻圈转体跟头必须先做跺子起跳，这是两种完全不同的技术，需要学生慢慢改变和适应。刚开始练习时应在海绵坑里进行，避免出安全事故，待转体练习成熟以后，再移出海绵坑。

指导学生刚接触钻圈时，要让他们明确跟头与钻圈的关系，把钻圈基本功打好。如果节目基本功打不好，学生的跟头能力再强，在节目中也发挥不出来。练过杂技的人都知道，杂技基本功是一回事，节目基本功是另外一回事，学生练习跟头基本功时，眼前没有障碍物，而训练节目时有，跟头必须发生变化，主要是翻转的时间要延长一点，刚开始练习时不能操之过急，要从基本技巧开始，如“二圈蹿毛”“扑虎钻圈”“倒扑虎钻圈”等等，通过讲解和反复训练，让学生明白用跟头技巧完成钻圈的特点，改变跟头翻转的时间、距离、落地的方式。

钻圈中的双人技巧有“双人滚火车”等，要通过一个阶段的训练后，再逐步进入双人技巧，三圈技巧训练也如此。对于学生来讲，练好三层圈的技巧动作，关系到能否进入节目的主力阵容，因为钻圈表演是以三圈技巧动作为主的。常见的动作有“键子小翻钻三圈”“转体180°钻三圈”“前空翻钻三圈”等。此外就是还能不能再上一个台阶的问题了，能力强的学生，将来可钻四圈、五圈、六圈甚至更高，有更大的发展空间。

《钻圈》节目发展到今天，连续翻跟头钻圈的技巧开始突出出来，如果学生前空翻能力很强，可以让他练习钻过第一道门后再连续钻第二道甚至第三道门。还有就是充分发挥学生跟头技巧的特点，不管是前空翻还是后空翻，有独特表现的，要合理地运用到节目中来，向钻圈的新高度挑战，使节目向更好的方向发展。

当今杂技艺术品种繁多，每个节目的发展之路各不相同。《钻圈》节目也是一样，将不同的跟头钻圈技巧，重新组合成新的表演方式，是我们所追求的目标。经过演员和教师们的不断努力，《钻圈》节目一定还会有焕然一新的面貌。■

北京杂技团《妙舞炫竹》

山西长治杂技团《顶椅》

吴桥杂技艺术学校《倒立技巧》

天津杂技团《雪韵》(魔术)

河北省邢台市杂技团《天外天》

第二届华北五省(区)杂技(魔术) 创新节目展演在津举行

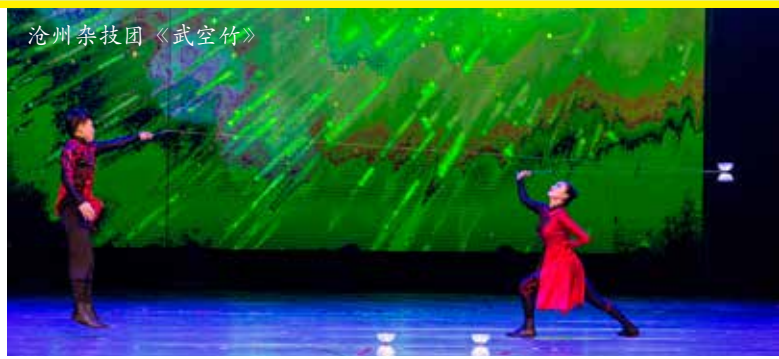
文/夏冬(天津艺术研究所)
图/天津市杂技家协会

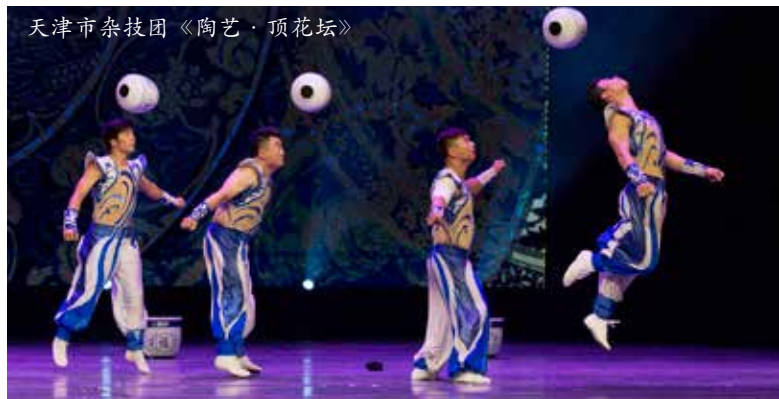
太原市歌舞杂技团《青蛇·柔术》

河北省杂技团《诗画韵——蹬伞》

沧州杂技团《武空竹》

天津市杂技团《陶艺·顶花坛》

北京杂协推荐魔术《新古彩》

中国杂技团《俏花旦——空竹》

2016年6月13日，第二届华北五省（区）杂技（魔术）创新节目展演在天津湾大剧院拉开帷幕。中国文联副主席、中国杂技家协会主席边发吉，中共天津市委宣传部部长王贺胜，天津市文联党组书记、常务副主席万镜明等领导出席活动。万镜明在演出前致辞说：本次展演是近20年来，天津首次举办的综合性杂技（魔术）演出，是华北五省（市、自治区）近年来在国内外获奖的杂技（魔术）创新精品的一次集中亮相。

展演活动持续两天，来自北京、天津、河北、山西和内蒙古的杂技（魔术）、滑稽节目逐一登场，一个个精彩的节目，充分展示了艺术与技巧的完美结合。天津市杂技团表演了杂技《蹬人》《陶艺·顶花坛》《倒立技巧》《肩上芭蕾》和魔术《雪韵》、滑稽等多个节目；天津市杂协组织了魔术《更衣》，中国杂技团表演了杂技《俏花旦——空竹》《激踏·球技》，北京杂技团表演了杂技《妙舞炫竹》，北京杂协选派了魔术《新古彩》，河北省杂技团表演了杂技《诗画韵——蹬伞》，沧州杂技团表演了杂技《武空竹》，吴桥杂技艺术学校表演了杂技《倒立技巧》，邢台市杂技团表演了杂技《天外天》，太原市歌舞杂技团表演了魔术情景剧、杂技《力量》《青蛇·柔术》，山西长治杂技团表演了杂技《顶椅》《放飞梦想——芭蕾》，内蒙古民族艺术剧院

杂技团表演了杂技《五人踢碗》《蹦球》等。融合多个荣获国内外大奖节目的表演，为天津观众献上了一场精彩的杂技艺术视觉盛宴，为天津表演艺术舞台平添了一道亮丽的风景线。演出结束后，观众久久不愿离去，他们围住演员合影留念，盛赞演员的精彩表演，并希望今后还能有机会看到这样艺术精美而技术高超的杂技晚会。

华北五省（区）杂技（魔术）创新节目展演是华北五省（市、自治区）文联、杂协为提升杂技（魔术）艺术的创新性、艺术性和影响力，展示院团文化体制改革成果，搭建杂技（魔术）艺术交流的长久平台而设置的活动，采取轮流承办的方式，每两年举办一次。2014年首届展演在北京举行，获得极大成功。今年在天津举办的是第二届展演活动，由五省（市、自治区）文联主办、杂协和天津市杂技团承办。本届活动的主题是“展成果、促发展、传递传统文化正能量”，主办方将五省（区）近年来创作、提高的杂技和魔术节目与系列展演活动结合起来，经过各团推荐、专家评审、优中选优，最终包括杂技（魔术）、滑稽在内23个节目入围本次展演，同时开展了相应的研讨活动。

本届华北五省（区）杂技（魔术）创新节目展演的举办加强了区域间的合作和协同发展，促进了地区内各杂技艺术团的交流切磋，推出了一批优秀人才和领军人物，为今后华北地区创作出更多精品力作打下了坚实的基础。

据悉，第三届华北五省（区）杂技（魔术）创新节目展演将于2018年移师河北举办。■

内蒙古民族艺术剧院杂技团《五人踢碗》

福建省杂技家协会召开第四次会员代表大会

文/林宏伟（福建省杂技团）
图/福建省杂技家协会

2016年5月31日，福建省杂技家协会在福州召开第四次会员代表大会。出席大会开幕式的领导有中共福建省委宣传部副部长、省文明办主任石建平，省文联党组成员、书记处书记、副主席林瑞发，省纪委驻省委宣传部纪检组副组长徐纲要等。参会人员包括特邀代表、省杂协第三届主席团成员、协会会员等近百人。中国杂技家协会和各省市区杂技家协会发来了贺信、贺电。

福建省杂技家协会第四次会员代表大会合影

此次会议审议通过了第三届理事会工作报告和新修订的《福建省杂技家协会章程》。经过全体代表投票表决，福建省杂技团团长陈健康当选为第四届福建省杂技家协会主席；严清阳、贾国闽、陆学艺、朱慧、陈涛、王新民、徐卫勇和倪芳兰当选为第四届福建省杂技家协会副主席；林防、黄天

侨、刘春萍被福建省杂技家协会聘为顾问。

新当选的陈健康主席在大会闭幕式上做总结讲话。他向第三届理事会几年来的辛勤工作致以敬意，并表示将会带领新一届的主席团和理事会认真履行协会职能，做好新一轮的协会工作，为福建杂技的繁荣发展竭尽全力。■

重庆市杂技艺术家协会 召开第四次会员代表大会

文/重庆市杂技艺术家协会

2016年7月4日，重庆市杂技艺术家协会第四次会员代表大会在重庆市文联召开。市杂协第三届主席团成员、市杂技团有限责任公司代表和万州杂协的代表等参加会议。市委宣传部副部长张洪斌，市文联党组书记、副主席王超出席会议，中国杂技家协会副主席梅月洲出席会议并讲话。

会议审议通过了重庆市杂技艺术家协会第三届主席团工作报告，审议通过了市杂协章程修正案，选举产生了新一届理事会和主席团，陈涛当选为主席，王为、全毅、李杰当选为副主席，夏俊当选为秘书长。

第三届代表大会以来，重庆市杂技艺术家协会认真履行

联络、协调、服务职能，采取“创新机制聚内力、借船出海引外力、联合生产增动力”等方式促进精品文艺生产，一大批优秀作品走上国际舞台，一大批杂技人才脱颖而出，赢得了观众的喜爱，社会的尊重和国际盛誉。

今后五年，重庆市杂技艺术家协会要加强党的组织建设，切实转变作风、真抓实干、加大力度，把杂技工作者团结在协会周围，服务基层、服务人民大众，大力推进艺术创新，秉持职业精神，勇攀艺术高峰，不断增强杂技的竞争力和影响力，为谱写杂技艺术新篇章、推动重庆文艺繁荣发展铸就新的辉煌。■

庆祝建党95周年 第三届广西杂技魔术展演在南宁举办

文、图/黄晖（广西文联）

《大藤峡》表演现场

为庆祝中国共产党成立95周年、红军长征胜利80周年，由广西文联和区文化厅联合主办、广西杂技家协会和广西杂技团有限责任公司承办的第三届广西杂技魔术精品展演于2016年7月1日在南宁广西杂技剧场隆重举办。

本次展演的节目是在全区报名参演节目中，通过专家组层层选出的，汇集了近年来广西杂技魔术的精品，展现了独具广西特色的八桂风韵。参演的单位和演员来自全区各专业剧团、学校、民间杂技团。广西艺术学校带来的杂技《蹬伞》《四人柔术》等8个节目，广西杂技团有限责任公司带来的杂技《瑶心鼓舞——蹬鼓》《鸟语花香——单手倒立技巧》等4个节目，桂林市文艺演出有限责任公司带来的杂技《光之刃·万花筒》等2个节目与博白县民间文化艺术保护传承和展演中心杂技部（玉林市杂技团）带来的杂技《倒立》、贺州民族旅游艺术职业学校带来的杂技《大藤峡》共16个节目在本次展演中逐一登场。演员们深厚的艺术功底和出神入化的技术技巧，让观众感受到了杂技、魔术艺术险中求稳、动中求静、平中求奇、轻重并举的独特魅力，精彩的节目让观众直呼过瘾。

本次展演组委会对展演进行了精心的安排，全面展示了广西杂技近三年来的创作成果，促进杂技工作者交流创作经

验，勇攀艺术高峰，发现和挖掘了新的人才，打造了杂技魔术的“广西劲旅”，并且将文化惠民工作落到了实处。

近年来，广西杂技事业在上级各有关部门的支持下，团结全区广大杂技艺术工作者，在精品创作、培育新人、建立基层杂技教学培训基地、繁荣群众杂技活动等方面取得较好成绩。推出了杂技剧《百鸟衣》、杂技《瑶心鼓舞》《羽人梦》等一批优秀杂技魔术作品和崔炎、韦思娜等一批新秀新星，在全国产生了良好的影响。■

《蹬伞》表演现场

魔幻珠江 文化盛宴 惠民南粤 百姓节日

——2016粤港澳台魔术交流展演侧记

文、图 / 宁根福 (中国杂协副主席)、黄介农 (原中国杂技团)

2016年6月18日至22日，国家艺术基金2015年度资助项目、由文化部艺术司、广东省文化厅、省文联主办，省杂技家协会、广州杂技艺术剧院有限公司承办的2016粤港澳台魔术交流展演在广州隆重推出。来自粤港澳台和北京、上海、辽宁、甘肃、河北、江苏、安徽、湖北、浙江等省市的162名演员、33个魔术节目和4个杂技节目，及全国近20个省市的70多位杂技界同行，聚会广州共襄盛举。

创新，再显魔术神奇魅力

神奇，是观众的感叹；精彩，是市民的记忆。广州市民在共享文化盛宴之后，反响热烈，称赞这次展演精彩好看。多家报纸和网络媒体，以“神奇”“震撼”的词语盛赞魔术的魅力和展演影响，对这次活动加以报道。

本次交流展演共有开幕式、A场、B场、魔术新秀专场等6场舞台演出，两场近景魔术演出及专家评议、研讨、讲座、道具展销、惠民演出等一系列活动。为了参与本次展演，一些团队和个人精心打造了作品，有的参演者一直到5月下旬还在对作品进行加工提高。

深圳华侨城胡玲珑和安娜的魔术作品《森林奇幻》气势宏大，别开生面，充满人性关怀。在受伤的白鸽女神的感召下，猎人放下了手中的长枪。在充满柔情的音乐声中，魔术师先后变出9只白鸽，两只蓝灰色大鸚鵡、一只红色大鸚鵡及两只大孔雀。枯萎的树木绽放出绿叶，阴郁的森林重新焕

发生机。通过猎人对鸟类从猎杀到保护的转变，展示了魔术节目的主题立意，传递了动物是人类的朋友，爱护动物，实现生态和谐的文明理念。题材上的探索，魔术道具上的创新突破，戏剧性的舞台效果，给观众留下了深刻的印象。

台湾陈景弘表演的《鸽舞青春》在魔术手法上具有原创性，以一种业内前所未见的全新展示，使行家为之一振，获得惊喜和启发。北京徐阳表演的古彩戏法在台上颇具古风，人虽年轻表演却沉稳大方，有声有色，使人感受到中华传统魔术生生不息的传承及新一代魔术师的历史担当。江苏吕泽先表演的《美猴王》，把魔术“变脸”和孙悟空的形象塑造相结合，完成了从孙悟空到白骨精，再到生、旦、净、末、丑种种变化，再回到孙悟空，接着“断头还原”等魔术绝活，把孙悟空的机智善变与魔术表演相结合，配

以经典唱腔，整个节目节奏鲜明、过程流畅，加上行当角色表演十分到位，取得了非常好的舞台效果。甘肃朱星潼、朱效淇表演的《梦幻霓裳》，以多个朝代的服饰变化，再现丝绸之路上曾经的汉韵唐风，把服饰文化的典雅优美展示得

吕泽先《魔幻美猴王》

胡玲珑和安娜《森林奇幻》

陈景弘《鸽舞青春》

朱星潼、朱效淇《梦幻霓裳》

艾合麦、祖丽《魔踪幻影》

台湾特技团 《大武术——丰收》

十分充分。深圳欢乐谷艾合麦、祖丽夫妇专门为本次交流展演精心打造了创新节目《魔踪幻影》，以大胆的想象和大手笔的制作，实现了大型物件钢琴在舞台上的悬浮翻转。

在广州的几场主要演出中，除了魔术，还加进经典杂技节目。杂技节目的加盟，改变了单一魔术晚会沉静肃穆有余、活泼热闹不足的缺陷，丰富了晚会的内容，更好地满足了观众的观赏要求。参与演出的有3个获得多项国际金奖、包括“金小丑”奖的优秀节目，分别是中国杂技团的《十三人顶碗》、浙江曲艺杂技总团有限公司的《禅·武——头顶技巧》、武汉杂技团的《秦俑魂·独轮车技》。台湾方面推出了特技团演员演出的《大武术——丰收》，节目以中华传统大武术为基础元素，再现了台湾原住民的生活习俗和地域风情，演出场面宏大气氛欢快，观众反响十分热烈。

新秀，显示后继者的青春色彩

为了更好地推出魔术新人，鼓励新作，本届魔术交流展演第一次增设了魔术新秀专场，为新一代魔术师搭建展示才华的平台，提供近距离交流、取长补短的机会。本次交流展演中年龄最小的演员贾万莹，今年才17岁，她表演的《快乐女孩》是个传统变牌节目，从她的阳光朝气表演中我们感受到青春的力量和魔术的奇幻。河北石家庄范龙翔表演的《意境》，在空手出花、空手出牌、花变纱巾等表演中，展示了丰富的魔术手法和相应变化。辽宁魔术新秀李俊峰表演的《碟舞梦幻》在碟片的变化中让我们看到了魔术新秀敢于碰硬、迎接挑战的勇气和大胆追求。澳门听障人魔术演员何俊贤表演的《听得见的美丽》，让我们看见五彩缤纷的湖光山色，听见美丽的高山流水，莺啼鸟语。听障人和声音配合表演的挑战成为本次交流展演的一个悬念，观众从中见证了一份感动和震撼。

近景魔术具有道具简单表演方便的优势，尤其是在大学生群体和白领阶层受到欢迎。在近景魔术专场上，我们看到台湾简纶廷表演的《牌技·chick》，短短的几分钟里，这个近景魔术完成了点数的变化、张数的变化、色彩的变化，使人困惑不解。辽宁省张威表演的《硬币幻想》，几枚硬币在魔术师手下时有时无、忽来忽去，有效地体现了近景魔术的

魅力。安徽合肥陈志超表演的《纸牌幻想》以百般变化带给观众惊喜和思考。

新秀专场和近景专场在演出结束后，安排了演员和评议专家面对面交流。专家们肯定了演员的成绩和进步，也指出存在的不足和改进意见。很多专家都把自己一生的经验、心得、体会，语重心长地传达给演员。演员们表示，这是在任何地方都得不到的宝贵意见，听到这样的评议比拿奖还有收获，自己要好好消化、吸收。这种当面评议的做法，在同类活动中尚属首次，效果很好，改变了过去演员参加活动一心只想拿奖，拿到奖后就很快离开，在业务上没有多大实际收获的现象。国家艺术基金提出不评奖、开展评论的做法有利于活动真正注重交流，促进艺术发展提高，也更加注重服务社会、惠及民众。

惠民，回归艺术服务民众的宗旨

6月23日至28日，展演活动先后进入广州大学城华南理工大学礼堂、深圳南山区、汕尾市马思聪艺术中心、揭阳、汕头濠江区、龙川县文化广场中心舞台连续进行了6场惠民演出，受到当地观众的热烈欢迎。天气炎热，有的演出剧场没有空调，有的节目服装厚重，演员身上的汗水湿透了衣衫，但丝毫没有影响他们演出的一丝不苟。观众异口同声地赞许国家艺术基金制定的惠民演出好政策。演员们也感到艺术源于人民、回归人民才会更加充满生机活力。

在本次交流展演中，台湾同胞的参与非常踊跃。组委会曾派出3人前往台湾，对演员和节目包括主持人，逐个进行考察遴选。尽管对参演节目和人数做了一定的限制，最后参与的人数还是有50名之多。他们中绝大多数是第一次来到内地，对大陆的杂技魔术非常好奇，两地演员的沟通交流一天比一天密切，大家相互欣赏和认同，很多人彼此成为了朋友，表示今后要经常联系，互相学习取长补短。

本次展演是贯彻习近平总书记文艺工作座谈会上的讲话精神，推动粤港澳台杂技魔术艺术的发展、搭建大中华魔术交流的高端平台、积极促进全国魔术创新发展的生动实践。随着“一带一路”战略在广东的大力实施和珠江三角洲一体化开放合作新格局的形成，粤港澳台这个传播交流推广的文化项目将有条件有能力越办越好，成为一张靓丽的文化名片。■

贾万莹 《快乐女孩》

上海杂技团移动剧场搭建完成进入调试阶段

文/谷一飞(上海广播电视台)

图/上海杂技团提供

2016年的夏天,上海世博园内悄然“移”来一座全新剧场——使用面积3700平方米,1900名观众席位,贵宾室、化妆间、会议室、盥洗室一应俱全,建有9个塔楼的银白色城堡。6月底,这座在原世博会西班牙馆门前初步搭建完成的上海杂技团流动剧场进入了设备调试阶段,待相关部门的安全和技术验收后,这座亚洲最大的移动剧场将投入使用,助力海派杂技开启“说走就走”“走哪演哪”的文化传播新模式。

70个集装箱将剧场打包

移动剧场的最大特点是什么?是从演出设备到观众座椅,从消防设施到发电机,从办公室到休息室,所有家当都能“动起来”。用上海杂技团团长俞亦纲的话说就是,“除了空气和水,70个集装箱10天内就能把这座剧场打包带走”。

正是基于这一特质,以及推动上海杂技品牌节目《时空之旅》走出国门,需要配套载体的迫切需求,在市政府大力支持下,该项目于4年多前正式立项,并在此过程中得到有关部门的大力支持,确保了最后的顺利落地。

在项目推进中,虽然主体结构是通过国际招标交由著名的法国VSO公司设计生产,但杂技团上下却保持着紧密跟进的态势,每个环节都与外方专家、中方施工人员积极协商探讨,注重从自身演出特点和实际情况出发开展本土化改造,从而为这一剧场注入浓郁的海派杂技元素,较好实现了与《时空之旅》节目的无缝对接。

以作为承重顶部力量的“马道”为例,欧美同类剧场通常是以地面节目为主、空中节目为辅,对此环节较少给予特别关注,而这恰恰是上海杂技团节目能够“上天入地”的最大亮点所在。聚焦这一目标,双方开展多轮沟通和方案调整,最终拿出了能够承载15吨重量的成品,除了满足当下空中表演的一切需求,还能实现演员在表演区与后台之间的空中切换,为今后节目的艺术拓展留足了空间。

都说“内行看门道”,拥有世界最大流动剧场的法国凤凰马戏公司老板阿兰·巴什里可称得上业内顶尖“大咖”,他在来沪实地考察后也不禁好评连连,认为有些环节甚至超

过了他们的流动剧场。而在评价由3个轨道和6部滑车组成的加强版“马道”时,他还特别称赞:“这项设计确保了剧场在未来可以容纳更为先进的演出要求。”

创规立制 走向未来

从来是“没有规范,不以成事”,可对于杂技团引进移动剧场这一“国际订制产品”的首开先河而言,恰恰要在国内无任何现成经验可借鉴的情况下实施。

怎么办?与剧场主体的本土化改造相似,项目工作团队遵循“摸着石头过河”的求索精神,从建筑定义、引进标准、商务谈判等各个环节出发,充分参照国外标准和规范,广泛听取来自国内专家的意见,确保让符合自身定位的条款有效嵌入。

拿消防方案和设备配备来说,从方案设计到最后实施,专门请上海消防协会组织业界专家进行权威认定,在排烟系统和消防水箱之外,还特别加装红外线消防水炮。而针对产品设计执行中的海外规范和标准,则及时反馈给国内相关建筑单位进行复核检验,确保达到在恶劣气候下能够抵挡10级大风以及防范大雪大雨等标准。

诸如此类的挑战不胜枚举。4年多时间,也是攻克一个个难关的过程,随着技术、管理、商务、安全等诸多“硬骨头”的一块块被啃下,一套关于国内首个移动剧场的全新规范已经清晰显现。用俞亦纲的话说,这座全新概念剧场的引入,正在全方位改变着杂技团,“既倒逼式地优化了节目创排能力和团队管理水平,更为上海杂技走出去提供了绝佳契机。”

下一步,杂技团将成立专业化公司,吸纳各方人才加盟,全面打理这个剧场从拆装、维护、管理到运营等领域。而伴随海内外演出商的闻风而至,《时空之旅》等剧目的巡演版已在积极筹划中。“未来,这座剧场不仅仅只作为普通演出场所存在,而将着力于探索功能类型的拓展以及演出剧目的多元。希望通过内外兼修+软硬皆施,真正打造成一个充满内涵的文化展示交流平台,向海内外观众生动传递具有中国传统精髓的杂技产品。”

展望未来,俞亦纲充满期待。■

福建省杂技团举行建团60周年展演活动

文 / 林宏伟 (福建省杂技团)
图 / 福建省杂技团

杂技主题晚会《八闽欢歌》剧照
(《精·气·神——对手顶技》)

自2016年6月18日起,福建省杂技团在福州大戏院进行了为期一个月的展演活动,庆祝建团60周年。将集全团之力打造的情景杂技剧《逐梦山水间》、杂技舞蹈剧《海峡情缘》及杂技主题晚会《八闽欢歌》三台剧目,通过五场演出,奉献给广大观众。

福建省杂技团成立于1956年,由长期在闽演出的江苏、四川、湖南、江西等民间杂技团整合改造而成,具有浓郁的地域组合特色和丰厚的传统文化积淀,原名福建民间杂技团、福建新新杂技团等。建团以来,福建省杂技团狠抓精品创作和公益演出,在艺术创作生产、人才队伍建设、国内外文化交流等方面成效显著,成为中国杂技界的一支劲旅。

多年来,一代又一代福建杂技人在节目打造和创新上精益求精,创作出《单拐倒立》《对手滚杯》《小蹬人》《头顶杆》《命运——倒立技巧》《蝶恋花——柔术转毯》《行为艺术——度》等一批精品力作,先后获得60多枚国内外比赛奖牌,其国际比赛金奖10枚。经典节目《绳技》更是获得了“世界的绳技在中国,中国的绳技在福建”的业内美誉,近年来还打造了《家园》《魅力海西》和杂技精品系列《春》等近10台剧目。

福建省杂技团秉承“公益服务树品牌,开拓市场创效益”的发展理念,长期坚持公益、惠民演出,满足人们的文化需求。全团积极开展定点演出、高雅艺术进校园演出、慰问演出、重大政治经济活动演出等,每年演出上百场。先后出访美国、德国、法国、澳大利亚、南非及港澳台等50多个国家和地区,为传播中国文化、宣传福建、促进闽台文化交流和经贸活动做出了突出的贡献。■

情景杂技剧《逐梦山水间》剧照
(《梦向远方——绳技》)

杂技舞蹈剧《海峡情缘》剧照
(《竹林欢歌——抖杠》)

《约魔剧》演出现场

《约魔剧》上演三月记

文 / 褚世安 (深圳欢乐谷旅游公司)
图 / 严斌 (深圳欢乐谷旅游公司)

由深圳市杂技家协会、中国魔术文化创意产业基地主办的深圳首台近景魔术秀《约魔剧》已经上演三个月了，每月一期的它就像一个初生的婴儿，观众的理解和包容是它成长的养分，一群热爱魔术朋友的付出，是它成长的动力，虽然它还不能说已经完全成熟，但是真正长大了。

2016年5月28日，深圳欢乐谷幻城剧场里迎来了第三期的《约魔剧》，除了一批魔术爱好者继续捧场外，大部分观众都是以前没接触过魔术的普通人群。惠民、育民是举办《约魔剧》演出的初衷之一，为了体现这一点，主办方还特地邀请了70位来自深圳市桃园中学的学生和家长。这期《约魔剧》的主题是《梦想飞行家》，伴着每个人心中都有的未泯童心，孩子们和家长一起度过了一段不一样的亲子时光。

来自广州的优秀魔术师“傻鸭”首先为大家表演，拥有这个可爱名字的魔术师有一双灵活的手，一张张扑克牌从他手里出现又消失，让观众拍手叫好；美丽的水晶球在他手中拥有了生命般灵动跳跃，使观众惊讶地张大嘴巴。

心灵魔术是众多魔术种类中最为神秘的一种，在中世纪的欧洲还曾被冠以巫术而被禁止，现在大家都能理解它是利用科学方法营造出的神奇效果。来自北京的张笑我是一位心灵魔术的专家，他无需繁琐的道具和灯光音效的配合，在看似随意的聊天过程中将神奇的魔术效果显现出来，令现场观众惊叹不已。

接着出场的是来自香港的儿童魔术大师坚叔，他的表演在香港被称为最好的儿童魔术表演。坚叔体形胖胖，笑容憨态可掬，夸张的表情和举止，奇异的服装和道具，搞怪的音乐、音效加上出人意料的效果，组成了一气呵成的魔术表

演，不但小朋友非常喜欢，连成人观众也被逗得前仰后合、笑出眼泪。

当然，来到深圳欢乐谷一定要欣赏公司的大型幻术表演。深圳欢乐谷魔术王子Mrza和祖丽为观众献上了震撼的压轴表演，小小的几个箱子落在一起居然变出了大大的魔术公主，她在身体被分开后竟然还可以向观众挥手致意，坚固的铁环一会儿连在一起一会儿又被轻易分开，一系列的“异象”颠覆了人们的认知，观众们张大了嘴巴，直到表演结束，才回过神来，响起雷鸣般的掌声和呐喊声。

两个小时仿佛一下子就过去了，演出结束后，意犹未尽的观众纷纷与魔术师亲密合影，让美好时光再获延续。

《约魔剧》让更多的朋友近距离感受到了魔术的魅力，他们中的一些人也许会从此爱上这门美丽的艺术。《约魔剧》每月一聚，下个月，我约魔，你约么？ ■

观众与魔术师共享欢乐

杂坛皖军谱新篇

——观新作《美丽·梦》《雪豹王子》有感

文 / 蓝天 (中国杂技顾问)

图 / 安徽省杂技团提供

值安徽省杂技团建团60周年之际，应邀返回故里，重访母团，观摩新作，作为与杂技结缘半个多世纪的老人，感慨万千，受益良多。

我曾亲身经历安徽省杂技团的峥嵘岁月：曾为建团而南北奔走，操劳挥汗；曾因团的事业兴旺，享誉中外而感到欣慰；也因团遭受波折，事业滑坡而痛惜忧伤；今又见杂技团重振雄风之势，奋发图强之志，力追新梦而无比欣喜。

一个艺术团的建设，问题甚多。上世纪80年代我考察加拿大太阳马戏团，曾介绍他们现代经营管理的模式：即生产型、经营型、服务型的团部结构。艺术生产始终是剧团工作的中心，要有精品，还要占有市场，善于经营，以及内部的服务和科学行政。“出人出戏”是生存与发展之根本，争取获得最佳的社会效益和经济效益是存在价值的体现。

现在已进入信息时代，通过网络，在居家小屋便能迅速获得五洲四海既新颖又多样的艺术信息。人们的审美情趣、消费方式、价值趋向都发生了巨大的变化。我们的艺术生产、经营机制、运作方式、思想观念都要转变，应与之相适应。

可喜的是安徽省杂技团顺应新形势，根据本团的现实情况，采取了得力的举措，已经取得了可喜的成效。

成效之一是经过努力新版杂技剧《美丽·梦》和《雪豹王子》问世。两部新作的主题追“中国梦”“保护自然环境”的创意，紧扣时代的强音，适应人们的现代观念和审美需求。

《美丽·梦》剧的主角美丽，是个向往杂技艺术的中国女孩，编导用简洁虚拟的杂技语言，表现她追逐心中的梦想，从渴望好奇到参与介入，经过苦练，终于梦想成真。大幕一打开，星空闪烁，“流星”上下飞舞，“空竹”高抛连翻，呈现一派虚幻的梦境。接着“顶板凳”20条的硬功，似展翅雄鹰的造型，吸引着美丽；“转动地圈”灵巧的钻蹦蹬翻、“球技”拍多球上下台阶的机敏，使她入迷；“单手倒立”“女子造型”“钢丝”“绸吊”等精彩纷呈的表演，她都跃跃欲试；递个道具，跟着跑，学着做，样样她都想学一手。“车技”大开屏，一众俏少女中最上面的一位，居然是聪明的美丽。如果气势磅礴的“排椅”和“大跳板”的“尖”也能由她来完成，则美丽这一人物会站立得更好，更能体现“梦想成真”的主题。最后“大飞轮”的惊奇险，把全剧推向高潮。整台晚会充满青春的勃勃朝气，动感天幕时而穿殿过巷，时而翻江倒海的场景，以及音光景、服化道、综合艺术与表演融为一体，增添了亮丽的风采。

《美丽·梦》之《弹球》

《美丽·梦》之《车技》

《雪豹王子》之《顶板凳》

《雪豹王子》之《舞中幡》

《雪豹王子》的创意更显魄力。安徽的杂技与青海玉树的歌舞合作，藏汉两族艺术的融合，雪山高原的民族舞蹈与杂技的结合，色彩绚丽，别具一格，获得了“国家艺术基金”大型节目资助项目，不仅经费有了有力的保障，更在合作的精神上受到极大鼓舞。

雪豹是雪山高原濒危的稀有动物，用神话剧的手法将其拟人化，以雪豹与藏民亲密相处，抗击灾害，保一方平安的故事，演绎了巍巍昆仑冰雪之下，人与自然、人与动物的神话传说，奏响了一曲珍爱大自然，保护圣洁环境的动人赞歌。

主创及编导精心刻画了强巴、卓玛、阿妈三个主要人物的悲欢离合，美妙的藏韵三人舞给观众以独特的审美享受；玉树民族歌舞团主演扎西文江扮演的强巴与安徽杂技演员程业祺扮演的卓玛，天衣无缝的舞技合作令人赞叹不已。用“顶板凳”表现强巴有异常才能；用“舞中幡”“敲击战鼓”“戏牦牛”的技艺，表达藏民们豪放坚强的性格；用“走钢丝”“弹跳板”“腾空飞杠”等技艺，表现不畏艰险，攀过山崖，采摘圣雪莲，战胜雪崩自然灾害；用“软功滚杯”一群洁白如玉的少女，表现雪莲花开的柔情似水，族人们安详平静的生活。最后，众人得救，强巴却失足山崖，雪豹回归自然。寓含它仍将守护着人们心目中的蓝天绿地。

安徽省杂技团鼎力打造两部新作，展示了历年在国际国内获奖的20余个节目，其中有的节目技巧虽有所滑坡，整台节目似乎在当前杂坛也无特别冒尖的地方。然而，团领导从现实出发，狠抓艺术生产，振奋全团上下，调动各方力量，推出了新版《美丽·梦》和《雪豹王子》，这种奋斗的精神、团结奋发的劲头、艺术追求的果敢，使舞台上满台生辉，充满着感人的力量，两剧获得广泛好评，省演艺集团也把两剧列入2016年度安徽省十大演艺品牌，列为安徽文化精

品进万家——“春之韵”的项目，并安排在6月中旬去青海西宁等地巡回演出。

成效之二是“冲墙建网”。这一开放接纳贤能，广结朋友的理念，对于克服闭门自守，开阔视野，广采博览，带来诸多好处。这次为弥补本团主创人员的局限和不足，从省内外请编导、作曲、音响指导、技术教师等专家来帮助，并请北京、上海、东北、西南各地的杂坛领导、专家、同仁来观摩座谈；还请来青海玉树合作方的领导现场指导和中国对外演出公司的业务经理来教授。广交朋友不仅为当前新作的进一步修补加工尤为重要，对未来剧团的建设，冲向国内外广阔文艺市场都有深远的意义。

成效之三是培育新人。各项业务工作能力、艺术水准通过这两剧的创排都得到了明显提升，舞美设计、灯光、化妆、造型、服装等岗位均由新人担当。在培养和扶持新人的同时，也体现了安徽省杂技团整体艺术创作水准上了一个新台阶。

在观摩之余，省团还专门安排我去看新学员的培训。走进练功房，一批天真的娃娃，真令人喜爱。这批学员是去年2月开班，由安徽省演艺集团统一定名为“明日之星”杂技专业班，现已有28名学生，由安庆戏校与省杂技团联合办班，学制六年，属中专生。培养目标：德、智、体、美全面发展，掌握杂技艺术表演专业的基本知识和基本技能，成为新一代的杂技表演人才。为此，该团与戏校制定了较全面正规的课程设置和逐年考核的要求。

众所周知，剧团改企后，为创收疲于奔命，何有精力财力培养新人？加之市场经济大环境的影响，剧团演员工薪较低，多半是独生子女家庭，愿意应招来学习的甚少。然而，省杂技团迎难而上，从战略高度面对未来，渴望一代“明日之星”活跃在舞台上，接好杂坛皖军的班。■

杂技《顶-太极》

市场经济背景下的杂技艺术 (续)

文 / 李丹 (武汉市艺术创作研究中心)
图 / 作者提供

以武汉杂技艺术有限责任公司为例，2012年改制为有限公司后，即在用人机制上采取了新的尝试，与吴桥杂技学校达成战略合作协议，由吴桥送来一批学生，这样就缩短了培养周期。公司也可以把吴桥方面好的节目整体拿过来进行提高、加工、再创作，联名参加各大比赛；另外，公司也同意吴桥杂技学校在武汉挂牌成立演出实践基地要求。这些具体的合作方式使双方在利益上达到了双赢，也为杂技艺术的发展探索了一条新路。这种新的用人机制只有在市场经济背景下才能够办到。

四、引领政府购买杂技

市场经济确立以来，政府对于杂技艺术的重视与扶持的方式悄然发生了改变，即由前期的财政拨款改变为后期的购买杂技产品（节目）。这种改变，是在市场经济的引领下完成的。

在扶持杂技表演团体发展方面，以往长期采用的方法

是政府减税让利和指令性银行贷款，这种方法的思路是重生产环节的扶持，忽视与市场的结合，以致造成杂技产品（节目）亏损状况总是得不到根治。

2015年5月，国务院办公厅转发了文化部、财政部、新闻出版广电总局、体育总局起草的《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》，对建立健全政府向社会力量购买公共文化服务机制，完善公共文化服务供给体系，提高公共文化服务效能做出了重要部署，从国家层面明确地传递出政府购买公共文化服务的决心。

在市场经济条件下，购买文化产品和服务作为政府加强财政支出管理和调控经济的重要手段，在推动文化成为国民经济支柱性产业、建设社会主义文化强国的进程中，肩负着光荣的使命。

政府购买后，杂技艺术院团的演出和服务，通过政府购买服务、项目补贴、定向资助、以奖代补等方式对转制院团进行扶持，促其科学发展，充分发挥市场在杂技艺术演出资源配置中的积极作用。这需要“政府之手”与“市场之手”积极配合，通过政策调节激发转制院团发展活力，助其适应新体制，实现新发展。

由政府出资购买杂技产品，对杂技艺术走向市场具有三方面的积极作用：一是使杂技产品直接与终端接轨，省去了中间环节，提高了效率，由向内、向下征集遴选节目转变为兼而向外、向上购买节目，打破了节目的局限性，为提升节目质量提供了空间，创造了条件；二是有利于激活杂技演出市场，形成良性竞争；三是有利于群众共享文艺改革的成果。

政府购买杂技产品，对于杂技艺术院团

杂技下社区

来说虽然还只是一部分收入，但对其启发和推动作用巨大的。它使杂技艺术院团明确了自身应该是个杂技艺术的生产商，必须用符合市场需求的“商品”去赢得生存。

五、促使杂技艺术不断创新

市场经济带给杂技艺术创作上的影响，就是敦促杂技艺术不断地进行创新，以满足市场的需要。

杂技艺术是随着时代的发展而发展的，它既要继承传统，又需不断吸收其他艺术和竞技体育的元素，创新自己的技艺。同时，杂技的创新也应该非常注重适应市场和观众的需求。

正是杂技的这种必然发展趋势，使现代杂技越来越走向以杂技技巧表演为主、综合其他艺术表演的道路。再以武汉杂技艺术有限责任公司为例，近年来，他们面对演艺市场的激烈竞争，加快创新步伐，2012年公司挂牌后即推出一个令观众耳目一新的节目《飞人炫技——蹦床蹬人》。该节目是他们在广泛收集市场信息的基础上，经过反复论证而创作的。节目结合蹦床的技巧，加入新的时代元素，特别是加上机械臂的旋转，使整个节目新颖别致，技巧难度大大提高，既险又美，受到观众的广泛欢迎，同时也得到业内专家的认可，在第10届中国武汉国际杂技艺术节上获得了黄鹤金奖。2014年，他们推出了《童梦·独轮车技》《寂静的天空·绳上技巧》两个创新节目，不仅满足了市场需求，获得了很好的经济效益，更是产生了良好的社会效益。在第11届中国武汉国际杂技艺术节上，《童梦·独轮车技》获得了芳草金奖、《寂静的天空·绳上技巧》获得了黄鹤银奖。

杂技艺术创新主要应着重三个方面：一是思维创新。要对市场把握、观众心理做深入研究，紧跟国际潮流，开阔艺术视野，避免脱离实际、脱离观众、违背市场规律的情况出现；二是编排创新。要兼收并蓄、巧妙灵活地糅合各种姊妹艺术之长，提高节目的观赏性，赋予杂技新的时代内涵；三是营销创新。在有多种文化产品供人们选择消费的情况下，杂技营销的创新显得尤为重要，“好酒也须勤吆喝”，把票“卖”出去，成为杂技艺术能否被市场接受的硬道理。

表演艺术在人们的生活目标奔向物质化、人们的审美观被市场概念左右时，应以市场需求完成对节（剧）目的创新和生产。当下的杂技，在保证社会效益的前提下，如何获得市场、观众、利润，已经成为越来越重要的事情。

六、昭示杂技艺术优势

在市场经济背景下，杂技艺术相比较其他表演艺术，仍有自身的竞争优势。笔者认为，杂技艺术的优势体现在三个

方面：

1. 演出市场的广阔性

杂技有着广阔的演出市场，除了剧场演出外，杂技还成为旅游点的重要构成，形成了以杂技艺术为基础的旅游市场。另外，杂技是所有表演艺术中最先寻找到国际市场的艺术品种。据有关部门统计，中国文艺团体在国外演出，其中80%是杂技团体。所以，国外演出市场成为中国杂技艺术的主要市场。杂技，已经成为一种象征符号，吸引着世界人民对中国传统艺术的认同。

2. 观众群体的多样性

杂技是老少皆宜观看的艺术，适合任何年龄段、任何文化水平的观众欣赏。杂技艺术发挥的空间很大，能够将各种表演形式糅合在一起，既能给人紧张刺激，又能使人轻松愉悦。杂技观众是最为普遍和大众化的。

3. 节目构成的丰富性

杂技是一门综合性极强的艺术范式，也是最能融合其他姊妹艺术优点的艺术品种，观众可以通过欣赏杂技，获得“技”和“艺”的全方位享受，这是欣赏其他表演艺术所难达到的。

我们可以通过2013年武汉市专业文艺院团演出情况，看到杂技艺术在文艺市场竞争中的优势：

2013年武汉市专业艺术表演团体演出情况表

单位	演出场次(场)	演出收入(万元)	观众人数(万人次)
武汉京剧院	212	83.6	20.3
武汉汉剧院	230	195.6	18
武汉楚剧院	312	261	41
武汉歌舞剧院	218	314.5	29.35
武汉人民艺术剧院	461	226	35.98
武汉杂技艺术有限责任公司	451	515.4	42.5
武汉爱乐乐团	80	152.8	12
武汉说唱团	218	784	26

该统计表数据，证明了杂技在市场经济背景下的艺术优势。认清杂技艺术的竞争优势，有利于增强杂技人的信心，有利于发挥杂技艺术的特点。

从艺术经济学的角度看，艺术消费是人类特有的以满足精神审美需要为目的、以艺术产品为对象的审美活动。杂技是市场经济背景中一个独立的个体，无论情愿还是不情愿，杂技都将被历史的洪流裹挟着去经历一个市场化的过程。只要杂技人团结一心，不懈努力，全力拼搏，勇敢地进入这个现实的系统中，杂技艺术就能融入时代的步伐，与世界同步前进，永续发展下去。（完）■

作者和牟衍铭在一起

我所认识的

民间戏法名家牟衍铭

文、图 / 徐秋 (本刊)

演艺

第一次看牟衍铭老先生表演《丹球》是在大前年天津非遗传承人肖桂森操办的传统戏法展演上。那是一个非常奇特的晚会，参加演出的人一半以上是年过70岁的老先生，演的又多是“地上活儿”（放在舞台上会比较小），但是演出效果却非常好。老先生们以老当益壮的精神、丰富的演出经验和对老活儿的深厚感情，把节目演得声情并茂，细腻传神，激起观众强烈共鸣，让人直觉原来70岁才是魔术表演的黄金年龄！这其中就有牟衍铭先生的表演。

牟衍铭也70岁了，但不像，他个子不高，身板挺直，脸色红润，声音洪亮，穿着颜色鲜亮的衬衣，就像一个朝气蓬勃的孩子。他的表演不像别人要搬着大桌子、拿着就手的道具，他就一个人扎着两只空手站在舞台上，让人心里起个问号，这演什么呀？就见他从兜里掏出个小球，比弹球大一点，比乒乓球小一点，就演这个。

“不看豪华看绝妙，把这个小球从这只眼眶打进去那只眼眶取出来叫‘二龙戏珠’，从这肩膀头打进去那肩膀头拿出来叫‘二郎担山’，从肚脐眼打进去脊梁骨拿出来叫‘隔

肚传丹’”。表演之前，他先夸下海口：“看出来有奖，42寸大彩电搬回家。”他从台下请上两个小孩子做观众代表，

“以一步之遥来赢彩电”，两个孩子都是初生牛犊不怕虎的年纪，不懂客气，上台来就张大双眼盯着他的一举一动，志在必得。眼看着情形变得非常“严峻”，牟衍铭却有自己的节奏，先是几次三番做出要演的样子又半道岔开，逗两个孩子放松注意力，在他们哈哈一笑时完成了“过托”，之后非常干净地把小球打进眼眶里，交代两只手里没有，再从另一眼眶里将它取出来。在两孩子还在琢磨的时候他又来了第二次。到第三次时他故意卖了一串破绽，引导孩子往不对的地方追索，结果是哪都看了哪都没有球，眼看着两孩子有点泄气，牟衍铭倒为他们出起了主意，不惜往最危险处领招：

“放在嘴里了？”他把球验证性地放进嘴里，立刻腮上就鼓起大包，说话也不灵便了。“绝不可能”，到了这会儿，观众已经彻底打消解密的想法了，只是看着小球儿像个有生命的精灵，在老人身上左躲右闪、上下通行。“上面进去，下面出来，嘴里进去……”忽然，老先生停下手，像听见下面说了什么，向观众嗔怒道“谁说屁股里出来啦？”众人都笑，老人也笑，表演了几下之后他自己也承认了：“这次是从屁股里出来的。”观众被他逗得开心不已。

在看牟衍铭表演前，我一直以为“剑丹豆环”里的丹，就是吞铁球——把练功用的大铁球吞下肚去，张开嘴看里面没有，再吐出来，没想到还有这样吞小球的表演，而且是真的具有魔术意义的表演。吞铁球实际是“半腥半尖”——方法和表演基本重合，表现的是“练功之人”的“运气功力”，而丹球倒是“一假到底”——方法和表演并不重合，表现的是小球在身体各处的出没。

那次演出之后，牟衍铭的演出出现在更多的传统戏法展演中，接触得多了，我发现他除了节目好、身体好这两项外，性格也不错，愿意和人交流，说话也比较客观实在，很有些山东大汉的直爽和侠义，在得知我对他的经历和撿地表

牟衍铭演出《丹球》

演感兴趣后，他敞开了的话匣子。

习艺

说起怎样走上演魔术这条路，牟衍铭念了两句顺口溜：“人穷当场卖艺，虎饿拦路伤人。”据他讲，他的家先前阔，“有6万多亩土地、12万亩山林、3个当铺、1个钱庄、4个粉房、4个药房、4个油坊……”

（不知真是这样，还是出于“贯口”的快感），但是到他父亲这辈已经败了，不光穷，还受地主出身的牵累。解放前夕，牟衍铭的父亲带全家从烟台老家到了青岛，在一个单位食堂当厨子，后来被查出隐瞒地主成份，工作就没了。牟衍铭年轻时身体好，考过潜水员，试验期都过了，却没有被录取，“人家也不明说，只说街道已经给我安排工作了，结果回去才知道是让我拉排子车，我这个个头哪干得了？”在剃头、厨子、卖雪糕、卖糖葫芦这类穷人能干的活计之中，他看好魔术。少年时他的偶像是青岛街头演传统戏法的王傻子（艺名），曾经他一天演6个地儿他就跟着走6个地儿，看他演，感觉变戏法真好，又有意思又能挣钱，但是人家根本不收他这个徒弟。后来他的偶像是来青岛演出洋魔术“火了”的“小天一”。

“小天一”本名徐剑秋，东北人，在天津学艺成名，后到青岛，和王傻子联手在市中心一个拆迁后的空地拉起棚圈演出西式魔术，用洋鼓洋号伴奏，穿燕尾服，化彩装，演出非常成功。这一次，牟衍铭的父亲托唱戏的邻居辗转着和“小天一”取得了联系，拜托了儿子想和他学艺的想法，也许是年轻的洋魔术师比传统变戏法的开通，也许是“小天一”的人性不错，总之他答应了牟衍铭的请求，从此牟衍铭可以去后台看老师表演了。旧时的学艺方式就是这样，并不直接给学生上课，只是给学生看和给老师打下手的机会，让学生自己“要”。牟衍铭说，在这过程中他“只挨过一巴掌”，因为把老师的道具放错了。除了在后台看老师演出，也可以看同老师关系好的其他人的演出，因为有老师这层关系，他们也都不“背他”。掌握了一些节目之后，他开始被师傅允许在自己有事或一些不重要的场次上场演一下，练练胆子。

“小天一”除了演出，空余时间还卖牙膏精，“用过我们这牙膏精，你吧嗒吧嗒嘴是甜的，哈哈气儿是香的，吸口气儿气是凉的，嘴里没味儿。”牟衍铭告诉我：“每天都要帮着师傅把牙粉用玻璃纸包成小包，一包5毛钱，真挣钱。虽然都是小票面，但一天卖的钱一个纸箱都装不下，每天把钱倒出来、把不同票面的分开、数清要好几个小时，有时师傅也会抓一把，让我拿去用。”

学生们给牟衍铭过生日

就这样牟衍铭进了魔术门了，周围有了一个由师爷、师傅、师叔、师兄弟们组成的小圈子，他们一起搞演出、组团，随着各种风云际会，岁月流变，时而“台上演”时而“地上演”。牟衍铭说：“虽然干这一行很不容易，一会这里，一会那里，但不是单面的，苦中也有乐，观众的掌声是别人没有办法享受而咱能享受的，我以为只要不偷不抢，不骗人坑人，让观众乐了、解闷了，就挺好。旧社会说这是‘下九流’，新社会还说我们是表演艺术呢，不应该看不起。”

传艺

现如今，牟衍铭除了参加演出还带学生，有和他学“银枪刺喉”等气功的，有和他学“火笼出人”等魔术的，也有和他学“仙人摘豆”等小戏法的。“有没有学丹球的？”我问他，“要是不怕吃苦，我也教。”他说。

牟衍铭说：“学生对我都特别好，我也比较实诚，知道什么决不抠抠缩缩、藏着掖着。”除了传艺，牟衍铭也教他们做人的道理。“我常和学生们说，人各有各的师傅，一个将军一个令，上台花开两朵，各有千秋，下台要情同手足，亲如一家，像旧社会下台‘扒’不行，‘他不行’‘他也不行’，就你行？你能飞起来？”

牟衍铭也和大家讨论时事，“电视是咱们的大敌，为什么？大伙在家就什么都看到了，不去外面了。‘小天一’的年代，演出真受欢迎，没有多少看的東西啊。”

牟衍铭在北京有个学生叫田学明，2000年在西城注册了北京学明艺术团，在昌平小汤山有个团部基地，每年他都会请师傅来基地住一阵，一方面弄些吃喝孝敬老人，一方面也向老人学点东西，而只要知道牟衍铭来了，我们这些住在城里的人，也会想办法到基地，虽然交通并不很方便，但是仍然挡不住大家的踏访，这真应了“酒香不怕巷子深”的道理了。■

光荣与梦想 出彩项城人

——记杂技之乡周口“余家杂技”领头人余帅

文/朱亚洲（项城市宣传部）
图/余帅提供

余帅年轻时的演出照

河南周口是中国杂技家协会命名的市级“中国杂技之乡”。说到周口杂技，就不得不提起“余家杂技”。

“余家杂技”诞生于我市秣陵镇，始于清代，历经200多年历史风雨的洗礼，积淀了众多的杂技文化和催人奋进的杂技精神，是植根于民间的古老艺术，以“险、奇、巧、新、美”的艺术魅力入选河南省非物质文化遗产名录。“余家杂技”至今已传承到第12代，杰出代表是现为项城市杂技学校校长、中国杂技家协会“德艺双馨”会员的余帅。

近日，笔者在项城市杂技艺术学校见到余帅，听他谈起对杂技事业的热爱，对杂技未来的憧憬，以及用自己的行动开启“余家杂技”的远航之旅。

10多岁走上杂技路，开始跑江湖

余帅出生在20世纪60年代，自幼家里一贫如洗，经常食不果腹衣不蔽体。回想起那时的生活，余帅说：“我10岁就跟随舅舅张金明学习杂技，跟随父母和舅舅挑着担子、拉着架子车外出走江湖卖艺。那几年，我们没有固定的住所，走到哪就住在哪吃在哪，有时就住在牛棚、桥下或庙

院。过着乞讨般的生活，苦不堪言。”余帅告诉我，奔波的苦、练杂技的苦他都可以忍受，被当地的地痞流氓欺凌才是最受挫的。

余帅讲，有一次去新县的一个小集镇扎场子，刚圆了场子准备开始演出，突然闯进来五六个年轻人，张口就要几十元“报到费”。那时一场演出也不过挣十几块钱，哪有这么多钱交给他们。余家父子在与地痞流氓打了一架后隐忍着离开了新县。

20多岁放弃“铁饭碗”，回项城建立杂技团

1979年，17岁的余帅已跟随家人走江湖五六年了，杂技也练得有些模样，那时的他一心想着能到正规杂技团继续深造。

一个偶然的的机会，余帅得知洛阳市前进杂技团（国营）要招收演员的消息，急忙跑去参加考试，顺利成为该团的一名正式演员。他跟随杂技团走南闯北，很快成为团里的

指导学员练功

主要演员。1980年，洛阳市前进杂技团为余帅办理了“农转非”，使余帅成为一名城里人，吃上了商品粮。

可这样的生活不是余帅想要的。20岁出头的余帅开始有了回家乡创业的想法，他知道“余家杂技”的根应该扎在哪里，他要回到家乡去，建立自己的杂技团，将“余家杂技”发扬光大。

1983年3月，余帅和妻子王培勤毅然丢掉了洛阳市前进杂技团的“铁饭碗”，回到项城。他们先是来到南阳，跟随岳父的杂技团演出学习，学了新的杂技节目以及组团、管理、经营的经验。同年9月，余帅把弟兄几个集合起来，把家中的粮食、牲口变卖掉，凑了4200元钱，建成了一个有38人的杂技培训班，并于11月23日正式打出“项城越野杂技马戏团”的牌子，在当地进行了第一场演出。演出的良好效果使当地文化主管部门给杂技团发放了演出证明和介绍信。

有了演出介绍信，余帅开始用一辆手扶拖拉机拉着道具和用塑料薄膜、破床单等做成的围圈，在附近乡镇巡回演出，后来又到处一些的地方演出，虽然有时一场只能挣10多元钱，毕竟迈出了第一步，这让余帅很欣慰。

1985年，余帅发现有杂技团用帆布做成“马戏大棚”进行演出，容纳观众多，又有顶，不受天气影响。于是，他也买来了帆布，自己动手做“马戏大棚”，并在安徽、湖南等地巡回演出。

1987年，余帅带领杂技团到四川演出，正是在这里，他的杂技事业迎来了转折。当年10月，杂技团在四川绵阳体育场20天的演出中，观众场场爆满。之后，余帅带领杂技团又先后在成都、德阳、南充、泸州等地演出，效果都非常好，能容纳2000名观众的演出大棚，场场座无虚席。

仅仅几年之后，杂技团就从原来的一个团，发展到8个团，演员也从几十人发展到300多人。余帅说，目前余家大

哥余海军、二哥余海成、四弟余海功、五弟余海中、六妹余翠梅各带领一个杂技团常年在外演出。自己的侄子和学生也分别带领一个杂技团队活跃在南方市场和国外市场，在赚取收入的同时，也把“余家杂技”传播到了更远的地方。

30多岁投资建学校，让杂技艺术人才辈出

2000年，余帅在北京参加中国杂技家协会第四次全国代表大会，期间一位前辈对他说的“中国杂技有3000多年的历史，希望杂技人能把它传承下去，培养好下一代”的嘱托使余帅突然间有了在项城办一所杂技学校的想法。他觉得自己有义务让项城的杂技艺术发扬光大，不仅是带团去各地演出，还要培养出更多的杂技演员，让杂技艺术枝繁叶茂，代代传承。

2005年，由余帅兄妹投资4000多万元兴办的专业杂技艺术学校——项城市杂技艺术学校成立。10余年来，已经成功为杂技界输送1000多名杂技演艺人才，并走出了一条集教学、创作、表演于一体的产业化发展新路子。

学校以“以团养校、以校促团、团校互补、持续发展”为宗旨，学生大多来自农村，在校期间不收取任何学习和生活费用，毕业后由学校负责安置就业。家住贾岭镇闫寨行政村的黄乾坤，从小就没了父母，弟兄三人与奶奶相依为命，生活苦不堪言。余帅听说这个情况后，来到黄乾坤的家里，将三个孩子揽在怀里，告诉他们明天就可以跟着他到杂技学校去上学。这句话让老奶奶流下了感动的泪水，三个孩子更是放声大哭。余帅不仅给了他们生活的出路，还让他们体会到爱，看到了未来的希望。几年过去了，如今黄乾坤已经16岁，两个哥哥也都已经学有所成，跟随杂技艺术团演出，每人每月能收入三四千块钱。

50多岁硕果累累，成就“余家杂技”的光荣与梦想

近年来，经过不懈努力，“余家杂技”得到了长足发展，余帅也得到诸项殊荣：现为中国杂技家协会教育委员会副主任、中国杂技家协会理事、河南省杂技家协会常务理事、周口市杂技协会名誉主席；荣获“第二届中国杂技金菊奖”“德艺双馨会员”荣誉称号。

2009年，“余家杂技”被列入“河南省第二批非物质文化遗产名录”，余帅成为这一非物质文化遗产的代表性传承人。在2011年9月举行的“河南省第三届‘百戏奖’暨河南省第八届杂技大赛”中，“余家杂技”选送的空中节目《火箭飞天》荣获金奖，融惊险、搞笑于一体的小品《滑稽手技》荣获银奖，为“中国杂技之乡”周口市增添了新的光彩。■

文艺下乡活动

杂技创作人才的充电站

——2016年《杂技创作人才培养》培训心得

文、图/程娟（山东省杂技团）

经山东省杂技团推荐、培训班专家评审通过，我有幸参加了2016《杂技创作人才培养》项目的培训。这是很久以来杂技界第一次开办的编创专业培训班，倾注了国家和行业对杂技编创人才的极大关心和期望。

2016年3月20日下午，我走进中国杂技团，在报到处领到学习材料包，里面有我的个人培训卡、一个笔记本、一支笔、一个优盘。我翻开项目手册，国家艺术基金章程、艺术基金财务管理办法、项目概述、招生简章、实施方案、授课专家简介、学员简介、课程安排、管理协议、管理制度、项目专家评选原则、项目人员通讯录、学员通讯录等，一一在目，安排周到又细致。

开班之际，杂协主席边发吉和杂技界、舞蹈界及各相关门类的专家悉数到场，给学员们做动员指导，鼓励大家通过这次培训，增长学识和才干，为杂技艺术奉献出更多美轮美奂的作品。

培训班的师资力量让我惊喜无比，国家一级导演何晓

彬，舞蹈教授姜铁红、腾爱民，国家一级工程师王建民，武术家左强等，这些平时难得一见的专家都将现场授课。课程涉及舞台艺术的各个门类，灯光、作曲、舞美、服装及道具设计。我暗下决心，抓住机会，好好学习，不负此行。

何晓彬导演是我们的主课老师，他在杂技界名望颇高，通过多年的实践，他总结出一套杂技领域独特的编创理念，每堂课他都会带给我们不同的惊喜和收获。他说：“编导就像保姆，针头线脑，事无巨细，都要操心；打开‘眼’‘鼻’‘耳’，展开神奇的想象力，不重复自己，不重复历史，不重复过去。”他告诉我们，杂技分两大类，文活和武活。每个节目都有自己的属性。作为杂技编导，要清楚地知道你所排节目的属性，它的优势，如何体现并放大？它的劣势，如何准确地发现和解决？杂技编导需要提前进入节目的训练阶段，跟随节目直到作品完成，这样才能纠正不标准的肢体动作，使学生精准地理解编导意图，合理、高效地完成每一个美、险、难同步的作品。十分感谢何导能把这

培训课上

作者在讲授心得

些都与我们分享。何导虽然不是杂技人，但通过对杂技编导事业的热爱和认真，他已经深深介入了杂技，享受着和我们一样的快乐与痛苦。他的终极目标应该与所有杂技工作者共勉，就是“改变人们对传统杂技的传统印象”。在整个培训期间，他给我的印象是严谨、幽默、条理清晰、记忆力超强，他不仅教给我学艺，更教给我做人，跟他学习时间虽短，却让我受益终生。

韩晓龙导演是为我们上现代基训课的老师，培训中后期时，我被难以把握的呼吸组合搞得疲惫不堪，几乎崩溃，但从来没有逃课的想法，因为晓龙导演告诉我们：“无论什么时候，当你们觉得走不下去了，这就是遇到了人生中的坎，坚持和放弃，会出现两个截然不同的结果。坚持下去，一定会有收获。”在呼吸组合上，强大的记忆力是必不可少的，找到方式方法，就能做到把肢体和呼吸合理地运用到一起。

姜铁红是我们的民族舞老师，教我们跳蒙族舞。他外形高大，声音厚重，总告诉我们他是“土八路”出身。但我喜欢他即兴的编导思维，在他的课堂上，他会把动作很生动地联系到身边的事物，他的感觉来源于生活，非常有感染力。

在腾爱民老师的现当代舞课堂上，我学会了通过肢体语言做自我介绍。腾老师说：“不要紧张，怎么想的就怎么做，只要你不让自己停止在舞台上就可以。”好吧，我进入到自己的世界，我的经历、我的情感、我的明天，我尽情地抒发着自己，边说边跳，没有紧张，没有尴尬，教室里只剩下我和我的故事。太神奇了，我在没有剧本、没有编排、没有排练的情况下，完成了这个作业，赢得老师和同学们的掌声！我体会到，肢体是有传输信息功能的，当你真正投入到你想表达的一切时，就会出现意想不到的效果。

武术授课老师是我们的班主任左强，他是武术一级裁

判，有多年的武术编排经验。他对我们总是以鼓励为主，从第一节课就告诉我们，他对我们的要求“并不高”，“当你们回到单位有涉及到武术编排方面的问题时，能做到：外行看你是内行，内行看你不外行就OK啦。”他跟我们分享武术和杂技结合的经验与想法。在生活中，他处处关心和关照大家，竭尽全力帮助学员解决后顾之忧，让我们能全力以赴地投入到学习当中。

王建民老师是中国杂技团有限公司总工程师，他在道具设计理念方面提炼了许多智慧的口头禅，如在设计杂技道具功能上要“显难不为难，再加三个想不到、想不到、想不到”；在设计杂技道具体量方面要“可块可片，变成片；可片可线，变成线”。让我感悟到道具改革创新在杂技艺术中的重要性，道具的高科技植入是当今杂技创新的重要组成部分。

这次培训就像一个充电站，编导课、武术课、现代基训、民族舞、身韵、现代舞，开发了我的眼界和肢体；作曲、杂技道具设计、灯光设计、舞台舞美设计、服装设计，增加了我的舞台艺术修养。同学们的互帮互助，带给我信心和力量。我如饥似渴地记住老师的每一句话，每一个动作，认真完成各科作业。培训让我焕发了艺术的青春，激发了内心活力，增加了编创功底，使我电力十足，重获了自信。

我是杂技演员科班出身，退出舞台后，凭着对杂技的热爱和不舍，选择了杂技编导工作。我了解杂技演员背后的辛苦，流汗流血不怕，就怕无法在舞台上把最精彩的一面展示给观众。培养一个杂技演员不容易，使演员延长演出生命更不容易。如何把杂技作品的艺术性和高、难、险合体后完美地展现在舞台上，是杂技编导的工作和使命。让一名演员和一台杂技作品的寿命延长，需要杂技编导忘我的热情及各方面的支持、理解和帮助。过去只能交给历史，而今后需要一群人为此付出努力。■

杂技魔术类非物质文化遗产的校园传承

文 / 胡金玲（金玲魔术工作室）
图 / 作者提供

一、杂技魔术类非遗校园传承背景

在2012年北京昌平区确定打造“魔术之都”的大背景下，昌平区文化委员会、教育委员会联合推广魔术文化，在中小校园内开展了魔术普及工作。经过以校园为切入点的魔术普及培训，成立校园魔术社团，掀起了校园的魔术热潮。

在此基础上，2015年昌平区开展了“杂技魔术类非遗进校园”活动。该活动内容包括现场表演、历史讲述、知识问答、有奖竞猜等，由10项非遗项目组成，每次活动有6个项目轮流参加，经过半年的试点，收效甚佳，于是昌平区决定在中小校园内全面推广，一方面通过“非遗进校园”让老师和同学们了解这些非遗项目，另一方面进行“非遗传承学校”的试点工作，在昌平区第二中学、前锋学校、城关小学三所学校以“一主两辅”的方式进行课程试点，开设抖空竹、古典魔术、变脸、弹弓四个项目的课程。在一年的试点中，约300名小学生、9个班次参加了学习，学生顺利完成课程进度，杂技魔术类非遗项目的校园传承工作达到了预定的阶段性目标。

二、杂技魔术类非遗校园传承分析

2015年，教育部提出了“中小学生的艺术特长向传统文化和非物质文化遗产倾斜”的观点，使昌平区推行杂技魔术类非遗普及拥有了良好的环境。

历史悠久的中国杂技、中国魔术是专业性非常强的艺术种类，因其独特的艺术特点而被大众喜闻乐见，“超越常人的身体技巧”使杂技、魔术在传承发展中保持着顽强的生命力。

杂技魔术艺术在传承上经历了从家族传承到师徒传承的历史过程。由于每个杂技魔术类项目都伴随着技艺高、难度大的特点，随着社会职业体系的发展，大多杂技魔术的传统表演形式及作品都成为了“非遗”项目，许多项目的传承现

状不容乐观。

近百年来现代化的剧场及舞台呈现形式，将很多表演艺术门类都推向了双轨发展：一种现代形式，一种传统形式。前者走在时代前沿并不断创新，形成大融合的艺术综合体，如国家支持的大型艺术院团的表演；而后者力求维持原始风貌，保留传统个性，如民间发展的一些小型传统技艺。显然，在没有固定经费来源且依靠家族或师徒单一传承的方式下，大部分传统杂技魔术项目的后人日渐难以继。如何传承和发扬这些经典的传统杂技魔术类项目是人们关注的焦点。

幸运的是，在新时代、新形势下，我们找到了新的传承空间，全新的“非遗校园传承”体系给了杂技魔术类非遗项目一个新的生存和发展模式，并极有可能是未来中国传统杂技魔术发展的庞大基础和人才培养的摇篮。

在校园，经典的杂技魔术类非遗项目不再去跟大院团的剧场表演竞争，也不再仅是依靠单一表演来体现自己的社会功能。校园传承体系通过各级杂技魔术协会的协调，各项目专家的指导，将各项非遗技艺转化为适用于中小学生学习课程，非遗传承人以身言教、口传心授的方式面对青少年学生，其教学过程本身就是个体验传统文化、感受传统艺术魅力的过程。对非遗项目而言达到了传播和发扬的作用，同时也促使非遗项目从狭小的专业传承走向广阔的社会传承，一部分传承者可望从庞大的校园受众中产生；在起到传承作用的同时也满足发展的需要。对青少年而言，通过学习非遗课程的理论和实践，青少年不但能够亲身了解和感受祖国传统文化的精华，认识民族传统文化，还可以掌握技艺、开阔眼界。对学校来说也可起到丰富校园课程、活跃学生社团文化的作用；尤其杂技魔术艺术的很多非遗项目中都蕴含了体育、游艺、智力玩具、开发创造力等功能，可与学生的体育、智育紧密地结合在了一起，让学生们得到全面的提高，非常适合素质教育的发展方向。

魔术教学

可以说，非遗进校园让家族传承人与专业传承人在校园搭建起发展和传播的平台，让全体师生、整个校园成为非遗传播与发展中的重要一环，使传承与发展通过校园媒介产生良性的供需关系，这对于整个非遗保护体系都是一个值得参考的案例。

三、非遗校园传承工作环节与内容

我们把开展杂技魔术类非遗校园传承体系分为若干阶段，而所谓的阶段或者说分级，将是一个从小范围到大范围、从单一课程到丰富的活动而不断循环演进的系统。在第一阶段，开展“非遗进校园”活动，旨在让学生直观认识并对非遗项目产生兴趣；第二阶段，校内开设非遗课程，成立校内非遗社团，旨在通过学习来完成传承和传播；第三阶段，开设非遗教师培训班，旨在丰富教材素材、规范教学方式，并有利于大范围普及；第四阶段，完善各非遗课程教材，并在全区乃至全市的非遗传承校推广；第五阶段，举办各种活动，展示非遗校园传承的成果，旨在总结非遗保护、传承、发展的新模式，创建校园非遗传承、教学、人才培养更大的格局。我们力争通过一系列的试点工作，在每一个环节的运行中总结经验，以期对未来更大规模的工作开展提供可资参考的实践经验。

非遗校园传承的五个阶段工作的开展，也要结合不同地区、不同学校、不同非遗项目的具体情况而制定不同的进度和规模。我们以昌平区 and 所开展的非遗校园传承为例，具体解读这五个阶段的工作。

1, 开展独具特色的非遗进校园活动

结合地域文化发展的特色和优势，发挥本地行业协会的专业功能，确定本地区校园传承的具体非遗项目和方向，避

免因专业人才匮乏而后劲不足，也要避免重复发展而造成资源浪费。昌平区今年文化发展的重大方向中，打造“魔术之都”“建设国家马戏院”与非遗文化密切相关。未来十年，昌平因文化发展需要必然聚集大量魔术杂技人才，而聚集的专业人才也需要通过不同渠道发挥专业作用和社会价值，这是我们将昌平区的校园非遗传承定位于“杂技魔术类”的原因之一。另一方面，“魔术之都”的建设和“国家马戏院”的落地要开展大量的群众文化普及和文化氛围的营造，区域性文化定位决定了昌平区未来几年乃至几十年内必将成为中国杂技魔术行业发展的主战场之一，昌平区也将为此开展强势的文化宣传，政府工作方向与群众文化普及带来百姓对杂技魔术认知程度的提升，为传承工作营造良好的发展环境。

目前“非遗进校园”活动中的非遗项目有：国家级非遗傅氏幻术、辽宁省非遗举刀拉弓、北京市非遗中国式摔跤、朝阳区非遗大弓张、西城区非遗坛子周、海淀区非遗舞飞叉、朝阳区非遗乔装戏、国家级非遗变脸、国家级非遗空竹、朝阳区非遗舞中幡，另外还有民族传统文化项目舞龙、舞狮，传统体育项目打花棍、太极拳等。

我们开展的“非遗进校园”活动目前已走进北京市3城区20几所校园，通过讲述、表演、问答、游戏的形式，让校内师生了解和欣赏非遗项目，通过生动而近距离的互动，让师生产生浓厚的兴趣和继续了解的动力。

2, 校园非遗课程的设置与管理

校园非遗课程初期的重点在于有专业的非遗项目传承人亲自教学。我们通过各种杂技魔术协会来推选非遗专业人才，通过管理人才进而管理项目，在课程落地校园后，依据具体的项目规模和推进速度，进行集散式课程项目的推进，避免教师人力以及教学物资上的浪费，并保证了教学所需资源的充足储备。在具体课程工作推进过程中，抓住编辑教材、遴选教具等环节、发挥授课教师、高级教授、专家顾问等专业人才的不同作用，通过有效的项目管理和人员管理，在发展的每个阶段量化工作效果，统计教学数据、梳理教学方案、总结教学经验，以便未来更大面积的推广。

目前在校内开展非遗兴趣班，是从十几个项目中首先遴选的四项，每个项目分为理论课和实践课两部分。

(1) 傅氏幻术。以中国古典魔术为基础，理论课部分主讲中国魔术简史、中国魔术特征；实践课部分主要教学中国魔术四大代表作之中两项：球、环的手上技法和套路内容。

(2) 空竹。以中国近代抖空竹著名世家“王派空竹”

技艺为基础，理论部分主要讲述空竹作为民间游戏玩具逐渐演变至世界杂技赛场上的表演技艺的历程；实践课部分主教“王派空竹”的耍花线技艺，以及集体空竹的传递、抛接、队形、套路等内容。

(3) 大弓张。以中国冷兵器时代的武器弹弓射物为内容，理论课主讲中国冷兵器弹弓的发展，中国的武状元文化；实践课主教部分为中国弹弓中“弓”的多种拉法和拉弓的多种姿势，以及弹弓技艺中发弹的方法和精准射击的方法。

(4) 变脸。以中国戏曲为基础，理论课主讲变脸技艺由假面戏衍生发展到变脸技巧、后与川剧嫁接发展的历史过程；实践课部分主教变脸方法，变脸的戏曲基础身段和表演套路等。

2016年下半年，我们将继续在昌平区中小学校园内开展新的非遗项目课程，课程的选定将按照各学校的具体情况及学生的喜好决定。

3. 非遗教师队伍的培训

通过学校的教育体系与非遗的行业体系合作，开展基层非遗教师人才培养，借助学校老师的综合素质来弥补非遗项目与教育体系相结合中的不足之处。在未来的大面积推广传播中，此举将有效地避免非遗传承人数量有限而导致的师资不足，也可以避免非遗传承人教育教学经验不足，难以匹配校园学生教育水平的问题。一旦学校教师能够通过初级培训承担基础非遗教学，将对整个非遗校园传承项目起到巨大的促进作用：一是将有限的人力资源更加优化使用，二是有利于快速扩大非遗普及性传承的范围，三是由学校老师执教会使非遗的普及和传承力度更大，作用更好。

为了将非遗校园传承的面积铺开，我们计划于2016年下半年或2017年上半年，开展非遗校园传承“教师培训班”，由杂技、魔术协会组织专家和各项目传承人将非遗历史理论、学生课程内容、教案进行整理，作为非遗教师培训的理论和实践依据，由昌平区72所中小学每所学校选送2名体育美育教师，进行专项集中培训学习。此举一方面丰富了校内教师的专业技能，同时也将为更大范围的非遗校园传承培训教师队伍。未来的非遗校园传承中，校内教师主要针对非遗历史文化知识的教学，各项目传承人则主要针对非遗技艺的教学，互相配合，既让学生学习到了喜欢的技艺，又通过校内教师的参与，使非遗校园传承能够与中小学的教育理念与教学体系相互融合，共同在理论教学、实践教学、教材、教具、教程等方面不断完善校园非遗课的架构，使此课程得以作为各学校长期开展并具有重要意义的校本课程，从而全面推动杂技魔术类非遗的校园传承工作。

4. 非遗教材的编创与推广

通过传承人与校内教师在非遗教学过程中针对专业技艺和专业教学两个方面的经验总结，编撰出一整套杂技魔术类非遗教学基础丛书，并可配以非遗教师规范性的教学视频资料，以图、文、视频三种形式清晰体现课程内容，从理论课的文字教程到实践课的动作教程，再到视频中的套路教程，形成系统的非遗教材，方便在教育系统中全面推广、长期学习、不断传播。在基础的初级非遗课程推广开来后，各学校也可根据实际情况推进非遗项目的中级课程、高级课程，让对非遗真正热爱的年轻人从兴趣出发逐渐走向专业化、走向表演舞台，令非遗校园传承与青少年综合素质教育方向更加贴合，形成昌平区教育文化的一大特色。

5. 总结非遗校园传承保护新模式，打造传承保护循环生态系统

通过昌平区的项目试点工作经验，总结出一套可以面向全国推行的非遗校园传承模式，适用于濒临失传的非遗项目、家族性传承断代、专业性传承人缺乏、无社会传承平台的各类非遗项目。通过协会组织和非遗保护机构，将适合青少年学习的非遗项目推送到相应的校园平台，利用校园教师的培训，解决校园传承中专业传承人短缺的问题；利用学校源源不断的青少年生源解决非遗项目社会普及和传播的问题，完成大面积的非遗普及和传播，并为非遗项目直接培养观众和爱好者；靠量变引起质变，让有意深入继承各非遗项目的青年人自然而然地涌现，孵化新时代非遗的传承模式。

我们希望经过一轮非遗校园传承工作的开展，在基础好、条件成熟的学校或多个学校联动，打造以民族非遗为主题的校园文化活动，如校园传统艺术文化节，让非遗成为校园文化生活的一部分，并展示非遗传承成果，吸引更多青年人参与、了解、学习、继承民族宝贵文化遗产，逐渐形成循环发展的校园非遗文化生态圈。

按计划，2017年底，我们将在昌平区完成杂技魔术类非遗校园传承的试点工作及研究课题。在此期间，所完成的不仅是非遗校园传承的课程效果试验，更是对优秀民族文化、非物质文化遗产项目传承与发展的探索，以及如何令非遗校园传承项目持续发展的可能性。课题的研究与探索方向还包括，各非遗项目传承与发展的内在联系，项目的社会功能与社会供需关系的平衡，全国性、地域性、民族性非遗项目所面临的各不相同的传承与发展问题，而这些通过将“非物质文化遗产”放入“校园”这一广阔的空间进行传播、传承、发展，将极大地拓展解决问题的可能性。随着非遗进校园项目进程的不断推进，我们希望能够搭建起一个将传统的非遗和广阔的青少年人群相融合的传承与传播的循环系统。■

杂技教学改革的总结与思考

——江苏省杂技团“教改”侧记

文/金重庆（建湖县文化馆）

颜美琴（江苏省杂技团）

多年来，江苏省杂技团杂技教学延续了传统的施教模式，未能很好地与时俱进、吸纳先进的教学理念及方式方法，致使训练效率提高不明显，学生演训情绪不高，老师责任心不强。为了有效扭转这一现象，2016年初，江苏省杂技团团团长吴其凯召开全体教师会议，部署“教改”计划，开启“教改”之路。经过半年的探索运行，取得了初步成效。下面是我们对“教改”成果的总结与思考。

一、树立乐教思想

所谓乐教就是老师乐于传道、授业、解惑，“心情舒畅”教学便顺心；“胸怀博爱”教学就有创造；“勇于进取”教学才有长进。如此，教学才不会日久生厌，日渐褪色。

1、树立目标，制订方案。与往年派任务不同，2016年，团里的教学由全体教师根据自身所长、兴趣所在和对杂技的理解把握，依据本团演员实际，自行计划年度节目开发方向，每人至少撰写3个节目研发、训练目标计划书，包括拟定节目名称、规划技巧数量、概述动作组合、分配演员角色及提出可能存在的风险、解决问题的办法，并说明所需时间长短等内容。

2、组织研讨，论证提高。计划书交由业务团长审阅后，组织了教师业务会议研讨，营造开放、多元、畅谈的会议氛围。今年2月28日，团里还组织召开了业务发展规划确定会，邀请了知名杂技编导何晓彬，知名编剧曹路生，资深媒体策划人鄂盟等出席会议，参与讨论。会场上人手一份节目计划书，主课老师还需回答嘉宾和其他老师的提问并做充分详细的说明。经过这样细致的研讨修正，最终完善节目发展计划22个，否决7个。

3、业务考核，及时纠偏。为了保证业务训练有序开展，确保计划书的按期完成，团里定期开展业务考核，将训练的新节目、新动作进行阶段性展示。目的在于：考核演员训练进展，老师施教成果，确定是否遵照既定计划继

续进行，及时纠正各种偏差，改进训练方法，修正节目计划。如团体节目《草帽》一直存在动作不整齐、稳定性差、易“抛托”等困扰教师和演员的问题，对此，何晓彬导演带来了成熟的经验，设计口令、对应动作等训练方法不仅行之有效，还触发演员总结、挖潜的能力，提高了训练效率与质量。

二、营造乐学氛围

所谓乐学，就是想方设法促使演（学）员由内而外地乐于学习训练，虽然学杂技是相对艰苦的，但可以通过造氛围、创环境，使演（学）员乐在其中，苦中有乐。

1、树立榜样，引发激情。榜样、身边人、身边事，易于见人、见事、见精神。近年来，江苏省杂技团在演（学）员中树立了优秀演员倪同辉的榜样，该演员为人谦逊有礼，训练积极主动，基本功全面扎实，形体表现柔韧有力。江苏省杂技团邀名师为其打造节目，全面包装推广。他主演的《惊风荡——旋转软钢丝》多次被推荐到央视舞台、国内外赛场、国家对外文化交流项目等进行演出，他本人也多次获得表彰奖励，并享受低职高聘待遇。以此激发演（学）员树立努力就可成功的观念，使学习有榜样，赶超有对象，内心充满对成功的渴望。

2、兴趣培养，寓教于乐。古语云“勤学者不如好学者，好学者不如乐学者。”江苏省杂技团努力创造条件，营造氛围，使演（学）员将演练杂技当作是享受、娱乐。江苏省杂技团培训部在“教改”过程中，引进“情趣教学法”，依据训练目标设计游戏和比赛，明确奖惩办法。如“爬顶”月赛，对前三名授予流动红旗，挂在寝室床头，既是获奖者取得成绩的见证，也是勉励其再接再厉、促进其他学员奋力赶超的动力之源。

3、合作交流，共同进步。在著名喜剧电影《少林足球》中有一句台词，即“足球不是一个人踢的”。杂技也是同样，集体节目多，单人节目少，需要演者相互尊重、默契

忆 30年前 的一次杂技创作

文 / 刘淑娟（濮阳市杂技团）

1986年6月，河南省濮阳市杂技团四名小姑娘表演的《双层晃板》在省第一届杂技大赛上荣获金奖第一名，笔者正是这四小花旦之一。回想当年的夺冠之路，真是艰辛曲折，半是汗水半是情。

一、节目组的成立

1985年4月，濮阳县杂技团（后濮阳市杂技团）决定上

马《双层晃板》节目。该节目是一个在前人基础上新创作的表演，以前的“晃板”都是单人“杂耍”表演，人的双脚站在晃动的板上，腾出双手，表演“打蛋”“顶花桌”“舞红绸”等“杂拌子”动作，从未搞过集体对手的表演，更何谈擦着的双层表演。濮阳县杂技团几位教练都有创新精神，设计了几套双层“晃板”的动作。经过团里仔细研究觉得基本可行，于是批准建立《双层晃板》节目组。最初的教练是付

配合、彼此信任，“底座”与“尖子”在节目中角色分工不同，但作用同等重要，缺一不可。如何才能使两者达到无私的信任与默契，除频繁地训练、磨合外，还需开诚布公地交流思想，增进感情，解决阻碍合作的各种问题。江苏省杂技团的高空节目《飞翔》曾获得国内外多项大奖。在以往的训练中，会出现这样的情况：一组动作训练失败后，“底座”会冲着“尖子”大吼大叫，甚至“动手”教训。在“教改”后的今天，这位“底座”的脾气明显“变好了”，能耐住性子、强压脾气与“尖子”交流，指出问题所在，讲清技术要领。“底座”的脸上有了笑容，“尖子”演员进步也快了，高难动作稳定性、成功率提高了很多。

4、同等交流，掌握动态。新时代的教师不仅应该是督促学生学习、成长的师长，更要做学生的知心朋友。要放低“架子”与学生打成一片，经常与他们交流谈心，关心他们学习生活，使学生“亲其师，信其道”。杂技演（学）员来自五湖四海，自小离开父母亲人，教师是其最亲近的人，白天学习练功时是教师，下课休息时则应该是“家长”，要知学员的冷热。闲暇时间多和他们谈心聊天，掌握其心理动态，对心理矛盾或遇到问题及时疏导解决。

三、培育乐思习惯

“学源于思，思源于疑。”学生探索知识的思维过程总是从问题开始，又在解决问题中得到发展。学生课后的反思总结能使学生由“被动接受”变为“主动探究”；变被动学

为主动学。思，在这里有两层含义：一是反思总结，二是思考创新。乐思，是要师生们懂得参与之乐、思维之趣和成功之悦。

1、反思诸己，纠正过往。首先要弄清为什么要反思，反思什么问题。反思是对一段时间内学习生活、工作思想的总结，不仅要总结成绩的一面，更要总结失误的一面。成绩要保持、发扬，教训要警惕、规避。老师要对每天、每周、每月的教学工作反思，总结出工作得失的真正原因，弄清学生为何进步有快有慢。对演（学）员而言，则要反思为何有的同学进步快，自己是否存在不到位或失误的地方，通过反思发现问题，并找出解决的办法。

2、思考创新，开拓进取。人类总是在思考与实践前行，杂技要发展、创新，也必须经历大脑风暴，在心中完成技巧动作的设计、否定、改良等过程。方案成熟可行了，实践过程中才能少走弯路、规避风险、提高工作效率。“教改”后的江苏省杂技团鼓励、要求各位教师每年必须将新节目计划书和施教方案形成文稿或PPT方案。督促教师在完成基本功教学之余，积极思考，参与创作，集众人智慧，促进艺术创新。

半年的“教改”历程，尽管充满困难，但“老师乐教、学生乐学、师生乐思”的氛围，已经使江苏省杂技团步入从传统到创新的正轨。我们殷切地希望，教师们能够在不断总结以往、学习先进的基础上，带领学生登上杂技“高原”，创造艺术“高峰”。■

继忠和郭友成，付教练头脑灵活、善于思考，这套动作主要出自他的创意。四位演员来自学员班，分别是王凤阁、李素花、郭丽君和我。当时的学员班有40多人，选取我们四人是经过多重考虑的，王凤阁年龄最大可当底座，而我最小，可当上尖，另外两人则年龄、体形适中，可承担二节的任务。

二、压底座

节目组成立后的第一项任务就是压底座，这可苦了王凤阁。节目组焊了一个铁架子，扛在王凤阁的双肩上，上边压着石板，脚下还要踩着晃板。一个月后，王凤阁的肩上换了两两位男学员，重量又增加了不少；再一个月后，我们三个人就上了王凤阁的肩，这样一点一点地增加重量，直到王凤阁能扛起200多斤并在晃板上行动自如才算完。这期间王凤阁不知双肩磨破了多少次，却始终不哼一声，咬牙坚持。教练说：“这姑娘真厉害”。我们三人则有时练晃板，有时当上尖，虽然也受了一些苦，但与王凤阁相比，真不算什么。

半年时间过去了，底座算是“压”出来了，节目组转入练对手的阶段。

三、练对手

《双层晃板》共设计了三套动作：一套叫“四人小开花”，即三人分别站在底座双腿上，底座双手分别拉住左右两人的腰带，然后四人下腰做“小开花”状。第二套叫“双层晃板雨轮子”，即两个二节分别站在晃板上充当底座，二层底座则站在二人腿上，肩扛另一副晃板充当二节，而最后一人则站在上一副晃板上，两手转动雨伞，使伞上的盘子车轮一样滚动起来。第三套叫“晃板腰上起顶”，即底座站在晃板上，二节站在底座的腿上，而三节在底座、二节身上下腰，四节则在三节的腰上起塌腰顶，两腿做前后剪刀状。这三套动作，没有跨界，没有混搭，没有移植，完全是传统技巧上的创新。

除这三套主要动作外，还有一些小的技巧作为配饰，尽管这些小技巧不起眼，但我们还是进行了不少的练习。在练对手期间，教练组换了人，改由刘军副团长亲自抓，杨相彬老师配合。在训练的过程中，还要感谢其他组的男同学，给

我们保托、拉保险绳、递道具等，没有他们，我们也无法练成这个节目。

练对手就是几个人之间的磨合。当年，王凤阁是姐姐，是头儿，我们都听她的，论年龄我最小，是小妹妹。四人中，每人的脾气性格都不一样。我的脾气有点急，训练中只要动作做不好，就会埋怨别人，这时王凤阁就会说：“四妹，别埋怨了，动作没做好，主要怨我，是我的晃板没踩好，影响大家了。”大姐姐的作用显示出来了，几个人心中的急躁也马上平静下来，下一次这个动作就会成功了。一年过去了，我们的节目在长进，师生也更加团结了。当时刘军副团长不但要照顾我们这个节目组，更要掌握全体学员的训练。在《双层晃板》将要练成的那个阶段，我们四个小伙伴没人请假，没人偷懒，听从指挥，刻苦训练，直到1986年6月《双层晃板》练成。

四、参加大赛

《双层晃板》参加的第一个比赛是河南省第一届杂技比赛，由于准备充分，一出场就获满堂彩，最后毫无疑问地拿下金奖第一名。

1986年8月，濮阳县杂技团划归市有。1987年3月，我们代表河南省参加在上海举行的第二届全国杂技比赛，获得了“铜狮奖”；1988年元月，由文化部委派，《双层晃板》又参加了在巴黎举行的第11届法国“明日”世界杂技节，获得银牌首奖；1991年元月，在意大利维罗纳举行的国际杂技节上，《双层晃板》节目再获得了铜奖；1992年5月，《双层晃板》还夺得了河南省政府颁发的“优秀节目奖”。从1986年6月至1992年5月，7年时间里《双层晃板》节目组为濮阳市杂技团争得10块奖牌，其中5块为金奖或大奖，创下了团里的纪录。

30年过去了，如今我们四人都成了教练，但我们都忘不了30年前的那一段经历。我们年轻时曾为杂技事业奋斗过，做出了自己的贡献，杂技就是靠一代又一代人的创新而发展起来的。时过境迁，如今杂技在新人的手中创出更加绚丽的成果，杂技的下一代已经接过我们手中的大旗，冲锋在前了。■

（上接第49页）和谐的对象变得和谐。由于光的可变性，可以突出动态的形象，对于表现人物心理也具有一定的作用。

3. 艺术性和技术性

舞台灯光的制作既要依靠设计人员的艺术构思，又要依靠灯光设备（灯具和控制设备）与具体操作的技术来体现。只有好的构思，没有好的设备，是不可能有好效果的；当

然，具备了构思和设备，没有一个好的操作人员，也是同样糟糕的。灯光操作人员不仅要最大限度了解设备的特性并能熟练操作，同时要具备一定的艺术素质，要熟悉演出中的每个细节，记牢舞台调度和节奏。充分运用自身的技艺，实现舞台灯光在创造完美舞台画面和场景及舞台演出过程中的光影效果。■

我所理解的舞台灯光作用与特性

文 / 张进军（河北省杂技团演艺有限公司）

舞台照明是舞台美术造型的手段之一。运用舞台照明设备和技术手段，随着剧情的发展，以光色及变化显示环境、渲染气氛、突出中心人物，创造舞台空间感、时间感，是现代舞台艺术呈现的重要组成部分。

舞台灯光依据演出的内容和风格，遵循导演的总体构思，与舞美的布景、服装、化妆相结合，创造演出的视觉形象，对演出的效果呈现起着不可或缺的作用。

一、舞台灯光在演出中的作用

1, 照明演出

舞台灯光是沟通观众和演员之间的视觉桥梁，使观众能够清晰地看见舞台上演员的表演和景物的形象。可以说，照明是舞台灯光最基本的功能。一场完美的演出，灯光一定会营造出舒适的视觉环境，不使观众的眼睛有疲劳感。随着LED技术的迅猛发展，LED光源的常规灯具替代传统光源的常规灯具的时代已经来临，但无论舞台灯光设备、技术发生如何变革，照明仍将是舞台演出的重要保障。

2, 塑造形象，展现人物情感、幻觉或意念

舞台艺术是以演员的表演为中心、表达主题思想的综合艺术。所以，舞台灯光应该把人物外部形象放在首位。塑造外部形象要通过灯光与化妆、服装相配合，强化演员以形传神，揭示人物性格、内心情感等。在当今舞台艺术创作中，经常出现回忆、梦幻、心理意念化等类似电影蒙太奇的表现，大多要借助灯光的灵活多变来展现。

3, 创造氛围和表演需要的环境空间

这方面的作用大多结合布景和道具共同完成，也有靠灯光单独完成的。利用现代照明设备和技术可表现动态的景物现象。如巴氩数字投影灯与（舞台前后的）水幕、雪花机相结合，在舞台上制造出下雨、下雪场景，虚实结合，给观众身临其境的感觉。又如在边发吉导演的大型杂技情景剧《江湖》中，巴氩数字投影灯、舞台背景LED高清晰大屏幕与舞台上船型道具相呼应，创造出“船在大海中行驶遇到恶劣天

气，天公时而大雨磅礴、时而大雪纷飞。演员们在船甲板上、船桅杆上，与惊涛骇浪奋力搏斗”的场景。这种活灵活现的表现，是现代灯光技术在舞台上极致运用的结果。

4, 显示时间，转换空间，与画面相得益彰

在表现时间方面，灯光优于舞台美术的其它手段。光是看得见，摸不着的。通过光的明暗对比，光区的分布、大小可使舞台画面聚焦，突出调度的焦点，也可以像镜头一样引导观众看全景、中景或特写。导演在进行舞台调度时考虑舞台画面的构图、层次、焦点，要与灯光紧密配合，相得益彰。

5, 使观众视觉与听觉统一

一次完美的舞台演出，设计什么样的故事情节，就会出现什么样的人物情感与之对应；有什么样的人物情感，就会出现什么样的人物表情和背景与之呼应。如一个悲伤的故事情节，就要配以忧伤的音乐、暗淡的舞台灯光，这样才能实现视觉与听觉的统一，给观众一种整体的悲伤感触，这才算得上是一次完美的舞台表演。

二、舞台灯光的特性

1, 从属性与特殊性

舞台灯光是舞台综合艺术的组成部分之一，应从属于舞台艺术的整体。依据演出的内容、导演总体构思、舞台造型的总体设想等，用光的手段，如光强、光弱、光色、光区、光位、光质、光影、光束、光的运动等，对舞台上人物和景物进行投射，并使布景、服装、化妆、道具等诸多因素的明暗，色彩统一协调起来，创造完美的舞台画面和场景。这是舞台灯光的从属性和特殊性。

2, 可控性和可塑性

舞台灯光的可控性表现在它能控制光线的投射方向和光的强弱，可利用技术手段，按照艺术创作的需要，控制光的照明范围和明暗程度，达到塑造艺术形象的目的。可塑性表现在利用灯光为表演对象塑造形象，除服装、布景在塑造人物形象中的作用外，灯光可以使一些不统一、不（下转第48页）

高空杂技节目的流行与发展

文/何文（大连杂技团）

高空杂技是杂技艺术的一朵奇葩，演员通过各种道具将自己置于高空进行表演，杂技惊、险、奇、美的特点在高空表演中有更加直观和放大的效果。近年来，《绸吊》《空中飞人》《高空钢丝》《秋千》等高空杂技频繁出现在各类综艺晚会和电视选秀节目中，引起全场瞩目和惊呼，成为当下最流行的杂技节目之一。

笔者认为，高空杂技的流行与发展是演出场地、道具装置和观众欣赏口味共同作用的结果。本文试以《爬竿》《钢丝》《绸吊》三个节目对此做一说明。

一、汉唐广场杂技促竿技进步

爬竿是我国历史久远的高空杂技，春秋时期就有侏儒攀爬矛戟的表演，到汉唐时期发展为攀爬数丈高竿并吊挂多人的“幢技”和“竿木”表演。不仅道具的材质和高度发生巨大变化，更有吉祥的“登高”之意，是将寓意和惊险表演融为一体的技艺，深受观众的喜爱，经常作为宫廷大型演出的开场和高潮。爬竿在民间庙会活动中也很常见。如沂南石刻《百戏图》中的车上竿戏就于演出高潮时出现，敦煌壁画《宋国夫人出行图》中走在队伍最前方的也是竿上载着四个儿童的顶竿表演。

这一现象主要由于汉唐时期杂技演出规模的扩大。汉代“大角抵”汇演持续64年，唐代流行“设醮”，曾有唐玄宗洛阳街市三天“大醮”的记载。这种广场杂技和大型汇演的兴盛改变了此前百戏表演室内宴乐的传统，将杂技艺术置于一个更大的露天场地，令爬竿的竿木高度和竿上人数增加，大大加强了节目的惊险程度。并且还发展出边行进边表演的人载或车载的形式，拓宽了技巧的行为方式和展示空间，令节目技艺更趋独特、精湛。

二、民国大篷演出令钢丝表演走红

在绷紧的绳索上行走，汉代已有记载，这类节目古称“走索”，包括水平的横索和倾斜的竖索，节目往往由女演员表演，并在绳下林立刀剑。扬名世界的新疆“达瓦孜”就是“高空走索”的遗迹，表演时和新疆歌舞结合，热闹非凡，观者无不屏息咋舌。近代，随着时间推移与科技进步，

走索的道具已经由古代的粗麻绳更新为现代的钢丝绳，产生了软、硬不同的走钢丝节目。鸦片战争后，国外马戏团大规模进入中国，《高空走钢丝》《空中飞人》等都是当时既叫好又叫座的节目。

《钢丝》节目的走红与演出设施的发展变迁密不可分。清末民初，本土杂艺人较普遍的表演方式是撂地卖艺及棚圈演出（以布幔围成露天圆形场地）。“走索”在这两种形式中都无优势，上演频率较低。但来华的国外大型马戏团使用10余米高的封闭式大盖篷就不同了，可演出10米高的高低钢丝、十字钢丝等更加新颖和惊险的《高空走索》节目，保险绳的发明和使用更使表演安全性大大提高。此后本土大型马戏团也纷纷效仿，正是演出场地和道具的进步使该节目的表演高度、固定方式和演出安全性发生了变化，跃升为当时最流行的高空杂技。

三、电视平台掀《绸吊》节目热潮

“皮条”是清代出现的高空杂技，原是用三根长杆搭架于地，从架端垂下皮带供演员抓握缠绕进行的垂吊表演；后改为在室内或舞台的梁上垂下皮带进行表演，发展至今更产生了用电机收放绳带的《绸吊》节目。演出中演员可被快速放到地面或拉到空中，可通过跑动调整距离，在升空过程中大幅摆荡、飘行，将杂技、舞蹈、情节等元素糅到表演中。近年来，高空《绸吊》节目在演出市场持续走红，一是在各种综艺晚会和杂技剧中，该节目常作为全场演出的高潮段落被编在其中；二是电视选秀节目中的杂技也多为高空《绸吊》类节目，因吸引眼球，抢尽风头。

笔者曾在《玉兰·爱的世界》剧中担纲绸吊表演，悬吊于空中的绳条道具被替换成绸子后，柔软的材质令表演更加飘逸灵动，风格也从往日的力量感，转向抒情唯美的意境。如今《皮条》《绸吊》已经成为全国各大杂技团的必备节目，一个团内有多组相同节目的情况也并不罕见。值得一提的是，近年来观者众多的《中国达人秀》《出彩中国人》等电视选秀节目中，《绸吊》节目的惊险与唯美令观者过目不忘，在网络空间引发热议。观众渴望看到这样的杂技，电视和新媒体平台也对高空杂技的生产、传播起到了巨大推动作用。■

新《大球扛竿》 出台记

文 / 宋仁忠（濮阳市杂技团）

2014年9月23日，第八届河南省“百戏奖”暨第九届河南省杂技比赛在濮阳市举行，杂技厅内座无虚席。大家屏住呼吸，观看着正在表演的《大球扛竿》的最后一个技巧，随着“噔、噔、噔、噔、噔”五声响动，小演员以头顶倒立的姿势蹦行到了竿上横竿的远端。一霎时，全场观众站了起来，一边鼓掌、一边欢呼，为《大球扛竿》的表演叫好。几天后大赛在濮阳市龙珠艺术馆落下帷幕，《大球扛竿》获得金奖，沉甸甸的金牌和证书在教练与演员之间传递，最后传到团长李志勇的手上，捧着荣誉的他禁不住热泪盈眶，潸然泪下。

早在1986年，濮阳市杂技团就推出了《大球扛竿》节目。该节目以两位底座演员脚踩两个大球、肩扛两根竹竿，两位尖子演员在竿与竿之间潇洒飞越，带给观众新颖、震撼的视觉体验，让人叹为观止。30年过去了，《大球扛竿》还能带给观众什么新的表现？

是的，创新的确不易，尤其是在高难节目上的创新。接到大赛通知后，团长的眉头皱了起来，这次大赛拿什么节目？时间紧，任务重，全新创作节目是来不及了，只好拿已有创新基础的节目再创新。教练们开会时，谈出了《大球扛竿》的几个创新动作，能不能行得通，还有待于证明。一个动作是演员在自己竿上翻下，再夹住自己的竿，这个动作有风险，竿子在演员肩上，只有一丈来长，从自己竿上翻下，只要动作稍微慢一点，就会落在底座演员的身上，或磕在球上。但教练们认为翻腾动作快一点，演员就会用腿脚找到竿子，只要底座演员保证竿子不后退，控制住竿子，上节演员能夹住竿子，这个动作就能成功。

另外一个动作是头顶蹦圈，竿上架横竿，演员头顶倒立，连续蹦起，从竿的顶端蹦到远端，蹦60厘米的距离。这是一种反向前进的模式，即演员看不见前进的方向，全凭感觉，把握好距离，控制好力量，每一次蹦跳必须一样，即起跳一样，空中划过的距离一样，落点一样，因为头顶必须落到另一个脑瓜圈上，如果稍稍一偏，动作失败不说，演员的安全也受到威胁。这样的难度决不是一朝一夕的功夫，谁能保证演员蹦不偏，而且道具不偏？有教练

建议，先在地上练，摸准演员头顶蹦圈的最佳距离，按照这个距离做成道具，然后安放在扛竿的顶端，并且用螺丝扣紧，保证不会偏，不会滑。团长最后的拍板是：“先试试，可以就上，不可以最后拿下。”会后，大家立即行动起来。

半年时间过去了，节目开始合成，这期间解决道具的问题就不下十几次。例如“头顶蹦圈”的距离到底是10公分、15公分，还是20公分？既要让演员蹦起来容易，又要让观众感觉到距离，最后我们把它定在了15公分。也亏得练这个动作小演员的脑瓜顶功夫过硬，又能吃苦，练起功来从没有叫苦喊累。“翻腾跳竿”的小演员也不容易，双腿间经常被擦伤，弄得血淋淋的。不过这小家伙也能忍，总是涂点碘酒就上去了，倒是当教练的不忍心，总是把他喊下来休息一段时间，等好一些了再上竿。值得一提的还有两个底座，他们训练的难度也不小，既要控制大球，又要把控竿子，尤其是“翻腾跳竿”的时候，脚下多走少走都不行，必须恰到好处。“头顶蹦圈”时底座演员必须纹丝不动，保证上节演员的“蹦圈”质量，如果下面一晃，上节演员就会失败。

一年的时间过去了，《大球扛竿》到了汇报演出的时候。这一天，全体教师和学员们都坐在舞台下，团领导坐一排，都等着看这个节目的汇报。《大球扛竿》汇报演出开始了，只见舞台上白雾漫漫，两位底座演员和两支扛竿摆成造型，成剪影状投射在天幕上，两位尖子演员翻着跟头出场，四人围着扛竿做了一些动作后，两只大球突然滚了上来，两位底座演员跃上大球后又扛起了竿子，两位尖子演员从后面跑步先踏上球，接着又踏着底座演员的手，窜上了竿子。演出进入了精彩部分……在大家眼中，《大球扛竿》以前的动作没有了，全新动作“翻腾跳竿”和“头顶蹦圈”完成得完美、现实、自信、从容。学员们站起来了，教师、领导也站起来了，为表演鼓掌欢呼，因为他们看到了《大球扛竿》节目创新夺牌的实力。

全新的《大球扛竿》就这样出台了，与28年前完全不一样，以对传统技巧的回避和对全新技巧的挑战，永远记录在濮阳市杂技团的团史中。■

摆正当代杂技艺术的价值观

文/郭学军（濮阳市杂技团）

建国60多年来，中国杂技历经了三个发展阶段：20世纪50年代至60年代中期的整顿发展，十年浩劫的被摧残，改革开放以来的崛起和繁荣。这种波浪式起伏发展的道路，与国家的命运息息相关，也反映出了中国杂技在不同时期的价值取向。本文试就此议题，谈谈自己的浅见。

一、当代杂技的发展趋势

20世纪50年代至60年代中期的小高潮和十年浩劫的被低潮，由于众所周知的原因，这里略去不谈。只谈改革开放以来中国杂技的大发展，如今的中国杂技从形势上看，可分为主流杂技和大众杂技两部分。主流杂技代表着当代中国杂技艺术的最高水平——以“高、精、尖”的技艺创新为目标，以国内外大型赛场获奖为手段，向世人展示中国杂技的高超技艺和精湛表演，在弘扬与传播中国杂技艺术水平方面是主力军，提升了中国杂技艺术的国际地位和知名度。这类杂技以单个节目创新和整台晚会的创意为主体，反映出中国杂技的发展方向 and 表演水平。单个节目创新的范例有《东方的天鹅》《十三人顶碗》《俏花旦——集体空竹》《跳板蹬人》《五人踢碗》《女子大排椅》《狮林春光》《行为艺术——度》《圣斗士——地圈》等一大批新世纪

以来在国内外赛场上屡获金奖的节目。整

台晚会的创作则以杂技主题晚会

和杂技情景剧为主，较著

名的有《天鹅湖》

《茶·禅》

《天

幻》《龙幻》《梦幻漓江》《西游记》《CHA》《花木兰》《SPLENDID·一品一三绝》《水秀》《神龙部落》等。这些节目与晚会在赛场和艺术交流中大放异彩，为中国赢得了无数的荣誉，而且在国内外演艺市场中，也占据着较高的份额，成为国内外演出商青睐的至宝。

而大众杂技，在“高、精、尖”的创作中不及主流杂技，却以中外观众喜闻乐见的方式，占据着演艺市场中的大部分份额。大众杂技走的是平民化、大众化的路子，能够让更多的中外观众一饱眼福，一睹中国杂技的风采，因此在中国杂技的当代发展史中也是功不可没。

中国杂技的“主流”与“大众”之分，是笔者的一己之见。因为从另一个角度讲，大众杂技不论在节目数量、市场份额、观众人数、演出场次上都占有绝对的优势，也是一种“主流”和发展方向。毕竟在这个世界上普通老百姓是主体，主流杂技的观众群尚未达到一个应有的广度，主流杂技的普及也不深入。但在大众杂技中，由于节目创新较少，表演形式流于一般，从长远看还是满足不了广大观众日益增长的消费需求，还有待于从“质”的方面加以提高，还不能代表“主流”的方向。

笔者认为，改革开放为中国杂技提供了一个快速发展的环境和机遇，主流杂技和大众杂技的发展都在这个环境中抓住了机遇，各自都有了很大的提高。并且都在“适者生存”这个市场经济法则的影响下，通过各自的道路，向着同一个方向前进。

二、当代杂技的价值取向

杂技是中国艺坛中一门特殊的视觉艺术，它既是一种人体极限技巧的展示，又是一种展示文化的艺术，杂技同其他姊妹艺术一样，也需要服装、道具、灯光、音响、舞台美术等辅助手段来

表现，这在杂技中叫做“综合艺术包装”。

随着当代杂技艺术的发展，传统的节目包装辅助手段已经不够用了，一些杂技界达人们派生出了“跨界”“混搭”等时尚的概念。所谓“跨界”指杂技的表现手法，已经延伸到戏曲、舞蹈、武术、体操、声乐等姊妹艺术的界别，以“拿来主义”的手法，来充实和丰富自己；而“混搭”，则是指将多种杂技节目技艺的表现手法在一个节目中“混”在一起，搭配成一种全新的杂技节目。杂技本就姓“杂”，如今再“混”进一些其它的表现手法，无非更“杂”一些了，只要能将其融合到一起，倒也不违“和”，反倒更加“综合艺术”了。这是当今杂技发展的趋势，当然不管怎样“杂”，其本体技巧的创新仍然是最重要的，仍然是杂技生命的源头。

当今杂技发展的趋势，影响到它的价值取向。主流杂技以“技”为本以“艺”为魂的高度发展，除了新奇的创意和艰难的苦练之外，还需要一个雄厚的经济后盾。试想一个杂技表演团体，如果没有强大的经济后援，甚至连吃饭都成问题，哪还有精力去搞节目的创新，哪还有晚会的投入和成功。前文所举的各个创新获奖的单体节目和整台杂技剧、杂技秀，哪一个不是用金钱支持出来的。一个单独节目的包装少则几万元，多则十几万元、几十万元；一台新晚会的推出少则几百万元，多则上千万元。这些投资大部分靠的是国家财力的支援。生产这些产品的单位，大多数是国办团体，私营团去搞这类杂技产品时，则需要有贷款的支持。主流杂技艺术品的成功推出与当今文化体制改革的大环境分不开，与中国对外文化交流的发展分不开，与中国国力的迅速提高分不开。

但是这些大的投入是否可以不讲经济效益？投入与产出之比是否可以不去考虑？高投入必须高产出，在市场经济条件下，不考虑经济效益是不可能的，也是不现实的。据了解，主流杂技的巨大投入后，有些产品通过国内外高端市场的良好运作，收回了成本，取得了较好的回报。但不可否认的是，还有一些作品虽然艺术上成功，但由于营销手段的滞后，以及对市场主体认识的不足，还处于滞销阶段。

从上述分析中我们不难看出，一种高端产品+高端市场的运营模式已经成为当今主流杂技的价值取向。如果营销得当则获利，如果营销不当则亏损。这种价值观正好迎合了“市场是一柄双刃剑”的说法，任何节目、任何晚会都脱不过去。

大众化杂技的发展则是另一番天地。大众化杂技占领着大众化市场，他们不求节目技巧的高难度突破，不涉足巨

大的投资，不去搞繁杂的杂

技秀和杂技情景剧，只求推出一般的节

目，占领一般的市场，求得一般的利润来养活全

团老少，这也是一种价值取向，而且是当今中国杂技大多数团体、大多数人的价值取向。这些团体大多是民营、私营企业，他们主要是为全团人的生计奔忙。但正是有了这些团队和节目，中国的普通老百姓才能看得到杂技表演，也才能看得起杂技表演。当然，有些团队还能与国外演出商合作，将自己的节目介绍给国外的观众看，赚一些外国人的钱，但这些年也赚得非常不易。

当代中国杂技虽是两种不同的发展模式，但应殊途同归，都是为了两个效益，在现实中，杂技既要赚钱，也要讲社会效益，不管是主流杂技还是大众杂技，中国杂技人继承了老祖宗留下的传统技艺，创新了杂技的本体技巧和表演艺术，这本身就是一种社会效益。中国的杂技推向海外，占领着庞大的海外演艺市场，促进了中外艺术的交流，让世界上亿观众通过杂技表演了解了中国，这也是一种社会效益。将杂技这种精神文化产品，通过各种渠道展示给中国老百姓，丰富和充实群众的文化娱乐生活更是一种社会效益。这些都不仅仅是用金钱来衡量的。可以说杂技对我国的精神文明建设、对外文化交流的作用都是巨大的，无法估量的，对我国的社会主义建设做出了十分重要的贡献。

为党立心，为民立本，是我们社会的一个准则，为官者如此，为商者如此，为文者为艺者又何尝不应该如此？杂技演艺人员作为社会主义文艺工作者，对党忠诚，对民忠心，应是我们价值观的核心所在。不管你的杂技节目、杂技晚会、杂技剧能“秀”到什么程度，不管你的杂技属于主流或大众，都应遵从这个原则，都应把党的利益、人民的利益放在首位，都应担负起自己沉甸甸的社会责任。追求经济效益那是次位的，试想一部思想好、技艺高、贴近群众的好作品、好节目、好晚会经济效益又能差到哪里？但是一味地追求赚钱，放弃社会责任的节目或晚会，一定要被观众唾弃的。把握这个准则才能出好作品，出好节目，出好晚会，才能“秀”出高尚品德，“秀”进观众的心中，“秀”到社会的承认。让“为党立心，为民立本”真正成为我们杂技工作者的座右铭。■

杂技演员心理素质问题初探

文/王丽（濮阳市杂技团）

一、心理素质问题人人都有

人的一生多姿多彩，面临着数不清的问题，心理素质问题就是其中之一。杂技演员的一生，同样是精彩纷呈，同样面临着心理素质问题。

一位杂技演员，从小入行，进入杂技学校或杂技训练班，首先面对的问题，就是认识杂技和进入杂技的问题。既然你选定了这个职业、这个行当，就必须严肃对待，谨言慎行，因为这是你的事业，你的工作，是你一生奋斗的目标。这当中，你的心理状态就决定着 you 的一切。

杂技是个苦行当，是一门不断超越自己，不断挑战极限的艺术，不是只有鲜花和掌声，成就和荣誉的行业，它的艰辛与失败是任何行业都不能比拟的。进入这个行业，首先面临的就吃苦，流汗流血，你的心理准备好了吗？

数年的坚持，数年的拼搏，也许会有一些成长和成就，但当你踏上舞台，面向观众，表演你的拿手绝技时，你就会发现，在闪烁不停的聚光灯下，在无数观众目光的注视下，在摄像机镜头前，自己是那样的渺小，那样的无助，你的心理准备好了吗？

这就是一种考验，一种对人的心理素质的考验。有些人也许面对困难、面对苦累、面对观众承受不了心理的压力而黯然退场；有些人也许会高歌猛进、勇往直前、战胜一切而走向辉煌；更多的人则会默默承受这一切，咬紧牙关，坚持下来，一点点积累，慢慢走向成功。在这里，心理的承受能力，心理素质的强弱决定着一切。在现实生活中我们看到：有的孩子入行后，在老师（教练）的帮助下，刻苦训练，努力奋斗，吃苦耐劳，不断进步，一天天提高着自身的业务水平和节目成绩。练成后一旦登上舞台，就会迸发出热情和光彩，在观众面前彰显自己的才华和激情，成为舞台的主角，赢得无数的喝彩。有的孩子入行后，心理状态欠佳，虽然能坚持训练有所提高，在节目中担任重要角色，但一登台就战战兢兢，如履薄冰，乱了方寸，忘了动作，造成许多失误，承受不了心理上的压力而败下阵来，而且越是重要场合越容易出问题，这就是心理素质的问题，是杂技演员所面临的一种心理障碍。

在日常生活中，心理问题比比皆是。如学生面对高考的发挥失常，毕业生面对就业面试的发挥失常，公务员在众人面前演讲时的发挥失常，年轻人在选秀表演中的发挥失常等等不胜枚举。这类的心理障碍就应该归结于心理的素质问题，这是人的一生中不可避免，无可回避的问题，也是一个非常普遍，十分令人烦恼的问题。因此我们说心理素质的问题人人都有。

二、心理素质问题的根源

在面临挑战的时候，有的人内心强大，面对任何问题都能处理得十分完善。而有的人内心脆弱，总感觉心里发慌，遇到什么问题都无法解决，这其中的差距其实就两个字——自信。

有一句名言：“内心强大才是真正的强大，内心健康才是真正的健康。”这句话用在我们的日常生活中，用在每个人身上都再合适不过了。

心理学家在专门的论著中，将人的心理素质问题讲得玄而又玄，神秘无比，其实就是这两个字“自信”。试想一个人没有自信，缺乏自信，什么事能干得成呢？一名演员在舞台上表演，他心理忐忑不安，不知道能否演好，这样的缺乏自信，他能演好吗？因此我们说人不能没有自信，自己都不相信自己，别人能相信你吗？自己的事都没有信心干好，又能干些什么呢？

在笔者的教练生涯中，曾有一名女孩子，她出身农村，长相和身材都不错，特别喜爱艺术。到杂技学校后，她训练特别刻苦，从不喊苦叫累，训练成绩十分突出。她身体素质特好，腰腿特别软，平衡性能很强，顶功也很好。两三年后就在一个“软功”类节目中担当了主要角色。但这个孩子心理素质特差，一上舞台就发抖，小脸发白，手脚不听使唤，节目一演就砸，怎么说都不行。时间一长，大家对她就失去了信心。这孩子天生就是演员的材料，却被自己的心理问题搞得一败涂地，让人惋惜。此后我把她带在身边，先让她开扩眼界，增长见识，让她在课堂上朗诵、发言，在全校同学面前演讲，让她走上社会去

为前人所为集成，为后人再为奠基

——《浙江杂技简史》后记

文、图/杨宇全（中国文艺评论家协会会员、浙江省杂技家协会副主席）

杂技艺术是我国最古老最神奇的一门艺术，是中华文化百花园中最为璀璨夺目的一朵奇葩，也是世界民族之林中最能体现中国气派、中国形象与文化内涵的“中国符号”之一。到了改革开放的新时期，杂技艺术更是因其独具特色的艺术个性和无需“翻译”的特点而成为跨区域、超国界的“世界性艺术”，在对内对外文化艺术交流中扮演着“文化使者”的重要角色。

然而，杂技艺术在其两千多年漫长的发展衍变历程中，虽“可溯之源甚久”，但“可载历史甚少”。新中国成立以后，尽管杂技艺术和杂技从业者的社会地位得到了

空前尊重与提高，但相对于其他姊妹艺术而言，对杂技艺术的研究与梳理远远滞后于杂技艺术的迅猛发展。改革开放以来实施的“旷日持久”的“十大文艺集成志书”已陆续出版，却独独缺少了“杂技”这一艺术门类，这不能不说是一个大大的缺憾！

浙江历史悠久，文化灿烂，与金石书画、戏曲、音乐等艺术门类相比，杂技艺术似乎显得有些“弱势”。然而，在历史上，我们可以骄傲地讲，浙江的杂技艺术曾有过繁荣和兴盛的辉煌岁月。单是在南宋时期，杂技魔术（幻术）艺术可以说是勾栏瓦舍场所中的主要演出形式，

参与各种活动，让她观摩各种演出的视频，让她坐在舞台下观看同学们的演出，激发她的上进心和勇气。慢慢地她找回了自信，树立了信心，直到她自己要求登台演出。就这样经过反复多次的磨炼，她终于在舞台灯光下完成了自己的节目。事后老师和同学们给她鼓掌，给她献花。2011年，她参与主演的节目在省级杂技比赛中获得了金奖，颁奖台上她痛哭流涕，面对媒体，她讲述了自己的经历和金奖的来之不易。现在的她已毕业，成为某杂技团体主要演员，走上了自己的辉煌之路。

这个例子告诉我们，人的心理素质有问题并不可怕，只要你建立起强大的自信心，任何问题都可以解决。

三、心理素质问题的解决

心理素质有问题，说白了就是有心理障碍，想要解决这个问题主要还是靠自己。自己的心理问题，要靠自己去查找，去发现。只有自己去解决问题，才能改变自己的心态和行为。这就要求我们经常不断地进行“内心体悟，洞悉自身的心理活动”，知道自己有什么心理障碍，如何去克服和解决。

解决自身的心理障碍，笔者有八字箴言，那就是“自信、自强、自主、自制”。在这里我们只说杂技演员如何获得这八个字。

杂技的训练千辛万苦，千锤百炼，于训练中建立自信，于百炼中确立自强。杂技的演出千遍万遍，是自主的极好场

所，也是自制力的极好磨炼。演员在演出中的成功，于上述的“四自”有很大的关系，同时也对演员的人生产生极大的影响。也就是说，杂技演员除了自己的演出，自己的事业外，还有丰富多彩的人生，人生也同样离不开这“四自”。心理素质出现问题只是它的表象，缺乏自信才是它的根源。找出根源，确立“四自”才是解决问题的正道。

心理问题的解决是一个长期的过程，内心的强大和健康是逐步建立起来的，这是一个痛苦的过程，是一个改变人的思维定式，改变人的外在行为的一个过程。这当中，要让自信强于压力，要让压力在磨炼中逐渐消失，蜕变成动力，才能克服心理障碍，从成长走向成功，从成功变为成熟。哈佛心理课中有一种比喻：压力是分子，自信是分母。分子大分母小就会失败，而分母愈大分子愈小，才能愈加成功。因此说，自信是成功的先决条件，有了自信，才能自强，才能自主，才会有自制，进而克服一切心理障碍，从成长走向成功。

解决心理素质的问题，还有些方法，如团队合作、互帮互助、心理咨询师的介入等，但最主要的还是靠自己，靠“四自”，外因的介入只是一种手段，内因才是解决问题的根本。

在心理学方面，笔者是外行，也许许多观点都似是而非。但确是笔者的一种感悟，一种实践中得来的经验。笔者曾是一名演员，曾面临这样的心理问题。笔者的解决之道，写在这篇文章里，请大家不吝赐教。■

也是当时市民阶层主要的娱乐方式之一。不止如此，杂技艺术还影响和丰富了戏曲等姊妹艺术的表演手法，所以说它在浙江历史文化艺术的发展长河中占有重要的一席之地。

新中国成立以后，尤其是改革开放以来，浙江杂技艺术的发展变化更是日新月异突飞猛进，浙江杂技可以说是立足浙江，面向全国，冲出亚洲，走向世界，一些优秀的杂技节目在一些著名的国际杂技马戏节中攀宫折桂，屡创佳绩，为浙江乃至国家都争得了世界声誉。浙江杂技艺术以开放的姿态兼容南北、博采众家，在不断地创新实践中逐步形成了刚柔相济的优美表演及清新浓郁的与江南气息相融合的艺术风格，给国内外观众留下了耳目一新的美感享受。

笔者来杭之前供职于山东省某文化艺术研究部门，由于工作关系，曾参与了省重点课题《山东艺术发展研究》“杂技篇”（1995年中国广播电视出版社出版）的撰写工作，并兼任省杂协《齐鲁杂技》的编辑出版工作，参与了一些杂技理论评奖与杂技艺术的调研工作，由此对杂技艺术产生了浓厚的兴趣，对杂技艺术的历史渊源及艺术发展规律与特点有了一个大致地了解。期间，写了一系列的杂技魔术评论文章，有的文章除了在报刊上连载发表，还参加省及全国杂技理论研讨会并获奖。1993年编辑出版了《山东杂技文集》（1993年山东省新闻出版局准印），1999年华艺出版社出版了由个人独立完成的《山东杂技史略》一书，为山东第一部专门研究杂技艺术的专著。

世纪之交，在面向全国的招考中笔者被杭州市文化部门作为人才引进，供职于浙江第一家“老字号”的国营杂技艺术专业表演团体——杭州杂技总团，并出任副总团长，通过近距离地接触杭州及浙江的杂技魔术艺术，对“浙派杂技”的表演特点有了更多更深入的感性认识。进入文化研究部门以后，杂技艺术成了自己主要的研究对象之一，先后在《杂技与魔术》《戏剧丛刊》《山东文学》（理论版）《当代小说》（理论版）《中国文化报》等国家核心报刊发表杂技魔术论文与评论文章数十篇，有的文章除了被相关报刊和网站转载外，还多次参加一些学术研讨会并获得奖项。2010年省杂协换届，笔者被推选为浙江省杂技家协会主席团成员，因而有更多接触杂技艺术的机会。于是便萌生了撰写一部《浙江杂技简史》的念头。此创意马上得到了省文联分

管领导和省杂协的大力支持。随后由省杂协牵头成立了一个编辑委员会，此课题正式立项，《浙江杂技简史》的编撰工作正式启动。

在此后的资料搜集和调研过程中，省文联领导和省杂协给予了大量的支持。为了征集到第一手资料，省杂协组织了多次调研工作，如到温州、临安、台州黄岩、金华横店等地，足迹几乎遍及全浙境内，所到之处均得到了当地文化部门及相关杂技从业者的大力配合与支持。并在大量社会调研的基础上，由省杂协牵头多次召开编辑委员会会议，不断

地梳理和调整撰写思路，及时发现新问题，使资料越来越丰富，为进一步撰写工作提供了前提保障。

本书在撰写过程中，得到了方方面面的关心与支持，尤其是省文联分管此项工作的张均林书记自始至终地参与本书的研讨工作，在百忙之中参与基层调研，还不断地为笔者打气鼓劲，使此项工作能够一以贯之地顺利进行下去。时任省杂协秘书长郑蓉女士与副秘书长戴滨淳先生为资料的搜集更是亲力亲为、竭尽全力；文化艺术界德高望重的施振眉先生、胡效琦先生以及曾参与浙江曲艺杂技总团创建工作的元老级人物魏真柏先生，他们都是杭州市乃至浙江省杂技事业的参与者、亲历者与领导者，可以说是见证了浙江现当代杂技艺术的荣辱兴衰。他们或口述、或用回忆文章的方式，把自己所了解到的情况毫无保留地贡献出来，表现了老艺术工作者热爱浙江文化艺术的赤子之心与奉献精神。对浙江杂技艺术做出突出贡献的老杂技艺术家钱荣宗、祁美英、吴福妹、葛启华等，也对本书的撰写给予了热情的鼓励与支持。本书在写作过程中，还得到了浙江曲艺杂技总团、杭州杂技总团、温州市文联、临安市文联、临安市魔术家协会、台州市文联、黄岩魔术家协会以及横店东磁文工团等相关单位和个人的支持，在此一并致以谢忱！

本书数易其稿，最终成书出版，但毕竟还是一部“简史”，只是对浙江杂技艺术的历史发展脉络做一大致的梳理与研究，一些问题尚待谈深谈透，加之所掌握的资料仍不够全面，以及笔者个人眼光与见识的局限，难免有挂一漏万或错讹之处，但生活在继续，时代在发展，相信在以后再版之时会得到进一步的修订、补充与完善。■

王志伟的新书《现代魔术艺术概论》出版

文、图/秋子（本刊）

刚刚看过王志伟寄来的《现代魔术艺术概论》，其中有些篇章我是不陌生的，因为它们都曾以单篇的形式在《杂技与魔术》上发表过，正是以多年来的十几篇文章和近年来在上海戏剧学院为学生上魔术课的讲义为基础，王志伟编写了这部著述。

在中国，由于历史和现实的原因，魔术研究是缺少“国家队”的，多靠业内精英和民间热心人士责任所系、共襄盛举，但也正是由于这种兴致所致，偶一为之，魔术理论发展还不成体系，缺口还比较多，如此前就没有一本《魔术概论》类的书籍出版，王志伟的这部是第一本。

王志伟之所以能以个体研究者的身份写出《现代魔术艺术概论》，我以为一是由于他对魔术的爱惜和责任感。王志伟从小喜欢魔术，在美国留学期间接触到魔术，学到很多表演的同时，也学到了西方魔术界相对开放、学术地对待魔术的态度。二是出于知识分子钻研学问的习性。王志伟有“理科男”的教育背景，长期在电脑软件、金融行业做事，形成了理性求解的思维习惯，经常会主动探讨魔术的问题，求得思想上的解决。三是他对魔术教育的热衷。10多年前，他在国内电视节目“魔法训练营”上的第一次露面就显示出了这方面的端倪，那是个4位导师带领学生学习魔术并争夺大奖的节目，王志伟是导师中的一位。现在回想起来，最终是谁、以什么表演赢得大奖已经记不清了，但王志伟的导师形象还很清晰：他教的是一名年纪较大的“不怎么聪明”的女学生，但他对她非常尊重，任何情况下都是耐心细致、循循善诱、不急不躁，使她取得了很大的进步。此后王志伟作为魔术教育者的角色就一直没有断过。

在这本《现代魔术艺术概论》中，王志伟的研究有以下特点：一是宏大的背景。王志伟是把魔术作为人文领域的一部分放在整个社会生活的大背景下进行观察的，尤其是当今互联网科技带来信息革命剧烈变化的时代背景

下，魔术的位置、特色、作用和未来发展，都是他所关注的。书中写到许多魔术的新发展、新面貌，如电视魔术、互联网魔术、音乐剧魔术、社交魔术等等。二是把魔术作为艺术来看待，不仅在观念上，更在研究方法上。他把艺术心理学、戏剧理论等艺术理论摊开，一项项和魔术进行比对，建构起魔术的相应话语，将魔术理论经艺术理论的路径连接到人文科学的现有成果中。三是王志伟众多的魔术实践使他的探讨又不是一味高蹈、不接地气。他依然能够把握魔术的个性特点和奥妙真谛，如书中谈到的魔术来源于巫术，魔术的震撼来自于神奇，魔术的悬念来自于铺垫（交代）等，都是抓住了这一表现形式的要义。纵观全书，尽管许多论述还只是提纲挈领，未及展开，有些论述也不很准确，有待商榷，书的文本设计、编撰上也有粗陋之处，但是一个崭新的研究成果已经出现，相信今后的他还有时间进行加工、增补和完善。

2004年，我在参加金菊奖全国杂技理论作品奖评比时，发现一个非常特殊的现象——几乎所有的魔术论文都引用了王志伟发表过的文章观点和资料——这是所有做魔术研究的人无人能出其右的殊荣。希望这本《现代魔术艺术概论》同样能够这样，被很多人看，被很多人在论述时摘引、借鉴，不负作者的辛苦付出。■

魔术大师与经典作品浅析(续)

文/王志伟(北京魔幻久久文化传播有限公司)

中国连环 中国连环魔术，顾名思义是一个源自中国的魔术。在很长一段时间内，中国连环的表演方式都仅是快速的变化展现，传统的中国式套路还融入有诙谐语言的串联表达。理查德·荣斯则另辟蹊径，他创造了一套缓慢节奏的中国连环魔术，使其魔术张力成倍放大，理查德也借此在当年的FISM世界魔术大会上夺得桂冠并一举成名。

消失大象、老虎穿胸 上世纪八九十年代，是白老虎兄弟拉斯维加斯魔幻舞台秀的鼎盛时期，他们的现场观众数量累积超过5000万人次，居世界排名第一，他们是现代舞台魔术艺术的集大成者。

白老虎兄弟的魔幻舞台秀，将观众带进了一个与现实平行的魔幻世界：在混沌未开的亘古荒原，灼热的火山熔岩奔腾而下，烈焰四射。天空电闪雷鸣，火光冲天，大鸟盘旋，巨兽游荡，凄厉的叫声由远及近，响彻云端。魔法师时而像鸟儿在空中翱翔，时而又成为征服自然，战胜魔兽的圣斗士。那一只只体形巨大，令人生畏的狮、虎、豹、象，瞬间变幻而至，转眼又神秘消失，整个表演过程令人惊心动魄……

就单体舞台魔术作品而言，消失大象、老虎穿胸等与猛兽共舞的幻术，具有超级的视觉震撼力。迄今为止，还没有任何一位魔术师能够与之比拟，这些幻术是世界魔术的不朽传奇作品。

自由女神像消失、飞翔 1983年，“自由女神像消失”的户外实景魔术登场亮相，标志着一个属于大卫·科波菲尔的魔幻时代来临。尤为难能可贵的是，大卫在现场说的一段经典台词：失去了“自由”的世界，就是一片黑暗。还是让自由女神回来吧！这段充满情怀与寓意的话，瞬间，铸造出了一位超越世间魔法创造者的、具有精神信念的魔幻巨人。

1992年，大卫还创作出了舞台魔术飞翔，成为第一个不借助绳索和摄像技巧而飞翔的魔术师。该节目被评论界誉为

有史以来最伟大的一项魔术表演。无论从哪个方面来衡量，飞翔都是无可比拟的魔术经典之作。

水上行走 人体两分 克里斯·安吉尔的创新之处是将原在舞台上展示的道具类魔术，巧妙地移植到现实生活的场景中。因为是在人们习以为常的公共场所表演，游客、过客等就是观众，所以在观众心理没有任何准备（防范）下的魔幻效果展现，自然就引发了观众真实的惊奇尖叫。同时，这个过程也原原本本地由摄像机现场实拍录像，并经后期编辑，再至传播平台。

克里斯创作了一个属于自己风格的魔幻真人秀影片，其中最出彩的是那些匪夷所思的魔术构想与天衣无缝的设计制作。像水上行走、人体两分等户外魔术，开创了一个全新的魔术表现体系，称之为经典作品，实至名归。

变鸽子 在舞台魔术表演类别中，变鸽子是最能彰显魔术师超凡魅力与神秘气质的类型魔术。在这方面，格里格·弗莱恩的表演堪称是经典中的典范，其表演独创性与超越性并存，兼具令人目瞪口呆的视觉震撼效果。

闪电换人（箱） 闪电换人（箱）魔术是魔术大师胡迪尼的杰作之一。近百年来，数不胜数的魔术师（与助手）都表演过这个魔术。在表演中，魔术师与助手交换的速度是决定这个魔术是否能够震撼观众的关键所在。迄今为止，只有潘德拉宫组合做到了在半秒内完成互换，他们的闪电换人（箱）魔术表演被称为是“史上最快的换人魔术”。

悬空绝食 水中生存 在魔术的各门类中，有一门类是极为特殊的，它带有明显的古代巫术痕迹。它就是向人体体能极限挑战。比如：古印度时期，巫师自己躺在棺材中活埋在地下，一段时间后，开棺，人依旧是活着的；还有在着火火的火炭路面上行走、吞火吐火、吞铁球、吞宝剑等。

今天，放眼全球，能够敢于做人体体能极限挑战的魔术师寥寥无几，这中间，大卫·布莱恩是王中之王。他的悬空绝食、水中生存等，前无古人，暂无来者。在这个特殊的领

域里，大卫创造了神话。

悬浮玫瑰 凯文·詹姆斯是悬浮玫瑰魔术的发明人。这个魔术是大卫·科波菲尔最喜爱的近景魔术，每次大卫巡演，它是必演的魔术。也因此，它广为流传，是世界各地年轻魔术师及魔术爱好者的挚爱，是当之无愧的经典。

水中分沙 水中分沙是一个古老的中国戏法，100多年前传到了西方。早期的水中分沙使用的是青花瓷缸，观众看不到里面。现改良后都换成了透明的玻璃器皿来盛水，沙子也是不同颜色的，装在各自的瓶子里。路易斯·马托斯的水中分沙是一种颠覆性的革新表演，超越了以往，创造了新的经典。

扑克神术 近景扑克魔术有着悠久的历史，近100多年来，涌现出无数的扑克魔术大师，但是如果只列举一位的话，一定非莱纳德·格林莫属。莱纳德在业界被称为“牌王”，确实是无人能出其右。他的蒙眼找牌、乱牌归序、发牌消失等技法已达化境，恐怕会成为难以超越的巅峰，它是经典中的经典。

绳子幻术 绳子魔术同样有着悠久的历史，甚至可以追

溯到古埃及时代。这样一个有着深厚历史积淀的魔术类别，流传下来的表演套路却是星星点点，缺乏系统。直到近20年，才出现了一位弗朗西斯·达巴斯，是他将绳子的魔术带上了一个新高度。一根绳子，在弗朗西斯的手里似乎具备了神通，长短多头、分离结合的变幻，恰似一首优美动听的小提琴曲。我们要感谢弗朗西斯，因为他的存在，绳子魔术有了新生。

硬币矩阵 最后一位要说的是阿曼多·罗斯欧，他是魔术界一位天才的人物，单就他的作品硬币矩阵魔术而言，阿曼多将一个有很长历史的经典近景魔术提升到九级的高度，新的经典就此诞生。

小结

随着社会文明的发展，魔术已成为一个带有神秘文化符号的表演艺术门类。我们对它的研究评价既不是揭秘也不是刻意为其添加神秘或迷信外衣，而是传承经典，让魔术这门既古老又鲜活的表演艺术焕发出更加璀璨的奇迹之光。

(完) ■

杂坛信息
ACROBATIC INFORMATION

遂宁春苗杂技艺术团亮相曼谷

文、图/遂宁春苗杂技艺术团

2016年5月25日，为期三天的“友好四川——走进曼谷”活动在泰国曼谷拉开大幕。遂宁春苗杂技艺术团表演的中国杂技、变脸等节目，受到泰国观众的好评。

泰国前陆军总司令、国防部长坎登，泰国原内政部副部长刘则成，四川省友协会长赵平，中国驻泰国大使馆参赞张

东升，泰国四川会馆会长谢辉参加了当日活动。

遂宁市副市长向到场嘉宾热情推介了遂宁文化。遂宁杂技、川剧变脸、清音、舞蹈令在场嘉宾充分领略到遂宁文化的魅力，遂宁杂技为增进中泰友谊和两国文化交流作出了新的贡献。■

演出现场

启蒙小魔术

文 / 孙守全（业余魔术师）

魔术是一门集知识性、科学性、趣味性于一体的特殊表演艺术，它依据科学的原理，运用特制的道具，通过巧妙的手法，制造出变化莫测的假象和以假乱真的效果，因此深受广大观众的欢迎。

魔术要发展，深植于社会文化生活，就要从儿童抓起，对他们进行魔术的启蒙教育，培养他们对魔术的兴趣和爱好，使他们了解魔术的表演，感受魔术的魅力。孩子们通过学习魔术，能开阔眼界，启迪智慧，增强大脑灵活性，激发想象力和创造力，起到其它娱乐活动不可替代的作用。

下面介绍两则小魔术，供小朋友学习时参考。

魔术师拿过两盒火柴（一罐牙签也行），说要为一位小朋友变个魔术。他请参加互动的小朋友转过身去，要他在两只手里各握上一些火柴，其数量绝不让魔术师知道，唯一要求是两只手里的火柴要握得同样多。如小朋友在每只手里各握5根火柴。

接下去魔术师要小朋友“从左手里取出2根放到右手里”，并强调要秘密地进行，不要让魔术师知道小朋友的两只手里各有几根火柴。现在小朋友的左手里是3根火柴，右手是7根火柴。

魔术师再请小朋友“看看左手剩几根，左手剩几根就从右手取几根过去”，还是秘密进行，魔术师绝不偷看。刚才说过小朋友的左手里是3根，所以从右手拿3根过去，左手里成为6根。

魔术师说：“我知道你手里的火柴是多少根。”他指着小朋友右手说：“我猜，你这只手里的火柴是4根。”

小朋友张开手，果然一点不错，魔术师是怎么知道的？令他百思不解。

秘密如下：无论小朋友两只手里各有多少根火柴，只要数量相等，结果就都可知道。关键有二：一是第一次让他左手取出几根放右手时，暗在心中把这数加上一倍，如上面例子中取的是2，最后猜时就是4，如果取的是5，猜时就应是10；二是猜少的那只手里的火柴。左手从右手取走火柴就猜

右手，右手从左手取走火柴就猜左手。

换个数检验一遍：如一位观众两手各握16根，魔术师要观众左手放4根到右手，此时已知最后猜的数是8，放过之后，观众左手12根，右手20根，因为左手剩12根，所以从右手拿回12根，最后观众右手里剩的是8根。

魔术师再与另一位小朋友互动。他同样要这位小朋友转过身去，秘密地在一只手里握若干根火柴，但最多不要超过10根，同时魔术师也在手里握若干根火柴，数量保密。

接着，魔术师指着小朋友的拳头说了一串顺口溜：“你拳对我拳，对够10个钱，去下你的本，还剩2个钱。”魔术师说：“这是个预言，马上就可以验证，首先第一句，你拳对我拳，对够10个钱。”说着两人同时打开拳头，小朋友手里是6根火柴，魔术师从自己手里取出4根，“对够10个钱”。第二句：“去下你的本，还剩2个钱。”魔术师把自己手里的火柴去下小朋友的本钱6根，正好剩2根，应了“还剩2个钱”的预言。

无论小朋友手里的火柴数量改变多少次，魔术师都可以准确预言，有时说“剩3钱”，有时说“正好不剩”。魔术师并不知道每次小朋友手里握几根，但怎这么巧？次次都预言准确，真是奇怪。

秘密在于：无论小朋友手里有多少根火柴，魔术师手里的火柴数是自己知道的。以10为临界点，如果魔术师手里握10根，预言就“正好不剩”；多1根，握11根时，预言就会剩1根；多2根，握12根时，预言就会剩2根，以此类推。其道理为：小朋友若握得多，“对钱”就用得少，“去本”就多；小朋友若握得少，“对钱”就用得多，“去本”就少，结果总是一定的，有不变的规律。

检验一遍：如小朋友握的是9根，魔术师握的是13根，魔术师说出的预言应该是“你拳对我拳，对够10个钱，去下你的本，还剩3个钱。”凑10时魔术师拿出1根，还剩12根，去了小朋友的本9根后，就还剩3根。■

广州市杂技艺术剧院 招聘启事

广州市杂技艺术剧院（原名广州杂技团）是广州市文化广电新闻出版局属下专业艺术院团，该剧院继承和发展中国的传统杂技技艺，吸取现代舞蹈、艺术体操、戏剧等艺术门类的精华，不断创新、改革，形成了岭南现代的表演艺术风格，是一个充满朝气的大型现代杂技艺术团体。

该剧院曾荣获国内外大奖100多项，大型杂技剧《西游记》继2007年荣获文化部第十二届“文华大奖”后，2009年又荣获国家舞台艺术精品工程十大剧目；同年，广州市杂技艺术剧院被国家人力资源和社会保障部、文化部评为文化系统先进集体荣誉称号。

由于业务扩展及剧目创作、国内外演出，需招聘如下专业人材。

- 1、杂技学员：若干名
 - 2、杂技演员、舞蹈演员、武术演员一批（聘用制或项目合作制）
15—25岁，有舞台表演经验者优先。
 - 3、杂技道具设计制作：1名（聘用制或项目合作制）
5年以上相关工作经验者优先。
- 待遇：按国家有关标准规定从优，工资面议。

联系人：周小姐 邮箱：851448987@qq.com

陈小琼 邮箱：candice5324@126.com

电话：020-87047224

地址：广州市沙河顶水荫四横路37号 邮编：510075

重庆杂技艺术团有限责任公司招聘启事

重庆杂技艺术团有限责任公司（原重庆杂技艺术团）成立于1951，历经六十多年光辉岁月，培养了大批优秀人才，获60多项国内外大奖，先后赴德、英、法、意、香港等近100个国家和地区演出，享誉国内外。为促进杂技事业发展，重庆国际马戏城项目正在建设中，计划今年底明年初投入使用。

为扩大演出业务，为重庆国际马戏城储备人才，培养杂技后备人才，推进艺术创作的发展，重庆杂技艺术团有限责任公司现需招聘一批杂技演员和教师人才，具体如下：

一、杂技演员：男16—23岁，女16—20岁（条件优秀者可放宽条件）；5年以上专业培训，基础扎实、技术较全面或有一技之长者优先；

二、杂技教师：男女不限，28—40岁，从事杂技专业10年以上，精通杂技教学、演出，有较强的业务创新能力；

三、待遇：按国家规定购买社会保险，工资从优（面议）。

请有意者将个人简历、节目视频等相关资料发至cqzajituan@163.com，或是邮寄至重庆杂技艺术团有限责任公司。

联系人：赵磊（演员招聘）

李杰（教师招聘）

联系电话：赵磊 13808335951

李杰 13883530575

传真：023-63525013

网址：www.cqaat.com

地址：重庆市渝中区中山一路159号

邮编：400013

福建省杂技团招聘启事

一、福建省杂技团简介

我团成立于1956年，是我国一流的文艺演出团体。曾出访五大洲，美国、日本、法国等四十多个国家，并在国内、国际各大赛场上取得了60多枚的奖牌，其中包括十枚国际金牌。近年来，我团努力打造艺术精品和文化品牌，不断加强文化交流、扩大文化影响力，在艺术生产上取得了傲人的成绩，为我国对外文化交流做出了积极的贡献。

二、由于业务扩展、剧目创作、演出任务的需要，现招聘以下专业人才

1、杂技演员：男16至23岁，女16至20岁，全日制普通中等艺术院校中专以上杂技表演专业毕业。专业突出或者获地市级以上奖项的，年龄可适当放宽。

2、舞蹈演员：女，16到20岁，外表靓丽，身体健康，全日制普通中等艺术院校中专以上舞蹈专业毕业。专业突出或者获地市级以上奖项的，年龄可适当放宽。

杂技演员面试时，需展示基本功以及所会的杂技节目。舞

蹈演员面试时，需准备一个3至5分钟的舞蹈节目。

三、待遇方面

杂技、舞蹈演员试用期半年（试用期的待遇与正式演职员相同），半年期满后参加考核，合格者按照省公务员局（即省人事厅）事业单位招聘规定，招录到省杂技团工作，成为编制内工作人员。

四、联系方式

联系人：严清阳、贾国闽

联系电话：13809513385、13950496637

请有意者将个人简历，节目视频等相关资料发至76518178@qq.com或者邮寄至福建省杂技团

地址：福建省福州市五四路212号（福州大戏院），林宏伟（收），邮编350001。

福建省杂技团

浙江曲艺杂技总团有限公司·浙江杂技团 演员招聘及学员招生

浙江曲艺杂技总团有限公司是国立省级文艺团体。座落在风景秀美的中国东南沿海城市——杭州的新地标——西湖文化广场，被国家人事部、文化部授予“全国文化系统先进集体”称号。公司下属浙江杂技团是1997年在原浙江曲艺团的基础上组建的专业的杂技艺术团体，集聚了国内一大批优秀杂技演员，配备了专业化的训练场地和教师，经过十几年的发展，一跃成为公司下属院团中的领头羊，多次参加欧美商演，在国内外获奖无数。曾囊获第21届意大利金色国际马戏节全部奖项并荣获第四届俄罗斯世界马戏艺术节金奖第一、17届法国玛希国际马戏节最高奖“共和国总统奖”金奖、法国都蒙国际杂技节金奖、第10届武汉国际杂技艺术节金奖、第8届中国杂技金菊奖第三次全国杂技比赛“金菊奖”金奖、第8、第10届文化部举办的全国杂技（魔术）节金奖等，其中魔术《牌技》获第23届（FISM）世界魔术大会手彩类第一名，迄今为止仍旧保持着中国魔术界的最高奖。杂技团多次随国家领导人出访，并参加来杭领导的接待演出任务，获得了各国领导人一致赞誉。

随着国内外演出市场的不断扩大，为推动艺术创作的发展，增强院团市场竞争力，浙江曲艺杂技总团有限公司·杂技团现招聘一

批热爱杂技艺术的专业人才，具体如下：

一、杂技演员：男女不限，13岁至26岁。从事杂技表演者，形象佳，具备一定的基本功和演出经验。

二、杂技学员：男女不限，8岁至12岁，身材好形象佳。杂技学员班为浙江艺术职业学院（附中）杂技班定向委培，入学后落户杭州，6年制，毕业后颁发中文文凭并直接聘为浙江曲艺杂技总团·杂技团演员。

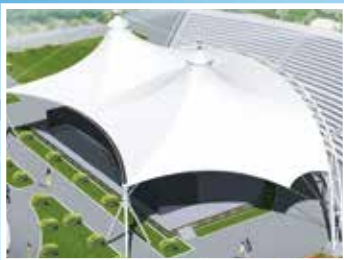
杂技演员经上级部门考核录用后，我公司将提供完善的社会福利保障，同时提供住宿，让你的工作和生活都能够融入到大运河文化浸染下的大杭州；演员工资根据个人专业艺术修养情况年薪在5万元-10万元，聘用的时间可根据演员实际情况面谈。有意者请将个人简历、图文资料及节目视频发至601614501@qq.com，双方确定来杭面试时间后，演员吃、住、行等费用由我公司负责。

联系电话：0571-88916474、87759659

传真：0571-88916474

联系人：朱德平、陆丹、马超

通讯地址：杭州市西湖文化广场C区8号2A 邮编：310014

马戏大篷制作

河南余家杂技有限公司

网址: <http://www.xczjt.com>

电话: 13758733939 13838648817

联系人: 余先生

转碟空竹

吴桥丰耀杂技魔术道具有限公司

本公司创建于2001年，是集电气自动化、机械加工、铁木制作为一体的杂技魔术道具专业生产厂家。聘有力学工程师一名，中级工程师三名，同时聘请十余名杂技艺术家做公司技术顾问，是具有科研开发、继承传统、不断创新的一家综合实力较强的杂技魔术道具制作企业。可承接舞台灯杆、幕杆制作，按设计要求生产各种升降机（变频调速、直流无级调速，从0.5t至10t），以及各种滑轮、转环、保险等舞台设备。

我公司自成立以来，在各级领导和各界友人的大力支持与帮助下，公司得到快速发展，能够承接各种大型晚会中节目的道具制作任务，常年与国内几十家杂技团体和艺术公司合作，深受好评。目前，我公司产品已远销西欧、非洲等多个国家和地区，得到国内外业界人士的认可，同时也收获了良好的效益。

公司本着以科技领先、诚信办厂、精益求精、开拓进取的理念，独立自主研发了多项新产品，如遥控转动地圈、伸缩式中幡、各种遥控液压升降桌、提升速度可达32米/分的绸吊电机（绸吊电机有三种型号：电压220v无极调速、380v变频调速和380v定速）等上百种道具，科技含量高、性能稳定。且为杂技节目的创新发展提供了后台保障。我公司产品的另一大特点是便于拆卸和组装，方便携带，为出行托运道具提供了方便。

吴桥丰耀杂技魔术道具有限公司生产的产品已成为广交国内外杂技朋友的桥梁，总经理周文明真诚欢迎各位光临指导、洽谈业务。

纯棉线跳绳

新型单车

蹬鼓

水晶滚灯

变频调速电机

各种型号转环

铝制晃管

无极调速遥控升降转动技巧桌

遥控转动单杆

双滑轮

滚环

遥控升降柔术桌

遥控转动单手倒立架

铁制高椅

联系电话：0317-7271806
手机：13930778203
总经理：周文明
网址：www.zjdaoju.com
邮箱：zjdaoju@126.com
QQ：601092557

内蒙古民族艺术剧院杂技团《千古马颂》

中国杂技团有限公司《熊猫当家》

上海杂技团移动剧场搭建完成进入调试阶段

2016粤港澳台魔术交流展演

第二届华北五省（区）杂技（魔术）

创新节目展演在津举行

