

推动中国杂技艺术的繁荣发展

2010中国杂技(魔术、滑稽)艺术发展论坛举办

编者按:为了推进杂技艺术的发展,自12月以来,文化部组织了一系列活动:12月3日至7日在广州举办了第八届全国杂技(魔术)比赛,12月14日在北京北展剧场举办全国杂技优秀节目展演,12月15日在北展剧场举行荣毅仁基金会颁奖晚会,12月17日举办全国魔术优秀节目展演、全国杂技(魔术、滑稽)艺术发展论坛。其中,全国杂技(魔术、滑稽)艺术发展论坛邀请了杂技界的专家、学者、优秀青年演员和编导,就杂技(魔术、滑稽)艺术与产业发展的现状及热点问题进行了探讨。本版特刊载部分发言摘要,以飨读者。

抓住机遇 开拓创新

文化部艺术司副司长 陶诚

在刚刚成功举办了全国杂技(魔术)比赛,展示了我们杂技界的丰硕成果后,12月17日,我们又相聚在这里,共同畅谈杂技艺术发展的明天,我感到特别有意义。在此,我受文化部艺术司董伟司长委托,代表文化部艺术司向杂技界近年来取得的可喜成绩表示祝贺,向为此付出辛勤汗水的艺术家、专家们以及广大的杂技工作者致以崇高的敬意!

为推动杂技更好更快发展,杂技界积极探索杂技体制机制的改革和完善,当前已经形成了国有团体为主导、民间团体为补充、业余团队为基础的多种所有制共同发展的格局。目前,全国县以上的专业杂技团和部队及产业系统专业杂技团共有124个,从业人员达1.2万余人。

杂技是以展示技巧为中心内容的表演艺术,广大杂技艺术工作者潜心创新,追求技巧难度,挑战极限、超越极限,把杂技技巧不断提高到新的水平,令广大国内外观众叹为观止。为适应当今观众和文化市场的需求,上世纪90年代以来,出现了具有整体构思的杂技主题晚会形式,增加了杂技文化含量的作品展现出浓郁民族特色、崭新时代风貌和高超技艺水准,极大地推动了我国杂技艺术的发展。此外,我国杂技在走出国门、广泛开展文化交流中享

有盛誉,在国际赛场屡获殊荣,摘取了国内外几乎所有顶级杂技赛事最高奖的奖牌。据不完全统计已获得首奖、金奖150余项,中国被誉为“世界杂技大国”“世界杂技金牌储藏库”。同时,我们还积极创办国际杂技赛事。如中国吴桥国际杂技节、中国武汉国际杂技节、上海国际魔术节暨国际魔术大赛等,对扩大中国杂技的世界影响,促进中外杂技艺术交流与合作起到了积极作用。

近年来,政府不断加大扶持,增加力度对基础性人才建设、理论建设和设施建设的投入。特别值得一提的是,在党和国家领导人的关怀下,2006年始设立了由文化部主办的“荣毅仁基金会杂技艺术奖”,每年为在国际国内重要赛事中取得优异成绩的节目颁奖。

杂技艺术尽管取得了一系列可喜成绩,但我们还应看到,我国作为杂技艺术古国和强国,由于种种原因,尚未能发展成为世界杂技艺术强国。当前我国杂技艺术的发展存在一些困难、问题和薄弱环节,杂技艺术本体的创新不够,重复雷同现象较为严重;国际竞争力不强,国际演出还处在低价、低端的层面;杂技艺术各门类(魔术、滑稽和杂技等)之间发展失衡;杂技基础设施建设仍然不足。这些当前我国杂技艺术整体状况中较为突出的问题,是制

约杂技下一步发展的薄弱环节和瓶颈,也是我们在今后工作中将要着力关注、思考、解决的难点和重点。

在文化体制改革不断深化的大背景下,在文化大发展大繁荣的高度关心和重视下,同时也是在广大人民群众群众的喜爱和期待中,中国的杂技艺术面临着宝贵的发展机遇和挑战。

下一步,中国杂技艺术的发展要坚持走中国特色之路,坚持走世界杂技强国之路,坚持走创新和精品之路,要坚持走改革和面向市场之路,要坚持走服务大众之路,要坚持走全面发展之路,要坚持走健康之路,要坚持走可持续发展之路。

当代杂技艺术呈现出百花齐放、争奇斗艳、蓬勃发展的良好态势,进入了一个很好的发展时期。我国从事杂技艺术事业的中坚力量和代表人物,责无旁贷,任重道远,我们应以高度的使命感、责任感,积极贡献智慧,为今后杂技艺术大发展建言献策,使杂技这个在我国有着3600年历史的古老传统艺术在当代越来越焕发蓬勃生机,不断繁荣发展!



中国杂技(魔术、滑稽)艺术发展论坛会场

中国杂技(魔术)艺术发展论坛

主办: 中华人民共和国文化部
承办: 文化部艺术司

“离经叛道”开新径 “违师背典”出奇章

中国杂技家协会主席、河北省文化厅副厅长 边发吉

在当今现代主义和后现代主义艺术的交叉时期,杂技所显示出的强大兼容性和通化力乃至它在民众中的广泛参与,是它发展向前、经久不衰的根本。特别是在20世纪90年代以来杂技艺术发展的兴盛时期,受到世界杂技艺术发展的积极影响,中国杂技告别了单一的、竞技式、杂耍式的技巧模式,开始进入以杂技技巧为核心,集姊妹艺术于一体的新型的综合艺术模式。

那么,符合这个时代特点的杂技艺术及其姊妹艺术如何产生?如何继承传统?如何超越艺术?经过长期的知识积淀和艺术实践,经过对多种艺术门类审美特征的深入思考和潜心钻研,我逐渐领悟到了一条有效的创作途径,即:“离经叛道”开新径,“违师背典”出奇章。艺术的创新和借鉴并非另起炉灶,也非生搬硬套。从某种意义上讲,更体现为

对艺术本体的回归,体现为对传统文化精髓的继承与延展。抓住本体就是最大的继承。比如我们搞杂技创作,就要抓住杂技的本体语言,以其为核去扩延它、拓展它、提升它,这才是继承和发展。如何推动当代中国杂技进一步发展?我认为,第一,将探索艺术规律作为杂技发展的根本途径。目前杂技在国际市场上仍处在“卖原料”的被动地位,还没有主动权;在国内市场上市场管理机制不够健全,杂技生产脱离实际需求。因此探索艺术发展规律是艺术发展的普遍要求和根本途径。第二,在杂技艺术创作演出中,要充分继承和发扬民族杂技

的优秀传统,培育和弘扬民族精神,突显自身特质和民族品格。中国杂技一向有人体技巧方面的优势,它体现着民族体质的优美健康和多姿多彩,传达着民族精神。第三,推进杂技艺术的理论建设。目前,有志于杂技研究、翻译以及演出形式以外的杂技文化建设的人士还不多。我国至今还没有一个专门的杂技研究机构,甚至没有一个专业杂技研究人员编制。这种状况极大地制约了当代中国杂技的发展繁荣。第四,进一步完善和改进培养方式,打造一支艺术水平高、综合素质全面发展的杂技队伍。一是进一步推动杂技高等教

育体系建设和发展,二是改变以往仅靠演出观摩、看录像、进排练场及动作模仿等简单的教学方式,提倡杂技理论学习、外语学习、现代社会技能学习、普及性文化知识学习等多角度、多层面的学习,造就有多种学习能力的高素质杂技队伍。第五,加强专业杂技马戏演出场所建设。第六,筹建中国杂技艺术基金会。我国杂技团体众多,其中又以民间杂技团体居多。建议筹建中国杂技艺术基金会,通过政府拨款和社会渠道筹资,加强政府主管部门对这些团体特别是民间杂技团体的管理和沟通,引导和扶持这些团体的健康发展。

努力把中国杂技滑稽艺术搞上去

中国杂技家协会副主席、原广州军区战士杂技团团长 宁根福

把中国杂技滑稽艺术搞上去这个课题提出已经有些年头了。近年来,这方面的工作虽然有些成绩,但是总体上成效不大。今天再次提出这个课题,我认为非常及时、必要。文化大发展大繁荣的大背景为中国杂技滑稽的发展提供了大机遇。我们应该善于抓住这个机遇,把中国杂技滑稽搞上去。

我国的杂技滑稽表演艺术在上世纪五六十年代有过长足的发展。不论是滑稽作品还是小丑演技,都达到了那个时期的最高艺术水准。但是到60年代中期以后,中国的杂技滑稽表演陷入发展低谷,并且此后长期处于低迷状态。其原因主要在三个方面:第一,由于文化大革命极左思潮的影响,当时把杂技滑稽看做丑化劳动人民形象的低俗表演,使杂技滑稽受到排斥和打压;第二,随着改革开放各

地杂技团纷纷走向国外市场,演出都以主题晚会和杂技剧为基本样式的杂技技巧节目,杂技滑稽被进一步排挤到边缘;第三,国内举办的各类杂技比赛也基本取消了杂技滑稽参赛的资格。

因此,杂技滑稽在一次次受到冷落,基本上丧失了发展空间。杂技滑稽的命运处在一个名存实亡的尴尬境地,以至于人们常说:现在舞台上杂技表演惊险紧张有余,轻松愉快不足,处处可见超人,时时难寻卓尔林。

反观世界马戏滑稽的发展,在国际马戏界,小丑有很高的社会地位并受到尊重。国外马戏界人士称“马戏是笑的艺术”,而“小丑是马戏的灵魂,是马戏中幽默艺术的制造者”,小丑表演艺术创作和风格流派具有多样性,并且,国外非常注重从小对小丑的培养。

当前,在文化产业大发展大繁

荣的机遇面前,随着杂技演出市场的需求越来越大,不少杂技团的领导感到了重振杂技滑稽表演艺术的一步排挤到边缘。由于有了这样的认识,近几年来杂技团同行们已经开始努力了,杂技滑稽表演艺术开始出现触底反弹的迹象。但发展杂技滑稽表演艺术,还要努力克服很多困难:亟需重视杂技滑稽艺术表演人才的培养,亟需建立杂技滑稽的专门创作队伍,亟待形成振兴杂技滑稽的激励机制。

我感到当前是杂技滑稽振兴要一个机遇期。党的十六大提出要构建和谐社会,和谐社会就应该是一个快乐和笑声更多的社会。随着人民生活水平的不断提高,人们心情更加舒畅,精神享受的追求更高,让人民群众“开怀大笑释郁闷,闭目回味有启迪”就是杂技滑稽艺术大显身手的舞台。

创新的理念本身也要不断创新

中国杂技团副团长、中国杂技家协会副主席、国家一级演员 孙力力

现内涵的创新,通过道具发展原创节目的创新。

现在,国内制造业正在大力推动“中国制造”向“中国创造”转变。和制造业的发展情况一样,中国是世界上公认的杂技大国,但还不是杂技强国。全国的杂技团很多,出国演出很多,但每年创造的价值还不如加拿大太阳马戏团一家。我想,我们只有发展原创,增强核心竞争力,才有可能成为一个个真正的杂技强国。我建议在今后的工作中,特别是比赛中,

还要强化比赛的激励机制,加强对杂技原创的引导和鼓励,推动创新发展。

杂技的本体,离不开杂技的基本功。当然还要提倡真功夫,把杂技的基础打牢。杂技是高难技巧的展示,这个根本没有变,也不能变。没有高难就不叫杂技。但是,杂技创新发展的重要手段还是要靠综合表现能力的提高。在台上不是展示基本功,而是表演杂技艺术。经过几十年的发展,杂技的基本功内容也发生了根本的变

化。过去说“腰、腿、顶、跟斗”,现在已经不全如此。我们现在的理念是,杂技演员不仅要有高难技巧,还要有舞蹈演员的身段、戏剧演员的表演、运动员的体魄、武术的精气神、音乐的节奏感和韵律感、较高的文化修养。《俏花旦——集体空竹》这个节目不仅获得了法国总统奖,还在春晚中获得几十万选票成为观众最喜爱的节目,这个节目最大的特点就是演员的综合表演能力得到了最大展示,观众认为杂技变了,变得好看了。

对杂技艺术创作的思考 中外魔术的粗浅比较

北京军区战友文工团国家一级导演、北京舞蹈家协会副主席 赵明

著名魔术表演艺术家 边玉宽

坚持体制改革与艺术创新

上海市杂技家协会副主席、上海杂技团团长、上海马戏城总经理 俞亦纲

单靠杂技高难惊险的技巧已远远不能满足国内外观众对杂技艺术的审美需求。束缚杂技艺术不断创新的主要原因有两个:一是思想观念,长期形成的杂技编排理念、表演形式已在管理者和杂技从业人员的头脑中形成思维定势,轻易改变不了。二是现有院团艺术生产的投入产出、人员管理、市场开发与运作等体制机制也无法对艺术创新起到推动作用。目前杂技艺术事业发展遇到的困难,不是杂技节目水平落后了,而是缺乏提高杂技表演观赏水平的外在压力和内在动力;不是缺乏市场发展的资源和条件,而是没有建立起能够整合资源的体制机制。我们意识到,杂技艺术要创新,思想观念必须转变,体制机制必须突破。

文艺院团的改革与创新没有固定模式,改革与创新只是手段,促进艺术生产力的提高才是目

的。2002年,上海杂技团与中国对外演出公司首次合作,联手打造大型综艺舞台剧《太极时空》,在改革中探索了艺术团与国际市场运营在海外巡演项目上利益共享、风险共担的合作形式。2005年,上海杂技团与上海东方传媒集团有限公司、中国对外文化集团一起投资3000万元,策划创排多媒体梦幻剧《ERA——时空之旅》。在艺术创新和体制机制改革中,《ERA——时空之旅》积极探索了符合市场规律的公司制运营模式,逐步实行对演员的市场化管理。

中国杂技艺术要发展,首先需要有新的创作和经营理念来指导艺术生产与经营活动。只有观众喜欢、市场认可的优秀杂技作品才能保证杂技艺术的可持续发展。其次,随着市场经济与文化体制改革深入,杂技行业的表演环境和生存环境将发生较大变

化,中国杂技行业的结构变化是大发展的必然趋势。第三,中国杂技艺术的发展不仅需要艺术生产创新,也有赖于演艺产业的大发展,需要文化资源重组,以此来推动中国杂技艺术向更高层次发展。第四,“高、难、惊、险”一直是中国杂技的招牌和特色,然而人体的潜力毕竟是有限的。国际一流的表演团体在引入高科技手段拓展表演空间方面做出了巨大努力,我们也要有高科技的研发和制造业进入,才能真正使中国杂技舞台有革命性变化。第五,中国杂技演艺市场化仍需要相当长的时间来培育。随着经济、文化的发展和人民生活水平的提高,杂技市场也会有一定的发展,但是这需要相当长的时间。因为杂技市场的发展要以经济、文化旅游等各方面的发展为前提,要有相应的城市文化环境。

2004年,我有幸与杂技结缘,和广州军区战士杂技团的同仁们创作排演了中国首部杂技剧《天鹅湖》,在创排的过程中我遇到过很多阻力,比如大众对于杂技技巧认同与否、对于传承多年的杂技意识和观念认同与否。

发展的步子迈得多大,杂技与舞蹈之间如何平衡——这是摆在我们创作团体面前的首要问题。杂技教练在杂技技巧上的专业知识重要,还是导演对于美学观感的整体把握重要?要依据柴可夫斯基的音乐来编排杂技动作,还是把动作本身放置在最主要的地位上?对于曾经获得荣誉的精彩节目,是应该为了突出杂技效果而将其保留,还是应该注重剧情的要求而将其删去?这种问题在创作过程中“折磨”着整个团队。然而凭着发展的眼光和革新的开拓精神,我们解决了这一个个问题。正是创新成就了杂技剧《天鹅湖》。在全军文艺汇演上,杂技剧作家刘星给《天鹅湖》这样的评语:“杂技的革命,艺术的

突围”。

在文化市场激烈竞争的背景下,独特和唯一最为重要,单纯的复制抄袭则没有意义。在一些看似场面庞大的作品里甚至出现了杂技艺术和辅助手段本末倒置的情况,音响、灯光、道具以及其他本该作为辅助手段的艺术形式,大大掩盖了杂技本身,喧宾夺主。这可能不是人才流动、行业互动带来的问题,但根本上是杂技业内的创作人才的缺失造成的。

中国杂技应该具有占据世界舞台主导地位的主导意识。中国杂技艺术相较于其他各门类艺术,在海外市场的成绩最为突出,中国杂技的确已经占领海外市场,但是并没占据足够的市场份额。占领世界市场,首先要改变观念,大量输出杂技人才资源换来的只是皮毛的利益。水平高的革新的开拓精神,我们解决了这一个个问题。正是创新成就了杂技剧《天鹅湖》。在全军文艺汇演上,杂技剧作家刘星给《天鹅湖》这样的评语:“杂技的革命,艺术的

我国的杂技在世界上是领先的,而多年来魔术却都是比较落后的。有着悠久历史的魔术,魔术水平为什么落后于一些国家呢?我认为主要有以下几方面原因:

首先,中西方魔术对科技手段运用的差距,直接影响了魔术的发展。比如,乌克兰魔术表演家维克多和伊莲娜在舞台上的升降悬浮表演,女演员用躺姿除能够围绕男主演身体、腿下旋转,还能做到在男演员头顶360度旋转。这种魔术在中国早就有,但是我们还是幕后手动控制,比较笨重,没有他们表演自如。由于技术条件的限制,我国目前还没人能研究出电器化的骗人悬浮,这就是科技对艺术的影响。

其次,中国魔术缺乏交流。由于传统的保守意识,中国魔术的发展有很大阻碍。“把魔术的秘密随便便传给别人会影响到自己饭碗”,这是中国魔术师普遍的信条。外国人发展魔术是为艺术,而过去中国人搞魔术是为吃饭,这就是理念上的区别。

第三,道具革新慢且重视程度低。国外魔术虽然有不少是从中国引进,但并非个人控制,绝对保密。在国外,道具批量生产,每个地方都有魔术道具社,给钱就卖,买的人多,魔术也就兴盛了。而中国魔术艺人对道具投入少,革新慢,道具成本低,大多数艺人认为表演挣钱糊口即满足,对道具发展重视不够。

第四,中西魔术侧重点不同。中国魔术重功夫,需要很长时间才能练就魔术表演的耳、眼、手法、步等技巧。魔术要像相声一样,用语言来烘托、护门子,用故事的形式给观众麻痹的感觉,烘托表演,以增加精彩感和传奇感。而外国的魔术师特别注重与观众的互动,在这一点上,我国的魔术表演不及国外同行。

时代在发展,艺术在发展,人们的审美也日新月异,怎样把高科技引入魔术创作表演是综合课题,我建议,由科技部门、艺术家、政府主管部门成立攻关小组,共同研究和创造一些高科技道具,做出表率,全国的魔术创作局面会改善。