

衡阳市杂技团的发展创新之路

本报驻湖南记者 田立宪

袁孝廉近影

2月22日,在湖南衡阳市杂技团演出剧场,衡阳市有关领导和群众欢聚一堂,观看了该团2013年春节感恩专场演出。《彩蝶飞舞》、《大雁腾飞》等一个个精彩节目,让观众大饱眼福。

衡阳市杂技团自1979年成立以来,从乡村一隅,冲出湖南,扬名全国,走向世界。去年10月,被中宣部、文化部、商务部等6部门授予“国家文化出口重点企业”。一个民营杂技团,如何能取得如此辉煌的成就?

一根扁担两只挑箱创业起家

今年已74岁的袁孝廉出身杂技世家,10岁开始随爷爷学艺,后被上海人民艺术团录用。上世纪60年代末,袁孝廉被下放到家乡衡南县泉溪镇石岭村。尽管日子过得艰难,酷爱杂技的袁孝廉仍带着全家人练功。他们活跃在村头的屋檐下、晒谷场,给父老乡亲表演小杂技和魔术。在那个特殊的年代,此举被视作“不务正业”,袁孝廉也因此多次遭批斗。

有一年,快过春节了,一位好心的大队干部偷偷告诉袁孝廉:“明天公社要开你的批斗会,我看你还是出去避一避,免得被打伤。”袁孝廉听后,连夜带着大女儿袁玲和大儿子袁衡西,坐船逃到衡南县热钱洲水电站,那里有他的老乡,准备在那里躲避一阵子。当船接近码头时,只见码头上有人在敲锣打鼓迎接。上岸之后他才得知,原来是老乡为了能让他们安身,向领导谎称他们是来义务慰问演出的,领导便派老乡带人来欢迎他们。袁孝廉被感动了,一家三口使出浑身解数,为几千名施工人员做了精彩的表演。看着工人们的笑脸,听着掌声与喝彩声,袁孝廉忘记了自己是来避难的。

电站工地上的成功演出,引起了当地村民的极大兴趣,演出结束,就有生产队长请他到村里去演出。于是,一根扁担两只挑

箱,袁孝廉开始了流浪演出生涯……家乡周边的乡村演完了,袁孝廉又带着演员逐渐增多的“袁家班”到外地表演。他们进军营、到工厂、去学校、入农村,跋山涉水、走村串寨,每到一地,都会受到当地人的热烈欢迎和赞赏。

“在外演出时,我们的住宿常常是一块布隔成两个世界,男的住外边,女的住里面;4块砖头,铺上木板,就成了床,那时确实过的是流浪的生活。虽然艰苦,但我还是舍不得放弃杂技艺术。”追忆往昔,袁孝廉唏嘘不已。那些年的流浪演出经历,不仅求得了生存,更磨砺了他的意志,坚定了他要在这条路上走下去的决心。他说:“人民需要艺术,艺术更需要人民。”

创意节目牢牢抓住观众

“四人帮”倒台后,“袁家班”无名无分的窘境有了改善,1979年成立了衡南县杂技团,名义上是集体性质,实际上是仍是民营企业。由于是民营企业,没有拨款,没有固定的演出和排练场地,也就没有资格参加各种比赛,要发展还是困难重重,一切还得靠自己想办法。杂技团刚成立,他们就趁南岳庙会,到忠烈祠前坪演出,既不搭台,也不卖票,只在每张门票上加5分钱,演出一段时间后,竟赚了2.5万多元。袁孝廉就是这样“摸着石头过河”,赚取了杂技团成立后的“第一桶金”。

在周边县市演出一些时日,“袁家班”羽翼渐丰。袁孝廉决定冲出湖南,走向全国。从广西到云南、贵州,在桂林的奇山秀水边,在边防前线的营地,在西双版纳的密林里,都留下了他们的足迹。一年后他们满载而归,一算账,赚了6万多元。

路子越走越宽,极大地刺激了袁孝廉的“野心”。1987年秋,他把队伍拉到上海。在上海“大世界”中心舞台,当23条板凳宛若一只展翅的大雁,稳立在演员头上时,全场爆发出雷鸣般的掌声。到上世纪90年代,袁孝廉又充分利用特区的优惠政策,创办了海口市椰城杂技团和力神杂技团,填补了海南的杂技空白。

2月22日的演出现场,第二个节目即是衡阳市杂技团的保留节目《大雁腾飞》。10岁的小演员刘林,先用额头顶起一条板凳。随后,架起5条板凳,也轻松自如顶起。当板凳增加到11条时,“大雁”的高度和重量都超过了刘林,观众都为他捏一把汗。只

见他气定神闲,把三四十公斤重的板凳扛在肩上,走上几级楼梯,小心翼翼站上一个圆球,然后稳稳当当顶起了板凳。现场观众掌声雷动,啧啧赞叹。

“这个节目,刘林已经练习了两年多时间。”袁孝廉表示,节目的最难之处,是要“动中求静”,脚下的球易滚动,头上的“大雁”难控制,要把两者协调好,才能成功。

袁孝廉告诉记者,《大雁腾飞》是他们的首创,是从民间的“板凳龙”基础上改编而成,既保持了朴素的乡土风味,又大大增加了技巧上的难度,特别是衡阳历来被称为“雁城”,所以此节目又寓意他们是从雁城起飞的一只大雁,正准备展翅高飞。此节目曾获得“全国杂技与魔术首创奖”。

从群众生活中汲取营养,是衡阳市杂技团不断创新的源泉,他们先后创作出30多个独具新意的节目。根据传统节目《柔术滚杯》,副团长袁玲联想到滚碗,由单手、单脚顶,发展到头、口、双手、双脚顶,于是有了《六塔滚碗》,给人们以智慧、勇敢、坚韧的启示和美的享受。每到一地演出,这些创意节目都牢牢地抓住了观众。

2009年,衡阳市杂技团启动《万里长征》杂技主题晚会的创作,并于2010年获得“国家文化出口重点企业”立项。袁孝廉介绍,《万里长征》借助80平方米的巨型LED屏及声光电科技手段,融入舞蹈、武术、特技等,展现波澜壮阔的红军长征。总投入将达上千万元,由于缺乏足够的资金,现在只能一边演出赚钱购置道具,一边排练。

精彩技艺折服国外观众

1988年,袁孝廉请人制作了一盘演出节目录像带,送给时任文化部副部长英若诚,英若诚看完后在批示中写到:“看了衡南县杂技团的录像节目《雁城杂技之花》,心情很激动。节目是高水平的,基本功扎实,编排趣味高尚,节目中也有新意,有些动作难度大,完成得利落干脆。在偏僻的湖南省衡南县,出现了这样的表演团体,令人高兴……我以为,重要的是今天表演团体体制改革当中能够出现这样一个‘典型’,意义深远。我们应该支持鼓励这样的‘典型’,不只是因为它排出了好节目,更重要的是它代表了改革的方向,我建议艺术团、外联局的同志们将此团纳入视线,在可能的范围内给予扶持奖励。”随后,中国对外演出公司便派人来衡阳

审查了节目。

1989年4月,文化部将一次重要的文化交流机会给了这个民间文艺团体。这年的5月13日,袁孝廉带着10名演员飞赴德国。这是应民主德国新闻局的邀请,参加该国的一个新闻节。受邀的还有前苏联、匈牙利、波兰等10个国家的演艺团体。这些国家的演出团体在国内乃至国际上都有一定的声誉,唯独衡南县杂技团是个名不见经传的民间文艺团体。

在民主德国两个月,他们到过30个城市,演出了49场。每当袁孝廉用头顶起23条板凳表演《大雁腾飞》时,观众都为之倾倒,当地媒体报道称之为“绝顶”“倾国倾城之技”。同时会变魔术的袁孝廉被誉为“来自东方的卓别林”。《大雁腾飞》脱颖而出,获得新闻节的艺术节节目奖,得到了7万马克的奖金。

回国不久,袁孝廉申请将衡南县杂技团改名为衡阳市杂技团,在改名的同时他开始加紧引进人才,并让演员学习简单的外语,以拉近与国外观众的距离。

1993年8月,文化部又将赴越南演出的任务交给该团。此时的中越关系较为敏感,他们是那段特殊时期第一支出访越南的中国文艺演出团体,两国高度重视。当时的新华社、《人民日报》等国内重要媒体都报道了他们赴越演出的情况,越南当地的媒体更是进行了大量的跟踪报道。

从1993年8月14日开始,他们先后在河内、胡志明市等城市演出,连演54场,观众场场爆满。这次演出成了一次修复中越关系的友谊之旅。

这些年来,衡阳市杂技团不仅在国内许多地方演出,还曾赴美洲、亚洲、欧洲的30多个国家演出,并先后获得国际、国内各种演出和比赛的奖项100多个。鉴于他们取得的成绩,文化部特别奖励了他们一台演出大客车,该团也从名不见经传的民间文艺团体,成为中国杂技界的骄傲。目前,袁孝廉又在与沙特阿拉伯、韩国洽谈今年的演出任务。

如今,衡阳市杂技团已发展成为拥有杂技团、杂技艺术学校、娱乐城、礼仪公司等产业的文化集团,固定资产近5000万元。“他们用一根扁担、两只挑箱闯世界,取得了今天的成就殊为不易。”衡阳市委常委、宣传部部长谢宏治表示,衡阳市杂技团走的创新路子,值得改制剧团学习。

创新节目《大雁腾飞》 田立宪摄

文化部奖励给衡阳市杂技团的大客车 田立宪摄

梁海涛的水墨情结

本报驻湖南记者 吴啸华 谢兰 实习生 邱文艳

50岁出头的梁海涛,是湖南涟源市图书馆副馆长。可让他“出名”的,是他的花鸟、山水画。

梁海涛是个典型的湘中汉子,个子虽不高大,但精明强干,敦厚朴实。谈图书管理,谈建筑设计,他娓娓道来;谈到绘画,他更是两眼放光,滔滔不绝,艺术是他生命中不懈的追求。

梁海涛钟爱向日葵,因为它们“天然嫩相烁秋明,淡染鹅裳结东轻。醉蕊强传金盃侧,赤心长向火轮倾”,向日葵那旺盛的热情,表现在它们充满希望的生命里每一个蓬勃生长的过程。梁海涛徘徊在西画的“写实”与国画的“绘意”之间,试图让两者在同一张宣纸上结成连理,相濡以沫。他是一个平凡的基层文化工作者,更是一个对书画有着炙热追求的艺术崇拜者。

3月初的一个上午,梁海涛面对记者,敞开了他的心扉。

初识绘画,历史老师引进门

梁海涛的父亲年轻时是抗日战争时期国民党人缅甸远征军的一名军官,退役后,起初留在上海工作,因挂念老家年迈的父母,在梁海涛出生之后调回家乡,与家人团聚。梁海涛在涟源城里的双江小学读到了小学三年级,因文化大革命,曾效命于国民政府的父亲被下放到涟源市三甲乡,年仅10岁的梁海涛也跟随家人转到了农村。梁海涛说,到农村后,繁重的农活充斥了他儿时的生活。但是,见识还算广博的父亲深知知识的重要性,一直鼓励和督促他要刻苦学习。

在梁海涛刚进入三甲乡荷叶中学读初中的时候,有幸结识了他的绘画启蒙老师。“他虽然是历史老师,但他很喜欢带着纸笔在农村风景秀丽的山水间写生。他写生的时候我总是跟在后面,对他做的一切事情都很感兴趣。”那段“跟屁虫”时光,使梁海涛对绘画产生了浓厚的兴趣。那时的绘图纸还是很珍贵的,每次弄到一张,他都会高兴又小心地用彩色粉笔在上面模仿老师涂画,虽然题材大多是儿童画,但梁海涛依然乐此不疲。后来,他便经常被老师

梁海涛作品

安排绘制学校的黑板报和宣传画。

出身不好的梁海涛本以为读完初中就已经是上天对他的恩赐了,可令他惊喜的是,因为成绩在学校一直名列前茅,加之又有书画特长,队上居然推荐他上了高中。欣喜过后,梁海涛默默记下了这份来自邻里乡亲的支持。

1977年,梁海涛留在了母校荷叶中学当语文老师。

工作繁忙,画笔不辍勤丹青

1979年回城后,梁海涛继续在涟源蓝田中学从事教育工作。工作之余,他没有失去对绘画的热爱。梁海涛回忆,他与美术的进一步接

触得益于当时一位好友梁尔谷,梁尔谷当时是市里的美术专员,他知道梁海涛一直爱好绘画,每当市里有什么美术展览和学术活动都不忘叫上梁海涛。

后来,梁海涛被招工去了涟源造纸厂,因为艺术“特长”,当上了厂长助理,除了平日的助理工作,他还负责造纸厂的宣传工作和内部刊物设计和采编。“工作后,条件好了许多,时间也还算充足。我常去文化馆转一转,找来一些自己学习石膏素描。”1984年,梁海涛特意去湖南师范大学美术系学习了一年西画。在这里,他第一次系统地学习了造型、色彩学等专业美术知识。后来,他又陆续在湘潭大学进修了图书馆管理学和建筑学。

1986年,梁海涛从造纸厂转到图书馆工作后,在市里的美术展览上结识了更多的书画艺术家。自己的画也更多地频繁地出现在刊物和市里的画展上。“那一年暑假,我与莫迎春(现湖南花鸟画家协会副主席)常在河里游泳,每次游过泳后我们总要一起探讨美术,那些日子使我获益匪浅。”梁海涛脸颊显出红润,嘴角微微上扬。他记得当时自己专注于画素描,而莫迎春则擅长画花鸟,但两人总能从各自的艺术思维上找到互补。

1997年春,时任湖南省文联主席的著名作家谭谈(现中国作家协会副主席)与另外两位作家结伴到家乡涟源采访,萌发了借天下朋友温暖的手,汇集广大作家的爱心在贫困山区建爱心书屋的想法。1998年,谭谈放飞了一批爱的信鸽,将一封封封援信送给全国的文坛师友。短短几个月,登上这列爱心列车的作家就有3000多人,巴金、冰心、臧克家、刘白羽、王

蒙等纷纷签名寄来了自己的著作。当时在图书馆工作的梁海涛,利用自己多年的图书馆管理和绘图设计经验,为爱心书屋贡献自己的绵薄之力。他积极承担起书屋的布局设计和构建工作。

就这样,梁海涛白天从事着图书馆管理工作,下班后就抽出时间用心研读西方美术史和练习书画。几年后,梁海涛本有机会调入市里其他待遇更为丰厚的机关工作,但他拒绝了。“王愨山(著名国画大师)曾说过,两分写字,两分绘画,六分读书。在图书馆工作,有一个清静的环境,我可以安心读书,读书可以帮助我选取题材,更好地立意,在这里,我也有更多机会跟别人学习交流。”梁海涛说。

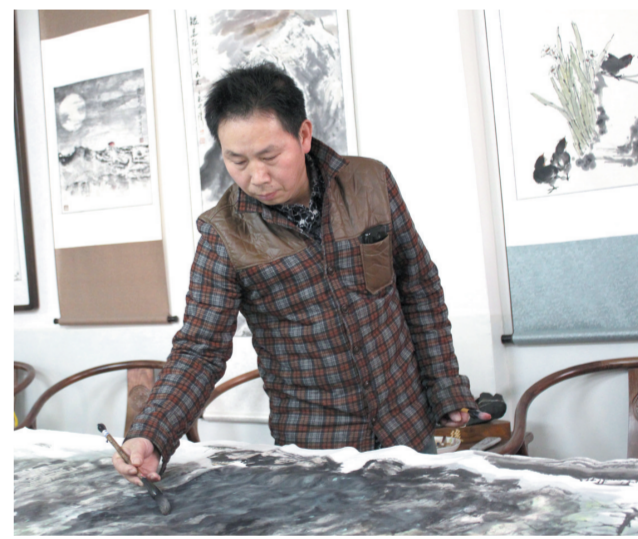
他回忆道,当时对自己的绘画作品总是感觉不满意,画一张撕掉一张,有时候两三个月还保留不了一两幅作品。但正是因为这样,梁海涛练就了扎实的西画基本功。

笔墨相融,西画与国画齐飞

在2003年之前,梁海涛虽然也经常练习书法,但在绘画上主要致力于西画的研究,国画只是偶尔尝试。直到2003年,在谭谈组织的一次书画家笔会活动上,梁海涛结识了中国国画家协会理事、著名画家欧阳笃材。当时,梁海涛正在画一花鸟画小品,欧阳老先生一直在旁端详,他赞赏梁海涛的国画非常“协调”,还亲自为其画题上了古藤小字。后来,两人就国画聊了许多,梁海涛对国画的兴趣倍增。

从笔会回来后,梁海涛从图书馆搜集来一些资料,他静心品味墨法精微、变化多端、丘壑雄奇错杂的山水大师黄秋园、唾舌于诗情并茂、超逸简括、笔墨流畅润泽的陈子庄,更惊叹于将青绿工笔与水墨笔意融为一体,立意新奇、笔力雄健、风格浑厚而不失秀丽的何海霞。

西画注重“写实”,讲究构图精准、色彩对

梁海涛在作画

比鲜明,而国画则正好相反,强调“写意”,专注于神韵,多用线条,注重透视法。由于梁海涛平日有一定的书法基础,因此从专画西画到苦练国画的过渡阶段并不是很长。反而,西画扎实的构图和色彩绘画基础为他国画的创作注入了不少的新鲜活力。梁海涛说,自己一直在不断地摸索,追求中国文化元素中的大写意。

在梁海涛的多幅绘画作品中,记者既看到豪迈奔放、洒脱不羁的泼墨,又有清新隽永、饱满细腻的勾勒,传统与现代的气息相得益彰。欧阳笃材曾经评价梁海涛说:“他的‘大写意’画作体现了他的大气,这正是他的风格所在。”广州美术学院教授、研究生导师谢伦和也曾与梁海涛合作过多幅国画。

从“3年代课教书”到“5年企业人事宣教”,继而“23年的图书馆及其他文化工作”,“多读书、多写字、多画画”一直是梁海涛对自己的要求。无论是之前苦心研习西画绘画技巧,还是近些年博采众家国画之精粹,梁海涛对绘画的热情的追求从未停止。

访谈过程中,梁海涛总是乐呵呵地提起一些书画界的前辈和好友在艺术道路上给予自己的启发和帮助,在每一个人身上,他都能找到值得借鉴学习的地方。梁海涛笑谈,自己的书画道路还很长,但不管怎样,他坚信自己可以坚守当初那份对绘画的热爱与热忱,他会一直画下去,用心画下去。