

杂技璀璨耀太行 艺聚长治满城芳

——“太行行·杂技情”第五届华北五省(区)市优秀杂技(魔术)节目展演嘉宾专访

◆山西省文联党组成员、副主席 张跃泽

杂技是长治的亮丽名片

“此次活动是全省首次承办的杂技(魔术)类区域性大型展演,集中展示了华北五省(区)市的优秀艺术成果。”5月26日,在“太行行·杂技情”第五届华北五省(区)市优秀杂技(魔术)节目展演期间,省文联党组成员、副主席张跃泽说,“展演不仅促进了区域文化交流合作,推动了杂技艺术传承创新,而且展现了长治风采、长治形象,提升了长治知名度和美誉度。”

《古彩新技——海棠》《骑·遇——车技》《叠秀太行》……展演活动中,涌现出一批贴近时代与生活的精品佳作。“推动杂技创新创作,重在吸收多元艺术,融合音乐、舞蹈、戏剧等艺术形式,提升表演的观赏性。贵在运用新技术手段,营造出震撼的舞台效果,增强节目冲击力。”张跃泽介绍。

长治杂技历史悠久、形式丰富。如何

加强人才培养,推动杂技事业高质量发展?张跃泽认为,要依托长治当地的艺术院校进行培养,与专业杂技院校开展合作,开设杂技相关专业课程,建立从基础培训到高等教育的完整人才培养体系。同时,还要推进院团一体化,为年轻人才搭建发展平台,提供展示自我的机会。

杂技是长治的一张亮丽名片,是对外展示形象的有效载体。对于如何打造杂技精品,助推长治文旅产业发展和文化繁荣兴盛,张跃泽表示,首先,要深入挖掘长治历史文化、民俗风情,将神话故事、红色文化、太行风光等具有长治特色的元素,融入到杂技节目创作表演中,推出引领时代的精品力作。其次,要将杂技表演与长治文旅资源充分融合,提高杂技艺术的附加值,拓宽杂技生活应用和旅游消费场景,打造具有长治文化标识的演艺品牌,为推动长治文旅产业发展赋能添彩。

◆著名魔术师、北京杂技家协会副主席 傅琰东

“技”“剧”融合吸引年轻观众

“这次活动不仅为表演者提供了展示技艺、交流切磋的平台,更是对各地杂技(魔术)文化精粹的一次集中展示,激发了广大群众对杂技(魔术)艺术的热爱与关注。”5月26日,著名魔术师、北京杂技家协会副主席傅琰东在接受记者专访时,对“太行行·杂技情”第五届华北五省(区)市优秀杂技(魔术)节目展演如此评价。

傅琰东出身于中国著名的傅氏魔术世家,是国家级非遗代表性项目——傅氏幻术第四代传承人,曾八次登上过央视春晚。他表演的魔术变化无穷,极具创新性、观赏性,《年年有“鱼”》《心灵感应》《流光溢彩幻衣术》等精彩绝伦的魔术节目,得到国内外观众的喜爱与认可。

傅琰东表示,长治文化底蕴深厚,旅游资源丰富,华北五个省(区)市的演出团体汇集到长治进行展演,是一次非常难得的机会,可以让更多观众领略杂技(魔术)传统技艺的独特魅力。

这次来长治参加展演,傅琰东倍感荣

幸:“我能够将傅氏幻术传播到更广泛的地区,让大家了解和喜爱魔术。同时,也期待与更多表演者合作,将魔术与其他艺术形式进行深度融合,创作出更多新颖的魔术作品。”

谈及长治杂技如何创新发展,傅琰东表示,希望加大对年轻杂技演员的培养力度,建立充足的人才储备。同时,大力推广杂技剧,如将剧情编入杂技,形成完整的故事情节,赋予杂技表演以新的形式,从而吸引更多年轻观众。通过多元化的编创手法,使传统杂技焕发新的生机与活力。

“第二次来到长治,在我脑海里,‘壮美太行 久安长治’品牌让长治的形象更加具体生动,我想这就是文化的力量,更是艺术的魅力。”傅琰东说,借助本次展演,长治既展示了极具地域特色的精彩杂技,又宣传推介了众多文旅资源,极大提升了城市的知名度和美誉度。“祝愿长治的杂技事业再攀高峰,文旅产业发展蓬勃兴旺!”

◆天津市杂技团团长 刘军

传承创新守护文化瑰宝

在“太行行·杂技情”第五届华北五省(区)市优秀杂技(魔术)节目展演中,天津市杂技团携魔术《唐宫·鱼韵》与杂技滑稽《三个和尚》精彩亮相。这两部作品以传统与现代交融的独特魅力,赢得了观众的广泛赞誉。天津市杂技团团长刘军在专访中,分享了关于艺术创作、行业发展与文化传播的深刻见解。

刘军介绍,《唐宫·鱼韵》以唐代宫廷文化为背景,运用“空手出鱼”等传统魔术技法,结合现代舞蹈编排和舞台视觉设计,让千年唐宫的美学跃然舞台。而《三个和尚》则将民间谚语故事与杂技滑稽表演巧妙结合,通过“顶花坛”等技巧串联剧情,在诙谐幽默中传递团结协作的价值观。

“传承不忘本,创新不离根”,是这两部作品共同的创作内核。刘军认为,杂技(魔术)是中华优秀传统文化的瑰

宝,要在坚守技艺精髓的基础上,以现代艺术语言重构表达逻辑。行业要突破“唯技术难度论”的旧思维,在情感共鸣与精神传递上深耕,让观众在观赏中触摸到文化温度、感知到思想深度。

面对数字化浪潮,刘军认为传统艺术必须主动拥抱新技术。他提出,可通过VR等现代技术为观众带来全新视觉体验,线下融入文旅场景打造沉浸式表演,线上借助短视频、直播等形式扩大传播。“只有与时代同频共振,传统艺术才能拥有永不枯竭的生命力。”刘军说。

谈及此次五省(区)市展演,刘军认为多元风格的节目不仅为群众献上文化盛宴,更搭建了行业交流的优质平台。展望未来,他希望全行业以传统为根、以创新为翼,让杂技(魔术)成为讲好中国故事的文化载体,推动传统艺术焕发新光彩。

◆天津市杂技团导演、演员 王磊

坚守根脉讲好杂技故事

“这场盛会不仅为杂技艺术院(团)搭建起跨区域的交流学习平台,也让更多观众领略到杂技艺术‘百花齐放’的魅力。”在参加“太行行·杂技情”第五届华北五省(区)市优秀杂技(魔术)节目展演期间,天津市杂技团导演、演员王磊说。本次展演中,天津市杂技团滑稽节目《三个和尚》、魔术节目《唐宫·鱼韵》两部精品节目,展现了杂技艺术的深厚底蕴与创新活力。

从事杂技行业35年的王磊,始终坚持“民族的就是世界的”创作理念。“我们要用中国传统故事,结合杂技、魔术手法,打造具有东方美学特色的艺术作品。”王磊介绍,以20世纪80年代经典动画片改编的滑稽节目《三个和尚》,突破了传统滑稽节目以技巧动作延伸剧情的模式,创新采用“剧情先行”的创作思路,将杂技技巧与滑稽表演有机融合。通过将寺庙山门、水缸等动画场景原汁原味搬上舞台,逼真还原泼水救火的惊险场面,为观众带来全新的视觉体验。

谈起创作过程,王磊坦言:“没有先例可循,我们不确定这种创新形式能否被观众和评委接受。而且,如何在表演中自然地融入笑点和杂技技巧,也是一大挑战。”他回忆道,团队经过无数次尝试和调整,才终于找到最佳平衡点。

“滑稽表演和其他艺术形式有着本质区别。”王磊介绍,“它更注重用肢体语言讲故事,演员不仅要有扎实的杂技技巧功底,还要有出色的表演能力,在举手投足间把握喜剧节奏。这种对演员综合素质的高要求,正是滑稽表演的魅力所在。”

杂技是中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史底蕴和文化内涵。“传承不守旧,创新不忘本”,王磊认为,守好传统技艺根脉是创新的前提。他建议开辟小剧场演出阵地,挖掘历史现实题材,打造多元主题剧目,以沉浸式艺术体验吸引观众。同时,希望政府与杂技协会搭建更多展示平台,推动杂技、魔术等艺术形式互鉴共荣,让这门古老艺术在新时代焕发勃勃生机。

■编者按

5月26日至27日,“太行行·杂技情”第五届华北五省(区)市优秀杂技(魔术)节目展演在潞州剧院举行。来自北京、天津、河北、山西、内蒙古五省(区)市的10家艺术团队精彩演绎13个特色节目,为广大群众献上精彩纷呈的杂技盛宴。

活动期间,众多文学艺术界嘉宾、杂技表演艺术家和著名演员齐聚我市,相互交流、切磋技艺。大家纷纷表示,新时代新征程,广大杂技工作者要深入学习贯彻习近平文化思想,坚持以人民为中心的创作导向,不断创作无愧于时代的精品力作,为推进杂技事业繁荣发展作出新的更大贡献。

张跃泽

王剑

傅琰东

沈爽

刘军

塔纳

王磊

苑福东

◆山西省文联副主席、省杂协主席 王剑

深耕本土打造“山西范儿”

“此次展演落地长治,既是文化盛宴,更是发展契机!”谈及“太行行·杂技情”第五届华北五省(区)市优秀杂技(魔术)节目展演在长治举办,山西省文联副主席、省杂协主席王剑难掩欣喜。

在王剑看来,这场汇聚华北五省(区)市名家的艺术盛会,不仅为长治群众带来了一场视觉盛宴,更搭建了一个跨地域的交流平台。展演期间,全国杂技(魔术)领域的专家围绕艺术创作、人才培养等展开深度研讨,就如同一剂“创作生长素”,点燃了本土创作者的灵感火花,对长治乃至全省的杂技(魔术)未来发展都起到推动作用。

“我对长治杂技特别有感情,必须为它点赞!”王剑毫不掩饰对长治杂技的偏爱。“首先,长治杂技的普及度非常高,每年培养的杂技演员数量稳居全省之首。其次,长治拥有丰富的教学资源,依托专业的师资力量与完备的教学体系,这里不仅源源不断地向省内输送人才,更将

优秀演员推向全国乃至国际舞台。再者,巍巍太行赋予了长治儿女坚韧、勇敢、不畏艰险的性格特质,像《立绳》《肩上芭蕾》等经典杂技节目,都是对‘高精尖’艺术追求的极致展现。”王剑赞许地说。

“山西深厚的历史文化与民俗风情,正是创作的‘富矿’,希望创作者们能深耕本土,把更多的山西传统文化元素融入表演之中,打造出独具特色的‘山西范儿’。”展望未来,王剑表示,要善于运用现代科技手段和创新思维,对传统节目进行改编和升级,让经典焕发新生。要加强人才培养,通过与专业院校合作、设立人才培养基金等方式,吸引更多青少年投身杂技(魔术)事业。同时,要积极拓展演出市场,推动杂技(魔术)与旅游产业深度融合,通过在旅游景区、文化场馆等地开展常态化演出,擦亮杂技(魔术)表演文化标识品牌,让山西杂技(魔术)成为一张闪亮的文化名片,走向更广阔的天地。

◆河北省杂技家协会副主席、沧州杂技团演员 沈爽

让“古彩戏法”焕发时代光彩

“很荣幸参加‘太行行·杂技情’第五届华北五省(区)市优秀杂技(魔术)节目展演,这是我第一次来长治,带来的作品是《古彩新技——海棠》。”5月25日,排练之余,河北省杂技家协会副主席、沧州杂技团演员沈爽在接受记者采访时说,长治的杂技文化氛围很浓厚,希望这次演出能得到长治父老乡亲的欢迎和喜爱。

16岁就进入河北吴桥杂技艺术学校学魔术表演的沈爽,在魔术这片神奇的天地中,已经深耕二十多年。从学生到国家一级演员,一个个如梦似幻的魔术节目串连起沈爽的魔术人生。而此次参演节目《古彩新技——海棠》更是获得了最佳中国传统魔术创新奖。

“《古彩新技——海棠》运用中国传统的‘古彩戏法’,借助万布包裹,迅速变出不同的实物。它是在保留中国传统魔术技艺的基础上,融入了电影《大鱼海棠》的故事,加上灵活运用灯光、水

碗等道具,让观众可以沉浸式体验剧情。”沈爽说。

传统“古彩戏法”表演者,都会选择遮掩彩品的大褂,衣服越肥大,彩品越隐蔽。但在《古彩新技——海棠》表演中,沈爽选择了上下分体的衣服,上半身剪裁得极为修身,下半身的马面裙尽显女性身材。“男演员可以穿大褂,但女演员穿就不好看。所以魔术表演在服装运用上也需要很多巧思。”在表演服装方面,沈爽有着自己的思考。

多年的舞台演出经验,让沈爽感受到,观众的欣赏水平不断提升,对表演的技巧性和艺术性要求都在逐步提高。这就需要在表演中不断尝试融入更多样的艺术元素。“这次能来长治参加展演,不仅可以与更多优秀同行交流魔术技艺,更是一次帮助自己发现提升空间的好机会。”沈爽说,将以此次展演为契机,不断磨练技能、精进技艺,让“古彩戏法”焕发时代光彩。

◆内蒙古艺术剧院杂技团团长 塔纳

民族特色点亮舞台艺术

“高难度的技巧、新颖的编排、具有丰富文化内涵的杂技表演,将为长治观众带来一场艺术盛宴。”5月26日,在“太行行·杂技情”第五届华北五省(区)市优秀杂技(魔术)节目展演现场,内蒙古艺术剧院杂技团团长塔纳对本次展演充满期待。

给观众带来极具冲击力的视觉体验,是每一位杂技演员需要修炼的“真功夫”。展演期间,内蒙古杂技团献上高空节目《木兰归》表演,演员将借助绸完成高空动作和角色情感表达。“这个节目是内蒙古杂技团极具代表性的作品,演员通过创造性的设计缠腰转下、斜荡下坠等多个高空高难度技术动作,展现空中表演艺术的张力,刻画出女英雄木兰的英姿和神韵。”塔纳介绍。

步入新时代,杂技表演在继承弘扬传统的同时,不断创新发展,从“单一”技艺到“多元”展示。“当下的杂技表演融入音乐、舞蹈、戏剧等内容,不仅追求技艺的惊、奇、险、绝,还特别注重舞台呈现的艺术美,进一步满足群众文化需求新特点、新趋势。”塔纳表示,此次活动为从事杂技、魔术的专业演员提供了良好的交流平台,在交流中互鉴,在互鉴中发展,将有力推动杂技(魔术)事业蓬勃发展。

杂技“小窗口”拉动文旅“大产业”。“杂技灵活性强、长短皆宜、适应性强,可以适配不同的文旅场景。”塔纳表示,融入鲜活地方性元素的杂技(魔术)表演,可以更好地展现城市文化,让文旅发展更多元、更新颖、更接地气。

◆长治市杂技家协会会长 苑福东

用传统技艺架起文化桥梁

“本次展演不仅是杂技(魔术)艺术的盛会,更是展示长治特色文化的一扇窗口。”5月26日下午,在“太行行·杂技情”第五届华北五省(区)市优秀杂技(魔术)节目展演筹备现场,长治市杂技家协会会长苑福东望着认真彩排的弟子们,倍感欣慰。

此次展演中,市杂技团将为观众献上《晋韵幡动醒狮鸣》《叠秀太行》两个精彩节目。苑福东重点介绍了《叠秀太行》,该节目以太行山脉地域文化为创排灵感,将柔术传统技艺与肩上芭蕾的高雅艺术跨界融合,观众从中可以看到太行山脉的轮廓意象,这是市杂技团将技艺与地域文化深度融合的一次探索和尝试。

新时代如何传承创新杂技(魔术)传统艺术?苑福东表示,首先,要推动

杂技走出去,作为“活态文化载体”推向更广阔舞台。去年,市杂技团足迹遍布北京、深圳等国内十余个省市,并远赴韩国、泰国、墨西哥等多国演出,以传统技艺架起文化桥梁。其次,传承创新还要构建系统化人才培育体系。市杂技团正在形成“选苗-育苗-成材”的完整培养链,与本地艺校合作开设专业课程,筛选合适年龄段的好苗子,定期举办“名家工作坊”,邀请国内杂技专业大师驻团指导。

“展演为杂技(魔术)同行搭建了宝贵的学习交流平台,我们既要充分展现自身技艺,更要学习借鉴优秀杂技团队的创新理念。”谈及市杂技团今后发展,苑福东表示,将立足我市文化资源禀赋,创新表演形式,培育更多青年演员,让长治杂技成为亮眼的城市文化名片。

文字:张瑞英 牛惠 赵婧 史晓萍 李盼 梁家秀 牛佳锡 李雅婷
图片:司敏 李燎原 石玉成 版式:高琪