

杂技与魔术

ACROBATICS AND MAGIC

2024年第

5

期

总第250期

•创刊于1981年 •国家级期刊 •中国杂技家协会主办 •国内统一刊号CN11-1184/J •国内发行代号2-350 •双月刊

纪念文艺工作座谈会召开十周年

- 十年砥砺前行 绘就杂技艺术壮美画卷
- 推动杂技工作高质量发展

庆祝中华人民共和国成立七十五周年

- 当代杂技：从“新时期”到“新世纪”

江苏省杂技团 杂技剧《盐运华夏》

编委会主任：边发吉 唐延海

编委会委员：邓宝金 付继恩 安 宁 李 宁 吴正丹

阿迪力·吾休尔 赵双午 俞亦纲 梅月洲

童荣华 薛金升 鲁 航 刘 挥 任 娟

徐 秋 尹 力 董迎春

主 编：徐 秋

执行主编：崔 行

编 辑：史静怡

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) 59759510 (广告发行)

(010) 59759504 (传真)

地 址：

北京朝阳区北沙滩 1 号院 32 号楼中国文联大楼 A 座 520 室

邮政编码：

100083

电子信箱：

caa2008@188.com

整体设计：

北京睿雅恒盛图文制作有限公司

印 刷：

廊坊市佳艺印务有限公司

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 18.00 元

出版日期 双月 18 日

广告经营许可证 京朝工商广字第 0187 号

著作权使用声明

本刊已许可中国知网以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含中国知网著作权使用费，所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议，请在投稿时说明，本刊将按作者说明处理。

- 中国知网全文收录
- 博看网全文收录
- 维普网全文收录
- 《国家哲学社会科学学术期刊数据库》全文收录

中国杂技家协会官方公众号
中国杂技

中国杂技家协会官方网站
www.21caa.org.cn

《杂技与魔术》电子版阅读

理事长

张玉玺

河南金贵演艺集团有限公司 总经理

Tel: 15838603888

副理事长 (按姓氏笔画排序)

付开飞

德州市杂技团 团长

Tel: 18553481855

朴红玉

深圳华侨城欢乐谷旅游公司 副总经理

Tel: 13802558431

严清阳

福建省杂技团 副团长 (主持)

Tel: 13809513385

陈健

武汉杂技艺术有限责任公司 党委书记、

董事长、总经理

Tel: 18627108467

赵双午

湖南省文联 党组成员、提名副主席

Tel: 18684809995

徐新铭

江苏省杂技团 团长

Tel: 15862025678

薛金升

黑龙江省演艺集团 党委书记、董事长

黑龙江省杂技团有限公司 总经理

Tel: 13804519696

理事 (按姓氏笔画排序)

王召

深圳市宝安区福永杂技艺术团 总经理

Tel: 13823108268

刘景刚

河北吴桥杂技艺术学校 校长

Tel: 13833763188

关海涛

齐齐哈尔市马戏团 书记、团长

Tel: 13604821712

农淑艳

广西杂技团 团长

Tel: 13788112468

李轶

自贡市杂技团演艺有限责任公司 董事长

Tel: 13909000366

李洁

杭州杂技总团演艺有限公司 董事长、总经理

Tel: 13905712604

陈涛

重庆杂技艺术团有限责任公司 书记、总经理

重庆国际马戏城总经理

Tel: 13983866682

陈聪

浙江演艺集团 党委委员、董事、副总经理

浙江曲艺杂技总团有限公司 董事长、总经理

Tel: 13957175187

2024 年度 理事会

赵智敏

南充市杂技团 书记、团长

Tel: 13629057777

侯阿曼

济南市杂技团 党支部书记、主要负责人

济南市杂技家协会主席

Tel: 13969061683

袁孝廉

衡阳市杂技团 党支部书记、团长

Tel: 13807348940

高卫星

沧州杂技团 副团长

Tel: 15131745576

盛勇

安徽省杂技团 党总支副书记、副团长

Tel: 13605511863

塔纳

内蒙古艺术剧院杂技团 团长

Tel: 13514719989

谢文

新疆生产建设兵团杂技团 党委书记

Tel: 13899812679

卷首语 ■

- 5 倾情书写新时代新征程文艺答卷（节选） / 李屹

纪念文艺工作座谈会召开十周年 ■

- 7 十年砥砺前行 绘就杂技艺术壮美画卷 / 边发吉
- 9 推动杂技工作高质量发展 / 唐延海
- 10 肩负起新时代新的文化使命 / 邓宝金
- 11 杂技艺术的蜕变之旅：在变化中创新，
于转型中重生 / 付继思
- 12 共话杂技艺术新篇章 / 安宁
- 13 创作无愧于时代的杂技作品 / 李宁
- 14 多元发展的杂技十年之路 / 吴正丹
- 15 新疆杂技艺术的蓬勃发展 / 阿迪力·吾休尔
- 16 湖南杂技：在坚守中继承 在继承中创新 / 赵双午
- 17 求新求变的十年 / 俞亦纲
- 18 肩负文艺创作新使命 推动武汉杂技新繁荣
/ 梅月洲
- 19 汲取养分 开拓创新 / 童荣华
- 20 与新时代同行的中国杂技 / 薛金升

庆祝中华人民共和国成立七十五周年 ■

- 21 当代杂技：从“新时期”到“新世纪” / 董迎春

国际魔术联盟亚洲魔术大会 ■

- 26 一场亚洲魔术的盛大聚会
——2024年国际魔术联盟亚洲魔术大会举办 / 崔行
- 29 让亚洲魔术师的心贴得更近 / 本刊

特别关注 ■

- 30 用杂技艺术讲好中国故事
——中国杂协持续深化对港澳文化交流 / 中国杂技家协会
- 32 用杂技赋能北疆文化建设，画好“最大同心圆”
——“中国杂技北疆行”2024“送欢乐下基层”学雷锋
文艺志愿服务活动举办 / 何瑞娟
- 34 “青春溢彩 魔幻飞扬”
——第二届全国高校魔术社团联盟交流展演在浙江衢州
举办 / 李晓元
- 35 打造世界魔术界团结协作、联谊交流的重要平台
——第八届中国西湖国际魔术交流大会在浙江衢州举办
/ 浙江省杂技家协会
- 36 锻造高素质理论人才队伍
——第五届中国杂技理论高级研修班举办 / 中国杂技家协会
- 37 第七届北京大学生魔术交流大会在京开幕
/ 北京杂技家协会
- 38 2024中国（张家界）国际新杂技戏剧周举办
/ 陈格子

- 39 “大道同行”中国戏法新西兰展演举办 / 徐寅秋
40 第十二届中国北京国际魔术大会
暨世界大学生魔术交流大会举办 / 史静怡

学习贯彻习近平文化思想 ■

- 41 深入学习贯彻习近平文化思想
踔厉奋发担起文旅融合新使命 / 张玉玺

剧评 ■

- 43 共绘杂技艺术斑斓画卷
——观第二届“湘鄂赣一家亲”杂技交流展演 / 苏勇
45 非遗杂技与现代生活的紧密链接
——音舞诗画杂技剧《盐运华夏》观感 / 金重庆

作品赏析 ■

- 48 魔术节目《光》审美探微 / 范译鹤
50 魔术在时代境域里的突破与创新
——观《天女散花》 / 泥文

理论探讨 ■

- 52 新杂技戏剧的“杂”与“技”
——2024 中国（张家界）国际新杂技戏剧周观察 / 关海涛

院团风采 ■

- 55 跨越国界的艺术对话
——西安战士战旗杂技团的蜕变 / 张权

魔术论坛 ■

- 57 带我们去看不不同的风景
——观第十二届全国杂技展演魔术演出 / 徐秋

杂技教育 ■

- 60 如何提高训练过程的规范性和系统性 / 刘佳

业内笔谈 ■

- 62 技艺浅谈：让大缸“飞” / 林果
64 浅谈滑稽节目《小夫妻》的灯光运用 / 李翀

国艺视窗 ■

- 66 杂技学员武术基础组合教学探究
——以北京市杂技学校为例 / 侯龙飞

动态信息 ■

- 68 原创魔幻杂技剧《大海小海》首演 / 董勇
68 第十二届全国杂技展演在沈阳举办 / 本刊
69 吴桥开展杂技文化生态保护志愿行动 / 刘耐岗
69 第十八届山东杂技魔术大赛在济宁落幕
/ 山东省杂技艺术家协会

封二：江苏省杂技团 杂技剧《盐运华夏》

封三：广告

封四：2024 年国际魔术联盟亚洲魔术冠军赛上
中国魔术师张俊喆表演《午夜狂想》

倾情书写新时代新征程文艺答卷

(节选)

中国文联党组书记、副主席 李屹

锚定中心任务，文艺精品力作繁花竞放

习近平总书记指出：“衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。”创作是中心任务，作品是立身之本。新时代广大文艺工作者扎根生活深处，寻觅源头活水，精益求精、勇于创新，推出一批彰显中国精神和时代气息、兼具艺术质感与现实关怀的优秀作品。大型情景史诗《伟大征程》生动谱写中国共产党团结带领中国人民进行革命、建设、改革的宏阔画卷。获得中国电影金鸡奖的《长津湖》《人生大事》《妈妈！》、获得大众电影百花奖的《中国医生》《你好，李焕英》《第二十条》、获得中国电视金鹰奖的《觉醒年代》《功勋》《人世间》《山海情》等，或深情礼赞英雄楷模，或细腻描摹人间烟火，拓展了人民美学的表现空间。中国文联组织实施的庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程和主题雕塑工程、“中国精神·中国梦”创作工程、“礼赞新时代”原创优秀交响作品展演、社会主义核心价值观组歌等，奏响了民族复兴的时代强音。歌曲《春

风十万里》、歌剧《呦呦鹿鸣》《沂蒙山》、民族舞剧《醒·狮》、电影《我的父亲焦裕禄》、杂技剧《战上海》、纪录片《百年巨匠》等一批作品，获得精神文明建设“五个一工程”奖等全国性文艺大奖，发挥了精品示范作用，引导创作者紧随时代步伐，向着生活的沃土耕耘播种，彰显以创作为中心任务的实践成果，也凸显提高文艺创作组织化水平和专业化水平的时代需求。

推动文艺繁荣发展，最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。新时代新征程，我们将坚持出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通，团结凝聚服务各领域各层次优秀专业文艺人才，不断改进文艺创作生产服务、引导、组织工作机制，发挥全国性文艺评奖和重大项目示范牵引作用，有效提升组织化水平。同时，着力加强和改进文艺评论工作，让评论与创作双轮驱动，为人民群众送上更多更好精神食粮。

(转载自《人民日报》2024年10月9日第20版)

■ 编者按

十年，斗转星移，日新月异。十年前的文艺工作座谈会上，习近平总书记站在中国与世界发展大势、中华文化和人类文明的高度，深刻阐明了新的时代条件下中国文艺的方向和道路，号召文艺战线和广大文艺工作者“不辜负时代召唤、不辜负人民期待，创造出更好更多的文艺精品，为推动文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国作出新的更大的贡献！”

十年来，文艺工作座谈会重要讲话精神如春风化雨般浸润到杂技界各个层面。“先觉者、先行者、先倡者”，成为杂技工作者反身自省的对照，“有筋骨、有道德、有温度”，成为衡量优秀杂技作品的准星。中国杂技界的新动向、新景观、新标准、新趋势正渐成气候。

十年里，杂技艺术经历了传统与创新的碰撞与融合。传统的杂技技艺在不断传承中，被新一代的杂技工作者赋予了新的活力。而一些经典的节目经过重新编排、加入新的元素后再次焕发生机。

十年里，一批年轻的杂技演员成长起来，他们带着新的理念和勇气，为杂技艺术注入新鲜血液。而老一代的杂技艺术家们则在传承技艺的同时，也见证着行业的变迁。

十年里，杂技产业正在经历快速的发展和变革，展现出强大的生命力和广阔的发展前景。“杂技+文旅”“杂技+研学”“杂技+制造”等文化产业新业态不断涌现，杂技艺术受到更广泛的关注，市场愈渐繁荣。

十年里，杂技艺术不仅在国内市场上赢得了广泛的认可和欢迎，也在国际舞台上展现了中国杂技的艺术魅力和文化价值，为中国文化的传播和交流做出了重要贡献。

伟大事业孕育伟大精神，伟大精神引领伟大事业。杂技工作者们将继续伴随着改革的旌旗猎猎、感受着艺术的细语喁喁，倾听时代的涛声和历史的回响，始终与人民幸福、国家发展、民族复兴同频共振，用优秀杂技作品反映中华民族的千年巨变，揭示百年中国的人间正道，从“高原”向“高峰”迈进。

十年砥砺前行 绘就杂技艺术壮美画卷

中国文联副主席、中国杂技家协会主席 边发吉

2024年是习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话十周年。习近平总书记的重要讲话高瞻远瞩、语重心长、催人奋进，凝聚着对文艺事业、文艺规律、文艺发展道路的深邃思考，闪耀着马克思主义真理的光芒，蕴含着深厚的政治分量、理论含量、精神能量和实践力量，是做好新时代新征程文艺工作的定盘星、指南针。文艺工作座谈会召开以来的这十年，杂技艺术被注入全新的能量，绽放出巨大的活力。杂技工作者积极担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，在遵循杂技艺术规律的前提下不断守正创新、精益求精，创作出了一大批思想性与艺术性俱佳的精品力作，很好地满足了人民群众的精神文化需求，为文化强国建设注入了强劲的能量。

一、把握时代脉搏、聆听时代新声，将大历史观、大时代观融入杂技创作

十年来，在文艺时代品格的倡导下，杂技界紧随时代步伐，积极推进主题创作，主动投身火热的生活，努力创作生产无愧于民族、无愧于时代的优秀作品。广大杂技工作者以奋发有为的精神、饱满高昂的状态，投入到杂技创作实践中，向着更加广阔的天地大步进发，涌现出《战上海》《先声》《铁道英雄》《芦苇青青菜花黄》《红色记忆》《一双绣花鞋》《山上那片红杜鹃》《英雄虎胆》《聂耳》《旗帜》《破晓》《渡江侦察记》《大桥》《兵工厂》《丝路彩虹》《追梦·雄安》等一大批体现建党精神、弘扬抗战精神、歌颂工匠精神、讴歌丝路精神、反映长征精神、演绎企业家精神等颂扬中国共产党人精神谱系的杂技剧目，以及警察题材的《呼

叫4921》、军旅题材的《第三战队》、致力于文旅融合的《时空之旅2》《极限快乐SHOW》、乡村振兴题材作品《我们的美好生活》、神话传说剧《化·蝶》《凤凰说》《岩石上的太阳》《楼兰寻梦》、彰显地域美学风格的《盐运华夏》《一船明月过沧州》《江城》《蜀国英雄》、生态保护主题的《大海小海》《冰雪梦蝶秀》、以诗词歌赋赋予杂技新表达的《小桥·流水·人家》《四季江淮》、新杂技剧场《青春还有另外一个名字》，展现蒙古马精神的《千古马颂》等，迎来了创作高峰和作品品质的整体提升，实现了杂技艺术在新时代语境下的突破性发展和现象级成果。同时，儿童杂技剧《孟母三迁》《雪骑士》《槐树爷爷》《熊猫历险记》，魔术剧《明家大小姐》《中国大戏法》《忆江南》等也在不断拓展着杂技艺术的创作边界。尤其是近两年新推出的文化润疆杂技剧《天山雪》，串联起70余年我国各族人民建设新疆、发展新疆的非凡历程，用杂技艺术语汇立体描绘了各族人民携手奋进的壮美诗篇。

二、守正不守旧、尊古不复古，坚定走杂技艺术创新创造之路

艺术的生命力在于创新。没有创新就没有发展，没有发展就要被边缘化，边缘化之后就是衰落，衰落之后就是死亡。这是一种自然法则。创新是引领杂技艺术高质量发展的第一动力，也是新质生产力的显著特点和内在要求。习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话中强调，“要把创新精神贯穿文艺创作生产全过程，增强文艺原创能力”。加快推进新质生产力赋能杂技艺术领域，实现杂技创作高质量发展，必须继续做好“创新”这篇大文章。

十年来，杂技界始终与党和国家事业同步，紧紧把握时代脉搏，适应社会发展变化，不断推进杂技工作和行业建设的理论创新、实践创新、制度创新；中国杂技家协会充分发挥“两个优势”，创新工作体系，不断探索行业建设主导作用的实现路径，广泛团结和带领杂技工作者，围绕中心、服务大局，在深化体制机制改革创新中，在融合推进文艺赋能、深度释放文艺潜能等方面取得突破性进展。

杂技界遵循杂技艺术的发展规律，既继承传统又不拘泥于传统，既借鉴外来文化又力求本土化，有力地推动了整体创新创作水平的提升。一是在表现形式上不断融合创新。随着杂技与舞蹈等艺术形式的结合日益紧密，诞生了许多精彩的作品。例如杂技芭蕾舞剧《天鹅湖》是“杂技界的革命”，让观众在惊险刺激与优美华丽的双重效果中感受中西艺术结合的魅力。而杂技与戏剧相融合，形成了杂技剧这一独特的艺术形式，增强了杂技的叙事性和情感表达能力。例如杂技剧《战上海》，通过人物行动展示杂技技巧的同时，确保了全剧的叙事线索清晰。二是在技术技巧方面大胆创新。杂技演员不断挑战更高的技术难度，在原有技巧的基础上进行创新和突破，大大增强了观赏性。同时，道具的创新也为杂技技巧的发挥提供了更多可能性。如杂技《九级浪·杆技》将传统的单杆、双杆、三杆道具设计成三围交会的几何图形，利用三角形的稳定性实现道具的摇摆起伏与旋转，推动了杂技技巧的发展。三是舞台呈现的创新大大丰富了观众的审美旨趣。借助高科技手段提升舞台效果，成为近年来杂技艺术创新的重要方向。可升降和倾斜的舞台、机械装置、镜面舞台、全息投影等技术的应用，营造出逼真的虚拟场景，为演出提供了更为多元的空间变化和动态效果，营造出更加细腻的视觉体验。同时，在场景布置上不再局限于传统的写实风格，更加注重设计的创意和个性化，让观众更好地融入剧情。

三、坚定文化自信、增强文化自觉，向世界讲述中国故事，展现民族精神

古今中外，文化都是滋润心灵的圣水，是民族

间拉近感情、增进认知、消融隔阂的重要纽带。党的十八大以来，随着国家不断推进建设社会主义现代化国家新征程，杂技这种既具有观赏性、贴近生活，又没有语言障碍的艺术，在我国文化交流和贸易中扮演了越来越重要的角色，在向国外观众宣传推介中国文化资源和推动中外文明互鉴中起到了重要作用。

十年来，中国杂协秉持相互尊重、平等相待的理念，以美人之美、美美与共的态度，以海纳百川、兼收并蓄的胸怀，积极推动对外交流工作的理念机制创新，开展了形式多样、内容丰富的对外交流活动，搭建了更多对外交流平台，构建起中国杂协引领、杂技院团校等社会力量广泛参与、市场资源配置起决定性作用的多元主体工作格局，切实发挥了杂技艺术传播中华文化、讲好中国故事的作用。杂技工作者以新时代中国特色社会主义思想为指引，深挖中华优秀传统文化资源，坚持不忘本来、吸收外来、面向未来，在继承中转化，在学习中超越，创作出更多既体现中国文化精髓、反映中国人审美追求、传播当代中国价值观念，又符合世界进步潮流的优秀杂技作品，把中华文化一脉相承、一以贯之的优秀禀赋传播到世界，在国际传播中弘扬中国精神，充分展现中国杂技所蕴含的中国特色、中国风格、中国气派。例如，曾获评“最具影响力赴海外演出剧目”的杂技剧《花木兰》就将杂技与花木兰的传奇故事相结合，通过精彩的杂技表演展现了花木兰的勇敢、坚韧和爱国精神，同时也向世界展示了中国传统文化中的忠、孝、勇等价值观。

在过去的十年里，中国杂技以其卓越的技艺、创新的精神和不懈的努力，取得了不同凡响的成就。从传统技艺的传承与发扬，到与现代科技、艺术形式的完美融合；从国内舞台的精彩纷呈，到国际舞台上的大放异彩，中国杂技不断突破自我，书写着属于自己的辉煌篇章。展望未来，中国杂技必将以更加昂扬的姿态，在艺术的海洋中破浪前行，为世界带来更多的精彩与震撼，继续成为中华民族文化艺术宝库中一颗璀璨的明珠。

推动杂技工作高质量发展

中国杂技家协会分党组书记、驻会副主席 唐延海

文艺工作座谈会召开十年来，杂技艺术立足于深厚的文化底蕴和推进中国式现代化的火热实践，不断奉献思想性、艺术性俱佳的精品力作，尤其在杂技作品的主题提炼与精神蕴含上精心运筹、苦心经营，使之充沛而丰厚，启人思考、催人奋进。

十年来，杂技工作始终坚持党的全面领导。协会切实加强党的政治建设，在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威，坚决贯彻党的文艺路线方针政策，把讲政治贯穿于杂技工作全过程；充分发挥协会的政治优势、组织优势、群众优势、专业优势，最广泛、最紧密地团结引导杂技工作者为新时代中国特色社会主义贡献力量。

自觉服从服务于党和国家工作大局。协会把自身工作与党领导的伟大事业紧密联系在一起，在统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局中找准工作的结合点和着力点，强化杂技创作扶持引导，提升各级杂协指导杂技创作的组织化程度和专业化水平；聚焦重大示范性创作项目的组织实施，深入开掘党的重大论断重大课题的艺术内涵和审美价值，加大重点题材创作的整体规划、原创扶持和专业指导，不断提高杂技作品的精神高度、文化内涵、艺术价值；强化杂技评奖评论的风向标作用，突出“增强人民精神力量”这一评判标准和价值取向，巩固和扩大杂技评奖制度改革成果，及时开展专业性、权威性、引导性强的杂技理论研究和艺术评论；加强优秀杂技作品的推介与传播，充分发挥杂技培根铸魂、成风化俗的强大作用；持续完善文艺志愿服务长效机制，组织杂技名家和广大杂技工作者深入革命老区、边疆民族地区、重点

项目建设工地开展志愿服务，不断提升基层群众文化获得感和幸福感。

牢固树立以人民为中心的工作导向。协会团结引导杂技工作者心怀对艺术的敬畏之心和对专业的赤诚之心肩负起新时代新的职责和使命，深刻把握民族复兴的时代主题，把人生追求、艺术生命同国家前途、民族命运、人民愿望紧密结合起来，以文弘业、以文培元，以文立心、以文铸魂；精准把握人民美好生活需要，从日新月异的社会变化中捕捉灵感、积累素材，在与时俱进的创新实践中激发创意、淬炼技巧，熔时代主题、家国情怀、美学追求和艺术趣味于一炉，把人民的喜怒哀乐倾注在自己的艺术创作中，拿出“好东西”“真东西”，不断推动杂技创作从“高原”迈向“高峰”。

牢牢把握“做人的工作”这一核心任务。协会坚持将出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通，积极改进文艺创作生产服务、引导、组织工作机制，努力成为杂技工作者事业上的好伙伴、生活中的真朋友；不断强化问题意识和创新意识，牢固树立将改革进行到底的理念，强基础、补短板，在会员管理、新文艺群体联络、基层组织体系和网络文艺建设等方面创新运行机制、活动方式和工作方法；通过教育培训、媒体宣传等方式，加强对广大杂技工作者的思想政治引领和价值引领，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于文化文艺文联工作的重要论述入脑入心；着力引导广大杂技工作者在守正创新中践行社会主义核心价值观，提高思想道德素养，旗帜鲜明讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗庸俗媚俗，传

肩负起新时代新的文化使命

中国杂技家协会副主席 邓宝金

十年前，文艺工作座谈会犹如一道璀璨的光芒，照亮了文艺发展的新征程。这场具有重大历史意义的会议，为新时代的文艺事业指明了方向，也让广大杂技工作者深受鼓舞、倍感振奋。

文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气。在文艺工作座谈会上，习近平总书记深刻阐述了文艺在时代发展中的重要地位和作用，让我深刻认识到，文艺不仅仅是艺术表达形式，更饱含着精神力量，能够激发人们的情感共鸣，凝聚民族的向心力。在新时代，杂技工作者肩负着重大使命与担当。

杂技要坚持以人民为中心的创作导向。人民是杂技创作的源头活水，只有深入生活、扎根人民，才能创作出有温度、有深度、有力度的优秀作品。在这十年间，我们看到越来越多的杂技工作者走进基层、贴近百姓，用心去感受人民的喜怒哀乐，用作品去反映人民的奋斗历程。这些反映现实生活、充满时代气息的杂技作品，无不体现着杂技工作者对人民的深情厚谊。

杂技要弘扬社会主义核心价值观。核心价值观

是一个民族赖以维系的精神纽带，是一个国家共同的思想道德基础。杂技作品作为传播价值观的有效载体，应当肩负起弘扬社会主义核心价值观的重任。优秀的杂技作品能够以生动的形象、感人的故事，传递正能量，引领社会风尚。在这十年里，许多杂技作品以爱国主义、集体主义、社会主义为主题，展现了中华民族的传统美德和时代精神，为人们树立了正确的价值导向。

杂技要讲好中国故事。中国有着悠久的历史、灿烂的文化和伟大的人民，为杂技创作提供了丰富的素材。我们应当充分挖掘中国故事的内涵，用杂技艺术的形式向世界展示中国的魅力。在国际舞台上，越来越多的中国杂技作品受到关注和喜爱，它们让世界更好地了解了中国，增进了不同国家和民族之间的交流与理解。

回顾这十年，文艺工作座谈会重要讲话精神始终激励着我们不断前行。在新时代，我们杂技工作者要以更加坚定的信念、更加饱满的热情、更加扎实的作风，投身到杂技创作中去，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

递真善美，贬斥假恶丑，弘扬公德良序，树立新风正气。

十年，从云程发轫的启程到意气风发的攀登，中国杂技家协会始终坚持习近平总书记提出的“哪里有文艺工作者，文联、作协的工作就要做到哪里”的根本要求，切实增强政治性、先进性、群众性，

不断探索发挥行业建设主导作用的实现途径，努力营造杂技界崇德尚艺、潜心耕耘、打造精品力作、繁荣杂技创作的良好风气，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，为描绘中华文化的绚烂图景作出贡献。

杂技艺术的蜕变之旅：在变化中创新，于转型中重生

中国杂技家协会副主席、河南省杂技集团有限公司董事长 付继恩

十年前，习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话，为文艺工作提供了行动指南。在文艺工作座谈会重要讲话精神的指引下，杂技艺术焕发新生，以其独有的生命力与创造力，将古老技艺与现代审美交织，将中华文化内涵与外延拓展，向世界传递着文化自信的力量，为文化繁荣兴盛添上了浓墨重彩的一笔。

变化：时代脉动与应答

新时代的杂技艺术正经历着前所未有的变革，它不再局限于传统的舞台表演，而是以更加多元、生动的方式呈现给世界，实现了从单一艺术形式到综合性文化体验的华丽转身。在观众审美多元化、市场竞争日益激烈等的考验下，濮阳杂技以文旅融合为桥梁，打造出以杂技为主题的旅游园区、既具观赏性又富含文化体验的文旅产品、以杂技为主题的艺术节会等，通过各领域、多方位、全链条的深度融合，焕发了新的生机与活力。

创新：在表达深度与广度上不断拓展

杂技艺术的创新之路，是一条充满挑战与机遇的征途。它要求我们不仅要具备高超的技艺和无限的创造力，更要拥有深邃的哲学思考和广阔的人文视野。以历经15年8次改版的杂技剧《水秀》为例，它将传统杂技艺术与现代审美理念巧妙融合，不仅在技艺层面更加精进，而且在剧情构建、舞台美学、技术应用、艺术跨界及现场互动等多个方面大胆创

新，通过沉浸式情景体验、高科技手段的融入及多元艺术形式的无缝对接，打破了传统杂技的框架限制，相继打造出围绕“黄河文化、环保、人与自然、真善美、龙文化”等不同主题的8版剧目，给予观众对传统文化的时代观照和对现代杂技艺术的全新感悟。

转型：跨越边界，迈向多元的变革

杂技的转型，是对传统艺术精髓与现代审美追求的深度对话与融合。杂技需要拥抱多元文化，勇于跨越边界，与戏剧、舞蹈、音乐等多元艺术形式和现代科技深度融合，探索新的表达方式。这不仅是技艺层面的精进，更是对杂技文化内涵、艺术价值、社会功能、审美维度的重新定位与拓展。转型更为重要的是人才培养与文化遗产，濮阳杂技艺术学校就通过系统的基础训练、专业技能提升及文化课教育，结合实践演出与国内外交流，培养出具备国际竞争力的复合型杂技艺术人才，为杂技艺术的转型发展提供薪火相传的动力。

如今，杂技已成为连接不同文化的桥梁，持续展现着人类的智慧与勇气，在这场关于传承与创新的深刻对话和勇敢探索中，我们只有坚守本根，不断与时俱进，以开放的心态、创新的思维和坚定的信念，不断探索、实践、突破，才能令杂技艺术焕发出更加璀璨的光芒，将杂技文化的精神财富转化为文化自信的现实力量，谱写新时代杂技艺术新的篇章。

共话杂技艺术新篇章

中国杂技家协会副主席、沈阳杂技演艺集团董事长 安 宁

十年前的文艺工作座谈会，为杂技艺术的发展指明了方向，也为每一位热爱杂技的人提供了无尽的动力。作为协会主席团的一员，我深感这十年间，中国的杂技事业经历了翻天覆地的变化，取得了令人瞩目的成就。

回首过去，杂技艺术从单一的技艺展示逐渐走向了多元化、综合化的发展道路。杂技不再满足于仅仅展示高难度的动作和技巧，而是更加注重与舞蹈、戏剧、音乐等其他艺术形式的融合与创新。这种跨界的尝试，不仅丰富了杂技的艺术内涵，也极大地拓宽了杂技的受众群体。

十年间，杂技艺术在传承与创新中焕发出勃勃生机。从传统的技艺展示到现代舞台艺术的完美融合，杂技不仅保留了其惊险奇绝的特质，更在内容、形式及表现手法上实现了跨越式的进步。这得益于国家对传统文化的重视与支持，以及杂技工作者们不懈的探索与努力。

近年来，杂技艺术取得了令人瞩目的成就。杂技艺术创作者们大胆尝试，不断突破传统的束缚，通过引入新的元素和手法，使杂技艺术焕发出了新的生机和活力，涌现出以《大桥》《战上海》《先声》等为代表的一批优秀杂技剧，充分展现了创新的精神和成果。这些剧目的成功，不仅在于其精湛的技巧展示，更在于它们深刻的文化内涵与创新的叙事方式，为杂技艺术的多元化发展开辟了新路径。

面对时代的变迁与观众需求的多样化，杂技艺术也在积极寻求转型与升级。越来越多的杂技工作者意识到，仅仅依靠传统的表演模式，已经难以满足现代观众的需求，由此积极探索杂技艺术的产业

化发展道路，通过与旅游、教育等领域的深度融合，打造出了具有鲜明特色和广泛影响力的杂技品牌。谈到具体作品，杂技剧《先声》无疑是我所在的沈阳杂技演艺集团近年来的一大亮点。该剧从1931年春节前夕在沈阳火车站秘密接应中共中央特派员李先生开始，由救亡号角、家园沦陷、喋血抗敌等9幕构成。观众在剧中不仅能欣赏到舞狮、高跷、腾空飞杠、爬杆、车技、网吊、钻圈等30余个精彩的杂技技巧，还能感受到科技赋能舞台所带来的震撼效果。演出中，自由转换的异型纱幕、LED背景幕墙呈现的光影重叠与街道场景的变化，以及爆炸瞬间杂技表演与电影蒙太奇效果融为一体的舞台视觉艺术，都为观众带来了全新的观演体验。这部作品不仅集合了众多优秀的杂技演员和创作者，还通过精湛的技艺和深刻的内涵，打动了无数观众的心。它不仅是杂技艺术的一次成功尝试，更是中国杂技事业发展的一个缩影。作为中宣部、文化和旅游部、中国文联主办的“与时代同行 与人民同心”——新时代优秀舞台艺术作品展演剧目之一，《先声》于2024年7月10日至11日在北京保利剧院上演。

展望未来，我坚信杂技艺术将继续保持其独特的魅力和活力。我们将继续秉承创新的精神，不断探索和尝试新的表演形式和内容，以满足观众日益多样化的需求。同时，我们也将加强与其他艺术领域的合作与交流，共同推动杂技艺术的繁荣发展。

过去的十年是杂技艺术发展辉煌的十年，也是我们不断追求和奋斗的十年。我相信，在未来的日子里，杂技艺术将继续闪耀其独特的光芒，为观众带来更多的惊喜和感动。

创作无愧于时代的杂技作品

中国杂技家协会副主席、北京电子科技职业学院魔术艺术学院院长 李 宁

2014年，习近平总书记在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话，从中华民族伟大复兴的高度阐述了进一步繁荣中华文化的必要性，强调要坚持以人民为中心的创作导向，创作无愧于时代的优秀作品。

十年来，全国杂技界深入贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神，深入生活、扎根人民，对传统文化进行创造性转化，创作出一大批杂技新作。杂技剧的出现和发展成熟，让杂技艺术演绎历史事件、时代发展、人民生活有了更大空间，如红色题材杂技剧《战上海》《先声》，工业题材杂技剧《大桥》，乡村振兴题材杂技剧《我们的美好生活》，让观众既看到了杂技的“惊、奇、险”，又读懂了故事、记住了人物、得到了启迪。代表中国杂技最高水平的“金菊奖”获奖作品，也反映了中国杂技艺术创编水平的不断提升，如广西杂技团的滑稽节目《疯狂厨师》，以中国式幽默理念讲述东方民俗故事，以独特的创作构思打造了一种明显区别于西方滑稽的作品创编模式，展示了当代中国滑稽作品在审美创意、舞台综合、滑稽演“剧”等方面的成功探索，展示了中华优秀传统文化在滑稽艺术舞台上转化与创新的可能；又如重庆杂技艺术团的魔术《天女散花》，将经典的魔术变花技巧与传统神话故事、创新的舞美技术相结合，在三层烟雾、水幕、漂浮花瓣的衬托下“天女临凡”，在方寸舞台上营造出观众想象中的唯美画面，反映了魔术艺术与多种舞台元素的融合创新。

十年来，全国杂技界不断强化杂技理论研究，持续拓宽杂技魔术人才培养渠道，为杂技艺术的繁荣兴盛不断夯实理论与人才基础，针对“小剧场魔

术剧”“主题杂技剧”和涌现出的经典作品、获奖作品举办了多层次的理论研讨、推出了一系列专业评论。

十年来，中国魔术教育事业也取得了质的飞跃：建立了世界上首个公立全日制高校魔术学院，高校魔术专业正式进入了教育部高校专业名录，从“0”到“1”创建了高职、本科两大高校魔术专业，一举改变了中国魔术行业“有技能、无认证，有专业、无学历”的情况，这一里程碑式的成就在国际魔术教育领域也属于前列；此外，中国高校魔术也形成了一定的规模，目前有10余个省、直辖市成立了高校魔术社团联盟，凝聚了180余所学校的1万余名魔术爱好者，为此，中国杂技家协会审时度势，决定成立全国高校魔术社团联盟，将这些省、直辖市高校魔术联盟凝聚起来，建立更高的国家级平台，让高校魔术爱好者拥有更广阔的展示空间。目前全国高校魔术社团联盟交流展演已成功举办2次，均收到良好的效果。

十年来，信息化社会高速发展，网络新媒体、新平台的涌现，对文艺工作的对象、方式、手段、机制、传播都产生了潜移默化而又天翻地覆的影响。中国杂技界坚持德艺双馨的人才标准，坚决维护风清气正的行业生态，坚决抵制不良风气，制订并发布了《中国杂技工作者职业道德公约》《中国魔术行业从业人员承诺书》等，共同营造了健康的行业生态。

未来，杂技工作者将继续坚持以人民为中心的创作导向和文艺服务人民的根本宗旨，用一个个精品力作礼赞伟大人民、讴歌伟大时代，传播中华文化、展现中国精神。

多元发展的杂技十年之路

中国杂技家协会副主席、广州市杂技艺术剧院有限责任公司总经理 吴正丹

2014年，我有幸作为72名代表之一，参加了习近平总书记组织召开的文艺工作座谈会。至今让我印象深刻的是，习近平总书记在会上强调：“我国作家艺术家应该通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品，书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求，彰显信仰之美、崇高之美，弘扬中国精神、凝聚中国力量，鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来。”

今年正值文艺工作座谈会召开十周年，回顾十年征程，杂技界创作出了许多优秀作品，呈现出百花齐放的美好景象。近年来，国内各大杂技院团陆续推出了上百部杂技剧作，如广州市杂技艺术剧院的《化·蝶》《天鹅》、云南省杂技团的《聂耳》、上海杂技团的《战上海》、沈阳杂技演艺集团的《先声》等。这些杂技剧选取古典小说、诗词歌赋、神话、历史事件等作为素材，在杂技与舞蹈、音乐、戏剧等艺术形式的融合中弘扬中国精神，展现出杂技事业蓬勃发展的现状。

1999年，我和搭档魏葆华创作出《肩上芭蕾——东方天鹅》，开启了传统杂技走向现代、高雅的道路。2004年，《肩上芭蕾》加入叙事剧情，进行全新创作，世界上第一部杂技剧《天鹅湖》就此在中国诞生。2014年以来，我不断解锁新身份，开启个人职业转型之路。起初，作为广州军区政治部战士杂技团的一员，我以杂技演员的身份站稳舞台。2019年，我开始从台前转向幕后管理，在广州市杂技艺术剧院有限责任公司担任总经理兼艺术总监。这一转变，非但没有让我远离舞台，反而让我以更加宏观和深入的视角，推动杂技艺术的传承与创新。

为了让“肩上芭蕾”重新焕发生机，在负责管理工作的同时，我作为艺术总监、领衔主演，参与了杂技剧《化·蝶》和《天鹅》的创作，力求在表现形式、创作手段上有所突破，力争用杂技特有的语汇重新演绎经典。2022年，杂技剧《化·蝶》荣获广东省第十二届精神文明建设“五个一工程奖”、第十七届“文华表演奖”。2023年，我凭借在《化·蝶》中饰演的“祝英台”一角荣获“第31届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖”，这是杂技界首次获得该项荣誉。同年，杂技剧《天鹅》荣获第十一届广东省鲁迅文学艺术奖、第十五届广东省艺术节大型舞台艺术作品二等奖。

这些年来，我还担任杂技教师工作。为了让《肩上芭蕾》这个独特的艺术表现形式后继有人、遍地开花，我先后培养多位优秀学生，并根据他们的特点重新编排创作了《九儿》《树之灵》《传承》等作品。2018年9月，我的学生在雅加达亚运会闭幕式“杭州八分钟”的演出中展示了中国杂技的独特魅力。此外，我作为艺术总监，带领团队创作了杂技秀《西游·悟空》、精品节目《环——滚动的天空》《肩上芭蕾——霸王别姬》《升降软钢丝》、杂技剧场《追光者》《站台》等作品。这些作品不仅在国内广受好评，也在国际舞台上赢得赞誉。

未来，我将继续保持多元身份，深耕杂技艺术领域，带领团队勇攀高峰，不断探索与突破，用更加丰富的作品和更为精湛的技艺，向世界讲述更多精彩的中国故事，用心传递中华文化的独特韵味与力量。

新疆杂技艺术的蓬勃发展

中国杂技家协会副主席、新疆杂技家协会主席 阿迪力·吾休尔

中国杂技艺术源远流长，历经千年传承与发展，如今依然绽放着独特的魅力。在这其中，新疆地区的杂技发展成果为中国杂技艺术的繁荣增添了浓墨重彩的一笔。

在新疆，为了更好地传承和保护国家级非物质文化遗产项目维吾尔族达瓦孜，众多杂技工作者们积极行动。以英吉沙县阿迪力达瓦孜艺术传承中心为例，作为其创办者，我持续进行教学运营，在原有演员基础上，重点培养招收了30名新学员，大力开展达瓦孜与杂技训练，并通过定期的调研考察，不断深入研究杂技理论及技艺，时刻关注达瓦孜的发展动态；同时，还积极组织演员参加各类展示推广演出活动，进一步提升了达瓦孜艺术的知名度和影响力。比如，参加中国首届民间艺术季开幕式演出，精彩的表演赢得了广泛赞誉；在独山子大峡谷等地的达瓦孜表演惊险刺激，让观众领略到了达瓦孜艺人的勇敢与技艺高超；在英吉沙县演艺中心，为游客带来的杂技和高空走钢丝演出，场场赢得阵阵喝彩。此外，本人担任艺术指导的高空钢丝节目《当青春遇上达瓦孜》先后参加第十一届全国杂技展演、第十四届武汉国际杂技艺术节，并在第十一届全国杂技展演中荣获优秀节目奖；高空钢丝《天山》荣获新疆维吾尔自治区第七届“天山文艺奖”杂技类作品奖，这些荣誉充分展示了达瓦孜艺术的独特魅力和强大生命力。

此外，沪疆两地共创共育共演的大型杂技剧《天山雪》更是令人瞩目。该剧以中华民族大团结为主题，由上海杂技团、上海市马戏学校、新疆艺术剧院杂技团、英吉沙县阿迪力达瓦孜艺术传承中心和泽普

县歌舞杂技团5家沪疆两地的专业杂技院团和学校组成演出阵容。作品获得国家艺术基金资助、是中国文联2023年重点创作目录项目和中国文联文化润疆协作机制2023年度工作计划项目、文旅部2024年度“中国杂技艺术创新工程”重点扶持作品、上海市重大文艺创作资助项目、上海文化润疆“优秀项目”。《天山雪》自试演、首演及首轮全国巡演至今，取得了热烈反响和一致好评，并入选第十二届全国杂技展演剧目。沪疆两地艺术工作者强强联手，互学互鉴、互促共进，不仅共同提高了两地的杂技艺术水平，更向观众呈现了一部体现浓郁民族风情的舞台杰作，为中国杂技艺术的融合发展树立了典范。

2024年8月25日，在辽宁省沈阳市举办的第十二届全国杂技展演中，由新疆维吾尔自治区文化和旅游厅申报、新疆艺术剧院杂技团创排的杂技节目《蹬鼓——鼓韵龟兹》精彩亮相，赢得了现场观众的热烈掌声与高度好评，并荣获第十二届全国杂技展演优秀节目。继高空钢丝《当青春遇上达瓦孜》在上一届全国杂技展演中斩获优秀节目后，今年的《蹬鼓——鼓韵龟兹》再次荣获第十二届全国杂技展演优秀节目，这充分体现了新疆在杂技艺术领域的持续努力与进取。

2024年5月，“七彩铸同心”第二届新疆文化艺术节杂技展演在乌鲁木齐市京剧院盛大开幕。新疆艺术剧院杂技团的抖杠《雄鹰飞》、集体空竹《青春正当时》、蹬鼓《鼓韵龟兹》及新疆生产建设兵团杂技团的《生命之旅——男子造型》《织心——柔术造型》《戍边卫士——绳技》等精品节目精彩

湖南杂技：在坚守中继承 在继承中创新

中国杂技家协会副主席，湖南省文联党组成员、提名副主席 赵双午

2014年，习近平总书记在文艺工作座谈会上发表重要讲话，强调实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，文艺的作用不可替代，文艺工作者大有可为。回顾这十年的发展历程，湖南杂技守正创新，不断向艺术高峰迈进，新创了一批有筋骨、有道德、有温度的文艺精品，新时代文艺人才不断涌现，在国内外舞台上大放异彩。

一是艺术创新有力度。湖南杂技始终坚持以人民为中心的创作导向，积极参与到杂技剧这种新的杂技创演方式中，创作了将中国传统文化元素与西方现代审美观念相结合的原创杂技剧《梦之旅》、用“音乐剧+舞剧”的跨界方式打造青少年题材杂技剧《加油吧，少年！》，特别是近两年打造的反响热烈的新杂技剧场《青春还有另外一个名字》，用现代艺术手法表现生命成长的过程，为杂技艺术的发展探索了新的可能。

二是人才培养有深度。湖南杂技教育走过了父传子、师传徒、以团带班的时代，步入了院校教育的时代。2019年，湖南艺术职业学院和湖南省杂技

艺术剧院首次签订校企合作协议，整合资源，成效显著。2024年，湖南杂技首批杂技方向大专生正式入学，标志着杂技高等教育校企合作迈上新台阶，杂技教育将走向系统化、规范化和科学化，为杂技事业发展提供强有力的人才支撑。

三是国际传播有温度，作为最具开放品格的艺术门类，杂技肩负着对外传播交流的重要使命。湖南杂技十年来海外演出近千场，足迹遍布亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、南北美洲，影响力覆盖全球200多个城市，不仅展现了中华优秀传统文化的魅力，还量身定制特色节目，如将当地备受关注的棒球与杂技手技道具互为通用，两国演员同台互动演绎，将当地人耳熟能详的乐曲作为杂技演出背景音乐等，让文化交流更深入民心，真正实现中华文化不仅要“走出去”，还要“走进来”。

四是发展业态拓维度。经过近两年的筹划，2024年8月，首届中国（张家界）国际新杂技戏剧周在张家界举办，17个国家的137名艺术家聚集于湘，以新杂技交流展演为主体，并同期举办了新杂

亮相，并荣获奖项；此外，新疆生产建设兵团杂技团原创大型儿童杂技剧《孟母三迁》和新疆艺术剧院杂技团正在复排的旅游演艺版杂技剧《你好，阿凡提》体现了新疆杂技工作者们在艺术创作上的不懈追求和对传统文化的传承与创新。

从新疆及各地区的杂技发展成果可以看出，中国杂技艺术正呈现出蓬勃发展的良好态势。近年来，中国杂技在全国各地都有着精彩的表现。不少地方积极挖掘本土特色文化，将其与杂技艺术相结合，

创作出了一系列具有地域特色和时代气息的优秀作品。同时，随着科技的不断进步，杂技艺术也在积极探索与现代科技的融合之路，利用多媒体技术、舞台特效等手段，为观众带来更加震撼的视觉体验。

中国杂技艺术有着广阔的发展前景。相信在各方的共同努力下，中国杂技艺术必将在传承中不断创新，在创新中持续发展，为世界文化艺术宝库增添更加璀璨的光彩。

求新求变的十年

中国杂技家协会副主席、上海市杂技家协会主席 俞亦纲

2014年10月15日，习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话，是新时代文化建设和文艺事业繁荣发展的纲领性文献，闪耀着马克思主义中国时代化的真理光辉。在文艺工作座谈会召开十周年之际，重温习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，回顾新时代杂技艺术繁荣发展的新成就，必将鼓励广大杂技工作者满怀信心，不断迈向杂技艺术发展的新高峰。

习近平总书记指出：“要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点，把人民作为文艺表现的主体，把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者，把为人民服务作为文艺工作者的天职。”习近平总书记还指出：“坚持创造性转化、创新性发展，找到传统文化和现代生活的连接点，不断满足人民日益增长的美好生活需要。”

众所周知，中国杂技至今已有近三千年的历史，杂技从业者不断变化表演形式，得到了不同时期观众的喜爱和欢迎。但随着时代的发展和人们欣赏水平的提高，传统杂技以炫技为主的单一节目表演形式已不能满足当今广大观众对杂技艺术的审美需求，求新求变成为杂技界突破自我求发展的内驱动力。21世纪初，杂技剧、杂技秀等新的杂技表演形式应

运而生，它是中国杂技艺术探索发展的新阶段，尤其是近十年，杂技剧的创新与发展成为了标志性的文化现象，据不完全统计，全国各地创作的杂技剧已有百多部，蔚为壮观。

从传统杂技向杂技剧转型，题材是首要问题。各地创排的杂技剧有很多都选择了既适合于杂技表演，又能体现核心价值观和主流思想的红色文化题材、现实题材、优秀传统文化题材等，如上海杂技团、上海市马戏学校2019年创排的《战上海》就是反映解放战争上海战役的红色文化题材，上海杂技团、上海市马戏学校、新疆艺术剧院杂技团2023年出品的《天山雪》是反映中华人民共和国成立后不同时期援疆和文化润疆成果的现实题材。这个阶段的杂技剧时代性、思想性都很强，受到各个方面和广大观众的肯定和称赞：《战上海》获得第十六届中宣部“五个一”优秀舞台剧目称号，《大桥》《铁道英雄》《天山雪》《天鹅》《先声》等一批优秀杂技剧也获得了各项荣誉，充分体现了习近平总书记关于“坚持以人民为中心的创作导向”的讲话精神给杂技剧创作带来的指导意义。

杂技剧的创新与发展是新时代中国杂技不断攀登艺术高峰的新起点，它体现了中国杂技界在“创

技发展交流会、创意工坊等活动。这是中国首个以新杂技为载体的原创性新业态项目，为中外杂技马戏艺术家搭建了交流平台，共同探讨推动新杂技的发展，同时也为文旅融合探索了一条行之有效的道路。

习近平总书记十年前在文艺工作座谈会上的重

要讲话是习近平文化思想的重要篇章，是引导文艺创作多出精品、提高审美、引领风尚的重要力量。湖南杂技的成长是中国文艺发展的一个缩影，唯有在坚守中继承、在继承中创新，才能让艺术不断焕发出时代光彩。

肩负文艺创作新使命 推动武汉杂技新繁荣

中国杂技家协会副主席、湖北省杂技家协会主席 梅月洲

2014年10月，习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话中强调指出：“社会主义文艺，从本质上讲，就是人民的文艺”，并号召广大文艺工作者“坚持以人民为中心的创作导向，努力创作更多无愧于时代的优秀作品”。坚持以人民为中心，将为人民服务作为文艺工作者的天职，这是习近平文化思想的深刻内涵。

回顾过去的十年，这一讲话精神已成为中国杂技繁荣发展的行动指南，一直引领着广大杂技工作者创作出更多更好为人民群众所喜爱的优秀杂技作品。十年来，武汉杂技团勇担“以人民为中心”的使命，推动新时代杂技艺术发展，创作出涵盖中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化等多种题材和类型的杂技剧（节）目，实现了新时代杂技艺术的多样性表达。比如，创作排演了以讴歌“人民对美好生活的向往”为主题，纪念改革开放40周年，展示新时代大武汉城市风貌的青春时尚杂技剧《江城》；创排了礼赞英雄城市、英雄人民的杂技剧《英雄之城》；复排国家艺术基金资助的大型杂技剧《梦

幻九歌》，展示宣传历史悠久的楚文化；全新创演极具荆楚地域特色的大型光影幻景神话杂技剧《凤凰说》，将武汉杂技团近十年荣获国家级、国际杂技比赛大奖的金牌节目《扬帆追梦·浪船》《飞轮炫技》《独轮车技》《大跳板》《女子柔术》《立绳》等“新、难、奇、美”的节目技艺融入“凤凰涅槃”的故事之中，呈现了“技与艺”的创造性转化和创新性融合。

践行讲话精神这十年，武汉杂技团始终坚持人民文艺为人民，积极开展“送戏下乡”“文艺进景区”“戏曲进校园”“经典剧目进高校”“红色文艺轻骑兵”等公益性文艺演出活动，把武汉杂技送进社区、乡村、景区、校园、军营，送到老百姓身边，丰富了人民群众的精神文化生活。

重温讲话精神，我们将更加坚定文艺服务人民的初心使命，把握新时代主旋律，为弘扬中华优秀杂技文化，为推动武汉杂技在新时代的高质量发展和新繁荣，作出新的更大贡献。

造性转化、创新性发展”的思想引领下不断自我革新、追求卓越的精神。杂技剧的发展之路还很漫长，杂技剧的创作艺术规律亟需探索，杂技剧的理论体系和评价标准体系亟需建立，杂技剧的人才培养亟需提高和完善。同时，在重视杂技剧发展时，不能忽视杂技其他表演形式的发展，杂技表演作为演艺产业中的重要组成部分，满足不同观众的审美需求

和满足不同演艺场所的演出特点同样非常重要。

我们坚信，在习近平文化思想的指引下，牢固树立为人民创作、为人民演出的思想，牢固树立社会主义核心价值观意识，不断探索中国杂技艺术发展的新途径、新方法，就一定能够不断攀登杂技艺术新高峰。

汲取养分 开拓创新

中国杂技家协会副主席、四川省遂宁市杂技团团长 童荣华

2024年是习近平总书记在文艺工作座谈会上发表重要讲话十周年。回首过去的十年，杂技工作者以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻文艺工作座谈会重要讲话精神，推动了中国杂技持续书写辉煌，在参与国际赛事、对外访演交流中都表现出色，使杂技艺术成为对外文化交流、弘扬中华优秀传统文化的一张靓丽名片。

当前，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中指出，“必须增强文化自信，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，加快适应信息技术迅猛发展新形势，培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍，激发全民族文化创新创造活力”，为我们指明了前进的方向。

作为一名民营杂技团的负责人，我认为杂技艺术只有根植于中华优秀传统文化的深厚土壤，与时俱进，不断创新，才能具有强大的生命力，始终受到全世界观众的喜爱和追捧。

一是要在人才培育方式上创新，夯实发展根基。杂技事业要发展，人才培育最关键。为破解人才数量不足、高水平人才较少、复合型人才缺失等发展瓶颈，近年来，四川省遂宁市杂技团长期与相关职业学院开展“校企合作”，根据杂技团发展需要，学院选择优秀苗子进行为期5年的培训，既学习杂技专业技能，又进行文化课学习，并减免全部费用，学生毕业后留团工作，确保了优秀人才的源源不断。下一步，杂技团还将加强道具研发、舞美设计、市场营销等方面的杂技人才培养，确保整体发展需求。

二是要在精品节目打造上创新，筑牢立身之本。习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中指出，中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。杂技精品节目打造，既要追求令人叹服的技巧，又要不断从中华优秀传统文化宝库中汲取营养，彰显文化自信。秉持这一创作理念，四川省遂宁市杂技团创作了《熠熠生辉——顶碗》，该节目既展现了惊人的平衡力、控制力与艺术表现力，又在服装、道具、背景中融入景泰蓝元素，在背景音乐中还加入了古典民乐曲元素，令观众耳目一新。该节目2024年7月在莫斯科举行的第十三届俄罗斯偶像国际马戏艺术节上获得专业评委会金偶像奖和大众媒体评委会铜马圈奖，还应邀参加了2024年中非合作论坛北京峰会欢迎宴会。

三是要在艺术表现形式上创新，突出需求导向。随着观众欣赏水平的提升和演出市场竞争的加剧，杂技杂耍式单一的表演模式，已经远远不能满足市场和观众的需求。杂技不光要有技巧、有情节，还要完整地表现一个故事，随着剧情的发展使杂技技巧自然而准确地融入，同时融入音乐、舞蹈、戏剧、电影等艺术元素，加之以现代舞美特效，既有感官刺激，又有情感共鸣，引人入胜、扣人心弦，杂技剧便应运而生。四川省遂宁市杂技团紧扣时代脉搏，顺应观众需求，创作了国风音画杂技舞台剧《出彩中国》，以典型的中国瑰宝——藏于深宫的国宝、缤纷多姿的国花、大气缠柔的国韵、博大精深的国风、

与新时代同行的中国杂技

中国杂技家协会副主席、黑龙江省杂技家协会主席 薛金升

“文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气。”2014年10月15日，习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话，讲话如同一盏明灯，为中国文艺事业的发展指明了方向。十年来，在党和政府的领导下，文艺界紧紧围绕习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神，创作出了一大批具有新时代特色的文艺作品，中国杂技也在传承创新的发展过程中取得了令人瞩目的成就。

中国杂技作为一门古老且独具魅力的艺术，承载着中华民族悠久的历史文化，以“惊、险、奇、美、绝”的艺术特色，赢得了国内外观众的喜爱和赞誉。在奔涌向前的时代浪潮中，如何在传承创新中实现高质量发展，如何持续创作出满足人民精神文化需求的优质作品，如何以杂技艺术拥抱时代、传播中华文化、讲好中国故事，成为了中国杂技人肩负的重要使命。

传承是成长的根基，创新是发展的动力。中国杂技遵循“研思真理铸锋芒，探索前沿志未央”的理念，不断加强杂技理论研究，持续优化人才培养

体系，为中国杂技可持续发展提供源源不断的生命力量；中国杂技秉持“传承经典一脉香，续写华章满庭芳”的原则，在“通”与“变”中创新求索，以杂技本体为根脉，与姊妹艺术相融合，创造出如肩上芭蕾、冰上杂技等具有鲜明特色和艺术质感的创新艺术成果，诞生了如《战上海》《青春还有另外一个名字》等不断拓宽杂技艺术边界的优秀剧目；中国杂技坚定“台下磨砺练真功，台上绽放耀星空”的决心，让传承不仅是技艺的传递，更是中华民族精神的弘扬，活跃在世界舞台的中国杂技人，以实际行动斩获了诸多奖项，收获了无数掌声，让中国杂技卓立于世界艺术之林。

回顾往昔，中国杂技在传承创新中取得了丰硕的成果，实现了从杂技节目向杂技剧目、从杂技演艺向杂技产业、从杂技职业向杂技事业的多维度转变；展望未来，相信在文艺工作座谈会重要讲话精神的指引下，中国杂技必将创造新的辉煌，传承并弘扬中华优秀传统文化，助力中国文艺事业繁荣发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

坚毅不屈的国魂作为剧目表现核心支点，以杂技艺术的惊、险、奇、美、绝为表现主体，呈现给观众一部极具视听效果和浓郁华夏之风的杂技舞台剧，广受好评。

习近平总书记指出，“伟大事业需要伟大精神。

实现这个伟大事业，文艺的作用不可替代，文艺工作者大有可为。”我们相信，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，杂技工作者必将砥砺前行、奋发有为，杂技事业必将迎来新的更大的辉煌。

编者按：中华人民共和国成立后，杂技艺术获得新生，并逐步迎来了开拓创新和繁荣发展的历史新阶段。尤其是党的十八大以来，在党和国家高度重视、中国文联有力领导以及杂技界的共同努力下，中国杂技秉承复兴中国梦的民族精神和时代精神，肩负弘扬社会主义核心价值观的历史责任，坚持“以人民为中心”的工作导向，以固本强基、守正创新的担当，在杂技精品创作、对外文化交流、文艺惠民演出、评奖办节、理论研讨、开拓市场等诸多方面高歌奋进、勇往直前，迎来了历史上发展最迅速、变化最显著、成就最辉煌的阶段。

当代杂技：从“新时期”到“新世纪”

文 | 董迎春

中华人民共和国成立之初，杂技与其他舞台艺术一样，发展比较缓慢。1978年前后，全国艺术界绽放出崭新的创作热情，出现了“百花齐放、百家争鸣”的局面，杂技同其他舞台艺术一样很快得到了发展。但是，新时期以来的当代杂技创作因为历史原因和时代问题，避免不了同质化、雷同化的创作趋势。

曾经独步天下的杂技，如果仍然固守“杂技性”这个本体，就无法适应综艺化舞台的发展。面对国内外杂技演艺市场竞争和时代需要，为了改变这种现状，当代杂技创作借鉴了国外“世界大马戏”和“新马戏”，甚至吸收了“后戏剧”编创理念。“有审美意味的杂技在我国适时出现，既是世界马戏潮流对我国杂技的影响，也是我国杂技创作者的内在追求，更是我国杂技发展的必然要求。”^①新时期的当代杂技顺应改革开放后国家相关政策需要，借鉴和吸收西方杂技“世界大马戏”发展的艺术理念和创意构思，诞生了一系列以杂技主题晚会（秀）为代表的杂技节目，很快涌入海外杂技商演市场，更

加注重营销价值和对外文化交流功能的“商演杂技”创作，用艺术跨界、舞台综合的“审美创意”推动了当代杂技节目的创作发展和舞台创新。

以杂技剧目《天鹅湖》（2004）为代表的当代杂技艺术，不仅实现了从传统杂技向现代杂技的飞速发展，更提升了当代杂技舞台创作的思想内涵和艺术水平，诞生了当代杂技“剧时代”的井喷创作潮，向世界展示了中国舞台艺术的创作成就和中国价值，也更加适应国内外杂技演艺市场的竞争性和市场性。尤其是党的十八大以来，以《战上海》《渡江侦察记》等为代表的红色题材杂技剧，更是新时代杂技艺术创新创作的集中展示。

传统杂技向现代杂技的自觉转型，适应了舞台创作和时代发展的需要。当代杂技节目（剧目）创作，形成了适应综艺舞台和剧场营销这些需求的审美理念和创作定位。从“新时期”到“新世纪”的当代杂技表现出现代性、综合性、戏剧化等创演风格，不断形成了当代杂技艺术发展的稳定特点，综合如下：

第一, 杂技节目(剧目)创作更加重视跨界审美和主题表意, 显“技”于“意”。当代杂技创作在传统杂技本体的身体技巧上, 借助艺术跨界、舞台综合, 强化杂技舞台的情感表达和艺术感染力, 具体表现为“类型杂技节目→标题杂技节目→主题杂技晚会→杂技剧”^②这样的创作趋势。传统杂技单个节目向类型杂技节目、标题杂技节目的探索, 体现了现代杂技的发展理念和审美追求, 杂技节目的“杂技性”在类型、标题的确定中给予观众更多的情感和思想共鸣。这是杂技由单一走向多元的轨迹证明, 从类型杂技节目走向标题杂技节目。“所谓‘标题杂技’, 是对杂技界出现的以主副标题并用, 或以单纯的主题进行命名的一类杂技节目的概括表述……这种命名方式, 也提升了节目的审美价值, 使纯粹的技巧形式具有了‘含义’, 进入了艺术境界。”^③这样的“类型杂技节目”“标题杂技节目”, 也被称为“情境杂技节目”。这些转向反映出杂技舞台在“杂技性”的基础上向更高维度的“情境审美”的追求。传统杂技由民间谋生的表演场所走进现代杂技展演的剧场, 让现代杂技节目编创和舞台效果呈现“综合审美”的特点。“中华人民共和国成立后, 杂技从瓦舍勾栏走进剧场, 成为舞台艺术。当代杂技在继承传统的基础上, 不断吸收国内外先进的艺术创作理念, 逐步形成了精湛的技术水准和鲜明的民族特色。当代主题杂技可分为情境杂技节目、主题晚会和杂技剧。”^④“主题杂技”指的是现代杂技愈加强调杂技的“主题”表意, 它们在杂技性、“情境审美”的基础上又进一步进行“戏剧强化”。情境杂技、杂技主题晚会(秀)、杂技剧, 依次出现和发展的过程, 呈现了当代杂技创作态势和形式走向的特征, 使得杂技艺术在现代剧场得以较好地继承和发展。从旧社会走向新时代的杂技艺术工作者也开始转变观念, 意识到杂技不再仅仅是生存意义上的“谋生”, 而是在现代观众视觉和精神共同需要的杂技舞台上展现“美”。“传统杂技表演以技巧(审美指向超越常人的技能所带来的震撼)为中心, 缺少对‘人’和‘情’等人文元素的关注”^⑤,

当代杂技从传统杂技节目的技巧、技艺的“技”开始综合提升, 上升到了一定的文化“表意”内涵和“综合审美”需求。新时期杂技主题晚会(秀)的“戏剧强化”, 更说明杂技走向了思想和精神共鸣的“主题”体验和沉思。杂技节目、技巧之间衔接的流畅性, 也更加考验“技”与“艺”的结合。杂技主题晚会(秀)在主题“表意”的创作理念下, “主题”更加重视有深度的情感逻辑和叙事张力, 借助“综艺情境”杂技舞台的戏剧强化, 借鉴和挪用“戏剧性”所需要完成的情节、结构、人物和矛盾冲突等元素, 慢慢发展成为“杂技剧”这一新世纪舞台形式。

2004年, 杂技剧《天鹅湖》成功展演, 并获得业界的广泛认同, 基本确立了“杂技剧”这一命名、创作趋势和舞台形式探索的价值。“戏剧性”的完成和实现也成为判断当代杂技剧目审美特征和艺术形态确立的重要前提。“杂技剧”的形式囊括了众多元素, 舞美、演员表演和剧本创作都是缺一不可的, 这些元素相互合作, 使得一部“杂技剧”具有更高的审美价值和文化内涵, 是一种“有意味的形式……并且能打动多数具有艺术敏感性的人的作品”^⑥, 给观众以视觉和听觉上的审美享受, 并获得更多人文观照和思想共鸣。

第二, 艺术跨界与舞台综合, 形成“综艺化”“臻境化”的当代杂技“综合审美”。传统杂技最初的发展是在民间街头, 单个节目和以节目为单元是其主要演出形式。当代杂技艺术表演走向更专业性的剧场舞台, 这就对其提出了更高的演出要求: 一方面, 要保持杂技性; 另一方面, 又要尊重现代舞台的创作规律和观众需求。因此, 当代杂技创作离不开现代综合舞台的技术手段, 并且要吸取其他舞台艺术门类的“嫁接点”, 增强杂技舞台的情感表现和思想意蕴。就现代舞美的技术运用而言, 舞台效果更强调营造演员的自主发挥和观众认可, 可见, 综艺化的杂技舞台形成了较强烈的视听盛宴和情感触摸。“现代杂技与高科技手段的交汇融合, 使电脑、音效、动画、影像和虚拟现实等多媒体技术在舞美上广泛应用, 观众在欣赏惊险刺激的杂技表演的同

时，又感受到绚丽多姿的高科技营造出的亦真亦幻、虚实相间的神话般的意境，观众欣赏杂技艺术的美感得以立体化、全方位化。”^⑦与杂技配合的音乐服务于杂技表演者和杂技主题的声音表达的需要，电脑投影与荧屏布景也紧密融合，舞台灯光包括聚光灯和激光等现代灯光效果的立体运用，舞台技术与现代高科技的混搭与借用，使得传统上单纯以技术技巧为主要呈现方式的杂技走向主题“审智”的“臻境舞台”，单一的观看变成杂技舞台的审美体验，使现代观众达到一个全方位、大融合视听效果的审美体验。

第三，适应现代观众审美需要的杂技剧场创作定位，催生和带动国内外杂技商演市场的舞台创作。当代杂技创作也要从流动的马戏大篷走向更宽广的城市剧院（“剧场”）舞台，不断建立自己独特的杂技品牌，形成自己的鲜明特色。例如，长春市杂技团在第六届亚洲艺术节闭幕式上推出的杂技故事剧《花木兰》（2004），利用在中国家喻户晓的“花木兰从军”的故事改编成“杂技剧”的形式，在原型故事的情节轮廓下，通过杂技舞台的重新演绎，塑造鲜明的人物形象，获得了较好的观看效果。在国内市场转型成功的同时，以“花木兰”为题材的杂技作品也走向了海外的商演市场，国内诸多杂技团推出了针对不同国家、不同地区的演出版本，从国内走向海外，从民间艺术走向国际市场。当前，杂技艺术的国际演出面临着机遇和挑战，但只要坚持自己的品牌文化特色，一定能在杂技剧场的“买方市场”中独树一帜。

广西杂技团主创的杂技剧《百鸟衣》（2014）也在以前剧场演出基础上，以移动“马戏大篷”的形式在中越边境城市广西东兴“驻场”演出，既带动了当地旅游，也宣传了中国文化，同时推动了杂技的惠民演出，让杂技真正回到民间、回到老百姓这个“根性”的创作源泉。相对于国际获奖与城市剧场的丰富景观，中国庞大的农村文化市场也急需服务和观众培育。杂技在基层的演出既给基层群众提供了多样的娱乐方式，也让深具时代性的文化走

进基层和民间，深入广阔的农村文化市场。

第四，当代杂技艺术的发展与传承推动了中国杂技对外交流，在不断讲好中国故事中传递中国价值。一直以来，杂技艺术在不断传承发展和交流互鉴中形成了鲜明而独特的艺术风格，卓立于世界杂技之林。中华人民共和国成立后，从国家到民间多层次、多方位对外开展文化交流工作。周恩来总理曾形象地称对外文化交流是外交工作两翼中的一翼。

中国杂技屡次获得摩纳哥蒙特卡洛杂技节、意大利维罗纳国际明星艺术节等国际大奖。更多的中国杂技节目走出国门，不断地扩大了中国文化的海外积极影响。“中国杂技最为世人瞩目的是在国际重大杂技赛场上屡获殊荣，在国际上赢得‘世界杂技大国’的赞誉。”^⑧2021年7月，恰逢中国杂技家协会成立40周年，中国杂协主席边发吉在相关活动中介绍，中华人民共和国成立以来，中国杂技蓬勃发展，目前全国共有60多个国有杂技院团、100余个新文艺杂技院团，相关从业人员逾10万人。自1981年以来，中国杂技已在十余个国际知名马戏赛场上获得700余个奖杯和奖牌等荣誉，堪称“世界杂技奖牌库”；此外，还赴外商演，扛鼎文化贸易，在国际商演道路上一直高歌猛进。

1987年创办的“中国吴桥国际杂技艺术节”、1992年创办的“中国武汉国际杂技艺术节”、2013年创办的“中国国际马戏节”，已成为世界级的重要赛场，无论是参赛国家、赛事规模、节目水准、业界影响、办节特色都堪称世界一流。^⑨此外，中国杂协在各大赛场设立的特别奖“长城杯”，在国际杂技（马戏）界影响力越来越大。

同时，商业化杂技产业和市场的国际合作，让中国杂技找到了与世界并行发展的可能，带动中国文化的有效输出和国际影响力传播。“杂技是我国文化出口最主要的演艺品种，出口份额占据演艺类文化产品的半壁江山。”^⑩比如，中国杂技团就“按照‘以赛场撬动市场’的思路，不仅认真备战赛事赢得金奖，更是充分把握演出商云集的赛事，积极进行签约洽商，让获奖节目在得奖之后就有演出订

单,通过在市面上的演出不仅进一步巩固获奖节目的品质,而且在更多地域的商业演出也进一步扩大了民族品牌的宣传与积淀”^⑩。中国杂技团通过打造既具有中国文化特色又兼顾西方观众审美特点的杂技节目,让其参加国际赛事的同时也让中国杂技“走出去”,不断进行中国杂技演艺市场和文化输出,不仅赢得经济效益,也助力中国杂技的长远发展。

同样,杂技的文化属性日趋彰显,中国杂技作为“文化名片”受到世界人民的欢迎。除了杂技国际赛事、对外交流演出的影响力,国外留学生来中国学习杂技开辟了文化交流新的渠道。北京市杂技学校、河北吴桥杂技艺术学校先后接受来自孟加拉国、加纳、委内瑞拉、赞比亚、坦桑尼亚等国家的留学生。仅河北吴桥杂技艺术学校在2002年至2019年期间就为23个国家培养了410名外籍杂技学员,并多次参加国家重大外事活动的演出,为弘扬杂技文化、增进中外人民的友谊作出了积极贡献。2015年,孟加拉国学员从北京杂技学校接受培训、学成归国后组建了孟加拉国第一个杂技表演团队。“杂技艺术作为少数不受语言限制的艺术形式之一,中外老少皆宜,在树立中国形象、传播中国文化方面有着独特的优势。”^⑪

“中国元素,世界表达”的中国杂技在国际商演拓展和中国文化输出中,推动了极具中国文化、中国价值特征的当代中国杂技节目(剧目)的生产与世界传播。“中国的杂技正努力运用新的表演形式展示中华优秀传统文化新面貌,逐步成为中国艺术在国际艺术舞台上的新名片,也将在对外文化交流中开辟新的话语空间。”^⑫

中国杂技是中华优秀传统文化的象征和主体内容,历经数千年的发展,展示了中华民族不同时代的精神变迁和文化宝库中的重要非物质文化遗产,是世界文化的重要代表和组成部分,勇敢执着、坚毅刚强的“杂技精神”是“中华民族文化精神”最为直接的形象呈现。可以说,当代杂技创作渗透着中华民族传统文化精神的现代转型,以此响应世界艺术和文化发展的时代机遇。

新世纪以来的“当下”中国杂技创作,也是融合民族文化与时代精神的“再出发”和新发展。“一个时代有一个时代的伟大艺术,在新时代,杂技艺术也应该有它的新形态、新面貌、新内涵与新故事。”^⑬通过形象生动的杂技节目(剧目)向海内外观众讲述“中国故事”、传播“中国形象”和“中国声音”。当代杂技节目(剧目)的创作路径,也是对“中国文化走出去”、实现“文化强国”战略的现实价值和精神思考的体现。例如,上海杂技团十几年来重点打造的多媒体原创杂技剧《时空之旅》,2005年9月27日首演以来,连续15年天天演出,演出场次超过5000场、中外观众525万人(次)、收入突破6.5亿元,被誉为文旅演艺市场“领军”的文化品牌、上海文化的一张独特“名片”,提高了杂技的附加值,也讲好了中国故事。作为“海派”杂技与“海派”文化的典型案例,上海杂技团打造的多个剧场的演出吸引了来沪旅游的海外游客,《时空之旅》也成为不可或缺的必看剧目,“传播中国文化不等同于简单地叠加中国符号、中国形象,讲好中国故事,需要关注故事内容,更不能忽视讲述方式以及背后体现的审美观念、美学体系。”^⑭在“家门口”展示了中国文化的传播力和影响力,增加了中华文化的传播性、国际影响力,将中国当代杂技创作和生产融入世界杂技发展的格局中,生成中国杂技特有的美学体系和创作思维,是真正的“世界表达”和走向世界融入世界艺术生产的过程。这才是中国艺术剧场真正实现的“中国元素,世界表达”和当代杂技创作的重要趋势和发展方向之一。

20世纪80年代开始,西方各种艺术思潮不断传入中国,西方理论话语影响了中国当代艺术生产的内容和趋势。我国舞台艺术的许多门类的“跟风”现象,同样表现为舞台创作上的“失语”^⑮状态。如何结合中华优秀传统文化与中华美学精神的特点,挖掘适合现代杂技舞台所表达的中国元素,拓展当代杂技创作的题材和领域,成为当代杂技发展必须面对的时代问题。以上海杂技团杂技剧目《时空之旅》《战上海》为代表的“中国元素,世界表达”创作理念,

探索了中华文化、中国价值坚守的艺术创作道路和发展方向，向世界人民介绍了当代中国杂技，彰显了“中国文化”“中国价值”的文化自信和自觉。

李西宁导演说：“优秀杂技节目，无不是躁动于传统之母腹、冲撞于时代之声门、吸纳广宇之灵气、飞跃理想之境界。中国杂技萌生成长在中国这块古老的黄土地上。她的躯体上流淌的是中华民族的血脉。她的旗帜上面应永远绣着两个鲜亮的大字：中国。”^⑩

当代杂技创作经历了自20世纪80年代前后开始的新时期到21世纪20年代这40余年的创作探索和舞台摸索，相对于其他艺术门类，其理论和当代杂技创作有着独特与鲜活的一面，但是中国杂技理论的研究水平相对于其他艺术门类，还没有形成一个完整的学科体系和理论方法，在讲好中国故事、传递中国声音的新时代文艺创作中，只有从中国传统文化中找到艺术创作的源泉，中国杂技才有“走出去”的文化独特性和区分度，才让中国杂技成为中国文化、中国价值的引领者、传播者，不断赢得国际赛事、海外演艺市场和不同国家观众的喜爱。

中国杂技家协会主席边发吉说：“杂技是表现中华民族美的艺术，也是体现中华民族精神的艺术，特别是体现了中国人民自古吃苦耐劳、不畏艰难险阻、积极向上的大无畏的民族精神。”^⑪因此，对于杂技的理论研究，也是对中国文化、中国价值的积极探索和挖掘，对当代杂技的中国形象、中国价值的建构意义非凡。

当代杂技创作现状的梳理，让我们认识了中国杂技发展优势的同时，也让我们看到自身不足之处。唯有具备“中国元素、世界表达”的世界眼光，才能在借鉴和吸纳国外先进的艺术理念和创作经验中传递好中国形象和中国价值，让中国杂技成为中国文化走向世界的真正引领者、有效传播者。

* 本文为2022年国家社科基金艺术学西部项目“中国杂技基础理论研究”成果（22BE04146）。

注释：

- ① 高伟：《当代杂技漫评》，北京：中国文联出版社，2020年，第80页。
- ② 刘斯奇：《当代中国杂技艺术现状扫描——（4）》，《电影评介》2007年第22期。
- ③ 高伟：《当代杂技漫评》，北京：中国文联出版社，2020年，第77页。
- ④ 郭云鹏：《中国杂技艺术发展报告》，北京：中国文联出版社，2020年，第225页。
- ⑤ 郭云鹏：《中国杂技艺术发展报告》，北京：中国文联出版社，2020年，第227页。
- ⑥ [英]克莱夫·贝尔：《艺术》，薛华译，南京：江苏教育出版社，2005年，第23页。
- ⑦ 郭云鹏：《中国杂技艺术发展报告》，北京：中国文联出版社，2020年，第65页。
- ⑧⑨ 王仁刚：《在2019中国杂协专业委员会工作会议上的讲话》，《中国杂技创新发展思考与展望》，高伟编，北京：中国文联出版社，2020年，第104页。
- ⑩ 郭云鹏：《中国杂技艺术发展报告》，北京：中国文联出版社，2020年，第70页。
- ⑪ 张红：《杂技艺术的对外贸易——以中国杂技团为例》，《中国杂技创新发展思考与展望》，高伟编，北京：中国文联出版社，2020年，第278页。
- ⑫ 边发吉：《中国杂技艺术：“美”的传承 “新”的发展》，《中国杂技创新发展思考与展望》，高伟编，北京：中国文联出版社，2020年，第48页。
- ⑬ 俞亦纲：《用杂技的“世界语言”展示中华传统文化新面貌》，《中国杂技创新发展思考与展望》，高伟编，北京：中国文联出版社，2020年，第303页。
- ⑭ 边发吉：《中国杂技艺术：“美”的传承 “新”的发展》，《中国杂技创新发展思考与展望》，高伟编，北京：中国文联出版社，2020年，第46页。
- ⑮ 俞亦纲：《用杂技的“世界语言”展示中华传统文化新面貌》，《中国杂技创新发展思考与展望》，高伟编，北京：中国文联出版社，2020年，第301页。
- ⑯ 曹顺庆：《文论失语症与文化病态》，《文艺争鸣》1996年第2期。
- ⑰ 李西宁：《以〈茶秀〉为例谈杂技创作的古典意识与创新精神》，《中国杂技创新发展思考与展望》，高伟编，北京：中国文联出版社，2020年，第223页。
- ⑱ 边发吉：《中国杂技艺术：“美”的传承 “新”的发展》，《中国杂技创新发展思考与展望》，高伟编，北京：中国文联出版社，2020年，第47页。

（作者单位：广西民族大学）

一场亚洲魔术的盛大聚会

——2024年国际魔术联盟亚洲魔术大会举办

文 | 崔行

图 | 李伯杨

国际魔术联盟亚洲魔术大会闭幕式现场

9月25日至28日，2024年国际魔术联盟亚洲魔术大会在深圳举办。魔术大会由中国文学艺术界联合会、国际魔术联盟亚洲委员会、中国杂技家协会联合主办，广东省文学艺术界联合会、深圳市文学艺术界联合会、深圳欢乐谷以及中国文联杂技艺术中心承办，旨在为魔术师搭建展示平台，提升其专业水平，并进一步促进亚洲魔术艺术交流，推动中国魔术艺术发展。

9月25日，魔术大会开幕，中国文联党组成员、书记处书记、中国书法家协会分党组书记、驻会副主席李昕，中国文联副主席、中国杂技家协会主席

边发吉，国际魔术联盟国际主席安德瑞·拜奥尼，中国杂技家协会分党组书记、驻会副主席唐延海，中国杂技家协会副主席邓宝金、安宁、李宁、赵双午、俞亦纲、梅月洲、薛金升，中国杂技家协会分党组书记、副秘书长鲁航，中国杂技家协会分党组成员、副秘书长刘挥，广东省文联党组书记、专职副主席王垂林，中共深圳市委宣传部常务副部长曾相莱，国际魔术联盟亚洲执委会秘书长陈怀志，深圳市文联党组成员、专职副主席金琇，华侨城集团有限公司党委常委、副总经理倪征，华侨城集团有限公司董事会秘书、欢乐谷文化旅游发展有限公司党委书记

记、董事长关山，深圳欢乐谷党总支部书记、总经理黄一格等有关领导出席了开幕式。中外魔术界嘉宾代表、参赛选手以及各地魔术爱好者 1000 余人在现场观看了开幕式。整个剧场座无虚席，充满欢声笑语。

李昕、边发吉、唐延海、安德瑞·拜奥尼、王垂林、曾相莱、陈怀志、金琇、倪征、关山在启动仪式上共同宣布了大会开幕，来自中国、日本、韩国、菲律宾、新加坡、泰国、越南等 10 个国家和地区的 60 余位参赛选手登台，参加了启动仪式。唐延海、安德瑞·拜奥尼、王垂林等分别致辞，表达了对此次赛事的美好祝愿。

在开幕式展演中，来自中外的演出团体及个人代表都拿出了自己的看家本领，带来了魔术、杂技、滑稽等精彩节目，为现场观众献上一场令人难忘的视听盛宴。

在短短 5 天时间里，2024 年国际魔术联盟亚洲魔术冠军赛、魔术大师讲座、魔术道具展、魔术沙龙、国际魔术联盟亚洲委员会会议等活动接连举办。其中，作为本次魔术大会主体活动的 2024 年国际魔术联盟亚洲魔术冠军赛是国际魔术联盟世界魔术冠军赛亚洲区域预选赛，也是亚洲魔术界最重要的盛会和国际魔术联盟亚洲委员会的品牌活动。参赛选手由国际魔术联盟亚洲委员会 26 个成员组织按配额择优推荐。整体看来，本届比赛选手参与度高，节目数量多、质量优，呈现了亚洲魔术的崭新气象。

国际魔术联盟亚洲魔术大会开幕式上
中国魔术师张昱表演近景魔术

中国魔术师王元捷表演《近景魔术》节目

中国香港魔术师张君恒表演《路灯》节目

中国魔术师肖兵表演《牌魂》节目

9月28日，2024年国际魔术联盟亚洲魔术大会落下帷幕。中国文联党组成员、书记处书记、国内联络部主任谢力，中国杂技家协会分党组书记、驻会副主席唐延海，国际魔术联盟国际主席安德瑞·拜奥尼，广东省文联党组书记、专职副主席王垂林，中国杂技家协会副主席邓宝金、李宁，中国杂技家协会分党组副书记、副秘书长鲁航，中国杂技家协会分党组成员、副秘书长刘挥，中国文联机关服务中心副主任魏华，中共深圳市委宣传部常务副部长曾相莱，国际魔术联盟亚洲执委会秘书长陈怀志，深圳市文联党组成员、专职副主席金琇、赵东，中国文联国际联络部亚洲处处长苏芳芳等相关单位负责同志、中外各国魔术师、杂技工作者及魔术爱好者共千余人出席颁奖典礼，并观看闭幕展演。

2024年国际魔术联盟亚洲魔术冠军赛（国际魔术联盟世界魔术冠军赛亚洲区域预选赛）同步揭晓了比赛结果，来自全国多个省区市和港澳台地区的16部作品获得入围资格，在全部39部入围作品中占比达41%，充分体现了我国魔术事业的蓬勃发展和魔术界“大道不孤、众行致远”的美好愿景，充分发挥了魔术艺术在凝聚精神力量中的重要价值和独特作用。其中来自中国台湾的魔术师郑仲尧（CHENG CHUNG YAO）获得舞台综合魔术组冠军、李益东（LI YI-DONG）获得舞台手彩魔术亚军、陈漩（AL CHEN）获得近景纸牌魔术季军、简纶廷（ERIC CHIEN）获得近景厅堂魔术季军，来自中国澳门的潘兆其（KEYRO）获得舞台综合魔术季军。全部入围作品将参加于2025年7月在意大利都灵举办的国际魔术联盟世界魔术冠军赛。

闭幕式上还进行了一场精彩的亚洲魔术展演。魔术节目中，有的阳刚恢宏、有的活泼俏皮，手法娴熟让人目不暇接、心灵感应令人惊喜惊叹，展现了亚洲魔术的魅力。此次魔术大会向世界传递了中国魔术的文化底蕴和创新活力，构筑了亚洲魔术交流的桥梁，也照亮了许多青年魔术师和爱好者的梦想。

据了解，国际魔术联盟世界魔术冠军赛是国际魔术联盟国际魔术大会的一项主要活动，赛事集中

了世界魔术界顶尖高手，被公认为国际魔术界的“奥林匹克”。此次亚洲区预选赛在深圳举办，就是着眼于中国魔术的悠久历史和广泛的群众基础，以及近年来中国魔术产业的蓬勃发展、理论研究的日益精深、魔术教育的日臻完善和魔术作品在国际上的屡获佳绩。

近年来，魔术艺术极大地激活了蕴藏在人民群众中的文艺创造热情，唤醒了人们对艺术追求的多种可能性和无限想象力。作为我国社会主义现代化强国建设的一支生力军，魔术艺术也将继续在物质和精神文化生活的共同发展中发挥积极作用，在社会主义文艺百花园中竞相争妍。

（作者单位：崔行系本刊，
李伯杨系中国文联杂技艺术中心）

魔术大师讲座

魔术道具展

让亚洲魔术师的心贴得更近

文 | 本刊

在魔术艺术这个充满奇妙与惊喜的世界里，2024年国际魔术联盟亚洲魔术大会以其独特的魅力跨越了国界的限制，成为一场亚洲魔术界的盛大聚会。5天的时间，它将魔术师、魔术爱好者乃至评委和观众共同带入了一个令人惊叹的，充满着梦想与坚守的盛宴，不论在魔术氛围、表演呈现、娱乐价值、艺术编排，还是在技巧手法、原创性上，都体现了亚洲魔术的顶级水平，展现出亚洲魔术发展的新风貌。

在这场聚会中，魔术神秘的手法和令人匪夷所思的呈现效果，仿佛拥有了一种神奇的力量，瞬间打破了语言和文化的壁垒。无论大家来自哪个国家，说着何种语言，在这里都能瞬间感受到那份源自魔术的纯粹与喜悦。正如以评委身份出席大会的著名魔术师刘谦面对媒体采访时所说：“我有很多好朋友都是在深圳欢乐谷认识的，包括茹仙古丽老师和几个韩国魔术师。对我来讲，每次回到欢乐谷，就感觉好像回到自己家一样。”2024年国际魔术联盟亚洲魔术大会不仅仅是亚洲魔术交流的平台，更凝聚了魔术师们追求梦想的共同情感。

在当今充满挑战和变化的时代，魔术就像一束明亮的光，照亮了人们心灵的角落，让我们相信奇迹的存在。在这场魔术大会上，重要的不是输赢，而是每一次的全力以赴，不留遗憾。大会上，不同国家和地区的魔术师们相互学习、相互借鉴，共同推动着亚洲魔术艺术的发展，他们用自己的魔术语言与世界对话，分享着创造奇迹的喜悦。就像参赛选手、中国魔术师张俊喆所说：“此次比赛看到亚洲各式各样的优秀节目，开拓了视野，也得到了锻

炼。”2024年国际魔术联盟亚洲魔术大会，不仅带来了欢乐和惊喜，更传递着一种对艺术的不懈探索和对美好生活的向往。

东方的魔术常常融合了古老的文化元素和神秘的哲学思想。在这场聚会中，魔术师们以精湛的技艺将古老的智慧与现代的表演艺术相结合，创造出一个个令人惊叹的节目，展现了创新的实力。比如有的节目用扣子取代传统的硬币道具，移动扣子后还能把扣子缝在衣服上；有的节目表现在超市买东西，变出各种零食；有的节目中，女魔术师穿着学生校服，将弹钢琴与梦境作为演出元素。“魔术是一种思维方式，要跳出盒子一样狭小的魔术空间，走得很远很远，走向无限的广阔天地”，国际魔术联盟国际主席安德瑞·拜奥尼这样解释。2024年国际魔术联盟亚洲魔术大会，不仅呈现亚洲魔术水平的全面提升，更激活了魔术师们创新创造的活力。

5天很短，魔术艺术的奇幻奥妙和独特魅力，我们还意犹未尽；5天很长，评委穿梭于各个赛场的不辞辛劳、执着敬业，选手比赛时的挥洒自如、全身心演绎；大赛组委会的高效组织、精心安排，工作人员的贴心周到，细致入微；还有每晚的魔术沙龙上，互相不认识的魔术师坐成一圈，通宵交流、切磋技艺……这些珍贵的回忆足以让每一位参与者铭记。正如安德瑞·拜奥尼所表示的，此次魔术大会彰显了亚洲魔术的魅力，不仅让世界看到了中国杂技家协会的组织水平和能力，也领略了中国魔术的独特之美。2024年国际魔术联盟亚洲魔术大会让亚洲魔术师们的心贴得更近，相信在2025年的都灵，他们也将共同创造一个充满惊喜和美好的奇迹。

用杂技艺术讲好中国故事

——中国杂协持续深化对港澳文化交流

文、图 | 中国杂技家协会提供

近年来，中国杂技家协会高度重视发挥杂技艺术在促进与港澳人文交流、民心相通、人心回归等方面的作用，认真贯彻落实中央关于港澳工作的部署要求，积极创新方式，策划精品活动，开辟交流渠道，拓展合作平台，有力有效地开展与香港、澳门杂技艺术的交流合作，较好地增进了文化共识、拉近了感情纽带。

中国杂协代表团赴澳门出席“庆祝澳门回归25周年暨第二届粤港澳大湾区魔术汇演”活动

2024年8月22日至24日，应澳门魔术艺术家协会邀请，中国杂协分党组书记、驻会副主席唐延海率代表团一行2人赴澳门访问。在澳门期间，代表团出席了“庆祝澳门回归25周年暨第二届粤港澳大湾区魔术汇演”活动，与澳门文化界联合总会理事长李自松和澳门魔术艺术家协会会长翁达智会谈，对澳门文化艺术界及魔术艺术发展有了较为全面的了解，为今后深化合作打下良好基础。

8月23日，“庆祝澳门回归25周年暨第二届粤港澳大湾区魔术汇演”在澳门国华戏院举行，该活动在中国杂协和澳门文化界联合总会指导下，由澳门魔术艺术家协会主办。中国杂协分党组书记、驻会副主席唐延海，澳门中联办宣文部综合处处长王惠杰，澳门文化界联合总会理事长李自松，广东省杂协专职副主席燕列松，江门新会区归国华侨联合会副主席谭锦芳等领导与澳门当地民众共计300余人观看了演出。

唐延海在开幕式致辞中表示，澳门作为海上丝

中国杂协分党组书记、驻会副主席唐延海一行赴澳门文化界联合总会座谈

“庆祝澳门回归25周年暨第二届粤港澳大湾区魔术汇演”活动现场

绸之路的重要节点城市，荟萃东西方文化，形成了独具魅力的文化特色。自回归祖国以来，澳门取得了举世瞩目的发展成就，不断推进具有澳门特色的“一国两制”成功实践，深度参与粤港澳大湾区建设，共同谱写了大湾区经济、科技、文化活力持续迸发的华丽篇章。粤港澳大湾区汇聚了众多优秀的魔术

艺术家和魔术团体，拥有优沃的艺术土壤，澳门魔术艺术家更是一直秉承“爱国爱澳”优良传统，与内地艺术家携手并进，为推动魔术艺术的创新发展、繁荣中华优秀传统文化作出了积极贡献。

翁达智表示，举办这场魔术汇演，不仅是为了庆祝澳门回归这一历史时刻，更是希望通过魔术这种充满奇幻与想象的艺术形式，展现澳门的无限活力与创造力，传递中华民族对美好生活的向往与追求。

本次汇演由粤港澳魔术师联袂出演，内容丰富、形式多样，中西交璧、精彩纷呈，观众不时爆发出热烈的掌声。本次魔术汇演不仅为观众带来全新的视觉体验，更是一个象征着区域团结和繁荣发展的文化盛事，为粤港澳大湾区文化艺术交流与合作在新时代谱写出新的华彩篇章。

“中华魔法奇艺之旅”演出在香港举办

2024年8月3日至5日，受中国杂协委派，中国杂协分党组书记、副秘书长鲁航率代表团到访香港。在香港期间，代表团与香港文艺界代表及杂技艺术家代表进行交流会谈，并参加“中华魔法奇艺之旅”演出活动。

8月4日上午，座谈会在荃湾大会堂举办。鲁航、中国杂协副主席李宁和吴正丹，以及代表团其他成员，与中国文学艺术界联合会香港会员总会（以下简称“香港文联”）常务副会长兼秘书长余昭科，中央政府驻港联络办公室宣传文体部容艺文，中国杂协香港会员分会（以下简称“香港杂协”）会长谭永铨、副会长张勇、常务秘书陈怀志等有关人员就国内和国际杂技艺术发展态势、杂技剧深度融合、内地与香港杂技魔术艺术交流，以及如何破解当前杂技艺术发展中的一些瓶颈问题等进行了深入探讨；就携手加强青年魔术艺术教育，邀请内地杂技魔术艺术团走进香港、加强内地与香港共同发展等方面达成诸多共识和合作意向。

当日下午，代表团参加了“中华魔法奇艺之旅”演出活动。该活动由中国杂协支持，香港文联主办，香港杂协协办，是香港首届“中华文化节”重头戏

之一，亦是香港杂协自2022年成立以来首次举办的大型表演活动。整台演出集结内地和香港12位杰出的杂技、魔术工作者，联袂献上11个节目，突出展现了节日选派精粹、表演技艺高超的特点，现场氛围火爆，惊叹和欢呼接连、笑声和掌声不断。据悉，本次活动从8月2日至4日演出三场，共吸引了近3000名现场观众，深受香港市民喜爱。在让香港市民更多地了解了新时代内地文艺蓬勃发展局面、促进相互交流的同时，很好地实现了用文艺“丰富人民群众精神生活”的社会主义文艺发展方向。

此次活动是近年来中国杂协首次派代表团前往香港，对进一步增进内地与香港杂技魔术界相互交流，探索加强对香港杂技艺术发展的支持路径等方面具有重要意义。

“中华魔法奇艺之旅”演出活动现场

用杂技赋能北疆文化建设，画好“最大同心圆”

——“中国杂技北疆行”2024“送欢乐下基层”学雷锋文艺志愿服务活动举办

文、图 | 何瑞娟

景泰蓝式大“碗”之上，三个小姑娘头顶瓷碗辗转腾挪，将顶技与软功等杂技技艺发挥到极致。这个刚刚在中非合作论坛峰会文艺演出中亮相的节目《熠熠生辉——顶碗》，9月12日随“中国杂技北疆行”2024“送欢乐下基层”学雷锋文艺志愿服务队伍绽放在内蒙古自治区呼和浩特市乌兰恰特大剧院的舞台上，将充满中华传统文化意蕴的杂技表演送到北疆人民群众中间。

“中国杂技北疆行”2024“送欢乐下基层”学雷锋文艺志愿服务活动由中国杂协、中国文艺志愿者协会、内蒙古文联联合主办，内蒙古杂协承办，汇聚了来自北京、内蒙古、山东、江苏、四川、辽宁等地的诸多荣获国内、国际大奖的杂技魔术精品节目，展示了融合各民族文化艺术风格、极具时代审美价值的优秀文艺作品，以杂技铸牢中华民族共同体意识，与北疆人民共享杂技发展成果，赋能北疆文化建设与发展。

中国杂协分党组书记、驻会副主席唐延海，内蒙古文联党组书记、主席冀晓青，内蒙古文化和旅游厅党组成员、内蒙古艺术剧院党委书记、院长李莉，中国杂协分党组成员、副秘书长刘挥，内蒙古文联党组成员、秘书长贵羲之等相关单位领导与数百名观众一起观看了演出。

“中国杂技北疆行”活动意义深远。唐延海指出，此次演出将全国杂技魔术精品节目带到北疆，是广大杂技工作者深入贯彻习近平文化思想、传承弘扬乌兰牧骑优良传统的有力实践，是以文艺赋能

铸牢中华民族共同体意识、共筑各民族共有共享精神家园的具体行动，也是发挥文艺和志愿服务的双重优势、在深入生活中迸发出更多创新创作活力的大好机遇。他表示，希望杂技艺术工作者从此次文化艺术的交流交融中汲取养分，从中华各民族团结奋进中挖掘生动素材，创作更多人民喜闻乐见的优

图1、2、3为“中国杂技北疆行”2024“送欢乐下基层”学雷锋文艺志愿服务活动节目照

秀杂技作品，画好团结奋斗推进中国式现代化建设的“最大同心圆”。

演出在欢乐喜庆的杂技《雄狮送福》中拉开帷幕。杂技炉火纯青的高超技巧与雅致深远的意境营造令人称叹，《蒲公英·远方——蹬伞》中，15把伞层层叠叠在演员脚尖旋转，如同蒲公英绽放；《揽梦擎天——摇摆高拐》中，演员在高达8米的纤细支架上做倒立摇摆等高难动作，尽显杂技勇攀高峰之精神；《天路——高椅》中，椅子高摞如天路延伸，演员在十余米高的椅子顶上完成单手劈砖、晃圈360°转等；《玄·多维集体球技》突破常规手技单人控球，实现多人配合控球、从传统单维空间展示向多维空间技艺呈现等创新。杂技中深厚的中华优秀传统文化意蕴也成为演出的亮点，如《熠熠生辉——顶碗》将传统工艺景泰蓝融入早在汉代就已出现的顶碗技巧；《戏梦古今——空竹》将传统的戏曲、空竹技艺与当代街舞元素巧妙融合，使古老技艺焕发时尚活力；《高车飞碗》极具内蒙古地域特色，身着蒙古族服饰的姑娘们骑在两米多高的独轮车上互踢银碗，成为一道靓丽的风景线；《守·望——绸吊》表现了军人为国守疆土、军嫂守护温暖小家，两人彼此思念、梦中起舞的情节，以杂技讲述了动人故事，充沛的情感力量直抵人心。此外，魔术节目亦可圈可点，《纸飞机》中各式各样的飞机在魔术师手指间翻飞，传递少年飞翔之梦；《光》借蜡烛、

火苗等变幻，表达“微光虽渺，万丈成炬”的理念，富有诗意与哲理。整场演出在一首高昂的歌曲《年代舞起来》中落下帷幕。

这是一次与人民同行、与时代共振的盛会，也是杂技界交流互鉴的盛会。内蒙古文联副主席、内蒙古杂协主席、内蒙古艺术剧院杂技团团团长塔纳谈道，此次“中国杂技北疆行”将全国杂技魔术精品节目带到内蒙古，让内蒙古观众能够亲身感受到中国杂技的魅力，也让内蒙古杂技工作者得以与全国优秀杂技演员现场交流，对内蒙古杂技创作起到取长补短、相互借鉴的重要作用。大连杂技团演员鲁明月第一次来到内蒙古演出，先后表演了杂技《蒲公英·远方——蹬伞》、魔术《光》，对内蒙古杂技的艺术特色赞不绝口，表示要多向优秀的同行们学习，不断提高节目的艺术性与观赏性，用艺术的力量温暖人心。四川省遂宁市杂技团演员吉克金沙是从大凉山深处走出的彝族姑娘，杂技使她走向了人民大会堂，走到了世界舞台，此次演出面对内蒙古观众的热情，她格外开心，并表示，“能够跟国内顶尖的杂技演员们同台演出，让我学到了很多东西，比如他们的技巧与表演，以及在舞台上细腻而有力的展示，我也会更加努力，希望有机会将更多杂技节目奉献给北疆观众。”

（作者单位：中国艺术报社）

“青春溢彩 魔幻飞扬”

——第二届全国高校魔术社团联盟交流展演在浙江衢州举办

文 | 李晓元

2024年8月8日，正值中华人民共和国成立75周年、五四运动105周年之际，第二届全国高校魔术社团联盟交流展演在浙江省衢州市举办。该活动由中国杂技家协会、浙江省文学艺术界联合会主办，中国杂技家协会魔术艺术委员会、浙江省杂技家协会、衢州市文学艺术界联合会和衢州市大花园建设投资发展集团有限公司承办。

中国杂技家协会副主席、全国高校魔术社团联盟主任李宁，国际魔术联盟国际顾问多米尼克·丹特，国际魔术联盟国际主席安德瑞·拜奥尼，国内部分团体单位负责人，全国高校魔术社团联盟成员代表，国内外嘉宾和大学生以及魔术爱好者等共计1000余人参加了展演活动。

李宁在致辞中表示，近年来，中国魔术事业蓬勃发展，魔术产业不断扩大，魔术创作日新月异，魔术教育日臻完善，尤其是全国高校魔术社团联盟的成立，充分发挥了平台优势，成员组织密切联络、资源互补，为魔术爱好者提供了更宽的展示平台和更大的发展空间，为中国魔术艺术的人才储备奠定了坚实的基础。青年是国家的未来、民族的希望。面对当前世界之变、时代之变、历史之变，当代中国青年要挺身而出，继承和发扬“五四精神”，肩负起新时代新征程赋予的使命任务，为中国式现代化建设贡献青春力量。

本次展演共有14个节目，由全国高校魔术社团联盟成员组织选拔推荐，内容丰富，包括花、伞、丝巾、

魔术棒、纸牌、钱币、三杯球等，传统与现代融合，传承和创新并举。学生们的表演虽略显青涩，但他们的热情和执着感染着现场的每一位观众，赢得阵阵欢呼声和掌声。展演在中国杂技官方视频号、快手等多家网络平台进行播放，点击量达153万余次。

8月9日，全国高校魔术社团联盟工作会议召开。会上，联盟成员对江苏、山西高校魔术社团联盟成立并加入到“全国高魔”大家庭表示了祝贺。至此，全国高校魔术社团联盟已拥有了13个成员组织。会议期间，成员组织代表分享了近期工作，表示魔术社团联盟整体发展形势向好，凝聚力不断增强，一些成员组织有了新的高校魔术社团加入；高校学生参与热情不断高涨，他们在展演中找到自我，在掌声和荣誉中坚定自信，在魔术教育日臻完善中看到希望。同时，各地联盟持续加强政治思想引领和职业道德培训，组织工作更加成熟和完善。会上，江苏、山西高校魔术社团联盟代表分别签署了《中国魔术行业从业人员承诺书》。

由于第二届全国高校魔术社团联盟展演活动在第八届西湖国际魔术交流大会期间举办，参演学生和成员组织代表除参加了上述活动外，还参加了西湖国际魔术交流大会的相关活动，如国际嘉宾展演、讲座、交流会、道具展及沙龙等，在不断观察和学习中增长了见识，提升了魔术表演水平。

(作者单位：中国杂技家协会)

打造世界魔术界团结协作、联谊交流的重要平台

——第八届中国西湖国际魔术交流大会在浙江衢州举办

文、图 | 浙江省杂技家协会提供

开幕式展演节目照

2024年8月7日至10日，由中国杂协、浙江省文联主办，浙江省杂协、衢州市文联等联合承办的第八届中国西湖国际魔术交流大会在衢州市举办。来自美国、法国、西班牙、韩国、委内瑞拉、阿根廷等国家和地区的10余位优秀魔术师各显身手，为与会的魔术同行和现场观众们献上了精彩纷呈的魔幻盛宴。

中国文联副主席、中国杂协主席边发吉，中国杂协分党组书记、驻会副主席唐延海，浙江省文联党组书记、副主席、书记处常务书记杨守卫，浙江省文化广电和旅游厅党组成员、副厅长吕伟刚，浙江省文联党组成员、书记处书记曹鸿等有关领导出席了开幕式。

边发吉宣布第八届中国西湖国际魔术交流大会正式开幕。唐延海在致辞中表示，中国的魔术艺术工作者在大会的交流中兼容并蓄、不忘本源、吸收外来、面向未来，他们创作出一批既具有中国特色又展示中国气派的优秀节目，为中国魔术艺术创

新发展作出了积极贡献。

本届大会活动丰富、精彩纷呈，涵盖了开幕式暨国际魔术大师魔术展演、“世界魔术面对面”交流会、第二届全国高校魔术社团联盟交流展演、闭幕式暨国际魔术大师近景魔术展演、魔术讲座等多项内容，为与会魔术师和魔术爱好者更加多元化地展现了业界发展的新观念、新技能、新动向。

大会期间，魔术讲座在浙江大学两院报告厅举办，分别由来自阿根廷、美国、西班牙、法国的4位魔术师开展了4场讲座，让魔术爱好者近距离聆听和观看魔术名家的创新理念、技术运用和表演技巧。

国际魔术道具展上，来自全国各地的魔术道具展商将魔方、乾坤袋、扑克牌等道具一一展出，种类繁多。道具展商现场讲解魔术道具的用法和诀窍，揭开了魔术的神秘面纱，吸引了不少魔术爱好者驻足。

中国西湖国际魔术交流大会的举办让魔术师和魔术爱好者可以近距离欣赏到国际魔术名家演绎的高水平魔术节目，也让更多观众领略到魔术艺术的神奇魅力，有效推动了魔术艺术的根向下扎得更深、传播得更广。

据介绍，中国西湖国际魔术交流大会作为国际魔术界的盛事之一，每两年举办一届，现已举办了7届，是世界魔术界团结协作、联谊交流的重要平台。自2010年首届以来，历次大会均在杭州举办，今年是大会第一次走出杭州，落地衢州。与往届相比，本次大会呈现4大亮点：首次走出杭州与地方牵手举办、首次与青年发展主题紧密结合、首次以会促链推动地方发展、首次搭建跨国际行业平台。

锻造高素质理论人才队伍

——第五届中国杂技理论高级研修班举办

文 | 中国杂技家协会提供

2024年8月23日至27日，由中国杂技家协会、中国文学艺术基金会主办，中国杂技家协会理论研究会、湖南省杂技家协会、湖南省杂技艺术剧院承办的第五届中国杂技理论高级研修班在湖南省张家界市成功举办。本届高研班是中国杂技家协会为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平文化思想和党的二十届三中全会精神，加强杂技理论研究队伍建设和人才培养而举办的常态化、制度化、品牌化高级研修项目。

中国杂技家协会积极适应文艺队伍结构、组织形态、从业方式的新变化，结合杂技理论研究队伍现状，采取中国杂协选派5人、地方杂协推荐20人、学员自荐5人相结合的方式进行招生，共有来自全国21个省（自治区、直辖市）的30名学员参加此次培训。其中5名学员具有硕士研究生学历、4名学员具有博士研究生学历、3名学员博士在读，一支年轻化、知识化的杂技理论队伍正在形成。

23日上午，中国文联副主席、中国杂协主席边发吉，中国杂协分党组书记、副秘书长鲁航，张家界市委常委、宣传部部长吴文海等有关领导出席本届高研班开班式。开班式由中国杂协副主席、理论研究会主任赵双午主持。

鲁航为学员们作开班动员。他强调，逢双年举办的中国杂技理论高研班，作为中国杂协培训项目中的精品班型之一，对中国杂技理论建设见势见效起到了直接且重要的推动作用，已经成为中国杂技理论建设的常设性和品牌性项目。今年，中国杂协针对学员具体情况综合考量、精心设计，借助2024中国（张家界）国际新杂技戏剧周举办的契机，对第五届中国杂技理论高级研修班进行了显著的提质

增效，特意加大了演出观摩比例，共设6堂业内专家授课、10场国内外剧目观摩、1次国际性主题研讨和1次学员交流研讨。

边发吉为学员们讲授题为《我们所处的时代与艺术创作》的开班第一课。他分析了文明发展的不同阶段，指出当下处于现代主义、后现代主义交叉时期，以杂交、跨界、混搭、大复合为时代体征。随着艺术审美观念的变化，杂技不再是杂耍竞技的单一表演模式，而是以杂技艺术为核心，集其他姊妹艺术为一体的富有后现代意味的新型综合艺术模式。杂技工作者必须密切关注受众的艺术需求，按照市场和艺术本身内在运行规律进行创作，必须以“技”为核心，以“艺”为追求，注重结构，在作品、包装、传播等各个方面独出心裁，融入各种文化和学科进行跨界、混搭、复合，不断以“离经叛道开新境，违师悖典出奇章”的创新精神、“功夫在诗外”的素养追求和“永远欢迎侵略者”的包容心态，推动杂技艺术高质量创新发展，为实现中国式现代化贡献杂技艺术独有的精神力量。

随着培训内容的展开，中央党校文史部副主任、二级教授张军，国家艺术基金理事、中国文化艺术管理协会副主席宋官林，北京大学医学人文学院副教授赖立里，中国杂协理论研究处处长任娟分别以《深入学习习近平文化思想》《以演出为中心环节的中国演艺事业》《在实践中研究、思考身体：身体研究方法论》《当代杂技的创作实践与理论研究》等为题授课。中国文联书记处书记（挂职）黄豆豆以《舞出中国风》为题，分享了在舞蹈创作中借鉴、融合杂技的案例，结合《中国功夫》《保卫黄河》《幸福红》《关山月》等舞蹈作品，阐释了舞蹈是融合与合作

第七届北京大学生魔术交流大会在京开幕

文 | 北京杂技家协会提供

2024年9月11日，由北京市文联、中国杂技家协会共同主办，北京杂技家协会承办的第七届北京大学生魔术交流大会开幕式暨优秀魔术节目展演在北京未来剧院拉开帷幕。

中国文联副主席、中国杂技家协会主席边发吉，北京市政协党组成员、北京市文联主席韩子荣，中国杂技家协会分党组书记、驻会副主席唐延海，北京市文联党组副书记、常务副主席马新明，中国杂

技家协会分党组副书记、副秘书长鲁航，北京市文联副主席马国颖出席开幕式，中国杂技家协会副主席邓宝金、安宁、李宁、俞亦纲、童荣华，北京市文联副主席、北京杂协主席李驰，以及在京杂技院团和部分省市杂协的有关负责同志等一同观看了演出。

唐延海、马新明在开幕式上分别致辞。有关领导共同参加启幕仪式，边发吉宣布第七届北京大学生魔术交流大会开幕。

的艺术，是传承中华优秀传统文化、弘扬爱国主义精神、在创新中不断发展、可以实现“互联网+”的艺术，并对近年来自己“舞在戏中、舞在剧中”的创作实践进行了深入阐释。

全体学员还观摩了加拿大剧目《马戏机器》、俄罗斯剧目《雪之情》、法国剧目《鸵鸟情结》、湖南剧目《韶山北路438号》、多国组合“仙峰技语”新杂技晚会、四川剧目《怎么了》、法国及美国剧目《布坎》、英格兰剧目《光明使者》、澳大利亚剧目《升级》、广东剧目《站台》等2024中国（张家界）国际新杂技戏剧周的全部剧目。

学员们一致表示，经过高强度集中学习、观摩和研讨，开阔了视野、丰富了知识、延伸了思维，既能更深入地理解杂技艺术特别是新杂技艺术，也能更好借力当下的艺术、学术新发展理念拓展工作思路、提升工作能力，更好地将杂技理论研究和业务实践相结合。

27日下午，中国杂协分党组书记、驻会副主席唐延海，中国杂协分党组副书记、副秘书长鲁航，中国杂协副主席、理论研究委员会主任赵双午等领导出席本届高研班结业式。结业式由中国杂协理论研究处处长任娟主持。

结业式上，北京歌剧舞剧院有限责任公司舞蹈编导徐岁寒、江西省文化和旅游研究院副研究员林宇、四川省宜宾市酒都艺术研究院艺术总监吴红、甘肃省文化艺术研究院编辑部主任于哲作为学员代表，先后进行汇报发言。

唐延海在结业式上作培训总结。他全面总结、充分肯定了本届高研班的各项工作，对学员们今后的发展提出了三点期望：一是要从党和国家工作的大局中深刻把握杂技理论研究和文艺评论工作的重大使命，从中华民族伟大复兴的进程去审视新时代文艺评论兴文化、展形象、促发展的重要任务；二是要甘于理论研究的孤寂，深挖中国杂技的富矿，长期而为、久久为功，争取早日成长为优秀的杂技理论研究专家；三是要借力协会为广大杂技理论工作者提供的优质平台，把握机遇，将所学所想付诸行动和成果，不断开创杂技艺术实践与理论建设“双轮驱动”的良好局面。

中国杂协将继续畅通杂技理论工作者诉求渠道，加大对杂技研究和评论业态发展的调查研究，找出具有规律性的认识，不断提升杂技理论人才培养工作的针对性和实效性，为共同推动我国杂技事业进一步繁荣发展作出新的更大的贡献。

2024 中国（张家界）国际新杂技戏剧周举办

文 | 陈格子

2024年8月23日至27日，由中国杂技家协会、中共湖南省委宣传部、湖南省文化和旅游厅、湖南省文联指导，湖南省演艺集团、张家界市人民政府主办的2024中国（张家界）国际新杂技戏剧周在张家界市举办。中国文联副主席、中国杂技家协会主席边发吉宣布活动开幕。中国杂技家协会分党组书记、驻会副主席唐延海，中国杂技家协会分党组书记、副秘书长鲁航，湖南省文联党组书记乐奕，张家界市委书记刘革安，湖南省委宣传部副部长、省文明办主任赵成新，张家界市委宣传部长吴文海，中国杂技家协会副主席、湖南省杂技家协会主席赵双午等领导出席活动。

国际杂技戏剧周以新杂技为载体，分为“仙峰技语”新杂技展演、新杂技发展交流会、新杂技创意工作坊3个部分，通过新型演艺文化展演交流的方式呈现。其中，“仙峰技语”新杂技展演作为重头戏，汇聚了全球优秀的杂技团队，来自法国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、英国等17个国家及地区

的25部杂技作品轮番登台，以世界自然遗产地张家界为舞台背景，将杂技艺术与自然风光完美融合：加拿大的《马戏机器》以诗意与幽默打动人心；法国的《鸵鸟情结》富有舞台形体的韵律与造型之美；《雪之情》中，俄罗斯民族的“白鹿之子”演绎了雪域美学的史诗般壮丽；《墙体表演》在险境中绽放绝美，《他和她》则流淌着法式的浪漫与哲思；《非洲杂技》与观众共舞，点燃了赤道的热情之火……

此次国际新杂技戏剧周的举办，进一步丰富了文旅供给、擦亮了张家界国际旅游品牌。未来，中国杂技也将加快培育文旅新业态，搭建中外文化对话交流平台，更好地走向世界，也让世界更好地认知中国杂技。

国际新杂技戏剧周期间，中国杂技家协会同时举办了第五届中国杂技理论高级研修班，学员全程观摩了国际新杂技戏剧周的演出。

（作者单位：湖南省杂技艺术剧院有限责任公司）

本届大会的魔术展演作品，是从近年来全国新创的30多个优秀魔术节目中经大会专家组评选出来的。除了优秀大学生魔术师的代表作品外，还有中国杂技最高奖——“金菊奖”获奖节目《伞语》《牌·魂》《月光·白鸽》《鱼韵流芳》《秘境》《涟漪·扇变》，以及文化和旅游部“新时代魔术领军人才”计划中的多部优秀作品，这些节目不仅代表了新时代中国魔术的艺术风格，也展现了当今中国魔术创新创作的最新成果。

创办于2012年的北京大学生魔术交流大会以“为青年魔术师搭建展示平台，提升专业水平”为宗旨，以“推动魔术艺术发展”为目标，每两年举

办一次，迄今为止已成功举办7届，成为北京杂技家协会的品牌活动。本届大会聚焦魔术产业与文旅融合，在举办优秀青年魔术师作品展演的同时，还将开展“京彩魔术进商圈”“京彩魔术进校园”“京彩魔术进社区”等魔术惠民活动和北京高校魔术联盟“新星杯”赛事、国际魔术大师“云对话”、魔术大师课和魔术产业发展研讨会等内容。

大会不仅为全国魔术从业者、爱好者提供展示和交流的广阔平台，也将带动更多受众参与魔术体验，营造繁荣共进的魔术交流氛围，为培养大学生魔术人才、推动北京“演艺之都”建设、助力首都文艺高质量发展贡献力量。

“大道同行”中国戏法新西兰展演举办

文 | 徐寅秋

为深入学习贯彻习近平文化思想，积极响应共建“一带一路”倡议，大力推动中华优秀传统文化“走出去”，应新西兰魔幻时刻集团有限公司邀请，中国杂技家协会派出以分党组成员、副秘书长刘挥为团长的艺术团一行8人，于2024年9月4日至17日赴新西兰举办“大道同行”中国戏法新西兰展演，中国杂技家协会艺术团先后在克赖斯特彻奇、达尼丁、惠灵顿与奥克兰演出4场，共吸引3000余名观众。在新期间，艺术团还与达尼丁市长朱尔斯·拉迪克、奥克兰中国文化中心主任王建文等就文化交流的重要性及未来合作的可能性进行了深入会谈。

本次展演是中国戏法首次赴海外举办专场演出，在中西文化的交融激荡中，为新西兰华人华侨及本地居民奉献了一场别开生面的文化盛宴，在中秋佳节前夕为海外侨胞带去了祖国的问候。中国驻新西兰大使馆参赞唐筠、文化一秘王林安，中国驻奥克兰总领馆总领事陈世杰、领事周立、段奇林，中国驻克赖斯特彻奇总领馆副总领事许海远、领事龚平，惠灵顿中国文化中心主任徐彤，惠灵顿市议员钟睿（Ray Chung）等出席了展演活动。

本次展演由来自中国的魔术师郭玉文、王金强、杨小磊、井立娜、吴佳和与赵春翔，同新西兰演员联袂出演，内容既有落活、罗圈献彩、鸳鸯棒等传统戏法节目，也有舞台手彩、心灵魔术等现代魔术节目，还有英文快板等中西融合节目。英文说白与中国传统戏法的结合，在追求“信达雅”的同时更是妙趣横生，每一场演出都博得满堂喝彩，展现了中国戏法源远流长、独树一帜的魅力，彰显了中华

文化的博大精深与兼容并蓄，充分体现了民族性与世界性的完美融合。观众们纷纷表示，本次中国戏法新西兰展演让他们对中国传统艺术有了更加深入的了解和认知。

9月9日，刘挥率艺术团与达尼丁市长朱尔斯·拉迪克及文化官员会谈。双方均表示，中新在历史、文化、政治等方面拥有紧密的联系与友好的关系，两国在文化艺术交流方面有着优良的合作基础。朱尔斯·拉迪克高度肯定了中国对优秀传统文化——戏法的珍视与发扬，对中国杂技家协会艺术团让达尼丁市民得以体验中国戏法的魅力表示了感谢。

9月10日，艺术团成员与奥克兰中国文化中心主任王建文进行会谈。据悉，新西兰是唯一一个拥有两所中国文化中心的国家，在传承弘扬中华优秀传统文化方面拥有良好的条件。双方就如何开辟在文艺领域的合作新机遇、更好地推广中华文化进行了交流探讨。

新西兰是与中国签署“一带一路”合作协议的首个西方发达国家，亦是国际主义战士路易·艾黎的祖国。习近平总书记曾强调，“要传承好、发展好‘路易·艾黎精神’，支持两国地方、民间、青少年加强对话交流，增进两国民众友谊”。中国杂技家协会艺术团赴新访演，对于落实习近平总书记重要讲话精神、贯彻落实新时代党的对外文化政策、展现中华文化独特魅力具有积极意义。同时，中国杂技家协会将以此次访演为契机，打造以“大道同行”为主题的“一带一路”品牌项目，进一步提升中国杂技对外交流工作水平，在新时代谱写新的华章。

（作者单位：中国杂技家协会）

第十二届中国北京国际魔术大会 暨世界大学生魔术交流大会举办

文 | 史静怡

图 | 北京奇幻森林魔术文化产业集团有限公司提供

9月20日晚，2024第十二届中国北京国际魔术大会暨世界大学生魔术交流大会在北京信息科技大学（沙河校区）开幕，活动以“魔力汇聚昌平 融合共创未来”为主题。来自中国、德国、美国、阿根廷等国的魔术师齐聚昌平，为观众呈现了一场世界级的“魔幻盛宴”。活动由中国杂技家协会、中国青年报社、北京市文化和旅游局、北京市昌平区人民政府、北京信息科技大学主办，北京杂技家协会、北京市昌平区文化和旅游局承办。

中国杂技家协会分党组书记、驻会副主席唐延海在致辞中表示，魔术大会不仅坚守国际标准，举办高规格的会期交流活动，更勇于探索产业融合新路径，将魔术体验与文旅消费深度结合，融合多种文旅新玩法，举办一系列丰富多彩的惠民活动，极大地促进了中国魔术事业的创新性发展，为魔术艺术注入了新的活力与内涵。

北京市昌平区委副书记、区长支现伟表示，作为北京建设全国文化中心和国际交流中心的重要承

载区，昌平将以魔术文化为载体，着力打造对外文化交流的“金名片”。诚邀各国文艺工作者、大学生朋友们走进北京昌平，以魔术为媒，持续深化各领域交流合作，携手创造更加美好的明天。

本届魔术大会采取主会场、分会场联动的形式，一系列活动精彩纷呈。大会除了在北京信息科技大学（沙河校区）设立主会场外，还在北京超极合生汇和回龙观体育文化中心设立了分会场。大会期间，一系列魔术文化活动轮番举办，如邀请国内外近景魔术大师开展“北京之光”近景魔术大师秀，以联合专场秀的形式，近距离展现魔术的细腻与精妙；“魔法种子”故事汇也于同期开展，邀请国内外魔术嘉宾、魔术青年代表参与，讲述他们与魔术大会共同成长的故事，传播魔术文化对青年成长的意义。

据介绍，北京国际魔术大会作为魔术对外文化交流的重要窗口，从2012年起，已成功举办了12届，有效推动了国际魔术文化的交流互鉴。

（作者系本刊）

图 1、2 均为开幕式演出节目照

深入学习贯彻习近平文化思想 踔厉奋发担起文旅融合新使命

文 | 张玉玺

图 | 作者提供

杂技剧《家园》剧照

习近平文化思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，构成了习近平新时代中国特色社会主义思想的文化篇，揭示了中华文明传承发展的内在规律，阐释了新时代新的文化使命，不仅是当代文艺工作者的行动纲领，也为文化旅游企业高质量发展指明了方向。作为一名杂技工作者，同时也是一名文化旅游企业管理者，我深刻体会到习近平文化思想具有极强的创新性、理论性和实践性，是新时期文艺创作和文化旅游创新发展的生命

之源。

一、文化能够连接心灵，艺术可以沟通世界

一直以来，河南金贵演艺集团以杂技艺术为根本，汲取周口农耕文化、伏羲文化、老子文化之精髓，创作了一系列具有地域文化特色的杂技作品，并坚持文化惠民，助力周口“中国杂技之乡”品牌建设。通过学习与实践，我们深刻地理解了“坚持以人民为中心的创作导向”的深刻内涵，也明确了文艺工

作者的责任与使命，希望通过我们的努力满足人民对文化艺术的需求，丰富人民的精神世界，架起艺术通向人民的桥梁。

集团旗下周口野生动物世界的狂欢巡游、雨林剧场的杂技剧《家园》、森林剧场的杂技大马戏等演出项目，以人民日益丰富的精神文化需求为根本出发点，结合园区内原汁原味的生态之美，经过不断创新与实践，已初步实现了演艺作为集团内部文旅产业龙头的重要蜕变：2023年全年，园区内驻场演出已达3000余场，取得了良好的社会效益和经济效益；我们成功协办了2023年和2024年杂技春晚、承办了首届中国杂技产业发展论坛等重要活动，提升了河南文旅和周口文旅的知名度和美誉度。

二、以古人之规矩，开自己之生面

在企业发展过程中，“传承与创新”是非常重要的课题，周口野生动物世界作为杂技界的文旅融合实践地，自然绕不开这一问题，它也一度成为我们杂技产业发展中面临的挑战。习近平总书记关于传承与创新的理论及时地为我们指明了方向：“传承中华文化，绝不是简单复古，也不是盲目排外，而是古为今用、洋为中用，辩证取舍、推陈出新，摒弃消极因素，继承积极思想，‘以古人之规矩，开自己之生面’，实现中华文化的创造性转化和创新性发展。”

据此，周口野生动物世界以传统杂技文化为魂，进行了科学大胆的突破，变“内容生产”为“创意驱动”，以传统杂技艺术为根脉、以地域文化为血肉、以国际化审美为视角，将园区打造成文旅休闲度假区，兼顾“传承与创新”“休闲与体验”，着力塑造“创意驱动，体验至上”的现代化杂技文旅品牌。

三、坚定不移走生态优先、绿色发展道路

周口野生动物世界作为连接城市与大自然的桥梁，它既不是传统意义上的旅游度假区，也不是依靠现代机械技术建成的游乐场。我们深知周口野生动物世界肩负着生态环境保护的重要使命，一定要

坚持以习近平文化思想和习近平生态文明思想指导园区的高质量发展。

我们深刻地认识到“绿水青山就是金山银山”“生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的关系。把生态保护好，把生态优势发挥出来，才能实现高质量发展”。所以，我们一直在动物保护和生态保护方面探索努力。2023年，园区通过繁育计划帮助濒危物种恢复，成功繁育了160多种、1000多只野生动物，救助了包含鸢、红隼、雀鹰、猕猴等在内的178只野生动物。

接下来，周口野生动物世界二期、三期的总体战略布局也将紧紧围绕贯彻落实习近平文化思想和习近平生态文明思想，在杂技演艺创新、人才培养、数创研发、研学游学等方面持续发力，力求将周口野生动物世界打造成“以文旅融合为方式、以特色文化为内涵、以野生动物为核心、以创新演艺为龙头、以体验经济为载体、以休闲娱乐为支柱、以智慧生活为亮点”的杂技“演展娱”休闲度假胜地。

（作者系河南金贵演艺集团有限公司总经理）

森林剧场的杂技大马戏表演

共绘杂技艺术斑斓画卷

——观第二届“湘鄂赣一家亲”杂技交流展演

文 | 苏勇

山川不言而情深，水流不息以传谊。湘鄂赣山川交织、河流互融，不仅在地理上紧密相邻，更以千年积淀的人文底蕴，编织了“湘鄂赣一家亲”的温馨画卷。由中国杂技家协会携手江西省、湖南省、湖北省文联共同主办，三省杂技家协会鼎力承办的第二届“湘鄂赣一家亲”杂技交流展演于近期璀璨启幕于江西省南昌剧场。这场艺术盛宴不仅是技艺的交流与展示，更是三省人民情感交融、文化共鸣的生动诠释，杂技演员们以高超的技艺、精妙的编排共同演绎了一幕幕令人惊叹的节目，特色鲜明、亮点纷呈。

其一，杂技与地域文化相融合。杂技深植于地域文化的沃土之中，呈现出千姿百态的风貌。一方水土孕育一方杂技，各地杂技在内容与风格上展现出鲜明的地域差异。譬如，有些地方以高空绝技著称，行云流水般的走钢索、惊心动魄的爬高杆，展现了人类挑战极限的勇气与智慧；有些地方则擅长地面技艺的精湛演绎，如碟舞翩翩的转碟、稳若泰山的顶花坛，细腻技巧中蕴含着生动气韵。在风格上，既有追求极致难度、彰显力量之美的流派，也不乏注重细节刻画、传递柔美情怀的佳作。随着交流的日渐深入，杂技艺术工作者取长补短，不断向同行取经，同时注重挖掘地方文化，打造具有浓郁地域文化特色的杂技精品。可以说，以杂技形式来表现地域文化特色是本届杂技展演的一大亮点。

展演开篇的杂技《窑变》就是以柔术展现江西陶瓷文化的亮眼之作。柔术是对人体柔韧极限的极致探索，它超越了常规的肢体界限，或蜷缩如婴，或伸展如虹，观众往往会因其难以置信的身体展现，生出对极限技艺的敬畏。《窑变》在“柔术舞蹈化”

方面的探索是成功的，整个节目的编排衔接自然、节奏明快、线条流畅，实现了柔术与舞蹈的水乳交融。6位女演员在方寸之间的“匣钵”之上，极为写意传神地将制瓷工艺如制坯、施釉、烧窑等过程展现在观众面前。该节目不仅展现了杂技艺术的精湛技艺，更是一次对江西地域文化深刻内涵的诗意表达，让观众在惊叹之余，亦能感受到那份源自泥土深处的文化温度与生生不息的艺术生命力。

演出的压台之作杂技《集体技巧——信仰之力》以高难度的杂技动作展现了江西的红色文化。伴随着雄壮的音乐，舞台上一轮旭日冉冉升起，迎风飘扬的红旗召唤着红军战士奔赴充满希望与荆棘的长征之路。节目对杂技演员要求极高，不仅形体动作要精准，还需具有一定的舞台表演功力。因而演员的身体既是技艺的主体，也是角色的载体。一切杂技动作，如托举、转圈、对手顶、叠罗汉等，不能脱离特定的情境。在光与影的交错中，这些充满力与美的动作，将革命先烈们浸染了硝烟的英勇与坚韧，以及他们不屈不挠的信仰伟力，演绎得淋漓尽致。当所有演员以一个象征着团结与胜利的队形定格在舞台上时，全场爆发出雷鸣般的掌声。这掌声，不仅是对演员们精湛技艺的认可，更是对那段红色岁月中无数革命先烈的致敬。该节目不仅展现了杂技艺术的魅力，更深刻诠释了信仰的力量，让人们在欣赏美的同时，也接受了一次心灵的洗礼。

其二，守正与创新相统一。在杂技艺术的浩瀚星空中，守正与创新如同双子星交相辉映。守正是杂技之根，深植于几千年的文化沃土之中，是对传统技艺的虔诚传承和对前辈经验与智慧的崇高致敬。而创新是杂技之翼，让古老的技艺在新时代的阳光

下展翅翱翔，探索未知的边界。创新不仅是技巧上的突破，更是理念与表达方式的革新。它要求杂技表演者勇于挑战自我，将现代审美、科技元素乃至哲学思考融入表演之中，让杂技连接过去与未来，沟通心灵与世界。总之，守正为创新提供了坚实的基石，让每一次尝试都根植于深厚的文化底蕴；而创新为守正注入了新的活力，让古老的艺术形式焕发新生，更加贴近当代观众的心灵。二者相辅相成，共同推动着杂技艺术向着更高更远的目标迈进，绽放出更加璀璨夺目的光彩。本届展演推出的11个节目，都是既有扎实的传统根脉，又具有鲜明的时代性和创新性。

杂技《行云流水——弹球》属于投掷类杂技，两位演员以超凡的技艺驾驭着5颗小球，或同步弹球，或相互配合投掷小球，展现出技艺的精准与默契。演员还在节目中增加了弹球上下梯子的动作和现代舞元素，具有很强的创新性。杂技《三人技巧》是一个集技巧性、观赏性和艺术性于一身的抛接类节目，包含各种高难度的抛、接、举、翻等对手技巧和造型，要求演员具备极高的身体柔韧度、力量感和协调性。这种对技巧的高要求使得该节目在视觉上具有冲击力，带给观众强烈的震撼。该节目结合了体操、舞蹈等形式，并运用现代科技手段进行舞美包装，使得表演更加具有时代感和观赏性。杂技《童趣——翘碗》巧妙融合了平衡美学的极致与抛接技艺的灵动。演员不仅要在晃板上跳绳，还要在方凳上架起三组滚筒的晃板上表演弹碗。在这层层叠加、摇摇欲坠的晃板挑战中，演员以超凡的技艺与极佳的心理素质，将多碗弹顶演绎得行云流水。杂技《高空竹韵》将传统杂技晃梯融入中国古典美学之中，在空中表演追求“惊、险、奇、难”的基础上，深度挖掘中国传统文化，以竹为媒，以技传情，使表演灵动而富有诗意，尽显“露涤铅粉节，风摇青玉枝。依依似君子，无地不相宜”之韵。

如梦如幻的魔术《吉庆有余》源自中国传统古彩戏法，魔术师以鱼为主题，分别展示了超凡的“硬彩”和“软彩”功力。当魔术师施展戏法，将画布上跃然欲出的鲤鱼不可思议地转化为池中悠然游弋

的活鱼时，全场爆发出雷鸣般的掌声。这一幕不仅是对传统技艺的华丽致敬，更是力证了传统戏法在快节奏的当代社会中非但不显颓势，反而以其独特的魅力牢牢抓住了观众的心弦，彰显了经典永不过时、传统亦能焕发新生的道理。魔术《第一个魔术》巧妙地将传统戏法“三仙归洞”与表演者的成长故事分享相结合，不仅淋漓尽致地展现了魔术师高超的技艺，也以讲故事的方式拉近了与观众的距离，共同见证了一场关于梦想、坚持与蜕变的非凡旅程。

其三，杂技与叙事相融合。杂技走向叙事，不仅赋予了杂技表演以新的内容，更让这一古老艺术形式超越了单纯“杂耍”的局限，步入了一个充满深意与情感共鸣的广阔舞台。人类自古便怀揣着讲述与分享故事的表达欲望，杂技以其独特的肢体语言与视觉奇观成为讲述故事的媒介，可以让观者在惊叹之余，更能深刻感受到故事背后的情感力量与文化精髓，促进更加广泛而深刻的理解与沟通。

魔术《望书》将传统的纸牌魔术巧妙地编织进一段缠绵悱恻的爱情叙事之中。随着魔术师指尖的轻舞，一支鹅毛笔凭空而生，一笔一划都饱含着恋人间深深的思念与眷恋，轻柔而坚定。在信笺纷飞间，观众仿佛听到诗人木心笔下那悠远的回响：“从前的日色变得慢，车、马、邮件都慢，一生只够爱一个人。”这诗句与眼前的一幕幕完美契合，让人在感叹魔术师过硬的手法功夫外，不由自主地沉醉于那份慢节奏中的情感叙事，体会到爱情在时光长河中那份不朽的温柔与坚持。

情景魔术《约会》将机械类魔术同一位少女的白日梦巧妙地结合在一起。魔术师以夸张诙谐的表达方式，绘声绘色地演绎了少女对爱情的纯真向往。白玫瑰在魔术师手中宛如被施了魔法，在一条细细的红绸里轻盈旋转，转瞬便由纯洁之白蜕变为热烈之红，寓意爱情之花的绚烂绽放。刚刚还是身着睡衣、满头卷发筒的平凡少女，在步入神秘之柜的一刹那，变身为一位气质全然不同的穿着得体、发饰齐整的时髦女郎。当舞台上的爱神轻盈步入那神秘之柜，门扉轻启之际，竟有4对爱神款款而出，她们环绕在少女周围，不仅为她换装添彩，更携手共舞。

非遗杂技与现代生活的紧密链接

——音舞诗画杂技剧《盐运华夏》观感

文 | 金重庆

图 | 作者提供

由江苏省杂技团创排的音舞诗画杂技剧《盐运华夏》于近日上演。此前，该团创排的杂技诗剧《四季江淮》已搬上舞台，同为江苏艺术基金重点资助项目。两部剧可谓讲述“盐城自然及人文发展”的姊妹篇。

盐城是全国唯一一个以“盐”命名的城市，也是以“盐”发展起来的城市，“盐”是这个城市的独特名片和印记，更是独特的文化和精神资源。《盐运华夏》将盐城的海盐文化与大运河文化巧妙串联相融，通过非遗杂技的艺术形式，引入舞蹈之美、诗句之韵、画面之奇，演绎发生在盐城大地与大运河流域的人文故事，再现盐城在历史变迁中的巨大变化。全剧分为“盐运春秋、启运天承、应运而生、神运九龙、盐运新程、盐运流芳”6个篇章，层次分明、结构合理、逻辑严密。

盐、海、水互织交融，写意与写实相得益彰

《盐运华夏》以海盐文化和大运河文化为两条主线交替推进和演绎。编剧巧妙地截取了海盐文化和大运河文化的多个“切面”，用“大写意”的笔法展现海盐文化的诞生、传承与发展，并用“特写聚焦”的手法表现运河沿岸人民的辛勤劳作、民风民俗及盐城人民积极向上的生活态度。

盐，烙印千年的胎记。第一篇章名为“盐运春秋”，“春秋”不仅是指海盐文化具有2000多年悠久的传承发展史，也是指海盐文化起始于春秋那个百家争鸣、思想大解放的时代，这也是“建湖杂技”诞生的历史起点，此为“一语三关”。海盐文化是盐城人的根脉，2000多年的盐业发展史是盐城盐味十足、生生不息的文明进化史。当年盐工们来自四面八方，在此以煮盐为生，各方文化、生活习俗汇

此节目以魔术之名，赋予幻想以无限可能，让爱之梦在观众心间绚烂绽放。

杂技《集体草帽》生动演绎了丰收的喜悦与欢歌。演员们以风趣诙谐的肢体语言，完成了从单人技巧的过头抛接到十人团队协调一致的传接。舞台上，草帽仿佛被赋予了灵性，在快速传送间展现出迷人的节奏与动感。这不仅是对演员们技艺水平的考验，更以独特的艺术语言生动讲述了关于丰收、努力与成就的动人故事，让人在眼花缭乱中感受到杂技艺术所蕴含的深厚文化底蕴与无限创意可能。

技进乎道。杂技作为一项古老神秘而又充满生命力的艺术形态，不仅仅是对人类潜能极限的深度探索与创造性开掘，它更如同一把神奇的钥匙，悄然开启通往未知与奇迹的大门，让观众在惊叹之余，领略到一种超越日常的视觉冲击、审美体验和思想启迪。第二届“湘鄂赣一家亲”杂技交流展演不仅汇集了三地名家同台切磋，推动了杂技艺术的精进，更让观众在如此别样的艺术体验中，获得了超越日常的生命感悟。

（作者单位：江西师范大学）

聚、碰撞、交融。据历史记载，春秋及汉唐时，盐商们在经营之余，特别热衷于观看和演练杂技，将杂技作为强身健体、陶冶情操的主要生活方式之一。盐商们走南闯北，顺势将杂技技艺带往全国各地，同时也将各地的杂技表现形式和创作理念带回盐城，进一步促进了盐城杂技文化的丰富与繁荣。可以看出，“盐”不仅赋能盐城的经济社会发展，也催生了以杂技为代表的丰富多元的文化形态。

海，走出华夏的依托。2000多年前，先民们不仅承受盐业生产的巨大压力，还要与自然环境进行英勇顽强的“战斗”。在“启运天承”和“应运而生”篇章中，导演巧妙运用“跟头、旋转软钢丝、悬杆、草帽”等杂技元素，展示先民们在风雨中护盐、运盐的劳作场景，表现了他们面对滔天巨浪却勇往直前的无畏气概。他们保护的不仅仅是“盐”这一劳动成果和经济产品，更是养家糊口的生活来源，乃至自身肩负的责任和担当。这种责任意识 and 担当精神一直传承发展至今，激励着一代代盐城人勇挑重担、敢于争先，也涵养出了盐城人海纳百川的胸襟气度。该剧编导将原本匆忙的切换过程，构思创意成运送砖块、石料等修建范公堤的集体劳作场景；同时巧妙运用“软钢丝”技巧，以中国大运河博物馆中的“杂技船”为原型，将道具设计成远航的帆船，在劈风斩浪中将盐运至远方；“爬杆”技巧的展现则寓意着古人登高望远、查看天象气候的“观测台”。大海，我们不仅要战胜它，更要善待它和用好它。随后，剧情迈入新时代，在“盐运新程”篇章中着重讲述了盐城人民持续建设家园的同时，也心系自然、保护生态环境。随着中国黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）成功列入《世界遗产名录》，盐城人民积极建设候鸟栖息地，为保持和发展生物多样性不懈奋斗、接续拼搏，用世界自然遗产这一资源链接全球。向海图强，已是盐城当下及未来发展的目标和方向之一。

水，江淮绿心的脉络。如今的盐城，城里已没有了盐场，成了一座名副其实的现代化城市，但那些流淌了千百年的河道纵横交错、四通八达、湍流

不息，仍是盐城人的生活命脉。中华人民共和国成立后，盐城逐步发展，城以河邻，城依河建，河穿城中。河水悠悠，贯通古今，气象万千。这里四季分明，气候宜人，绿树茵茵，鲜花烂漫，被誉为“百河之城”。因此，在“神运九龙”和“盐运新程”两个篇章中，大量运用了盐城各水域的图画美景，用“群枝倒立、高空秋千、转碟”等节目，配以绿色的大树、藤蔓等舞美造型，完成倒立、高空抛接等高难度杂技动作，显得动静相宜、蓬勃昂扬，充满了希望和力量。“软钢丝”代表的航船不仅在海上勇往直前，也穿行于纵横交错的内河，将这里的盐和其他物产及杂技文化“运”往四海八方，也将各地丰富多样的产品和思想带回盐城，实现了交流、融合与发展。

技、音、舞多元并蓄，艺术与诗画一脉相承

用杂技的肢体语言讲述海盐文化、大运河文化，展现人们的美好生活，讴歌人们奋进向上的精神面貌，说实话，用“善于炫技、拙于达意”的杂技艺术形式来完成这一目标，确实充满困难和挑战。但导演组、教练组和演员们通过创新创造，运用杂技、音乐、舞蹈等艺术元素，以虚实结合的方式，打造出了这一意境，并很好地呈现在舞台上，深入观众的心里。这部作品，从一定意义上讲，也是一部盐城文旅的推介之作，是文旅融合发展的产物。

技，矫若惊龙的奇艺。《盐运华夏》的精彩，不仅在于导演创意构思的巧妙，善于将盐城地区的自然美景写意性地纳入舞台空间，更在于大量的杂技本体技艺的高难和惊艳的表现。比如“轻蹬斗笠”，一群身材婀娜的美少女，用一双双灵巧的足尖翻转、传递斗笠；“小跳板”的上下翻飞、空中转体和有序切换，险象环生、有惊无险；“悬杆、单杆、四节人叠罗汉”等完美诠释了力与美的结合；“群枝倒立”，稳稳的群体顶功造型，时而稳如磐石，时而状如飞鸟，犹如雕塑般雅致美丽；“旋转软钢丝”更是将杂技本体的高难推上了高潮，引发了现场阵阵掌声。该剧还较好地克服了杂技剧“两张皮”的问题，

杂技本体技术的转化运用与场景、故事及人物关系相契合，与剧情发展形成逻辑自洽。特别是其中卖鱼收鱼的场景：将一根悬杆衍化为一杆秤，一名演员横卧秤杆，绕场一圈，自上而下检验渔民的产品质量、查看收成规模、拟定收购价格；后排竖立着一面“算盘”样式的背景墙，用上下翻飞的“弹球”表现算珠的上下拨动和触地发出的撞击声，体现了渔民们与老板娘议价的忐忑心情，生动形象，既紧张严肃，又不失生活的风趣诙谐。场景的建构手法巧妙、老练。

音，萦回无尽的妙歌。盐城不仅是杂技之乡，也是淮剧之乡。淮剧和杂技是

盐城的特色文化资源，在江苏省内外都享有一定声誉。盐城人民对这两种生于斯、长于斯的艺术接受度相当高。《盐运华夏》在创意之初，就决定大量运用淮剧的音乐元素和配器方式，将传统的淮剧音乐、唱腔及江苏民间小调和时下流行的音乐相结合，在守正的基础上实现创新，不仅充分照顾到老年观众的喜好，也考虑到青年人对音乐风格的审美需求。剧中6个篇章中有大量的淮剧音乐元素，特别是运盐的大船扬帆起航，船工与家人挥手告别，大船行进在运河上时，背景音乐直接采用淮剧《白蛇传》《道情》中的经典唱段，结合杂技的演绎，一种亲切感、优美感和地区特色文化风情扑面而来，令观众为之一振，仿佛穿越到了那个时代、置身那个场景，代入感很强。

舞，鸾回凤翥的绝美。通过《猴·西游记》《小桥流水人家》《芦苇青青菜花黄》《四季江淮》和《盐

运华夏》这几部杂技剧的演出，江苏省杂技团演员们的舞台感觉与表演能力有了长足的进步。《盐运华夏》舞台上的近70名演员都是江苏省杂技团自己培养的新生力量，舞蹈功底和修养都比较好，甚至可与专业的舞蹈演员媲美。剧中两位男女主演，也就是“十字滚环”的表演者，其舞蹈技术和舞台表现非常亮眼，举手投足精准到位，一颦一笑恰到好处。而“草帽舞、斗笠舞、群枝倒立、运盐护盐、夜市

杂技剧《盐运华夏》剧照

联欢”等舞蹈语言，也成为引发观众掌声的亮点。可见，当代杂技工作者不仅重视杂技本体技术的演练和钻研，还特别注重舞台表现的精准和优美，

在传递力量的同时，也在传播艺术的美，而舞蹈就是重要的媒介之一。如今，舞蹈已成为该团杂技演员继四项基本功之外的第五项基本功，是演员必备的技艺之一。

目前，杂技剧《盐运华夏》仍在演出打磨之中，相信江苏省杂技团和主创团队会继续吸收专家和观众的意见，在既保留传统杂技艺术特征特点又开拓新的舞台呈现样式方面不断探索掘进。

中华文明的浩荡长河，既有深沉厚重的历史积淀，也有奔腾澎湃的创新汇流。杂技剧《盐运华夏》的问世犹如一面镜子，提醒和启发人们——让中华优秀传统文化“活”起来和“火”起来，关键在于赋予它更多的时代感，坚持守正创新，找准传统技艺与现代生活的链接点，传统文化必将不断绽放时代新韵，为社会、为人民提供源源不断的可看可听可感的心灵滋养和精神力量。

(作者单位：建湖县杂技研究所)

魔术节目《光》审美探微

文 | 范译鹤

在第十二届中国杂技金菊奖全国魔术·滑稽比赛的决赛中，大连杂技团新创魔术节目《光》经过激烈角逐，喜摘“金菊奖”。从技巧上看，魔术《光》以蜡烛为本体，并与手彩魔术“顶针”相融合，在传承技巧的同时创新表达方式，展现了区别于传统手彩魔术的独特魅力。从艺术表达上看，魔术《光》以技造境，利用蜡烛等符号隐喻“光明”，进而呈现出“微光虽渺，终而万丈成炬”的意境，传递光明之处万物生长、万物向阳的美好寓意。应该说，魔术《光》内炼技术，外链现实，并将二者自洽相融，在技与艺、境与情的融合中，展现着魔术艺术的惊奇与美感，推进着传统魔术的美学表达。

一、技之美：传统技巧的交融创新

魔术是一种以技巧为核心制造“惊奇”的艺术。表演者通过特别设计、特制道具、错引技巧及各种艺术手段，依照科学的原理，运用特制的道具，借助视觉传达、心理学、化学、数学、物理学、刑侦学、表演学等不同科学领域的研究成果，抓住观众的好奇心、求知欲等心理特点，制造出种种令人不可思议、变幻莫测的现象，从而达到以假乱真的艺术效果，带给观众惊奇的审美体验。

魔术在我国有着相当悠久的历史，古时被称作“幻术”。根据史料记载，早在西周时期，“幻术”表演业已出现。《列子·周穆王》载：“周穆王时，西极之国有化人来，入水火，贯金石；反山川，移城邑；乘虚不坠，触实不碍，千变万化，不可穷极。”自宋朝起，开始被称为“藏掖技”，这意味着伴随着勾栏瓦舍的新兴，以及小型多样的演出格局的确立，曾经的“幻术”在发展中已逐渐形成多个分支，一种以技巧为核心的艺术表达模式开始逐渐分离出来。其中，手法类技巧便于此时得到了突破性的发

展。到了清朝，中国魔术的表演形态已经基本固定，将魔术以“戏法”相称受到广泛认可。其中，手彩戏法便于此时逐渐发展成熟，形成了以纯粹手法为主导的表达模式，清末的《鹅幻汇编》以“手法门”对其进行单独分类^①，足以证明其在我国传统戏法中所处的重要地位。到了现代，尽管中国魔术在交流与发展中不断融合创新、拓展边界，但是手彩戏法依然是其中的一个重要分支，因其基础性、专业性与表现力受到众多魔术师的偏爱。

《光》便是依托于传统手彩戏法，并以此为基础对其进行了表现上的创新。一方面，《光》选择“蜡烛”作为魔术的表演主体，借助长短不一的蜡烛完成技巧。在传统的手彩魔术中，若想实现多样的变幻技巧，魔术师更倾向于使用小球、扑克牌等小物件进行表演，原因在于道具体积越小，上托位置越多，灵活度越大，魔术师越容易做出复杂的变化^②。比如，魔术师之所以可以用小球完成消失、出现、变色、悬浮等多种形式的表演，正是由小球的体积决定，而鲜有魔术师可以利用短棒将小球类技巧完全复现，足以证明所用道具的体积与形态对于手彩魔术产生的影响。对于蜡烛而言，因有着与“棒”相近的形态，却比“棒”更宽，使其在手彩类魔术的上托与隐藏上均会产生一定困难，以至于施加在其中的变化亦会随之减少。也正因如此，蜡烛常被用于技巧间的连接与过渡，鲜有魔术师将其作为主要道具、以本体的形式应用在节目之中。而在魔术《光》中，首次出现了以蜡烛为主体的无遮挡缓慢消失、出现、传递、变色、穿越、分裂、变物（蜡烛变成相框）等手彩技巧，无疑是手彩戏法在舞台呈现中的一次新突破。

另一方面，《光》在技巧表现中，对蜡烛与顶针技巧进行了巧妙的融合。“顶针”魔术即通过手

指和手掌肌肉的藏夹功夫，通过道具顶针，展现消失、出现、传递、变色、穿越等技巧，呈现出无中生有、消长变形、聚散异位等神奇变化。由于“顶针”技巧受一系列客观条件的限制，近几年来极少出现于国内的舞台魔术之中。特别是“顶针”魔术需要应用大量“夹”和“藏”的技巧，对手掌面积相对较小的女魔术师较为不利，以致于由女魔术师来表演“顶针”魔术的情况在国内屈指可数。而魔术《光》不仅由女魔术师单独在舞台上完成表演，而且魔术师在完成单个顶针的出现、消失、传递后，逐渐增加顶针的个数，从单手顶针的变化开始，最终实现了8个“顶针”同时出现与同时消失的变化，展现出了很高的技术水平。此外，最值得称道的是，在节目中，魔术师亦完成了“顶针”魔术与蜡烛间的流畅配合，展现出蜡烛消失变顶针、蜡烛变色变顶针、顶针消失变蜡烛、顶针与蜡烛互换颜色、蜡烛与顶针同时分裂等技巧。同时，在魔术“顶针”与蜡烛大与小、长与短的变幻中，醒目的色彩（红、白两色相交变化，多色变化等）始终在顶针与蜡烛间快速转移，弥补了传统顶针因体积小导致的舞台魔术视觉效果有限的表演遗憾。

二、境之美：唯美空间的舞台建构

对节目意境的有效表达是魔术节目《光》在审美表达上的一个突出特点。一方面源于节目在音乐编排与使用上的独具风格，另一方面与节目中的舞美设计有很大关联。正是由于二者的相互关联作用，最终呈现出唯美写意的舞台氛围。

在节目的音乐编排与使用上，《光》并不像一般的魔术节目那样，采用冲击感强烈的音乐效果带给观众听觉上的刺激，而是选择以悠扬舒缓的乐曲作为基底贯穿节目始终，为节目奠定基调，从而营造出优雅庄重的舞台氛围。但是，舒缓并不意味着平淡，在和谐一致的音乐风格中，通过节奏与元素间的增减变换为节目分段，进而形成了起伏升沉之美：在节目的开端，伴随着叮咚空灵的音乐走出来的少女缓缓打开书本，所营造出的“讲述”氛围将

观众自然地带入到节目之中。伴随着节目的发展，音乐在保持统一风格的同时，对关键的卡点予以重音增强，形成与“顶针”技巧的默契呼应，渲染了节目的“惊奇”之感。此后，随着音乐节奏的不断变换，顶针与蜡烛间的配合展现了“紧迫”与“惊奇”之感，节目氛围的渲染被推至高潮。最后，舒缓空灵的音乐又重新回归舞台，引领观众走出魔幻时空。首尾的呼应，实现了对于神秘意境的完整构建。

同时，《光》的舞美设计亦为节目的呈现营造出唯美而诗意的立体空间。舞台上的灯光以蓝色为主体，直观渲染出神秘的气息，同时又选取黄色暖光呼应蜡烛的光芒，在冷暖、明暗的变换之间，营造出静谧优雅的意境氛围，唯美的艺术空间得以直观呈现出来。此外，《光》的舞台布景虽不复杂，却十分考究：放置地面的蜡烛以圆形摆放的形式，为节目再次划分了表演区域；相框则遵循着近大远小的透视规则，使节目演出的区域向纵深处拓展，进而打造出立体的舞台空间，使观众在欣赏节目时变得更为“聚焦”，亦使节目呈现的意境之美得以顺利传递。

三、意之美：主题内蕴的诗化诠释

手彩魔术善于利用彩品的隐喻性与手法的写意性表达主题。比如，在沧州杂技团创作的魔术节目《涟漪·扇变》中，以扇变纸屑、扇变中红白黑颜色的瞬间变化、假人的消失等片段，展现了繁漪由希望到绝望的内心变化，进而呈现了节目的悲剧性底色^③。又如，在黑克特的魔术《贪婪者》中，用纸币代替传统扑克，通过手法和肢体语言的变化，生动描绘了“贪婪者”从恐惧到愉悦的心理演变过程，对人性进行了展示。

魔术《光》亦是如此，表演者将“惊奇”呈现于外，却将意图隐藏起来，通过符号与隐喻关联节目的情感内蕴，进而完成主题呈现。在节目中，以灯光的色彩变换烘托出舞台的情感氛围，象征安宁神秘的蓝光、象征温暖的光明的黄光与象征纯洁纯粹的白光交织转换，促使“在宁静又神秘的时空

魔术在时代境域里的突破与创新

——观《天女散花》

文 | 泥文

魔术是制造奇妙、玄幻的艺术，其表演的核心是通过技巧和手法使观众产生视觉上的错觉和惊喜。魔术离不开“功夫”，而这“功夫”融合进很多元素，如视觉传达、心理学、化学、数学、物理学、表演学等，抓住人们好奇和求知的心理，制造出种种让人感到不可思议、变幻莫测的视觉观感，从而达到真假须臾变换的目的。重庆杂技艺术团的魔术节目《天女散花》就很好地诠释了这一概念。

迭代：从“花雨”到“天女散花”

“宝剑锋从磨砺出”，魔术《天女散花》也不

里，温暖的光划破了黑暗，年轻的少女安静走来，取一点微光，带来希望的力量”的戏剧化情境得以顺利表达。同时，节目又借助“蜡烛”“顶针”“球”等彩品完成了“光”的生成、消失、传递、扩散等主题内容的诗化表达。即以“火苗”为符号，象征“微弱的火种”，通过“蜡烛间的火光传递”与“火苗的消散、出现与凝聚”隐喻“微光虽渺，万丈成炬”之意，借助物象的多层表达，进而达到物化于情、情化于物的艺术效果，为展现节目主题创造关联。

由此可知，《光》以魔术技巧为核，注重技巧背后的隐喻表达，将复杂的魔术技巧与主题内蕴的情感传递合逻辑地关联起来，同时辅以舞台氛围，借助营造时空内灵动浪漫的意境助力情感表达，进而诗化地呈现出“星星之火终将汇聚成炬，向阳而生，万物方盛”的唯美景观。在节目的最后，点点火苗在点亮万物、照亮黑暗后重新回到少女手中，少女郑重地将其捧于胸前、置于心间，写意般呈现出“心中有信仰、前路有光明”的精神内核，使节目的主

例外。重庆杂技艺术团在打造舞台魔术《天女散花》之初，目标定位很高——角逐中国杂技“金菊奖”，并将其打造成为当下魔术编演创新的典范。想要达到这个目标，就必须在专业技巧、视觉冲击、表演学、美学等领域具有一定突破。

节目最初并没有以《天女散花》命名，而是名为《花雨》，其创作核心即“空手出花”。尽管随着创编的深入，节目立意和内容深度在后续都有所升华，但离预想目标还有一定距离。如何在保持传统手法的基础上实现艺术表现形式的创新，这是必须要解决的问题。但“空手出花”是很常见的魔术

题得到诗化诠释的同时，丰富了其中的哲学内蕴，促进了其艺术品格的再次提升。

一台优秀的魔术节目不仅需要展现高难度的手法技巧，同时要利用多种舞台手段渲染意境，综合呈现出节目的神秘美感。《光》在继承传统魔术手法的同时创新表达方式，构建舞台情景，并在二者的交织中层层传递情感内蕴，使“造境以达意，缘情以动人”的美学目标得以完成的同时，最终实现了节目主题内蕴的诗化表达。

注释：

- ① 徐秋：《中国魔术史话》，北京：中国文联出版社，2020年，第121页。
- ② 王丽蓉：《手就是最好用的魔术道具》，《杂技与魔术》2022年第1期，第58页。
- ③ 沈爽：《魔术节目〈涟漪·扇变〉的创新点》，《杂技与魔术》2022年第1期，第56页。

（作者单位：大连市文化艺术事业发展中心）

技巧，在业内早有公认的代表作品，要想出新实在不易。

一事一物的呈现，必得有一个灵魂线索的脉络，特别是艺术作品，魔术也不例外。如重庆杂技艺术团2022年获得“金菊奖”的杂技《摇摆青春》，节目以欢快的背景音乐、鲜明的节奏、动感的灯光、灵活的表演、滑稽的互动及沉浸式体验等形式，将原本在桌面上表演的“晃管”转移到摩托车上，演员在特制的升降平台上完成一系列高难度动作，观赏性更强，表演难度更高，艺术水准也随之升级，有效展示了青年一代张扬的个性和青春飞扬的精神内涵。那么，《天女散花》又该如何去打造呢？

有了杂技《摇摆青春》的成功经验，一个具有故事性的结构油然而生：从中国传统文化中取材，植入神话“飞天神女”意象、中国人之于飞天入梦的梦想，以“飞天神女”这一圣洁美好、温婉娴静又充满力量的形象塑造角色，以魔术“空手出花”为创作核心，借力舞蹈的曼妙，通过“变花、洒花、散花”及“变蝴蝶”等，配上独具灵性和生命力的音乐，给观众宛如身处缥缈仙境的视听体验，将其引入奇妙世界的同时又使其感受到浪漫向上的青春气息，将魔术表演中的漂浮、消失、转移等技巧佐以情感表达，毫无保留地传递给观众，彻底释放“天女散花”的艺术张力。

《天女散花》演绎的是从“仙女”到“天女”的一个演变过程，其用多种形式的表现手段赋予了古老神话更高层次的思想和寓意，演变成为一种文化襟怀和文化自信。有了故事性入驻主题，魔术的境界拓宽、思想性深化，《天女散花》这一节目名称也就应运而生，“空手出花”也有了精神内核的指引，由花到蝴蝶、由花到美好的愿望，也就呈现至观众的视域了。

破域：审美的破局与衍生

艺术作品的生命力来自于创新。《天女散花》在已有的魔术形式上，从表演技巧到审美及视觉冲击都有独到之处。

对魔术来说，技术是最重要的不可取代的“话语本源”。随着时代的发展和变迁，为了满足大众审美需求，魔术艺术必须与时俱进，糅合进现代美的意识，将多元的艺术触角糅入技术。如果仅止于技术，没有创新的加持，也就失去了艺术发展的生命力。

《天女散花》节目组深谙艺术的生命力在于创新，在于不断的“破”和“立”之间。这就需要节目的编创者对美有新的认识和审视。宽度1.5米、高6.5米的腹吸绸营造的“水幕”效果、一瞬间出现上千只“蝴蝶”和“花瓣”漂浮空中、“底层厚、中间不变、上层漂浮”的三层烟雾效果……在重庆杂技艺术团的反复“破”与“立”中，《天女散花》实现了诸多技术层面的创新突破，增添了艺术审美的冲击力，展现了惊艳的舞台效果，体现了在时代大背景的氛围里，艺术向前皆有可为的生命力。

在时下的各种舞台剧中，灯光不仅是照明工具，更是为艺术的展现形式增添氛围和感染力的砝码，这在杂技《摇摆青春》中就可见一斑。《天女散花》中的灯光应用，拉近了观众和玄妙氛围的距离，成为魔术师与观众沟通、互动的媒介。从“仙女”到“天女”的一举一动、一颦一笑，乃至偶然的回眸，都被灯光精准捕捉并放大，让每一个瞬间的表演都显得生动和真实。灯光随表演节奏而变换，形成独特且气势恢宏的风景区，与聚而不散的烟雾、漫天飞舞的花瓣交相辉映，这也是《天女散花》创作的亮点和突破点。灯光辉映透析出来的美感，一度让观众怀疑是用电脑特效制作的背景，事实上是舞台用干冰铺设、用灯光的变换交流形成的流动性云雾景致，以及灯光、烟雾惟妙惟肖的动静结合而形成，除了让观者惊叹，也让节目充满了魔力和玄妙。为生动形象地呈现“天女散花”的舞台效果，道具纸花由传统的长方形弹片式纸花改成圆形，让其在形态上比长方形的纸花显得更加饱满真实，与“天女”妆造形象、舞蹈、灯光、音乐进行全新融合，舞台美学和魔术审美至此合二为一。

《天女散花》给艺术演绎创作带来了更多的思

新杂技戏剧的“杂”与“技”

——2024 中国（张家界）国际新杂技戏剧周观察

文 | 关海涛

三千奇峰凝聚多国技艺，八百秀水传递戏剧新声。为期一周的2024中国（张家界）国际新杂技戏剧周近日在湖南张家界落下帷幕，笔者从观者的视角看，其室内外欢腾的观众流、离场的讨论声、大家后续的思索和回味，乃至对地方文旅产业拓展的影响，都昭示着此次活动的成功。这是国内首次17个国家集成式表演的“新杂技戏剧”商业化探索：活动的主题是国际的；“新杂技”中的“新”是指初始的、创新的，与“旧”的传统模式相对，“戏剧”则指向一种定式，如假定性、综合性、冲突性、剧场性等。笔者认为，当代的杂技受众群体要以包容的、调整旧观念的心态来重建对新杂技戏剧的观赏，去接纳新杂技、新文旅、新杂技戏剧的商业化探索，这在一定程度上是具有难度和挑战性的。

打破常规的炫技模式，为情境服务

本次新杂技戏剧周上演的《马戏机器》《雪中情》《鸵鸟情节》《韶山北路438号》《怎么了》《光明使者》《站台》《布坎》《升级》等10余部剧目，对杂技本源技巧的呈现都是碎片式的嵌入，也就是将传统节目的整体单元动作化、将常规的连贯的动作拆分化，这对受众者的传统认知是一个极大挑战。传统的杂技晚会表演中，节目的单元化程度较高，表演技巧也是由难度低到难度高的递进式呈现，这符合“奇、难、险”等杂技主要属性，展示出人类

挑战极限、战胜自我的杂技主题，以扣人心弦的波澜状辐射给观众，这种方式较为常见。而新杂技戏剧中运用的技巧则以传统杂技表演作参照，是单元节目技巧寻求合理化的拆分使用。

本次新杂技戏剧周剧目运用的杂技节目技巧有杂耍的弹力球、捷克棒、圈、水晶球、绸吊、吊环、独轮车、地面双人技巧、吊杆、秋千、力绳、小武术、蹬伞、吊小辫、蹦床、钻圈、顶技、倒立技巧、爬杆、口技、滑稽、柔术、倒立射箭、皮条、滚环、转碟、软钢丝等地面及中低空节目40余个种类。纵观这些技巧的选用，都与剧目的主题思想、要表述的情境环环相扣，这需要创作者将专业杂技功底和戏剧编导能力结合起来，创作中更加重视独创性、流畅性和变通性。

笔者看到，在剧目《韶山北路438号》中，7名来自不同家庭背景的年轻演员将一周工作和生活的思绪浓缩在50分钟的表演里，用高升旋转技巧来阐释人物从波动逐渐转为平和的心理变化，表现当代年轻人在工作与生活的压力下不断寻求适应和平衡。男子《双人技巧》和传统《钻圈》用杂技戏剧的方式演绎着压力的释放、情绪的释放。《绸吊》的“缠腰闪落”“砸死扣”“倒挂转”与《蹦床》的“叉跳”“上二节抖提”“直穿”等技巧展示试图表达演员在忙碌的排练中体验到的喜悦和心灵的净化。纵观这些作品，笔者更加相信，演员一定有能力在单节目

考和可能。在时代境域的背景里，坚持文化自信、文化自觉，紧抓时代跳动的脉搏，紧跟时代审美需求，糅合进适宜剧目所需的艺术语言，使之交融，用多

元的触角为要演绎的艺术主题说话，这才是艺术生命力的走向。

（作者系中国作家协会会员）

的表演中掌握更高难的技巧，因为拆分使用杂技动作以服务杂技语言，这是杂技剧对“剧”的需求。

加拿大剧目《马戏机器》中的6位演员各具特色，他们在“跷跷板”“捷克棒”表演中驾驭的“多人对传”“五棒三周”“欧美滑稽”“钻圈”“花式礼帽（抛五帽）”等动作，展现给观众一台神秘机器，将主人公内心的幻想、身处的险地、肩负的重大使命呈现出来：人们需要用这台马戏机器与其他幸存者建立联系。该剧带给人的感受是滑稽的、鲁莽的，也是感人的、神秘的。因此，服从于技巧的拆分是为了更准确地抒怀、更精准地叙事，用某个或某套特定的杂技动作来表达特定的情感、推动剧情的发展，从而引发观众的共鸣。

“口技”是杂技门类中重要的一项，在我国宋代被称作“隔壁戏”。表演者使用口、齿、唇、舌、喉、鼻等器官来发声，模仿大自然中的各种声音，使观众产生身临其境的感觉。随着工业化、信息化时代的到来，口技的模仿声源也越来越宽泛。剧目《布坎》，以“口技”伴音贯穿整场，伴随着“杂耍：弹力球5—6球、二人对传”“默剧”等表演，实属此次杂技戏剧周中的精彩一幕。

新杂技戏剧命名的心理期待密码

一般来说，杂技本体在叙事功能方面相对较弱，因此新杂技戏剧创作时剧目的命名是尤为重要的，它会直接影响场外观众对剧目核心情节的预判，也对剧目商业化的成功与否起到举足轻重的作用。当代的优秀杂技剧如《兵工厂》《先声》《战上海》《渡江侦察记》《天鹅》《英雄虎胆》等，它们的名称有一个共性，即为大多数人熟知的重要事件或文艺经典等，有利于读者更好地了解剧情。试想，在没有语言作支撑的杂技戏剧表演中，如果西方观众没读过中国古典名著《西游记》，怎么能看懂我国的杂技剧《西游记》？如果中国人从未接触过柴可夫斯基的《天鹅湖》，又怎么能更好地理解杂技剧《天鹅湖》？

而新杂技戏剧周中，《布坎》《升级》《怎么了》

《站台》的戏剧命名，在入场之前给观众的心理期待是大写意的、哲理的。在剧场与演员共处的一段时光中，观众要竭尽全力探求表演过程与主题的内在联系。可喜的是，许多观众都能通过观剧得到启示、破解主题的“密码”。

如剧目《怎么了》，从命名到情节都给笔者留下了深刻的印象。“怎么了”——生活怎么了？工作怎么了？心情怎么了？感情怎么了？友谊怎么了？这一切的一切都是怎么了？作品用杂技的肢体语言呈现出快节奏的都市生活给当代年轻人带来的种种困惑，最终也促成其成长过程中的蜕变——这也是我们每个人都经历过的青春。这是在新时代、在更丰富多元的社会生活中，我们如何进行新的“破”与“立”的问题。将对这些话题的探讨用杂技的戏剧方式演绎出来，这理应是当今杂技戏剧创作的重要方向与目标。

道具设计与使用是新杂技戏剧语言的延伸

杂技是人驾驭物的艺术，道具与人的关系是艰难技艺的延伸。近年来，我国杂技业内对杂技道具的改革一直在进步，这是从重“炫技”转向重叙事的刚性需求，也是杂技工作者因创作方向的转变而寻求的突变。比如，杂技剧《战上海》就对传统的云梯和蹦床进行了改良，使之成为人民解放军的攻坚利器，在舞台上营造出“软梯攻城”的战斗景象，表现出解放军战士冲锋陷阵、与敌人殊死搏斗的英勇精神；杂技剧《铁道英雄》使用枕木和铁轨在舞台上搭建环形轨道，还有1:1比例制作的仿真蒸汽火车；杂技剧《先声》中使用三轮挎斗摩托车，以及军火库中的弹药箱和“皮条”升降的设计；杂技剧《英雄虎胆》中那辆承载着更多杂技元素的可旋转、可倾斜的军用卡车等，这些都是道具开发上的巧妙创意；杂技节目《空中晃拐》和《九级浪》中的道具，更是对杂技业内的新道具研发产生了积极的推动作用。杂技人真正认识到，要大胆创新，加强新道具的研发，让新道具更加贴切地为新技巧服务，成为增强当代杂技剧叙事能力的重要手段。

杂技剧《怎么了》对氢气塑料袋的杂耍使用及天幕布景的全覆盖使用，就是一个大胆的尝试。成本的高低，并不是舞台道具使用与否最关键的问题，只要能恰如其分地为技巧、情境、情节作好说明，使其成为杂技语言的延伸，道具的存在就有其合理性。在本届国际新杂技戏剧周上，在道具设计与使用上最吸引人的，当属剧目《站台》：两组深夜灯光下的站台，用简单的万向轮作滑动，用人为手段分分合合。那条横担组合的梁梯上，演员做翻越、倒立技巧、前行挣扎等表演，360°旋转的多人悬梯将“技”的元素彰显得淋漓尽致。这种道具的创新与创造，营造了一个深夜的站台上，各色人群涌动，不同的思绪、不同的希望都融汇于此。列车在茫茫的夜色中、在原野的轨道上奔驰，等待是一种希望，飞驰是奔向希望。好的道具设计加强了杂技戏剧的叙事性，拓展了观众的思维和解读路径。“站台”是每个人必经的路途节点，是人生的壮丽旅程，带领我们穿梭在梦境与现实之间，让我们走出迷雾，勇敢地踏上追求更广阔天地的征程，展现出人面对生活的挑战时坚韧不拔的探索精神。

中国杂技剧的时代已到来

我们对杂技赋能于叙事的愿望可追溯到20世纪60年代，当时国内各杂技团体大都有一两个节目在名称和内容的编排上显露出革新的气象。如“杂耍棒子”“草帽”命名为《庆丰收》，滑稽魔术“变烟”命名成《智斗》，传统节目“走大绳”排演出《飞夺泸定桥》的战斗场面等。经过多年的沉寂，1994年李西宁导演编导的一部地域风情主题杂技晚会《金色西南风》吹遍了大江南北、黄河两岸，使业内惊叹不已——“哦，原来杂技还可以这么演！”30年过去了，中国杂技一路探索，一路借鉴融合，一路砥砺前行，例如在加拿大“太阳马戏”的启发下，以地域、风情、诗画、写意、纪录、叙事为主题的各种杂技晚会、杂技剧目的创作如雨后春笋般涌现，成绩斐然。近年来，国内优秀杂技剧的频频出现预示着属于中国杂技剧的时代已经到来。我们似乎已经找到了中国杂技剧的叙事方式，在脚本、舞美、

音乐、服饰、技巧的语言化、高科技手段运用等方面形成了一套中国杂技剧的编排模式。杂技剧《兵工厂》《天山雪》《战上海》《天鹅》《先声》《聂耳》《大桥》《我们的美好生活》等，这一部部精彩的剧目留给后人的是一个波澜壮阔的杂技大繁荣、创作大“爆炸”的具有标志性意义的时期，这是改革开放以来几代中国杂技人在困惑中、挣扎中、摸索中、奋斗中的积淀。

当我们还在迟疑杂技本体是否适合讲故事、是否可以用“剧”的形式呈现时，具有强烈抽象主义色彩的新杂技戏剧已扑面而来。抽象主义戏剧作为抽象艺术的一个分支，其发展也受到了这些艺术运动的影响。在戏剧领域，抽象主义强调对传统戏剧形式的突破，通过象征、隐喻等手法表达情感和思想，追求超现实主义效果。这种艺术形式追求对戏剧形式的重新诠释，强调形式和艺术性，关注社会现实问题，而不拘泥于传统的叙事方式。中国杂技家协会主席边发吉曾在文章中指出：“只有落后的创作者，没有落后的受众。艺术的活力在创新，发展在创新，其形式从不是一成不变的。只要符合艺术内在规律，符合大家的审美，就是高品位的艺术。杂技剧从一个新的方向让杂技这门古老的艺术在新世纪焕发出动人光彩，这条路上‘技’始终是核心，在这个前提下，只要能够推动中国杂技发展创新的，我们就应该欢迎！”此次国际新杂技戏剧周的成功举办，为中国杂技界搭建了一个宝贵的交流平台，促进了不同文化背景下的杂技艺术在不同观念、不同创作手法上的相互学习和借鉴，预示着“新杂技戏剧”在全球化的背景下正在不断成长和成熟。包容性是杂技发展的不竭动力，当年周恩来总理用“杂技”命名这项艺术，也是考虑到它所包含的各种技能的综合性。中国杂技发展到今天，离不开跨界融合，也就是其他艺术门类的滋养。当代杂技的发展与研究是多学科联动的交叉式集成，进一步拓宽和加深了“杂”涵盖的内容，丰富了它的意义。笔者相信，突破狭义的“技”才是当代杂技惊艳众生的法宝，只有当“杂”与“技”都更好地发展，才能让中国杂技发展实现更大的繁荣。

跨越国界的艺术对话

——西安战士战旗杂技团的蜕变

文 | 张权

作为西安战士战旗杂技团的团长，我常常感慨杂技艺术这条道路的光辉与艰辛，尤其是在当前复杂多变的国际文化环境中，中国杂技这一古老而又充满创新潜力的艺术形式，如何通过对外交流展现自身魅力，如何在新时代背景下不断突破自我、适应变化，这些问题一直是我们杂技工作者求新求变的方向。

传承与创新：团队发展的不懈追求

西安战士战旗杂技团的深厚根基镌刻着鲜明的军旅烙印，可追溯至广州军区与成都军区的辉煌历程。这份独特的部队背景，不仅赋予了杂技团坚韧不拔的精神风貌，更在其艺术实践中融入了纪律严明、精益求精的军人品质，使之成为推动中国杂技事业不断前行的中流砥柱。成立以来，杂技团坚持艺术为人民服务的宗旨，不断将杂技的技巧与艺术性相结合，用最朴实、最直接的方式打动观众。然而，随着时代的变迁，杂技艺术逐渐面临着新的挑战。在当今全球化的浪潮中，为了在文化交融与冲突的环境中继续保持杂技团的艺术生命力，创新成为了我们发展的不二选择。

近年来，我们对杂技艺术进行了多方面的探索和创新。一方面，在保留传统技艺的基础上，积极融入现代元素，探索杂技与音乐、舞蹈、戏剧、武术等的结合。比如在杂技剧《第三战队》中加入大量戏剧段落，让杂技演员“开口说话”，把故事更生动地展现在观众面前。这种跨界融合不仅提升了

杂技的艺术表现力，也间接提升了观众对传统艺术的兴趣。另一方面，在技术层面，我们也不遗余力地引入现代科技元素。例如，借助灯光、投影、全息影像等先进技术，让杂技表演在视觉上更加震撼，以增加观众的参与感和沉浸感。

对外交流：国际视野与担当

除了内部的创新与发展，我们也注重对外的文化交流。中国杂技历经数千年发展，早已成为中华优秀传统文化的一部分。杂技团作为这项传统艺术的守护者与创新者，承载着展示中华文化魅力的重任。近年来，杂技团逐步加大与国际杂技组织的交流合作，不仅是向世界展现中国杂技的高超技艺，更希望通过文化交流，让世界更好地了解中国传统文化。

我们深知，杂技艺术的魅力不只在于惊险与技巧，更在于它背后蕴藏的文化价值与人文精神。为了让更多外国观众更深层次地理解中国文化和中国杂技，我们在赴海外演出时，始终注重中华传统文化的呈现。例如，在新版杂技芭蕾舞剧《天鹅湖》的内容、舞美、服装设计中引入唐代文化元素等，不仅丰富了演出的视觉效果，也通过这种方式将中国历史、文化、精神传播到海外。

随着国家文化软实力的提升，文化输出成为了我们的任务之一。在“一带一路”倡议的引领下，西安作为古丝绸之路的起点城市，再次成为了中外文化交流的桥头堡。杂技团通过积极参与国际艺术节等海外文化交流项目，不断将杂技艺术推广到世

* 本文为国家社科基金艺术学项目《杂技艺术与旅游景区融合发展研究》（项目编号：23CH206）阶段性研究成果。

（作者单位：齐齐哈尔市马戏团）

（转载自《中国艺术报》2024年9月11日第3版）

界各地。我们的演出先后在新加坡、英国、阿曼、韩国等国家和地区广受好评，这不仅仅是海外观众对我们技艺的肯定，更是对中国文化的高度认可。

在讲好中国故事、传播好中国声音方面，杂技艺术具有不可替代的作用，它将中国的历史、传统和价值观生动展现在世界舞台上。2023年新版杂技芭蕾舞剧《天鹅湖》在新加坡“总统挑战”滨海艺术中心的义演活动和在阿曼马斯喀特皇家大剧团的演出中均收获了现场观众的高度认可。2024年6月，该剧在英国伦敦沙德勒之井剧院连续上演13场，平均上座率超过80%；同年8月，该剧赴韩国城南艺术中心演出，受到观众的高度赞誉。近几年来，杂技团先后赴多个国家巡演，这些国家的文化背景、审美需求都各不相同，给了我们很多启发和思考。比如，在英国巡演时，当地观众更加注重作品的艺术表现力和故事性的呈现，这促使我们在节目编排时更加注重表演的情感表达和戏剧性。相较于以往单纯的技巧展示，现代杂技表演逐渐向“技艺+艺术”的方向发展，这不仅是对杂技技术的挑战，也是对演员艺术素养的综合考验。

适应新时代：转型与变革

在对外交流不断深入的过程中，我们也在积极适应新时代的需求，进行一系列的转型和变革。杂技作为一种传统艺术形式，如何在现代社会中继续保持活力，是我们一直在思考的问题。

第一，观众的审美需求在不断变化。以往，人们更注重杂技表演的惊险和难度，而现在，观众更加注重表演的艺术性、故事性和情感表达。因此，我们在节目的编排上也逐渐从单一的技巧展示向综合性的艺术表演转变。例如，我们在传统的《肩上芭蕾》等节目中加入了更多戏剧元素，通过故事的推进来增强节目的整体性和观赏性。

第二，杂技团的运作模式也在发生变化。在过去，杂技团主要依赖国家的财政支持和政府的文化政策；而现在，市场化运作成为杂技团发展的主要方向。我们积极探索通过多种渠道进行资金筹措，

如与企业合作、开展商业演出、自媒体营销等，增强杂技团的自我造血能力；同时充分利用地域文化的优势，在西安曲江竞技中心推出极限艺术演·展秀《特种兵》，将杂技表演与文旅内容相结合，为游客带来全新的观赏体验。我们还通过线上直播的方式，打造了“为杂技艺术重生·为服务人民抒怀”的线上惠民品牌，近期每场直播的实时在线人数均超过5万。自主品牌的推广不仅是杂技团生存的需要，也是艺术创作自由度和多样性的重要保障。

转型中的困惑与突破

在对外交流和创新的过程中，杂技团也面临着诸多挑战。一是观众审美的变化。在全球化的背景下，观众的审美变得越来越多元化，他们不仅希望看到传统的杂技技艺，也期待看到更多具有现代感和国际化元素的表演。这就要求我们在传承传统艺术的同时，不断吸纳和融合现代艺术元素。为此，我们加强培养具有国际视野的青年演员，在赴外演出中派遣年轻演员与国际艺术家进行交流。比如，2023年11月，我团在赴澳大利亚演出期间，就与昆士兰芭蕾舞团进行了交流，学习海外优秀艺术团队的经验。二是，如何在保持传统文化的同时实现成功的商业化，这也是杂技团面临的重要课题。杂技作为一门古老的艺术形式，如何在现代社会中找到新的发展模式，尤其在文化产业化的浪潮中实现自我突破，是我们长期思考的问题。为此，我们在对外交流中尝试了一些商业化的合作模式，通过与海外传统剧院的长期合作，打造具有商业潜力的文化产品。

西安战士战旗杂技团的对外交流不仅仅是文化的传播，更是我们艺术创新和发展的的重要推动力。在与世界的对话中，我们看到了自己的不足，也找到了前进的方向。未来，我们将继续坚持传承与创新并重的原则，积极参与国际交流与合作，不断提升杂技的艺术表现力和国际影响力。在全球化的今天，杂技作为一种国际化的艺术形式，必将在不同文化的碰撞与融合中，展现出更加多彩的面貌。

（作者系西安战士战旗杂技团团长）

带我们去看不同的风景

——观第十二届全国杂技展演魔术演出

文 | 徐秋

2024年8月22日至9月5日，笔者观摩了第十二届全国杂技展演，其中魔术占了较大的比例，纵观这些魔术表演，笔者有如下一些感受：魔术在向着场面大型化、表演戏剧化、品质审美化方向发展，其背后是愈加复杂的品类融合和手段叠加，以及大型团队的支持，魔术不再是本体的单打独斗——创作、制作、编导、演员等各个要素在地域间活跃地流动，择优组合；魔术在提质增效，也在加大人力、物力的投入；对于优秀创新节目及市场转化的渴求成为魔术师们关注的重点。

一、表演的大型化

表演规模放大是观众的观赏需求。看影像，人们追求大屏；看演出，人们要求沉浸式，说明人们喜欢大视角的信息传达，魔术师们捕捉到这一需求，做出了相应的拓展。鉴于大型魔术本就占据舞台全域，变化空间不大，中小型魔术的“放大”就成为突破的重点，本届展演中，抢彩魔术的“集体出演”和近景魔术的“舞台化延伸”是两个有趣的例子。

魔术一般情况下都是单主演、单变化表演，大型魔术也是一个主演带众多助演完成一个变化。因为魔术需要在一个“变化”过程中持续性观看，主演一多、变化一散、视线一乱，魔术便看不到了。因此“魔术不能集体表演”成为了行内共识，历史上虽偶有破例，但多遭否定。这次演出中，南充市杂技团表演的《邂逅》却打破了这一“魔咒”，收获了行内外诸多好评。该节目以十多位男女演员的变扇、变伞为依托，以舞蹈编排作为整合方式，将一个老上海街头白衣绅士与紫衣淑女一见倾心的浪

漫故事表现得至情至性。笔者对这一“谜象”的解释是魔术本体与艺术编排的恰当结合。一是魔术类型的恰当，变扇变伞属于徒手“抢彩”表演，变化方式快捷且不断重复，这就有效规避了多人一起变化、观众看不过来的问题。二是彩物形制吻合人物塑造，伞的持有、造型塑造了女性的美丽温婉，扇的迅疾隐现、大开大合张扬了男子的潇洒帅气。三是编排极有章法，演员被分为双人、集体两组：双人表演为线，展现情感的发展；集体表演为烘托，放大前者的表现；两者交替上行，将表演引入高潮。四是演员、表演、服化道、声光电到位，呈现出了民国时期中西方文化交汇的独特时尚风和古典美。《邂逅》之后，抢彩魔术的集体表演当成为一种可行的新形式。

本届展演中一共有两个近景魔术，不约而同地有舞台化延伸的“放大”表演。近景魔术是魔术品类中最小的表演，它以桌子为台口，以小垫子、手掌为舞台，演出豆子、牌点等微小物品的变化，本来是不适合舞台表演的，但近年来影像设备的普及使它有了走进剧场的条件：演员在台上表演时，桌前放置的摄像机能够将影像投放到背景大屏上，使观众看清表演。也是在这一“临时措施”的实施过程中，近景魔术发展出了与舞台的进一步结合。浙江曲艺杂技总团蒋亚平的《禅·弈》虽然不做舞台上的表演，但做了舞台环境的布置和人物扮演：苏东坡在一片雅致的自然景物中观景吟诗，直到风雨袭来，才走到舞台一侧，点亮纱灯，开始自己与自己下棋的自得其乐。大屏从此刻切入桌面场景，只见他挥挥手，桌上便变出现一只庞大棋盘，他将

一粒黑色棋子放到棋盘上，沉吟一下，想换一个白子，他并不动手，就见那黑色棋子如褪色一般，渐渐变成了白色……桌上种种奇妙变化之后，他又走向舞台中央，大屏上缓缓出现“人生如棋”的诗词句章，演员念着它们慢慢离去。舞台场景设置和人物扮演为其增加了历史文化上的定位与发挥。

济南市杂技团张云峰的近景魔术《时间旅行者》在舞台延伸“放大”上走得更远。他的表演自观众席中开始，摄像捕捉着他和周边的观众，他借用观众的手表表演了一段节目，节目演完，他带着手表走上舞台，穿过一个时间之门，手表化作一团光飞向一架黑板的中心，那是他度过少年时光的地方；他在黑板前回忆，黑板上出现了许多少年时记忆深刻的物品：足球票、随身听、偶像照片，就在大家沉浸在他的讲述中时，他的声音突然在观众席间响了起来，而剧场大屏上也出现了观众席中的他。瞬间从舞台上飞遁至观众席是大型舞台魔术的桥段，张云峰把它和近景魔术天衣无缝地结合在一起，令观众大呼意外。

古彩戏法（落活）是中国独有的魔术表演形式，其特点是将众多重型彩物带在身上，并以迅捷的手法一一变出。当演员全身披挂站立台上，观众是多少能意识到他是“带着”彩物的，但戏法师不以为意，他要表现的是“你知道我带，但你不知道我如何带”，这一谜团在演到“脱衣献彩”环节时达到了高潮——观众看到脱下的大褂内里并无任何钩带。古彩戏法由此成为中国戏法的重要内容，每一次重要展演，都会有传承人的精彩展示。

铁路杂技团李克石是“双四亮”的优秀传人，“双四亮”是古彩戏法的“放大版”表演。“四亮”指四大套表演用的玻璃水器，这些器皿可以把演员身上所有能带东西的地方全部带满，总重量也已达到人体负载的极限，而“双四亮”意味着在这之上又加了一倍的数量，“带”与“出”的难度可想而知。面对这一切，李克石从容不迫，一一应对。尤其是节目接近尾声时，他一个跟头手中捧出一摞鱼缸，堪称这一表演的天花板。“双四亮”的表演使舞台彩品摆放更加华美丰盈，气象万千。

二、表演的戏剧化

魔术的戏剧化并不需要完整的戏剧元素，一个特殊的人物塑造、一个有意味的生活场景，一次内心情感的尽情宣泄，都能让魔术带上人的社会性，带上人情世态，指向世道人心。形式化的魔术虽有其特有的美感，但无疑是单一的、机械的，现代魔术需要更加多元的展现和有温度的陪伴。展演期间的“魔术领军人才培养”的毕业作品就体现了这一点，这些作品无一例外地融入了题材广泛的社会性内容，有了更多文化艺术色彩，与观众有了更多的链接方式。

新文艺群体孙小楠长于手彩魔术“空手变牌”，不光能变化普通尺码的扑克牌，也能变化数倍于此的大牌。魔术师变牌讲究隐藏方式和呈现方式的多样性，推崇其中的难度操作和美感呈现，虽是女性，但孙小楠能够把握大量男演员式的出牌技巧，也正因此，她在表演中塑造了一个有点“中性气质”的妈妈形象：节目开始是黑暗中小女孩和爸爸的对话，他们在谈论妈妈，随着话音，屏幕上叠印出三口之家的照片，从两人恋爱结婚到有了孩子，渐渐地照片从三个人集中到妈妈一个人身上，那是爸爸眼中妈妈的各种神态。突然，舞台后方放射出万道金色光芒，勾勒出妈妈的靓丽剪影，她来了。灯光和音乐声中，妈妈的表演开始了，时尚的黑衣形象、犀利的手法技巧、目空一切的表演风格，表现出职场女性的强势霸气，最后当成百上千张牌飞上天空时，孩子和爸爸赞叹的声音再次出现：“妈妈真美”。这一刻，妈妈自表演以来第一次开心地笑了，她终于卸去强硬，回归到甜美本色。《Q》这个节目四两拨千斤，以一点影像和话语交代人物关系，完成了以魔术塑造现代女性的主题。

如果说孙小楠的表演还有点“本色出演”的特色，天津杂技团刘芳与两位助演表演的《鱼韵流芳》便是完全在塑造不同的“他人”了，并且一扮就是两次。他们的魔术表演主体是变鱼，同时在表演中融合了喜闻乐见的网红唐代人物形象，一会儿是三个憨态可掬、跑跑颠颠的胖身仕女，一会儿变成不

怒自威、仪态万方的女皇帝和两位紧紧跟随、唯唯诺诺的近侍。人物的惟妙惟肖，为节目带来喜感和趣味性。

新文艺群体麦杰表演的《梦伞魂》原为技巧性“空手变伞”，但通过改良，生动演绎出抑郁症患者的内心挣扎：白色的伞成为他不良情绪的象征，它们不请自来，摆脱了又来，没完没了，他在痛苦中寻找救赎，整个身体投入表演中，最后他紧紧抱住象征社会关爱和医疗手段的橙色灯盏，心中有了希望。

如东县少年杂技团丁洋等表演的《幻彩》、中国杂技团胡波等表演的《幻·境》具有较完整的故事性。《幻彩》中丁洋化身漫画中的神奇女侠，出场带有电影大片的质感。两位美女战士拉开一幅遮挡，一秒钟后，骑着马力强劲大型摩托的丁洋就出现在观众面前。接着，一群恶棍出现，他们以暴力胁迫一位女孩进入木柜，并在上面插满刺杀的刀剑，女侠和美女战士与恶棍展开搏斗，女侠持武器一次次逼向恶棍，身上的衣服因力量的爆发而碎裂变色。终于，恶棍退却了，柜中女孩一位位走出来，一只木柜竟禁锢了八位女孩。

《幻·境》中胡波的表演是穿越故事的“古装美化版”，一位文物修复师在触摸到文物的一刻，受到强烈震动，身上的现代衣装四外迸散，成为了一个身穿铠甲的古代武将，他的心脏部位首先发出光芒，接着铠甲在一块块苏醒，他看到一个硝烟弥漫、旌旗招展、刀光剑影的战场，他和战友们深陷其中。增多的战旗、手中的令牌、士兵的牺牲、敌将的偷袭、木牢的逃脱、大型马车和武器的阵列，唤醒了家国记忆与民族血脉。

三、表演的审美化

魔术原本是生活形态的表演，需要真实空间作为前提、真实物质作为媒介、真实行为进行操作。近年来，魔术在不断用美的物品替代生活化的物品，用舞蹈化的动作替代生活化的行为，但仅仅注意魔术本体的美化是不够的，还需要从表演环境到各处细节对节目美感做通盘设计，做到美得无死角、全

覆盖。本次展演中，笔者最重要的收获就是看到了魔术范围之外的各类艺术手段对魔术的审美加持。

大连杂技团鲁明月的《光》追求一种抽离于生活的极致美，比如人的形象，演员本身很高，但还要继续拉长，从发型、服装、高跟鞋上想办法，塑造了一种超凡脱俗的美。生活是五彩的，但表演很纯粹，基调蓝与白，蓝是背景、白是变化，演员手中依次出现白色蜡烛、圆球、方框等物象变化，偶有彩色，又归于白。黄色的光先出现于魔术师手中，后引亮了越来越多的点点烛光，显示出平静之下的力量和热情。结尾时，空中降下闪耀的金沙，将演员笼罩，使她成为光的使者和化身。

天津杂技团杨晓磊的《逝去的爱》运用了大量布幔营造审美效果。表演开始时，舞台前区垂着一道装饰性白幕。青年坐在幕下，幕上放映出“她”的小电影，青年手中不断变出她的照片，直到一张照片突然间成了戒指盒。青年崩溃了，巨大的白幕从天而落，仿佛天塌地陷。助手们拉拽起它在舞台上翻卷，如平地狂风，一次次打开青年的回忆，又封闭了这些回忆。回忆是变形的、错乱的、碎片的，观众一会儿看到身着白色长裙的她，一会儿看到与青年追逐玩耍的她，一会儿看到穿着婚纱的她，一会儿看到漂浮在空中仰面朝天的她，最后是消失的她。节目结束前，青年捧着新娘遗落的头纱，风吹开它，上面映着开场时的小电影，一切又归于黑暗。

重庆杂技团焦露蓉的《天女散花》以抢彩魔术“空手出花”和大型魔术“空中悬停”为基础，以敦煌飞天乐舞为表演形式，结合现代舞台设备营造了云海天光、花蝶漫天的“天界”奇观。舞台上先是长夜漫漫，一些深邃神秘的光照冲破云层，勾勒出飞天的妙手神韵，接着天光大亮，一切都如初生赤子，明亮辉煌，浩浩云气铺排出长天辽阔，五彩花瓣展现出温暖和畅，既精微又恢宏、既典雅又豪迈。

沧州杂技团沈爽表演的《古彩新技——海棠》体现了古彩戏法在审美发展上的新成就。一是戏法本体的创新，如前所述，古彩戏法是不惧观众认为其“带着”彩物的，作为女子负重表演，“带着”

如何提高训练过程的规范性和系统性

文 | 刘佳

作为一门古老的艺术，杂技一直备受人们的喜爱和关注。然而，在追求表演效果的过程中，危险因素也无处不在。演出中的安全措施只是保护杂技演员人身安全的一方面，还应构建科学、高效的训练体系，保障杂技演员训练和表演活动的安全性，使杂技作品的舞台呈现更加完美。因此，在日常训练中，杂技专业课教师应注重教学训练过程的规范性、科学性、严谨性、实用性，用匠心培养人才。

一、训练过程中存在一些缺乏规范性和系统性的问题

训练在杂技人才培养中是必不可少的中心环节。基本功训练是演员身体柔韧性、平衡性、力量耐力和艺术表现力不断提升的基础。但是在实际教学中，存在学员学习效果参差不齐、教学进度不均衡、拔尖人才培养困难等现状，需要杂技教师通过对训练过程的把握和对训练效果的研究，以及积极听取学员反馈和其他专业老师的意见，来梳理和明确杂技训练过程中出现的一些问题，进而有的放矢、精准

施策。经过笔者的观察和研究，杂技训练过程中容易存在盲目性和随意性以及不够科学、规范等问题。

杂技训练系统是由多个存在一定关系的因素和环节构成的整体，只有系统性的训练，才能使学员的身体素质和技艺得到全面发展，为走上舞台做好充分的准备。根据杂技教学大纲的要求，杂技学员的基础素质训练主要包括力量、耐力、速度、灵敏、柔韧、平衡、协调等。然而，一些校团训练的系统性安排是不太完整的，还存在训练缺乏科学规范、不能做到严谨有序等情况。同时，一些杂技教师对训练存在盲目性和随意性，导致学员缺乏安全方面的教育和指导，比如，一些杂技教师不重视培养学员在练习过程中面对危险的自我保护能力，甚至有的杂技教师习惯性地运用“疲劳”战术，对学员形成另一种身心伤害。

二、造成上述问题的原因

首先，一些杂技教师在思想上对杂技训练的重要性认识不到位，存在眼高手低、盲目自大、想当

的负担恐怕更加难以承受，但沈爽恰恰在这方面显示了新意，她穿着合体的窄腰长裙，形象高挑秀丽，并将这种轻盈之美维系到最后一刻。二是她创造了一种不同于现实的梦幻意境。她从动画电影《大鱼海棠》中汲取灵感，台上放了4块画有“大鱼海棠”式“水中幻彩”的移动屏风，它们的围绕陪衬、移动遮挡，隔离了杂物，“晕染”了衣裙妆容，营造了水中光影迷离的小环境。与此相应，演员变出的玻璃器皿中的水也都带有彩色，最后的“脱衣献彩”，她变出唯一一个带有红鱼的水盆，与渐渐合拢的屏

风上远远游来的红色大鱼相对，意蕴深远。

纵观整个展演，放大、加戏、追美在每个节目中都有体现：大魔术中包含抢彩、手彩，抢彩、手彩魔术中包含故事讲述，近景里也有着审美的追求，所有元素无不在混合、叠加，在“魔术+”的时代，魔术既包含魔术，也包含原本非魔术的舞台艺术；魔术是个人的艺术，也是院团的艺术、导演的艺术。这就是我们置身其中的大时代的魔术特色。

(作者系本刊主编)

然的情况。有的杂技教师在训练中缺乏科学的指导，对训练方法的研究不到位，或者训练强度和训练量虽然很大，但训练效率很低。还有的教师没有经过正规院校的学习和定期培训，对基础理论和杂技训练的知识掌握不足，单纯依靠个人的经验进行训练，东一榔头、西一棒子，甚至朝令夕改，难以在训练指导原则下科学地制订训练计划。

其次，片面追求高难度动作，一味求快。一些演出团队盲目跟风打造获奖类杂技节目，殊不知很多节目中的高难度动作不是通过短时间训练就能够模仿成功的，简单的“高仿”和“拿来主义”并不完全适合杂技训练。另外，在组织训练时，有的杂技教师认为提高技能的最佳方法是进行高强度的训练。虽然高强度的训练对部分基础素质好的学员的确有一定的作用，但对于一些基础素质差的学员，无疑会事倍功半，不仅不能达到预期的训练效果，更有造成不必要的训练伤害的可能。每个杂技训练项目都有明确的训练要求和原则，杂技教师如若对原则把握不准，一味急于求成，必然会导致“盲练”。总之，训练水平的提高应是一个循序渐进的过程，不能一蹴而就。

最后，没有做到精准施教，走了弯路。杂技训练需要因人而异，因为不同年龄阶段的杂技学员的身体素质和训练水平都是不同的，基础也各不相同，训练上如果采取“大拨轰”，方法运用就相对单一，训练过程枯燥无味，从而容易造成学员心理疲劳，影响训练效果。如果杂技教师不论学员训练水平高低，不分层次地制订“一刀切”的训练计划，那么不仅水平高的学员不能得到提升，水平低的学员的训练效果也会不尽如人意，最终整体训练效果受到影响。

三、坚持教育匠心，实现“快准稳”的训练效果

中国杂技艺术有 3000 余年的历史，杂技教育也相应地积累了宝贵的经验。现代杂技教育应在摒弃糟粕的同时，兼容并蓄、博采众长，形成一套相对

完整的教学理念和实践经验，让杂技教师可以沿着杂技教学规范化、严谨化、科学化、实用化的路线继续前进，用教育匠心培育杂技人才。

一是加强思想教育，提升训练认知水平。思想是行动的先导，无论做什么事，要在思想上树立正确的价值观，在杂技训练方面，就要树立积极的训练观。首先，杂技教师应该帮助学员深刻认识到日常训练对成才的重要性。新时代的杂技艺术对演员提出了更高的要求，这就促使杂技学员应端正思想，严格要求自己，依据科学训练的原则，遵循训练规律，不断提高自身素质，满足舞台需要。其次，杂技教师应加强对杂技历史和文化的学习与宣传，提高学员的爱国情怀和对杂技行业的热爱，培养学员坚韧不拔、精益求精、创新进取的精神，充分调动学员的主观能动性。最后，杂技教师应开展快乐教学法，加强学员的心理建设，消除学员在训练时的心理压力，改善训练效果，提高训练水平。

二是加强规范训练，全面提高技能素质。杂技教师应从认真准备好每一节课开始，严格遵循教育教学规律，把握好技术指导的细节，潜心研究各种科学的教学方法，使每个教学环节都严谨、有效；注重每堂课的完整性，从开始的拉伸，到最后的整理活动，都认真对待，有效避免专业课的盲目性和随意性。比如，在学员入学时，杂技教师就应为每名学员制订科学的训练计划，并将学员的目标融入到训练计划中去，不断激励学员完成目标、超越自我，逐步增强学员的自身素质，从而实现杂技训练的计划性、系统性和延续性，同时要更好地了解其体质、技能等相关状况。再如，在学员的初学时期，全面身体素质训练的比例应该大一些；进入节目训练时，节目专项素质训练的比例应逐渐加大，循序渐进，这样才符合训练逻辑。

三是加强严谨教学，避免随意盲目训练。杂技教师在训练中的盲目，源于缺少整体思考及理论上的自觉意识。部分杂技专业课教师没有针对学员的整体素质制订科学合理的训练计划，训练中主观随意性大，缺乏对体能训练理论知识的系统学习。对

技艺浅谈：让大缸“飞”

文 | 林果

杂技艺术作为一门古老而独特的艺术表演形式，承载着厚重的文化内涵、丰富的智慧结晶和无畏的勇毅担当，以其独特魅力和高超技巧吸引了无数观众的目光。然而在当代社会，杂技艺术所面临的诸多挑战也同样摆在“耍大缸”这一技艺面前。如何发展杂技“耍大缸”技艺，进而推动杂技艺术的发展，成为我一直以来不断思考的问题。

“耍大缸”的起源可追溯到中国古代的民间杂

耍。早期“耍大缸”表演形式较为简单，主要是利用日常生活中的陶缸、瓷坛等器具进行平衡和力量的展示。随着时间的推移和技艺的不断发展和完善，逐渐形成了一套独特的表演技巧和风格。由于现代观众的审美水平不断提高，传统的“耍大缸”技巧已经不能满足观众的艺术需求，如何突破传统大缸“耍”的局限，成了我寻求技巧突破的切入点。经过深入分析和自我能力发掘，我决心在技巧“飞”

此，杂技教师应在专业知识教授上追求“精”、在技能动作要领规范上追求“准”、在教学过程设计上追求“细”。此外，杂技校团可以通过定期邀请资深的体操、舞蹈教师授课，传授科学先进的身体素质训练方法，指出教学中存在的不规范的训练动作和问题，并在后期实践中不断调整修正，以此共同促进和提高师生的整体素质。比如，在教学中，从“助跑”“趋步”这一“跟头”前最简单的连贯动作抓起，夯实练功基础；注重在杂技专业课前、课后让学员们学会拉伸和放松；对一些节目训练课程进行细致纪录，把每个动作的要领、技术流程、教学方法、注意事项，以及易犯错误和纠正方法都详细记录下来，教师在课后进行全面复盘，以此改善教学手段和方式。

四是加强精讲多练，事半功倍追求实效。杂技训练不是不能走捷径，而是应建立在科学有效的基础之上。一些技巧难度较高的杂技动作，一般要由几个连续的技术环节组成，教师要通过精炼的语言来引导学员，学员通过听和看来感知动作技术过程。教师还应配合规范的示范动作，手把手地教会学员。此外，可以对训练进行录制，以评定每个时期的训

练效果是否符合训练进度计划，能否按原计划完成预定的训练总目标；还可以通过定时反馈，不断寻找存在的问题，了解学员对训练技能的掌握情况及体能与技术的结合运用情况，使他们明确如何针对各个体能项目发挥自身长处、弥补自身缺点，从而有效地缩短训练周期，提高训练效率。杂技教师应当合理分组，区分教学对象的层次，进行更有针对性的训练。比如，有的学员顶功没练好，教师可以单独给他开小灶，纠正他的错误训练习惯，帮助他顺利完成训练任务。

五是加强安全教育，减少训练风险的伤害。首先，杂技教师应坚持直接保护和间接保护相结合的原则，培养学员对运动量知识的掌握和运用，避免让学员长期进行高强度的训练；其次，杂技教师还应深入钻研动作技术理论，把握具体动作的技术关键，预防学员在杂技训练中产生不必要的损伤，并加强学员在训练后的恢复工作，如采取物理疗法和按摩疗法对学员进行被动的肢体恢复；最后，制订科学的训练周期，将有效地增加学员的身体能量储备及自身恢复能力，最终使训练产生事半功倍的效果。

（作者单位：河北吴桥杂技艺术学校）

的展示上做文章，让大缸“飞”起来。

“飞”是对抛缸技艺的延展。传统“耍大缸”对“飞”的展示，其本质就是“抛缸”技巧。有单人纵向抛接，多人横向、弧形抛接等；而接的方式，或手、或头、或背、或脖子，往往根据演员能力来决定抛接的距离和部位，以手最易，以头最难。从观众观赏的角度来看，长距离的手上抛接和短距离的头顶抛接，是不易从表演中感受到技巧难度的。因此，在如何发展“抛缸”技巧成为“飞缸”技艺上，我选择了纵向背接。这是耍大缸“砸脖”技巧的发展，因为纵向的飞缸就必须提升抛缸高度，在此重力下用脖子接缸就缺少安全性了，所以我选择纵向背接飞缸，既考虑到安全保障，也考虑到此技巧的视觉呈现——在观众眼中，这一技巧就是大缸抛飞到高空，下落后被杂技演员用后背稳稳接住这一“抛得高、接得准、定得稳”的震撼画面。

同时，在背接飞缸的技艺上，我进一步提升技艺难度和视觉观感，改变直接抛缸的单调方式，让飞上高空的大缸在空中翻滚旋转，增加了缸体的动态展示，使其在舞台表演呈现上更具视觉冲击力。

“飞”是对提篮技巧的创新。“提篮”是“耍大缸”中的常见技巧，多为单人通过手甩大缸背抛前接的方式展现，在“耍大缸”中具有较高观赏性，这也成为我练习“飞缸”技艺突破创新的重点：试想一下，如果“提篮飞缸”飞一个缸是奇，飞两个缸是绝，那么飞三个缸呢？如果三个大缸在我手中纷飞的画面称得上绝中绝，那么我再原地旋转360°无死角向观众展示呢？这样的视觉冲击必定是让观众拍手叫绝的技艺亮点。有了这一创新的方向，下面就是不断地去努力实现。

知易行难，杂技的精彩是天马行空的想象和坚持不懈的练习共同铸就的。将传统的“提篮背花”技巧发展成新的“提篮飞缸”，不仅需要智慧，更考验勇气。勇气既来自对成功的渴望，也来自对自身能力的强大自信。对此，我通过科学的上肢力量练习，让抛甩大缸时的力量举重若轻；通过精确的身体控制和重心调整，把控飞抛三缸时的平衡；通过提升专注力和肌肉记忆，不断强化飞缸时手、眼、

身、步的运动感觉。

技艺的创新与突破是对自我能力的不断挑战，现在“三缸提篮旋转360°”的技艺依然在创新发展的路上。一项成熟的技艺需要时间的磨砺和实践的考验，就如同我对这门技艺从靠助演辅助完成到自己独立完成一样，都是通过不断磨砺才结出的成果。这些都成为我继续钻研和创新杂技技巧过程中的宝贵财富。

“飞”是对演绎效果的升华。“耍大缸”与“飞大缸”一字之差，却有着千里之别。“耍”强调了展示大缸技艺的多样性，“飞”则突出了展示大缸技艺的高难度，这是同种技艺演绎方式的转变和升华。“飞”的目的是为了拓展“耍”的技艺边界，追求更高、更难、更惊险的展示方式，满足观众对杂技艺术“惊、险、奇、绝”表演效果的更大期待，这也是作为一名杂技演员在追求“勇敢者艺术”征途上的自我挑战和自我升华。从“耍大缸”到“飞大缸”，不仅是单纯的技巧提升，更是新时代杂技艺术工作者不断满足人民群众精神文化需求的体现。

随着“飞大缸”技艺在一场场演出中不断完善，我们也更加熟练地利用舞美、道具、音乐等要素，通过节奏的把握和舞蹈动作的配合，进一步营造出更生动的表演氛围，烘托出更震撼人心的艺术画面；同时，在舞台演绎的“质”与“量”上进行大胆尝试，从舞台平地提篮飞缸到踩肩呈“众”字型提篮飞缸，从单人飞缸到多人飞缸，不断提升技巧展示的视觉震撼强度和艺术深度，逐步升华演绎效果，延展艺术美感，成就技艺经典。

“耍大缸”作为杂技艺术中的经典技艺，传承和发展是我辈杂技艺术工作者的使命与担当。在未来发展中，我们既要认识到传承杂技技艺的重要性，也应当认识到发展杂技技艺的紧迫性。面对一些传统技巧停留在传统表演模式、缺乏创新、难以满足现代观众审美需求的窘境，不断探索和创新已成为传承发展杂技艺术的必由之路。未来我们需要团结全体杂技艺术工作者群策群力，让这一古老而独特的艺术形式在当代社会焕发出新的光彩。

（作者单位：南充市杂技团）

浅谈滑稽节目《小夫妻》的灯光运用

文 | 李翀

图 | 作者提供

滑稽节目《小夫妻》由湖南省杂技艺术剧院创作并演出，融合了杂技、滑稽、哑剧等元素。节目取材自日常生活，讲述了面对现实生活中的种种矛盾和挑战，一对年轻夫妻巧妙化解直至和谐共赢的故事，让观众得以从中窥见当代社会中许多类似背景人群的生活状态。这些生活化的场景，通过夸张诙谐的表演形式呈现在舞台上，在带给观众欢笑的同时，也引发了观众对现实问题的深入思考。

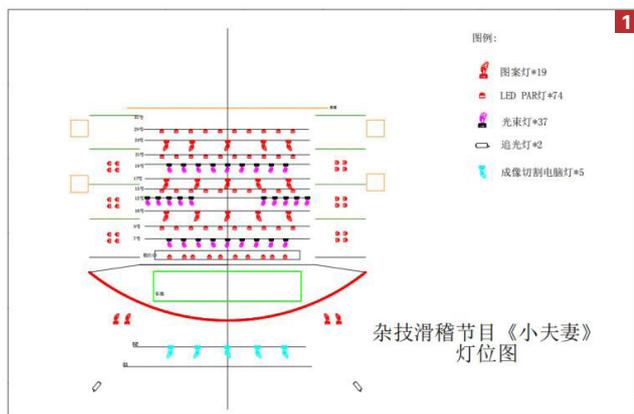
在《小夫妻》节目中，灯光语言的有效运用，不仅增强了表演的视觉冲击力，还巧妙地引导了观众的情感体验。通过精心设计的灯光方案，节目能够在幽默轻松与深情温馨之间自然过渡，为观众呈现出既真实又富有戏剧性的生活画面。比如，在体现节目中的夫妻面对冲突和压力的情节里，灯光往往会变得更为冷硬，会使用更为强烈的阴影和对比度来传达紧张和焦虑的氛围。这种光线的处理方式不仅突出了演员的表情和动作，也深化了情节的紧迫感，使观众能够更加真切地感受到角色的内心状态。

在某些特殊的剧（节）目中，灯光的色彩不仅仅是视觉的盛宴，更是深层主题的传递者。比如，红色作为“激情与危险”的颜色，时而代表着热烈的爱情，时而警示着潜在的危险；而绿色常常让人联想到大自然的怀抱，充满宁静与和谐的感觉，仿佛能听到树叶与风声的低语。

灯光的明暗，也能给剧（节）目带来不同的质感。比如，在明亮的灯光下，角色的每一个动作、每一丝表情都变得生动鲜明，场景因而显得充满活力和生机，光线赋予了角色更多动感，让观众感受到故

事的节奏和激情；相反，昏暗的灯光像是为舞台披上了一层神秘的面纱，让角色和情节笼罩在一种未知和悬疑的氛围之中，唤起人们的好奇心和想象力。

此外，光线的角度也影响着舞台上角色和物体立体感的呈现。比如，顶光平铺直叙，侧光则可以营造更强的立体效果和深度感，背光则能创造出剪影或轮廓效果；从低处射出的光线可以使物体显得更加威严，而高角度的光线有可能削弱其气势。

在现代舞台剧中，灯光的动态变化往往与剧情发展同步，通过光线的逐渐明亮或变暗来配合情节的推进。迅速的光线变化可以瞬间改变舞台氛围，为新场景的展开创造合适的环境。以滑稽节目《小夫妻》的灯光方案为例。图1所示的灯位图展示了《小夫妻》的灯光布置方案，详细标注了各灯具的位置和类型，以及它们在舞台空间中的分布情况。图案灯位于舞台两侧，通常具有可编程功能，可以根据节目的需要调整图案。LED PAR灯具有高亮度和长寿

命的特点，非常适合分布在舞台的顶部和底部，作为背景光使用，提供均匀的基础照明。光束灯位于舞台的中央位置，可以产生强烈的光束效果。另外，还运用了电脑灯代替追光，用于追踪并聚焦于表演者或特定物体上。电脑灯具有快速移动和准确定位的能力，能够创造出动态的视觉效果。成像切割电脑灯位于舞台的另一侧，用于产生复杂的图案和形状，这种灯通常具有高精度的控制能力，可以精确地切割光线，形成各种图形。

从图2所示的灯光角度来看，这个场景的设计非常巧妙：背景中的黄色墙壁为整个场景提供了温暖的色调，使画面更加鲜明；以挂在墙上的画框作为焦点，吸引了观众的注意力；同时女演员的皇冠头饰和男演员的趴地姿势通过灯光得到了强调，增加了画面的层次感和立体感。这个场景的灯光设计既符合剧情的要求，又有效地传达了情感和氛围。通过不同的光线和阴影，导演和演员共同创造了一个生动且富有表现力的舞台形象。

在图3中，前景中的男演员穿着白色衬衫和黑色裤子跪在地上，双手放在膝盖上，表情专注而沉思，滑稽又搞笑。在一束灯光的照射下，他成为观众关注的焦点。背景中坐在椅子上的女演员，则运用了剪影的手法。一虚一实，产生了强烈的对比，形成了一种视觉上的平衡。整体来看，灯光的使用强调了两位演员的情感表达和角色特点，同时也为整个场景增添了戏剧性和张力。

在图4中，画面中央有一束明亮的光线照射在画框上，使画面中的细节更加突出。这束光线来自上方的一个聚光灯，它的位置和强度都经过精心调整，以确保画面的焦点清晰，同时也不会对人物造成过度的照明。这种明暗的对比不仅增加了画面的层次感，还让整个场景显得更加立体和生动。此外，地面上的反射光也值得注意。虽然光线较弱，但它仍然能够反映出室内的环境氛围。这种微妙的细节处理为节目画面增添了一丝真实感。

笔者认为，舞台的创新不仅是技术革新的产物，也是对传统剧场艺术的一种延伸和挑战。继续探索和创新舞台灯光设计，不仅能够为观众带来更加丰富多彩的视觉体验，也将使舞台艺术保持其生命力和时代感，走向更加辉煌的未来。

（作者单位：湖南省杂技艺术剧院有限责任公司）

杂技学员武术基础组合教学探究

——以北京市杂技学校为例

文 | 侯龙飞

图 | 作者提供

武术教学现场

坚持讲好中国故事、传播好中国声音，是党的十八大以来宣传思想文化工作的重要理论创新，是做好新形势下对外宣传工作的根本遵循。“杂技可以极大地展现当代人的精神力量和美学追求，重点是如何从优秀传统文化、悠久历史渊源、浩瀚民族理想中选取适合的部分，用杂技的方式创造性地表达出来。”^①一直以来，杂技艺术紧跟时代，紧扣主题，坚持讲好中国故事，在国际舞台上传播中国声音。近年来，杂技工作者紧跟时代步伐，创作出大量优秀的杂技剧作品，如《战上海》《呼叫4921》《先声》等。这些剧目都是以杂技为载体呈现中国故事，其别出心裁的形式让观众耳目一新。在此创作背景下，就要求杂技演员从单纯的技巧表演转向一专多能——在拥有高超杂技绝活的同时，具备表演、舞蹈、武术等技能的展示能力，这样才能更好地为“杂技讲故事”来服务。北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）据此时代需求，为杂技专业的学员增设了舞蹈、武术、戏剧表演等课程，既为杂技学员走上舞台打好基础，也是以长远的眼光为中国杂技的未来培养优质人才。

一、杂技学员学习武术具有重要意义

1. 杂技学员练习武术基础组合可以提高精气神。精气神是武术动作中独特的表现形式，在动作定势的瞬间要求形、意、气、力同时到位，这是一种气壮山河的精神。此外，武术动作演练过程中连绵不断的“形断意不断”劲力，也体现了武术刚柔并济的精气神。武术不同的拳法组合均有其独特个性，比如翻子拳的“双拳密如雨、脆快一挂鞭”，通臂拳的放长击远，少林拳的短促有力，八极拳的刚猛，太极拳的连绵不断等。不同武术有不同的特点，杂技学员可以通过练习不同的武术组合，感受到中华武术文化的魅力，从而提高杂技表演的舞台表现力和精神气。

2. 杂技学员练习武术基础组合可以更好地适应杂技舞台多元化呈现的需要。武术在杂技节目（剧目）表演中发挥着积极作用。新时代下，杂技剧目的创新趋向是多元化、综合性的，不仅需要讲故事，更要讲好故事。杂技演员在节目（剧目）表演中经常会用到武术元素，比如戏剧结构中对武术元素的需要、故事递进中对武术元素的需要、演员形体中对武术元素的需要等。因此，在杂技学员的课程设计中安排武术课程是非常必要的，可以为培养更多综合人才奠定基础。

二、杂技表演中的武术元素和作用

杂技表演与武术元素是紧密结合的，这可以追溯到宋朝的瓦舍勾栏（当时商业性游艺场所中的剧场），那时杂技表演就开始与武术元素结合，比如拉硬弓和举大刀是民间传统的习武健身项目，后来被引入杂技领域。拉硬弓展示的是过人的臂力及腿

上的功力，举大刀则考验握力、举力、撑力和耐力，这些技巧不仅展示了武术的力量和功底，也体现了杂技艺术的魅力。还有杂技“水流星”和“火流星”是武术中的软器械“流星锤”，杂技“飞叉”是由武术器械演化而来，“内练一口气、外练筋骨皮”等谚语也是杂技与武术共通的训练原则。杂技表演中的武术元素不仅体现了中国传统武术与杂技表演艺术的结合、展现了高难度的身体技巧与力量的和谐统一，也是中国传统文化的重要组成部分。中华人民共和国成立后，杂技与武术分别属于表演艺术与体育项目，但在出国表演时，常常是杂技和武术同台献技。

当前的杂技节目（剧目）中不断增添武术元素，是因为武术元素在完善杂技节目（剧目）的主题表达、塑造角色形象、丰富表演的视觉效果等方面可以起到很好的辅助作用，以此可以提高表演的整体质量，突出传统文化元素。比如，在大型杂技剧《呼叫4921》和《先声》中，都或多或少应用了武术动作元素，武术在剧中也起到了添彩作用，甚至可以起到推动剧情发展的作用。

三、杂技学员武术教学探究

1. 要深刻认识到武术是中华民族特有的文化符号

武术不仅仅是一种身体锻炼的方式，更是中华传统文化的体现。它融合了儒、道、墨家等哲学思想，以及中医学、伦理学、兵学、美学等文化观念。武术强调内外兼修，信守“天人合一、阴阳之道”，倡导“中庸、礼让、不为人先”等理念。武术通过技艺的感性形象对习武者的情感和意志产生影响，通过言传身教和练悟结合的方式，对人的气度、胸怀和品性进行熏陶和提升。深刻认识到武术在杂技教学中的重要作用和意义，将有效地推动教师开展武术基础组合教学。

2. 杂技学员的学习特点和武术学习需求

杂技学员具有吃苦耐劳精神和坚持不懈的学习品格，每名学员都有着自己的专长，并需要为此付出长时间的努力，这样才能在舞台上收获鲜花和掌声。为了避免大量的、长时间的训练造成学员一些

关节和肌肉的劳损，北京市杂技学校的武术课会根据杂技专业学员的实际身体条件和演出的需求，制订科学合理的训练计划，以学习有代表性的武术拳法为主，并根据实际教学和学员自身情况再进行合理调整，以期达到良好的舞台展示效果。

武术组合是10个以内单个动作组合串联起来的，综合考虑杂技学员的年龄、身体条件，以及课时量的计划安排等方面，北京市杂技学校的武术课会为杂技学员专门制订有针对性的武术组合动作，一个学期学习10个武术组合。每个武术组合有不同的风格特点，有南拳、八极拳这种刚猛型的，有通臂、长拳这种舒展流畅型的，也有八卦太极这种刚柔并济型的，不同的武术风格会带给杂技学员不同的感受。通过学习武术组合，杂技学员们可以感受到中华武术的魅力，也为日后编排杂技节目时提供丰富的艺术素材，这也是杂技学员的学习需求。

3. 杂技学员武术教学研究

在北京市杂技学校的武术课教学中，教师在保证教学进度和教学完整性的同时，也要紧密结合武术的攻防特点进行教学。比如，在实际教学中，教师在教授每一个武术动作时，还要教会学员每一个武术动作的实战使用方法，并让学员进行相互间的“拆招”和“喂招”练习。这种教学方式不仅能够让学生更快地记住动作，包括动作的节奏和劲力，也增添了课堂的趣味性，使杂技学员更有兴趣学习武术，而不只是枯燥地练习动作。因此，让武术课堂充满趣味性、让杂技学员的武术学习从被动变到主动，是杂技专业武术课堂教学的探索方向。

综上所述，杂技的舞台呈现需要武术元素的融入，杂技学员的个人发展也需要进行武术的学习。武术不仅可以提升杂技学员的精气神，锻炼他们的身姿和体态，还可以通过学习不同风格的武术组合，丰富杂技学员的专业学习内容，促使他们从另一个角度感受中华传统文化的魅力，从而提高文化素养。

注释：

① 王璠、周飞亚：《中国杂技，不断修炼“真功夫”》，《人民日报》2024年7月4日，第19版。

[作者单位：北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）]

原创魔幻杂技剧《大海小海》首演

文 | 董勇

2024年9月14日，由江苏省如东县县委宣传部、如东县文广旅局策划，南通市少年杂技团与江苏东和投资集团有限公司联合出品的原创魔幻杂技剧《大海小海》在南通大剧院首演。

《大海小海》以一场关于勇气与成长的奇幻旅程为主线，通过海边少年小海不畏海洋污染，舍身拯救海洋生灵的奇特经历，折射出人类与海洋相生相成的关系，绘就海清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐共生的画卷。该剧不仅展现了少年小海的成长与担当，更深刻歌颂了亲情、友情、勇气与理想的力量，深刻反映了人类与海洋之间命运与共、相互依存的关系。全剧精心构建多个精彩篇章，巧妙融合戏剧

的“奇幻性”与杂技的“奇观性”，为观众带来了一场视觉与心灵的双重盛宴。该剧通过构建32个场景，将空竹、抖杠、柔术、旗人等16个传统杂技节目和悬浮、飞鱼等6个魔术场景融入其中，生动诠释了如东渔民世代以海为家、勇于保护海洋生态的责任感和信念感。

中国杂技家协会分党组书记、副秘书长鲁航表示，《大海小海》通过艺术形式，传递出新时代下文艺助力国家建设的使命，充分展现了当代中国价值观和海洋环保理念，期待创作团队将其打磨成一部“唱得响、留得住、传得开”的里程碑式作品，彰显“世界杂技、如东声音”。

(作者单位：中国杂技家协会)

第十二届全国杂技展演在沈阳举办

文 | 本刊

2024年8月23日至9月5日，由文化和旅游部、辽宁省人民政府主办，文化和旅游部艺术司、辽宁省文化和旅游厅、沈阳市人民政府承办的第十二届全国杂技展演在辽宁省沈阳市举办，活动旨在推动优秀杂技艺术作品和人才不断涌现，促进杂技艺术事业的繁荣发展。

本届展演全国共申报109个作品，经组织专家认真遴选，32个杂技节目和5部杂技剧最终入选参演。同时参演的还有文化和旅游部2024年度“中国杂技艺术创新工程”重点扶持的4个杂技节目和3部杂技剧，以及10个“新时代魔术领军人才”带来的魔术节目。展演期间，还同期举办了“新时代魔术领军人才”专场演出、主题研讨会、一剧一评（一场一评）、下基层演出等一系列活动。

据介绍，自1984年创办以来，全国杂技展演已

连续举办11届，推出了一大批优秀作品和人才，为提高我国杂技创作和表演水平发挥了重要作用。本届展演的杂技剧中，既有红色题材的《先声》《英雄虎胆》，也有现实题材的《天山雪》《我们的美好生活》，还有传统文化题材的《山水国潮》《无恙》等；参加展演的杂技节目涉及耍弄技、顶举技、悬吊技、平衡技、驾骑技、柔体技等多个类型，观众将充分领略杂技“高、惊、奇、险、美”的特点。本届杂技展演期间还组织举办了两场主题研讨会，邀请杂技界知名专家学者、艺术家和杂技院团负责人等，共同围绕杂技剧创作和杂技艺术创新进行深入研讨，梳理总结近年来新创优秀杂技作品的成功经验，为杂技艺术未来发展和探索提供新思路，继续推动杂技艺术理论评论体系建设。同时，还开展了“一剧一评”和“一场一评”，帮助参演作品提升艺术质量。

吴桥开展杂技文化生态保护志愿行动

文 | 刘耐岗

近日，由吴桥杂技文化生态保护实验区建设服务中心、吴桥志愿者协会联合组织的吴桥杂技文化生态保护志愿行动拉开序幕。来自各领域的志愿者们走进吴桥县铁城镇麻线张村、仓上村和桑园镇双庙芦村，搜集、整理、抢救濒临失传的传统杂技和魔术节目，学习道具的制作工艺和“门子”的设计。

活动中，张书香、卢洪彬两位老杂技艺人对自己掌握的几十种传统杂技和魔术节目进行了文字整理归纳，现场演示并传授了部分绝技绝活儿。魏振

海向吴桥杂技生态中心捐赠了杂技节目单、广告画、老照片等珍贵资料。

此次活动有效促进了吴桥县各级杂技非遗传人的传习传艺、教学交流，深化了新老杂技从业者的技艺传承和文化赓续，发挥了杂技文化志愿者在支持地方文化建设和杂技文化生态保护工作中的重要作用。

(作者单位：河北吴桥杂技艺术学校)

第十八届山东杂技魔术大赛在济宁落幕

文 | 山东省杂技艺术家协会提供

2024年9月19日，第十八届山东杂技魔术大赛在济宁落幕。中国杂技家协会分党组书记、驻会副主席唐延海，山东省文联党组书记、副主席何思清，中国杂技家协会副主席邓宝金，中国杂技团创意总监孙力力，济宁市委常委、组织部部长、统战部部长庞建栋，济宁市政协副主席展鑫，山东省杂技艺术家协会名誉主席孟燕，山东省文联副主席、山东省杂技艺术家协会主席孙文艳，济宁市文联党组书记、主席刁允强等领导出席本次活动。中国杂技家协会、山东省文联、山东省杂技艺术家协会、济宁市相关单位负责同志等与现场观众共同观看了本次活动。

颁奖典礼上，孙文艳、庞建栋分别致辞，孟燕宣读获奖名单。

本次大赛由山东省文联、山东省杂技艺术家协会、中共济宁市委宣传部主办，济宁市文联、济宁市文化和旅游局、济宁市杂技家协会、济宁市杂技

团承办。大赛吸引到了山东省内众多优秀杂技魔术团队和个人参赛，59个参赛作品涵盖杂技、魔术、滑稽等多个类型，最终评出金奖节目6个、优秀节目12个；理论作品金奖2个、优秀奖3个；优秀编导1人、优秀教练3人。

当晚，众多精彩节目在典礼上展演，让观众目不暇接。其中，获奖作品更是以其精湛的表演和独特的创意赢得了现场观众的阵阵掌声和喝彩声。这些作品不仅展现了杂技的艺术魅力，更传递了积极向上的价值观和正能量。

山东杂技艺术历史悠久、底蕴深厚，本届大赛涌现出许多传统技艺与现代元素相结合的优秀作品，既保留了传统杂技精髓，又融入时代特色，展现了山东杂技艺术工作者们在传承中不断创新的精神风貌。同时，大赛也为优秀青年杂技人才提供了展示自我和学习交流的平台，为山东杂技事业的发展传承注入了新的活力。

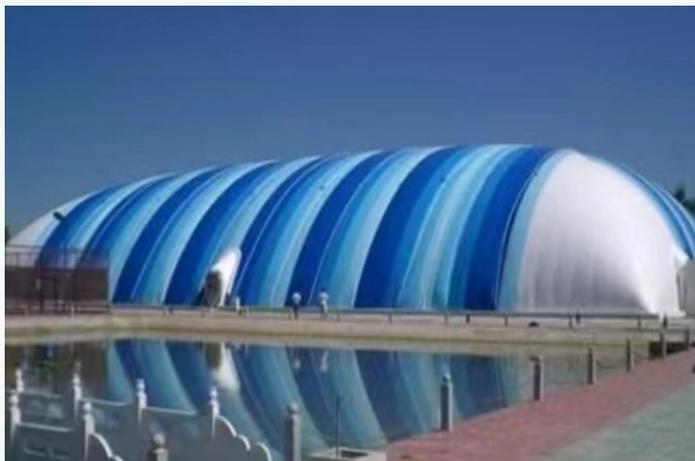
推动杂技艺术繁荣发展
激发青年杂技人才创新创造活力

中国杂技家协会
CHINAACROBATSASSOCIATION

马戏大篷与气膜馆制作

河南余家杂技有限公司
电话：132 4338 3939

项城市金灿演艺有限公司
13758733939 联系人：余先生

广告

周口市杂技文化产业园

Zhoukou acrobatic Culture Industrial Park

周口市杂技文化产业园是由金贵演艺集团投资建设的综合文化旅游项目。项目占地面积4000亩，总投资22.4亿元。项目集动物观赏、文化演艺、杂技表演、机械游乐、自然保护、科普教育、休闲度假为一体的综合文化旅游项目，一期项目已累计建成4个剧场，已投资7.5亿元。

* 金贵演艺集团建设项目——吴桥江湖大剧院

WUQIAO, HEBEI
河北·吴桥

* 金贵演艺集团建设项目——森林大剧院

ZHOUKOU, HENAN
河南·周口

* 金贵演艺集团建设项目——坝上草原中国马镇·大剧院

FENGNING, HEBEI
河北·丰宁

河南金贵演艺集团
HENAN JINGUI PERFORMANCE GROUP

金贵演艺集团是一家集大型文艺演出、舞台舞美设计制作、雕塑艺术创作、演艺设备研发制作、舞台机械设计安装、大型剧院建设装饰等为一体的多元化企业。集团秉承“专业”“专注”“专致”的企业文化理念，引进先进的生产设备，生产能力和产品质量达到国内外先进水平。

诚邀杂技界朋友莅临周口观摩指导，洽谈订购！
联系电话：156 7089 2888（张经理）

2024年国际魔术联盟亚洲魔术冠军赛上
中国魔术师张俊喆表演《午夜狂想》

ISSN 1003-630X

9 771003 630242

定价:18.00元