

濮阳杂技系列之六

书 杂 技 史 铸 文 化 魂

——《濮阳杂技志》编纂出版的时代价值

李振林 陈玉莲 周进鹏

在雪地里练杂技。本报记者 贺德敬 摄

二、穷究其变,见证濮阳杂技艺术之美

濮阳杂技门类众多。除马术节目逐渐衰微、停止演出外,力技、口技、舞技、车技、杂耍、驯兽、气功、魔术、滑稽等门类无所不包,濮阳成为全国杂技门类最为齐全的地区之一。

杂技分类方法,杂技界不甚统一。《濮阳杂技志》根据技巧在杂技表演中的成分,又兼顾濮阳杂技发展实际,在征求杂技专家意见建议的基础上,首次梳理出濮阳杂技12大类、100余种节目,基本涵盖濮阳历史上杂技门类、艺术特色和艺技优势进一步彰显。

(一)濮阳杂技以力技硬功见长。《濮阳杂技志》专设《武术气功》一节进行记述。濮阳力技硬气功与武术相伴相生,粗狂豪放,刚健洒脱,刚柔并济,极富乡土气息和民间特色。早期濮阳杂技班社和清丰大青活表演团体,都有气功表演。李家班班主李全法闯出五千斤大力士美名。乔家班杂技传人、濮阳县委昌湖谷家班班主谷玉山,功底深厚,力气过人,擅长上刀山、开转砸石、油锤贯顶、气断钢丝等节目,在杂技界赢得金大力美誉。清丰县大韩村民间武术、舞蹈盛行,村里组建了以武术表演、硬气功为主的表演团体。他们多次代表濮阳市参加省内外民间绝活表演,其中眼皮担水、胸口碎大石、金刚铁板桥被评为河南省一级绝活。东北庄、大韩村、娄昌湖等先后被河南省文化厅评为特色文化村。

(二)濮阳杂技平衡技巧更胜一筹。《濮阳杂技志》通过梳理发现,濮阳杂技侧重平衡技巧,平衡类杂技节目占有节目三分之二以上,运用身体技巧表演的节目都与平衡有关。杂技重在技巧,赢在平衡,要求杂技艺人基本功扎实、艺技高超,心理素质特别过硬。濮阳杂技艺人受教育年限普遍较短,文化程度普遍较低,文盲半文盲居多,能演不能说,能说不会写。这也造成杂技资料保存极少,杂技文献极其缺乏、征集考证相当困难。新中国成立后,特别是改革开放后,杂技艺术文献缺乏的情况才有所改变。濮阳杂技也不例外。《濮阳杂技志》编纂过程中,经常遭遇“无米之炊”的尴尬。

濮阳杂技起源何时,长期以来众说纷纭,莫衷一是。《濮阳杂技志》秉持辨章学术、考镜源流的治学精神,查阅国内已出版的杂技图书、地方志书、考古资料,追寻杂技与戏曲、舞蹈、武术等姊妹艺术的渊源关系,并到河北吴桥、沧州,山东聊城、东阿等地遍访杂技名家,初步理出濮阳杂技的肇端源流和传承关系。

(一)濮阳是中国杂技重要原发地区之一。濮阳地处中华文明发祥地核心区域,上古时期就在生产、军事、娱乐、敬神等社会实践中孕育了驯兽、蚩尤戏等杂技萌芽。濮阳是中国杂技原发地区之一。春秋战国时期,是濮阳杂技发展的重要时期。杂技种类不断增多,舞大旗、动物驯养、力技达到一定水平。大力士孟贲、夏育力技盖世,后世尊孟贲为力技始祖。秦代以后,濮阳杂技薪火代有传承,并在国运盛衰中嬗变、演进。

(二)东北庄是濮阳杂技重要起源地。清朝中后期至民国时期,东北庄杂技由单人独技发展到以家庭成员、师徒关系为主的杂技班,以乔、刘、李三家班为盛,并成为濮阳县、清丰县、南乐县、范县等地杂技的重要源头。除东北庄外,濮阳还出现娄昌湖、宗昌湖、常庄、梅庄、大韩村等十余个杂技专业村。2001年、2009年,东北庄、濮阳市先后被中国杂技家协会命名为中国杂技之乡,奠定了濮阳在全国杂技界的地位。

(三)濮阳杂技注重吸收外来杂技。濮阳杂技艺人在行乡走会、游走江湖的过程中,注重拜师学艺、搭班演出,取长补短,从中受益,艺技得到提高。其中,河北吴桥杂技、山东东阿杂技等对濮阳杂技影响最大。乔家班几代人,与吴桥孙家班交好,乔治清与孙家班演员张素珍结为夫妻,两家杂技融合发展,成为杂技界一段佳话。南乐高云峰到东阿张家班学艺,艺成回乡,广收门徒,组建几十人的杂技班。新中国成立后,这些杂技班社改造成濮阳县各县公办杂技团体的骨干力量。

在雪地里练杂技。本报记者 贺德敬 摄

不重艺,杂技粗俗、惊险,徒弟成为师父赚钱的工具。传授方法靠口传心授,方法单一,缺乏系统训练,不学文化知识,以勤练苦学为主,打、骂、罚、吓成为主要督促方法。新中国成立后,杂技传承教育逐步正规,但仍保留父传子、师带徒、跟班学艺的传授形式。虽然上世纪六七十年代南乐县举办过短期杂技培训班,但规模小,教育不正规。

杂技学校的举办,是濮阳杂技发展的重要分水岭。濮阳建市后,随着经济社会发展和文化事业地位提高,全日制杂技学校开办条件日臻成熟。1991年12月,濮阳杂技艺术学校获河南省教育厅批复。1994年9月,学校招收首届学生。其中,杂技专业学生86人,学制内外杂技比赛获奖情况统计,发现获奖节目基本上都是与平衡类节目或与平衡技巧有关。其中,1988年以来濮阳杂技团体参加各类国际杂技比赛15次以上,获奖节目基本上都是狮子舞、攀登、扛杆、晃板、排椅等平衡节目。

(三)濮阳杂技集体高空节目增多。近年来,随着演出剧场条件的改善,特别是水秀国际大剧院投入使用后,濮阳杂技节目向大型节目、高空节目、综合节目、集体节目倾斜,如《生死轮》(高空钢丝)《浪桥飞人》等。表演场面宏大,技术含量更高,有些甚至是在水中或水上表演,如《肩上芭蕾》《单手倒立》《花样游泳》等,观赏性更强。其中,河南省杂技集团打造的《水秀》已推出6版,成为濮阳演出规模最大、水平最高、周期最长、影响最大的杂技品牌,彻底颠覆了濮阳杂技的演出形式和发展格局。濮阳杂技近年来在国际、国内杂技比赛中的获奖节目,如《蹦床技巧》《集体蹬人》等,大都是大型集体项目。

三、以史为鉴,总结濮阳杂技兴衰之道

市委书记宋殿宇在为《濮阳杂技志》作序时指出:“濮阳杂技由地摊杂耍发展为文化艺术,由一份营生成就为一项事业,濮阳杂技迈进艺术殿堂,逐渐走向世界杂坛中央,实现了脱胎换骨、常庄、梅庄、大韩村等十余个杂技专业村。2001年、2009年,东北庄、濮阳市先后被中国杂技家协会命名为中国杂技之乡,奠定了濮阳在全国杂技界的地位。”正因为有了各级政府、政府在文艺政策、土地规划、发展资金、人才培养等方面给予的帮助支持,才有了杂技教育的深度变革、杂技节目的不断创新、杂技产业的融合发展,濮阳杂技才会沧桑巨变。历史是最好的教科书。不断总结治理之道和发展兴衰规律,濮阳杂技才会枝繁叶茂、行稳致远。

(一)开办学校是濮阳杂技脱胎换骨的关键一步。千百年来,杂技教育都是父传子、师带徒。《濮阳杂技志》专设《传承教育与杂技训练》一节,记录目前濮阳杂技传承教育以家族、地域为单元,靠家族传承、以师带徒延续艺脉。杂技行内有“教会徒弟,饿死师父”的说法,为师者总会留一手。师父为吃份子钱,学员学个三招两式就要演出,重技

增加“千佛手”“单翅凌空”“小莲花”“站膝对口咬晃圈”“二节后空翻三人摔板齐跳下接双晃板”等动作。历经一年多排练,《双层晃板》这杂技小花终于怒放,把这一古老的传统技目升华到至高的艺术境界。1986年该项目亮相后,多次获国际、国内杂技比赛大奖,成为六七十年代南乐县举办过短期杂技培训的,但规模小,教育不正规。

杂技学校的举办,是濮阳杂技发展的重要分水岭。濮阳建市后,随着经济社会发展和文化事业地位提高,全日制杂技学校开办条件日臻成熟。1991年12月,濮阳杂技艺术学校获河南省教育厅批复。1994年9月,学校招收首届学生。其中,杂技专业学生86人,学制内外杂技比赛获奖情况统计,发现获奖节目基本上都是与平衡类节目或与平衡技巧有关。其中,1988年以来濮阳杂技团体参加各类国际杂技比赛15次以上,获奖节目基本上都是狮子舞、攀登、扛杆、晃板、排椅等平衡节目。

近年来,随着演出剧场条件的改善,特别是水秀国际大剧院投入使用后,濮阳杂技节目向大型节目、高空节目、综合节目、集体节目倾斜,如《生死轮》(高空钢丝)《浪桥飞人》等。表演场面宏大,技术含量更高,有些甚至是在水中或水上表演,如《肩上芭蕾》《单手倒立》《花样游泳》等,观赏性更强。其中,河南省杂技集团打造的《水秀》已推出6版,成为濮阳演出规模最大、水平最高、周期最长、影响最大的杂技品牌,彻底颠覆了濮阳杂技的演出形式和发展格局。濮阳杂技近年来在国际、国内杂技比赛中的获奖节目,如《蹦床技巧》《集体蹬人》等,大都是大型集体项目。

(二)改革创新是濮阳杂技活力旺盛的动力之源。艺无止境,创新不止。《濮阳杂技志》其实也是一部艺人创业史、艺术创新史。在激烈的市场竞争中,节目低俗、品位低下、发展低端的杂技团体,包括公办杂技团体,逐渐落伍被市场淘汰。一些懂经营、善管理、深谙杂技之道的杂技行家,坚持瞄准市场需求和行业发展趋势,在节目创新、道具包装、表演形式上下功夫,杂技演出风生水起,杂技规模越来越大。

增加技巧难度和审美标准。《濮阳杂技志》对濮阳早期杂技班社和杂技团体兴衰演变进行了总结。东北庄三大班社都有拿手节目和绝活,这是吸引观众、留住观众的主要秘诀。乔家班擅长重蹬、车技、马术,刘家班侧重杂耍、驯兽、高空表演,李家班以气功见长。濮阳、南乐两县杂技团辉煌时期,人人都有拿手节目。20世纪70年代,濮阳县杂技团《狮子舞》上演时,节目以雄狮走单绳、雄狮两节踩球过翘板等高难度技巧受到观众欢迎。濮阳市杂技团成立后,继续在《狮子舞》上创新,独创双狮双倒立踩球过翘板、三狮三节踩球过翘板等绝技,被誉为“天下第一狮”。以濮阳市杂技团王凤阁等4人表演的《双层晃板》为例,表演时,在扛晃板的底座演员脚下再加一晃板,形成上下两层晃、双脚下局面,平衡难度增加,特别对底座演员要求更高。为增加观赏性,节目

增加“千佛手”“单翅凌空”“小莲花”“站膝对口咬晃圈”“二节后空翻三人摔板齐跳下接双晃板”等动作。历经一年多排练,《双层晃板》这杂技小花终于怒放,把这一古老的传统技目升华到至高的艺术境界。1986年该项目亮相后,多次获国际、国内杂技比赛大奖,成为六七十年代南乐县举办过短期杂技培训的,但规模小,教育不正规。

杂技学校的举办,是濮阳杂技发展的重要分水岭。濮阳建市后,随着经济社会发展和文化事业地位提高,全日制杂技学校开办条件日臻成熟。1991年12月,濮阳杂技艺术学校获河南省教育厅批复。1994年9月,学校招收首届学生。其中,杂技专业学生86人,学制内外杂技比赛获奖情况统计,发现获奖节目基本上都是与平衡类节目或与平衡技巧有关。其中,1988年以来濮阳杂技团体参加各类国际杂技比赛15次以上,获奖节目基本上都是狮子舞、攀登、扛杆、晃板、排椅等平衡节目。

近年来,随着演出剧场条件的改善,特别是水秀国际大剧院投入使用后,濮阳杂技节目向大型节目、高空节目、综合节目、集体节目倾斜,如《生死轮》(高空钢丝)《浪桥飞人》等。表演场面宏大,技术含量更高,有些甚至是在水中或水上表演,如《肩上芭蕾》《单手倒立》《花样游泳》等,观赏性更强。其中,河南省杂技集团打造的《水秀》已推出6版,成为濮阳演出规模最大、水平最高、周期最长、影响最大的杂技品牌,彻底颠覆了濮阳杂技的演出形式和发展格局。濮阳杂技近年来在国际、国内杂技比赛中的获奖节目,如《蹦床技巧》《集体蹬人》等,大都是大型集体项目。

四、建立图谱,凝练濮阳杂技精神之魂

自古以来,濮阳杂技艺人多为民间艺人,他们凭借天赋和勤奋,在艰苦的环境中磨练技艺,形成了独特的艺术风格和精神风貌。濮阳杂技的传承和发展,离不开一代又一代艺人的辛勤耕耘和无私奉献。他们不仅传承了技艺,更传承了那份对艺术的执着追求和那份对观众的真诚服务。濮阳杂技的精神之魂,就在于这种对艺术的热爱、对创新的追求、对传统的尊重、对观众的负责。正是这种精神之魂,支撑着濮阳杂技在风雨飘摇中屹立不倒,在时代变迁中焕发出新的生机和活力。

(一)反映杂技艺人地位变化。新中国成立前,杂技艺人被贬为下九流,没有社会地位。濮阳县杨十八郎村唐兀氏后裔祖传元末明初遗书《述善集》中,就有禁止后人练习杂技的乡规民约。杂技艺人到外地演出,观众起哄甚至砖石相加、地痞无赖掠夺财人是常有的事,艺人敢怒不敢言。

1953年前后,濮阳市各县成规模的杂技团体普遍接受了改人、改戏、改制的社会主义改造,逐渐发展成为新型杂技团体,杂技艺人成为国家的主人、艺术的主人。上刀山、大卸八块、吞剑、滚钉板、吃电灯泡等一些有损艺人身心健康、刺激观众感官的节目停演,取而代之的是健康乐观、技巧高超、富有民族特色的节目。

改革开放后,特别是1983年濮阳市成立后,在党和政府的关怀支持下,杂技演出环境和艺人生活条件大大改善,一些民营杂技团体开始建立,成为农民致富的重要途径。濮阳县杂技团转隶为濮阳市杂技团后,成为全市演出条件最好的杂技团体。1989年,濮阳市杂技团在德国演出半年,收入37万美元。1990年,在市政府大力支持下,该团投资150余万元建设位于人民路上的濮阳市杂技厅,有了固定的训练、演出场所。1988年至2002年,濮阳市杂技团陆续建设4幢职工家属楼,解决了100余名职工住房问题。有的演员从团里走出来,在国外创立自己的文化演出公司。

杂技艺术的发展,为杂技艺人施展才华搭建了宽广舞台,也为团队和个人赢得了荣誉和地位。赵华被评为国家一级导演,先后获文化部德艺双馨艺术家、中国杂技家协会金菊花终身成就奖等荣誉。许富华、张建生、张怀军、刘军、马春江、李志勇、杨晓军、付继恩等被中国杂技家协会评为德艺双馨文艺工作者。许富华当选七届全国人大代表,付继恩当选河南省人大代表、中国杂技家协会副主席。

(二)凝练杂技艺人奋斗精神。历史需要铭记,精神需要传承。《濮阳杂技志》记录了一大批永攀杂技高峰、创造艺术奇迹的杂技故事。南乐县杂技团演员刘振奇表演的《高空叠椅》,椅子数量达到14把,赢得央视“出彩中国人”桂冠。濮阳市杂技团《地球扛杆》,在央视成功挑战不可能。清丰县郑氏兄弟飞车团在表演环球摩托车的过程中,增加环球飞车,惊险环生,惊险刺激。河南省杂技集团环球飞车三次打破吉尼斯世界纪录。濮阳杂技在为中国特色社会主义发展探索新路、积累经验的同时,还形成了不畏艰难、团结进取、顽强拼搏、勇于创新的杂技精神,成为激励、感召一代代杂技人扎根杂技、献身杂技的精神财富和力量源泉。

(三)记录杂技艺人艺术人生。《濮阳杂技志》作为政府官书,第一次全方位关注、记录杂技人物,这也是杂技艺人社会地位得到提高的重要表现。该书设专章、分三节,收录为传承发展杂技艺术做出贡献的濮阳杂技艺人。其中,传记收录28位已故杂技人物,简介收录163位杂技人物,名表收录杂技系统副高级以上职称人员、中国杂技家协会会员、河南省杂技家协会会员、濮阳市杂技家协会会员等。此外,还运用讲故事、论文收录、采访札记、相关链接等方式,记录其不平凡的艺术人生。这些都构成了濮阳杂技艺术的基因图谱,濮阳杂技艺人也有了属于自己的户口簿、信息库,成为弥足珍贵的精神财富。

《濮阳杂技志》摸清了濮阳杂技的脉络和家底,揭示了濮阳杂技的特色和影响,为杂技资源的开发利用提供了基础信息和基本依据,这对于普及杂技知识、传播杂技精神、光大杂技艺术将起到重要的促进作用。我们相信,新时代的濮阳杂技一定会书写更加出彩的历史篇章。