

■ 各显其能的比拼

此次“领军人才”的汇演舞台上,“大魔术师”们纷纷拿出最能代表自己学习成果的魔术节目,可谓各擅胜场、精彩纷呈。

中国杂技团魔术师胡波的《幻·境》以兵马俑为灵感,展现了一个文物修复师的穿越之旅,这一创意正是在他参加培训期间产生,经过深度挖掘最终转化为如今的舞台表演,并在今年6月获得了第12届金菊奖魔术节目奖。南通市少年杂技团魔术师朱明珠在《纸飞机》里变幻出了纸飞机、模型飞机乃至一架小型飞机,从男孩的梦想出发,营造出一幕幕连绵不断、新颖有趣的魔术奇观。

天津市杂技团魔术师杨小磊表演的《逝去的爱》是一部融合魔术与戏剧的创新作品,唯美而浪漫。浙江曲艺杂技总团首席魔术师蒋亚平的《禅·弈》化用虚实相生的中式美学,黑白两色的棋子在棋盘上交织出复杂的图案,每一步都充满了创造性。

济南市杂技团魔术师张云峰带来的魔术《时间旅行者》,在台上和观众席间实现了“瞬移”,将观众带入一个充满惊喜的现场。沧州杂技团魔术师沈爽和天津市杂技团魔术师刘芳将古彩戏法变出了新意。南通市少年杂技团魔术师丁洋化身漫画中的神奇女侠,表演了大型道具类魔术《幻彩》。孙晓楠带来的魔术《Q》极具个人标识,麦杰的魔术《梦伞魂》则试图呼唤更多对抑郁症的理解与关注。

“魔术师单纯比拼技艺的时代已经过去。如今,魔术师不单要会变戏法,还要懂得讲故事;不仅要深谙舞台调度,还要懂得戏剧表演、刻画人物。”上海杂技团团长、上海市马戏学校校长梁弘钧认为,唯有掌握多种技能,才能让魔力在不经意间绽放,带给人们远超过单个魔术节目的观赏体验。

看完这两场“大魔术师”之间的巅峰对决,在“全国魔术领军人才培养计划”中担任指导专家的王鹏鹏感慨:“已经看到这个‘研究生班’的效果。”

最初,王鹏鹏觉得奇怪:自己虽然参与过一些魔术演出,但并不是魔术师,为什么会请她来担任导师?培养计划的课程设计师金伟打消了她的疑虑。金伟曾连续多年参与策划、举办上海国际魔术节,深知当下国内魔术师的短板。2018年,他为魔术师们策划的课程里就开始触及魔术与戏剧的融合。“魔术师习惯了自编自导自演,怎么辅导他们创作出一个好节目?一个合适的制作人必不可少。”

在金伟看来,当下的不少魔术师没有一度创作、二度创作的概念。“按照魔术戏剧化的创作规律,应该选题为先,但是他们只想到道具研发。”金伟认为,节目制作的风格走向要和魔术师本身的能力结合,下一步才是情节、结构、技巧、魔术效果的运用。

领军人才,意味着这十位魔术师将引领中国魔术未来的发展方向,他们的魔术理念、创作和表演能力,以及作品风格,都将影响着未来中国魔术的整体风貌。因而,师资阵容里,不仅有刘谦这样的知名魔术师,王鹏鹏这样的专业制作人,还有杨立新、李亭等知名演员和资深剧作家。

两年的培养计划结束后,魔术师们已不再沉浸在过去“变东西”的套路里,而是拿出了一套又一套魔术与戏剧高度融合的全新产品,成了全能型“中国魔头”。看到这些魔术师的成长,金伟相信,中国魔术的未来发展将面貌一新。

■ 近悦远来的口碑

“大魔术师”在上海“养成”并非偶然。上海历来是“魔术重镇”,以“海派魔术”闻名海内外。去年10月,上海国际魔术节走过30年。而立之年的魔术节上,著名魔术师刘谦回来了,担任新人赛的评委。23年前,24岁的刘谦斩获上海国际魔术节银奖,上海国际魔术节可以说是他梦想起航的地方,如今他也成为护航者,助力这艘承载魔术梦想的航船乘风破浪。

不止刘谦,当今魔术界许多中流砥柱式的人物,包括不少日本、韩国的魔术师,都是从上海的舞台出发,在全国乃至世界比赛上捧回奖杯的。

比如,如今业内小有名气的魔术师麦杰,

『大魔术师』是如何养成的?

■ 孙晓楠正在表演她擅长的纸牌魔术

本报记者 赵玥

昨天,第十二届全国杂技展演落幕。其间,十位“新时代魔术领军人才”正式亮相,他们奉献的两台专场演出令人惊艳,大大刷新了人们对魔术的过往印象。

“大魔术师”如何养成?这背后,上海功不可没。去年4月,文化和旅游部在上海推出首个“全国魔术领军人才培养计划”,遴选全国各地的20位优秀魔术师,以前所未有的创新方式进行培养。一年多的学习、交流、碰撞,大家完成了魔术从技到艺的蜕变。十位“大魔术师”脱颖而出。

■ 刘谦(右一)正与“领军人才”培训班的学员交流 本版图片均受访者提供

■ 上海马戏学校魔术班学生参加魔都新秀表演

就是从上海杂技团的排练厅开始他的追梦之旅。那时,甚至有业内人士奚落他的形象不适合演魔术。他暗自跟自己较劲,偏要证明给对方看。上海杂技团的魔术师刘明亚看到他的努力和坚持,将团里的练功房借给他使用,在那里,麦杰练出了以伞为道具的王牌节目1.0版本。

凭着这个节目,麦杰入围中国杂技金菊奖,看低他的人却落选了。尽管只是入围,命运最终没有让他成为爽文的男主,但是小试牛刀,他已经心满意足,因为“所有人都认识我了”。从此,他的目光不再为对手停留,而是一心扑在节目打磨上,哪里有空闲他就在哪里练,哪怕是在广州夏天没有空调的跆拳道馆里,他也能一练就是10个小时。

丁洋也是上海的老朋友。早在2011年,丁洋就参加了上海国际魔术节新人赛。当时比赛结束后,她去听魔术讲座,发现隔壁教室

坐着的都是全国的一线魔术师,不乏她崇拜的偶像,一番打听才知道,这是文化和旅游部艺术司在上海举办的全国专业魔术师研修班。

“即使现在回过头看,当时我们的教学内容也是超前的,而且系统化。全国主要的一线魔术师和有代表性的中青年魔术师全都参加过这个研修班。”金伟回忆,当时很多魔术师都反馈,这个班不来太可惜了,哪怕自费都要争取一个旁听的座席。

当时,进入这个班学习,成为丁洋最大的目标。幸运的是,经过努力她不仅得偿所愿,还先后参加了好几期。在这里,丁洋真正认识到魔术创新的重要性,也动起了修改自己《变鸽子》节目的念头。原来的节目中,她虽然有很多独特的变鸽子技术,但总体创作思路还是以量取胜,别人变3个她变9个,别人变9个她干脆来20个。随着鸽子数量的增加,异地演出愈加困难,借鸽子成为最大的难题。

在著名魔术师陈智玲的引导下,丁洋和导师就技术和艺术化呈现的创新头脑风暴,最后决定融入杂技倒立技巧,加入“脚底变鸽子”的绝活。经过舞美设计,表演中她犹如从神秘森林中走出的精灵,白鸽在脚尖乍现,像是花朵在指尖绽放。这个名为《月光白鸽》的节目不仅入选文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年精品创新工程”重点扶持作品,还获得了第二十八届世界魔术联盟(FISM)比赛银奖和最佳原创奖。

此次“领军人才”培训期间,丁洋再次向自己发起挑战,创作了一个跟以往完全不同的类型的节目《影》。“我想用这次学到的知识,再来一次对自己的颠覆。”

■ 灿烂绽放的自我

传统的中国魔术又称“古彩戏法”,曾是传男不传女的江湖秘技。时至今日,男性魔术师依然在行业内占据着主导地位,但已经有越来越多的女性魔术师涌现,给舞台带来更多的灵动色彩。

孙晓楠就深切体会过女魔术师职业道路的不易,为了能站上舞台,她们往往要付出更多的汗水。孙晓楠擅长纸牌魔术,这本就是吃功夫的门类,每天至少要花费数小时练功,连男魔术师也常感吃不消而选择更讨巧的技术。

女儿三四岁的时候,在家里翻到一张孙晓楠年轻时的演出照:黑色帽檐压得很低,穿着酷酷的演出服,腹肌微露。从没看过孙晓楠演出现场的女儿好奇地问:“这是谁呀?”这令孙晓楠的先生周宇十分感慨:很多职业女性为了家庭放弃了很多,尤其在魔术界。

去年“领军人才”开班时,孙晓楠入选了20人名单。当得知培训班要实行淘汰制,她也曾犹豫,想过自己很可能是被淘汰的那一个。但课程过半,她不再患得患失,因为学到的内容已经解答了她对舞台表演的疑惑。“即使被淘汰,也没有遗憾了。”

最终的十人名单,孙晓楠名列其中。这让她感到一路走来的艰辛都是值得的:“很多奖项好像我们普通人根本无法触及,可是‘领军人才’的选拔让我们看到,只要努力,可以看到到光。我的故事,也会让更多人去追求她们的梦想。”

这次展演中,孙晓楠将自己的故事融入舞台表演,绚丽的纸牌在她手中翻飞,最后谢幕时,女儿的声音在台下响起:“妈妈真好看!”

2019年,上海市马戏学校启动魔术专业建设,2021年正式招收“杂技与魔术表演专业”魔术方向学生,成为全国艺术类中职校中唯一开设魔术专业方向的学校。去年上海国际魔术节期间,世界魔术联盟(FISM)主席安德列·拜奥尼听说了这个班级,惊讶地说:“这不仅是中国唯一,也是世界唯一!”

这个魔术班里有6位“00后”,四女两男,即将于明年毕业。许多孩子的魔术梦想,是在看到刘谦在春晚上的表演开始的。刚入学时,梁弘钧曾问过班里的女孩,有没有想过以后的职业发展,姑娘们怯怯地说:“能给刘谦当助手就心满意足了。”

令她们振奋的是,在校三年,她们就已拿到不少奖项。比如张晨扬,第一次参加金手杖魔术比赛就获得金奖,紧接着又参加了上海国际魔术节新人赛,也收获铜奖。今年她的魔术还入围了金菊奖。

今年8月开始,这六位尚未毕业的魔法少男少女,在九棵树(上海)未来艺术中心有了驻演舞台。这得益于“魔都新秀”上海魔术新生代培养计划——每逢周末,观众可以一边喝咖啡,一边观看60分钟的魔术表演。表演者之一的高俊浩坦言:“观众的惊叹和掌声让我越来越来劲,不断积累着舞台表演经验。”

学校还请来刘谦当魔术班的艺术指导,原本只是上两堂课,结果他和同学们待了将近一个礼拜。后来,当梁弘钧再次问起大家毕业后的想法时,姑娘们依然有些害羞,却给出了坚定的答案:“我们想做自己的魔术师!”

即将到来的10月,第十三届上海国际魔术周又将开幕,这个亚太地区规模最大、规格最高的魔术节庆活动,首次由两年一届变成一年一届。全球顶尖魔术师与魔术新秀都将汇聚上海,八仙过海,各显神通。魔术的盛宴,让“魔都”上海更加魔力四射、魅力无穷。