

惊心动魄的生命赞歌！ 壮美——精神优势的崇高感
优美——轻盈流畅的和谐感

- 惊险 撼人心魄的动态平衡
- 高难 挣脱束缚的超越追求
- 奇巧 迷狂颠倒的超常形态

杂技美学

● 唐莹著

科学出版社
龙 门 书 局

内容提要

杂技美学

◎ 唐莹 著

ISBN 7-301-03000-0

700页, 32开, 1999年1月第1版, 1999年1月第1次印刷

0-258-10000-0

1999年1月 平装本 32开 1999年1月第1版, 1999年1月第1次印刷

ISBN 7-301-03000-0

定价: 28.00元

书号: 7-301-03000-0

科学出版社
北京

地址: 北京中关村大街27号

电话: (010) 64011111

网址: <http://www.sciencepress.com>

印刷: 北京印刷厂

发行: 科学出版社发行部

科学出版社 龍門書局

北京

内 容 简 介

本书把杂技置于人类劳动及社会文化的宏观视野之下,较为系统地论述了杂技艺术的起源及其基本特征,把杂技艺术提升到美学理论的高度,对杂技美的创造规律进行多层次的研究,运用艺术理论、美学、心理学等理论,结合世界杂坛优秀的成功作品,辅以古今中外丰富的历史资料,多角度地剖析杂技形式美的结构法则,并对世界杂技的现状和发展趋势进行了独到的分析和预测。全书共含四编十六章。

本书系我国杂技艺术研究领域的代表性专著,作者所建立的杂技美学体系,在杂技界和学术界引起了很大的反响,开拓了我国杂技美学乃至世界杂技美学的先河,对于杂技艺术的创新与发展以及学术的综合研究具有一定的指导性意义。

本书可作为大专院校杂技编导专业的教材使用,也可供从事杂技艺术创作与研究的专业人员参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

杂技美学/唐莹著. —北京:龙门书局,2007

ISBN 978-7-5088-1267-0

I. 杂… II. 唐… III. 杂技—艺术美学 IV. J838

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 114384 号

责任编辑:姚平录 叶 娟 / 责任校对:刘亚琦

责任印制:白 羽 / 封面设计:高海英

科学出版社 出版
龙 门 书 局

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.longmenbooks.com>

丽源印刷厂印刷

科学出版社总发行 各地书店经销

*

2007 年 7 月第 一 版 开本: A5(890×1240)

2007 年 7 月第一次印刷 印张: 13 3/8 插页: 4

字数: 365 000

定 价: 30.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

作者简介



唐莹 广西桂林人。原天津市艺术研究所研究员、天津市美学学会副会长、天津市杂技美学会长、天津市杂技家协会副主席、天津市舞蹈家协会理事。

曾主演大型芭蕾舞剧《西班牙女儿》，随团赴欧、亚、澳、美等洲十余国访问演出，并担任国际杂技赛场评委。专著《杂技美的探寻》《杂技：超常的艺术》获天津市社会科学优秀成果奖；合著有《艺术美育》、《艺术范畴概论》、《文学艺术新术语词典》等。论文《浅谈舞蹈艺术的特征》、《杂技审美的特殊范畴》获天津市鲁迅文艺奖；《论杂技的民族风格及个人特色》获华北地区优秀论文奖。编导革新了大量杂技节目，其中有十余项获国际比赛金、银、铜奖。

● 责任编辑：姚平录 叶 娟

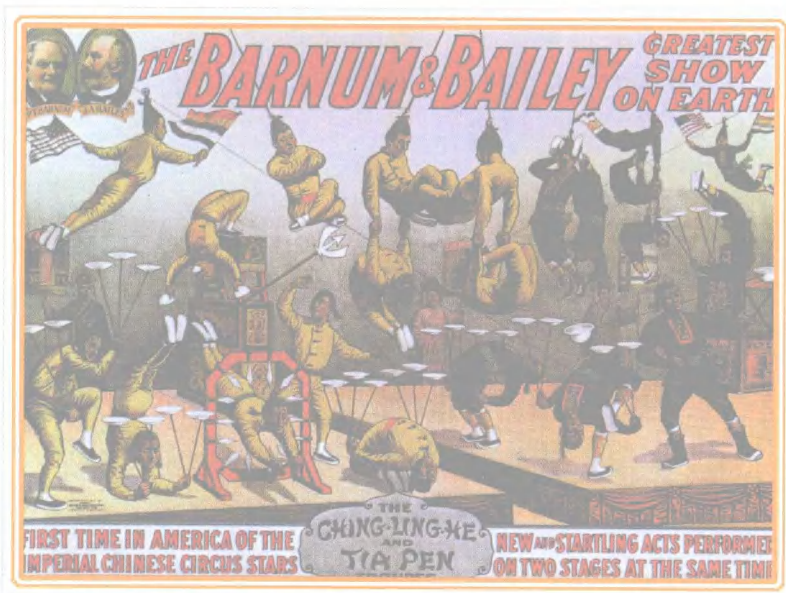
● 封面设计：高海英



我国出土的汉朝杂技陶俑



第三届意大利国际杂技明星节赛场全体评委(右四为作者)与主办人加洛拉合影



杂技的世界性交流，从古至今从未中断的见证——一份1914年美国巴纳姆—贝利马戏团的广告招贴画，画面上全部都是以中国杂技为内容（据H.Loxton, 1997）



《集体武术》中的大桥雄姿造型（河北省杂技团演出，获吴桥国际杂技节金狮奖）



沈阳军区前进杂技团著名丑角演员董峥臻表演的《芝麻官》



《女子排椅》



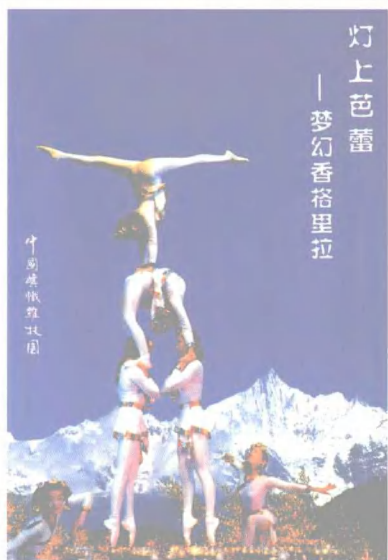
加拿大太阳马戏团运用精心设计的服饰、灯光、舞台造型，在演出中创造出一种特殊的艺术氛围（据H.Loxton, 1997）



《群钗嬉春——抖空竹》(南京市杂技团演出)



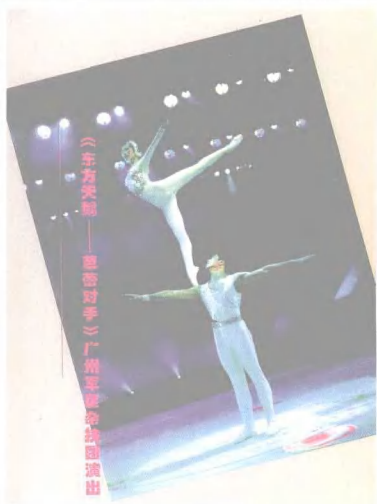
《蝶恋花——转碟》(南京市杂技团演出, 获第四届吴桥国际杂技节金狮奖)



《灯上芭蕾——梦幻香格里拉》



《企鹅进行曲》——杂技表演形式的创新探索之一（广州市杂技团演出）





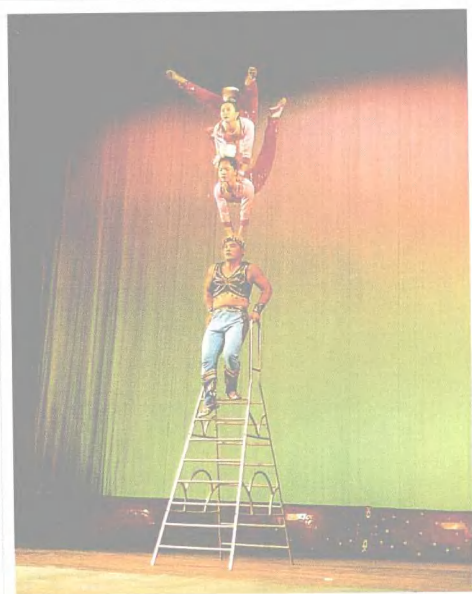
《女子车技》(山东省杂技团演出)



《扬帆远航——地圈》(南京市杂技团演出)



贵州省杂技团演出的《双钻桶》于1988年在摩纳哥蒙特卡罗“国际青少年杂技节”获“金K奖”

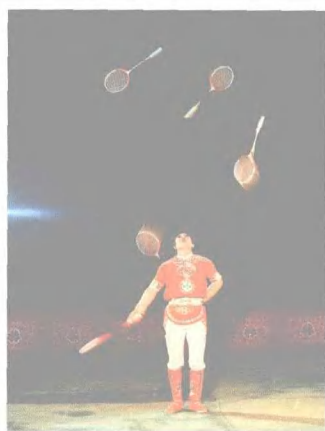


荣获巴黎“明日杂技节”金奖中首奖的《三人顶碗》，由广州市杂技团演出



首次革新的尝试——《中华魂——皮条》

天津市杂技团创作演出的节目《皮条》，在1987年摩纳哥第十三届蒙特卡洛国际马戏节上荣获“银小丑奖”和“发展马戏艺术协会奖”；在全国第二届杂技比赛中获“银狮奖”



《手技》获巴黎“明日杂技节”金奖（南京市杂技团演出）



《大跳板》

序 言

杂技和舞蹈美学家唐莹研究员从大洋彼岸来电嘱我为她的新著《杂技美学》写序，我欣然从命，尽管依然怀疑自己是否真有资格担当此重任。

算起来，我与唐莹女士相识已有二十余年。记得大约是1982年秋天，一个艳阳高照的下午，我们两个美学研究生去导师、著名美学家鲍昌先生天津的家里听课，新识了舞蹈家和编导唐莹，听说她此前自学艺术理论和美学已有两年。自此之后，她便一次次同我们一起认认真真学艺术美学、艺术的起源、中外美学史课程。勤奋努力，谦逊好学，坦诚热情，便是她留给我的深刻印象，而且伴随真挚的友谊一直保持到现在。

唐莹是从艺术实践走向艺术理论研究，从舞蹈表演走向舞蹈编导而杂技编导，进一步走向杂技艺术研究的。她是广西桂林人，13岁开始从事部队文艺工作。转业后在歌舞剧院任舞蹈演员，扮演过女主角，多次受到国家领导人接见，也多次作为主要演员出访亚、非、欧国家。从1973年开始，她转向舞蹈编导，继而又调任杂技艺术编导。1984年起，她调到天津艺术研究所任舞蹈、杂技、音乐研究室主任，主攻杂技、舞蹈美学，同时面向全国进行大量研究性的艺术实验。她革新编导的许多杂技节目在国际上获大奖，她也多次担任世界杂技大赛的国际评委，而她的杂技理论研究成果一经面世便赢得杂技界、文艺理论界和美学界的广泛好评。如今唐莹在学术上已卓然成家、自树一帜。赴美以后她依然在学术的山路上攀登，她的理论的影响也及于海外。

作为艺术部门美学的杂技美学，理应成为艺术美学一个不容忽视的有机组成部分，它既与其他艺术部门美学，例如舞蹈美学、音乐美学、造型美学、舞台设计美学等，有着显见的密切联系，又在与它们的互动中一起促成艺术美学体系趋向完善和进一步发展。长期以来国内学术界对杂技美学不应有的忽略和轻视，首先由唐莹（后来也主要由她）以自己有高度创造性和学术科学精神的研究成果，得到了纠正。可以毫不夸张地说，正是主要由于她坚持不懈的努力，中国的艺术美学体系中才真正有了杂技美学这一分支，同时中国杂技也以全新的美的形象面向大众、走向世界。

她当之无愧地成为中国杂技美学的奠基之人。筚路蓝缕,以启山林,其开创之功不可没。

放在我面前的这部《杂技美学》称得上是唐莹二十余年杂技美学研究心血的结晶,也集中体现了她瞩目杂技之美和力倡美的杂技的多年意愿。书中首先显示出她可贵的问题眼光。唐莹并没有罗列归并前人的现成观点材料,事实上也没有这种可能,盖因她开垦的是一块处女地。她将杂技艺术的经验总结提高到审美科学的高度,针对杂技艺术起源、演变、发展过程中一些关键性的问题,提出了自己一系列新颖合理的创造性观点。她所提出的奇巧、惊险、高难杂技审美特殊范畴,动静同一、物我为一、神形兼备杂技独特美的创造原则,打破和谐——在矛盾对立中强化刺激因素、险上加险——不稳定中再导入动荡因素、强烈对比与层次颠倒等杂技形式美法则之表现,杂技表演意蕴的开掘,“在驾驭对象和驾驭方式上下功夫,乃是杂技艺术创造和其他艺术创造最根本的区别”等,都来自对杂技艺术规律的总结归纳和对杂技发展中遇到的现实问题的探讨。其次,书中体现出一种现代眼光。杂技是一门古老而又年轻的艺术。唐莹无论回顾历史、探寻规律、解读经典,都立足当今,面向未来,着眼于现代杂技艺术,主要是当代中国杂技艺术的生存、繁荣与发展。她所依据的理论思想、学术原则也是现代的、发展的。所以她的《杂技美学》以及其他专著《杂技美的探寻》、《杂技:超常的艺术》等,都丝毫没有脱离现实,而充溢着鲜活的现代气息。再次,书中还体现出著者的世界眼光。唐莹属于当今国人中较早走出国门看世界的那些人,她出访外国、当国际评委,后来又旅居美国,这些经历使她很自然地,进而又很自觉地从全球化的环境来研究她钟情的杂技艺术,尤其是中国杂技艺术。她学习理解中西方美学和艺术理论,关注当代西方艺术哲学的发展,有分析地采纳世界杂技界的信息和最新的研究资料,随时瞩目世界杂技界的变化和其中显现出来的问题。她的研究是开拓性的,也是开放式的,正走在世界前列。

唐莹研究工作的价值是彰显的。她不但在中国杂技美学研究方面填补了空白,而且不断将这种研究推向学术高峰,同时也在一定范围内和程度上发展了中国美学理论。她的研究对当代中国杂技艺术有着指导意义,她以此为指导而编导的杂技节目屡获大奖便是明证。如今她的研究又进入了高等教育领域,她完成的杂技美学教材将与其他教材论著一起,

共同构成中国杂技高等教育的理论体系。她的研究对杂技学的建立将有突出的贡献。

从一开始,唐莹的研究就不是概念演绎和纯逻辑推理,而是一种理论和实践的结合,并且这种结合日趋完善。她对中外代表性的杂技表演节目如数家珍,见解独特,分析到位。她自觉地满腔热忱地将实践性的杂技艺术研究,以及研究性的杂技艺术实验结合在一起(这里的实践性,是指始终将与实践的联系和指导实践,作为研究的出发点和宗旨)。这是唐莹研究的第一个特点。其第二个特点是深入浅出。她既在总体上能准确把握美学基本原理,又深入揭示出杂技艺术的本质和审美个性。她的研究有新意,有独创,遵从学理,有高度学术水平,而其表述又是明晰通畅的,绝无故作高深之态和佶屈聱牙之语,故而她的论著雅俗共赏。我相信,作为一部系统性的高校教材,《杂技美学》会是适合教学,受学生欢迎的,它也会是一般读者了解杂技艺术美学的理想读物。当然,它也将接受实践和时间的检验。

多年来我从唐莹的研究中学到了许多东西。她锲而不舍从事杂技美学研究的精神令人钦佩。她总是热情地面对生活,也热情地对待她的杂技美学,所以在她的论著中不但有科学严谨的学理,而且有扑面而来的热情。我在美术学院讲授美学和美学史,主要研究造型美学。虽说在唐莹的督促下也曾写过两篇杂技美学论文参与他们的研讨活动,但之后便不再涉猎,对杂技美学实在谈不上有什么深刻认识。鉴于美学、造型美学与杂技美学有一定的联系,我认真读过唐莹的《杂技美的探寻》和《杂技:超常的艺术》,受到不少启发。如今又校读了她的新著《杂技美学》,知悉她赴美以来研究的新水平新成果,再次学到不少新东西。这的确是令人高兴的事。

祝愿唐莹在杂技艺术理论领域继续取得新的成就,也希望中国的杂技艺术和杂技高等教育事业繁荣发展。

章利国

2003年5月于中国美术学院

前言

杂技,是人类文化现象中一个极为活跃的因素,由于它在内容与形式、思想与感情上积淀和包含了人类众多的共性,从而天然地具有世界艺术性质,是一种全人类不分国家民族、不分男女老幼都普遍喜爱和理解的人体文化。数千年风风雨雨的历史变迁未能磨灭它;不断兴起的新艺术形式也未能代替或同化它。它独具的特色绵延数千年,至今依然焕发出诱人的光彩!这说明它具有超越时空的顽强生命力。但是,作为近代的艺术现象,中国杂技却只有当它作为新中国的文化使者,率先走向世界,在一百多个国家中不断掀起“杂技热”的时候;在它于20世纪80年代重返国际赛场,很快就连夺二十余项金奖,获得“五连冠”的桂冠之后,它才真正引起了人们的注意。世界各地对中国杂技的溢美之词接踵而来:“这是绝顶出色、惊人的表演!是五千年文化孕育出来的、接近神奇的、炉火纯青的巧妙艺术”,“像诗一样美,使观众如沐春风,尽善尽美,令人叹为观止的艺术……”中国杂技就这样成为了举世瞩目的艺术文化现象,同时也成为了各国竞争对手们重点研究的对象。

然而,与上述现象极为矛盾的是:尽管杂技在我国历史悠久且有很高成就,但对它的研究却极少为理论界所关注。究竟是什么内在规律形成它如此鲜明的个性?是什么原因使它受到历代人民的欢迎并支持了它的生存和发展?在它的内容和形式中,存在着什么样的稳定因素,使它能经受住时间的筛选,不是作为一种美的遗迹,而是作为一种美的现实代代相传?面对未来,拥有一百多个杂技团,近万名杂技演员的我国杂技界,又该如何去应对时代所赋予的使命与提出的挑战?由于几乎从未对它进行过深入系统的研究,因而至今我们未能有理论上令人信服的回答。

应该承认,在表演艺术中,没有比杂技更难令人捉摸和概括的了。在它形形色色、五花八门的行当中,包含着那么多的交叉性,使人很难一下子把握住它的本质。这使它虽有悠久的历史,却长期在学术上仍处于无所适从的地位。有人说它是表演艺术,理应属艺术范畴;有人则说它与其说是艺术,不如说是一种技术美,因而属“准艺术”的范畴;有人认为它形