

第16届中国吴桥国际杂技艺术节

CHINA WUQIAO INTERNATIONAL CIRCUS FESTIVAL

会刊

东方大赛场

从参赛节目看世界杂技艺术发展三大趋势

精美新

▲图为本届杂技节上,俄罗斯国家马戏公司演出的《浪桥》。
▲图为本届杂技节上,河北吴桥杂技艺术学校、沧州杂技团演出的《中国功夫 蹬人流星秀》。

记者 耿辉 田瑞夫摄

□记者 曹铮

杂技这一古老艺术形式,经过了漫长曲折的发展历程,如今以崭新的姿态绽放于艺术之林。每一届中国吴桥国际杂技艺术节不仅让观众直观而真切地感受到杂技艺术所散发出的魅力,还来自世界各地的杂技业内人士从中领略到艺术创作空间的拓展。第十六届中国吴桥国际杂技艺术节的29个参赛节目亮点纷呈、各具特色,耀眼绽放于东方杂技大赛场上。挑战极限的杂技技巧跨界融合各种艺术形态,传统节目优势不断扩大,利用高科技巧妙构思出新意,这些参赛节目传达了当今世界杂技艺术发展的三大趋势。

趋势一 精,传统节目 深耕细作

不断挑战极限,增加表演难度系数。本届杂技节上,不少参赛节目进一步强调高、难、险、奇、新、特、美、趣、创、意,使传统项目优势再扩大。

在历届吴桥杂技节上,朝鲜的高空节目优势都十分明显。《空中飞人》节目是吴桥杂技节的常客,也是朝鲜的传统保留节目。本届杂技节,朝鲜平壤国立杂技团将这一传统项目进行了再创新。此前的表演都是一个人在空中飞行,此次加入了难度更高的双人双向飞行。演员抛接点也由原来的4个增加到5个,后空翻四周抓手动作难度在世界杂技界首屈一指。

深耕细作传统节目,让其优势不断扩大。在本届杂技节上,不少国家的优势节目都表现出了这一趋势。

河北省杂技团演艺有限公司的《搏回蓝天 女子集体车技》,在传统优势节目车技表演中融入舞蹈美学元素;俄罗斯尼古拉马戏团的《顶杆》曾多次在世界各大马戏节获奖,此次增加了“摇杆”“双杆”“飞杆”等技巧,形式新颖,观赏性强;蒙古马戏发展中心的传统保留节目《大跳板》,经过重新编排后,演员在跳板上弹起并旋转6周落地,难度再次提升。

中外杂技艺术界人士携带着引领时代发展潮流的优秀作品纷至沓来,我们又一次看到了传统优势项目的提升,努力找寻突破,这就是杂技的魅力。省

政协副主席、本届吴桥杂技节评委会主席边吉说。正是因为创作和表演上的精益求精,为传统经典杂技节目注入了生生不息的活力。

意大利有一句俗语:各有所好,各有所长。杂技艺术要长盛不衰,就不应该忘记其传统。意大利国际马戏节总裁法比奥·蒙蒂科表示,以自身传统项目优势为基础,不断进行升级式创新,是世界杂技发展趋势之一。

趋势二 美,抒情表达传递新理念

如果说传统强势节目技巧的不断升级让人惊喜,那么,将故事和抒情引入杂技表演,则让杂技艺术向着全新的精神审美层面转型。本届杂技节上,多个节目中蕴含着举重若轻的杂技表演新理念。

由俄罗斯莫斯科国家大马戏公司带来的杂技节目《四人技巧》,4名身着蓝色西装的帅气男演员,在一曲抒情歌曲的伴随下,或托举,或倒立,行云流水般演绎着高难度的技巧动作。现场观众被形神俱佳的表演带进了兄弟情深的剧情中。

对于剧场内的众多普通观众而言,也许他们并不能完全看懂杂技动作难度的高点,但是与舞台表演产生情感上的呼应和共鸣,则会更加令他们感到欣喜。

蒙古马戏发展中心表演的《大跳板》,兼具浓郁的民族文化特色和高难新奇的动作设计,但传递出的却是一种轻松活泼的飘逸之感。演员团身后空翻三周、后空翻两周站上三人叠起的人梯等高难度动作,配合轻快的曲风和舒展的表演,带给观众韵律美感。举重若轻的诠释方式,让观众眼前一亮。显难不为难的节目编排,给那些被杂技创新所困扰的杂技编导们提供了一个独特的创作思路。

高难度技巧是杂技的基础,情节、情境、情感的巧妙融入,让原本高、难、险的紧张状态被舒缓轻松的演绎取代,演员展现出的是杂技艺术的灵动之美。北部战区陆军前进杂技团副团长董春臻对这种举重若轻的艺术呈现方式大加赞赏。所有的艺术形态都在寻求自己的发展之路,杂技亦是如此。最初,杂技的意义只局限于挑战极限。如今,面对新的观众群体,杂技艺术创作紧跟时代步伐,不断引入新理念,在节目编排上注入更多情感表达元素,兼顾演员的动作技巧和观众的观看体验。

趋势三 新,杂技艺术闪耀科技之光

与从前杂技主要活跃于街头巷尾

不同,当今杂技最主要的生存空间在舞台上,与技巧相比,舞台呈现更为重要。多媒体影像效果、声光电技术手段与表演技巧相结合,让杂技艺术闪耀着科技之光。

本届杂技节上,很多节目呈现出杂技与科技相结合的发展趋势。比如保加利亚斯蒂凡尼艺术公司《魔屏 魔术》,一位演员与舞台中间屏幕上的演员互动表演,一真一假两人配合得天衣无缝,让观众惊叹科技改变艺术。河北吴桥杂技艺术学校的《中国功夫 蹬人流星秀》,对道具进行大胆革新,将水流星通体安装了LED彩灯带,以科技力量助力演出效果呈现,舞台呈现极具美感。中国台北非常棒国际创意股份有限公司的《扯丝上尊》,同样对道具进行了改造,在空竹上安装轴承提高转速,加装通体彩灯营造绚丽视觉效果。

来自世界各地的杂技表演艺术家们,向我们展示了前所未有的、极具创新性的东西,包括杂技设备和前沿科技等。加拿大太阳马戏团选角总监帕弗尔·科托夫说,现代科技手段的运用,极大地提高了杂技表演的艺术性,也是杂技在时代大潮中发展的新趋势。

花絮

一个人的独角戏

本报讯(记者田恬)一个人,一把伞,一盏路灯,将一出《雨中曲 倒立技巧》演绎得唯美浪漫。

杂技节上,来自济南市杂技团的孔海涛是这个节目唯一的演员,今年26岁的他,从6岁开始学习杂技。只见台上身穿礼服的孔海涛一会儿双手抓住灯杆悬空迈着太空步绕着杆子行走,一会儿爬上杆顶,单手倒立支撑起身体做着各种动作。观众可能觉得这个节目最难的部分是走太空步那段,其实最难的是在杆顶上那部分,这部分对技巧和力量的要求很严格。孔海涛告诉记者,全国练倒立的人很多,但是能练到这个难度的很少,练习倒立需要极大的毅力和耐力,每次演出结束后,他最多休息一两天,然后又开始天天练,每天6个小时,光推桩一个动作每天都要练100个。

这是孔海涛第一次参加吴桥杂技节。他的《云端鼓舞 高椅》刚刚获得第十届中国杂技金菊奖杂技节目奖,他最希望下届还可以参加吴桥杂技节,继续把自己的倒立技巧表演给观众看,让观众能欣赏到高水平的倒立表演。

蜗居 乐手

本报讯(记者田恬 实习生卢旭东)本届吴桥杂技节,每个节目结束后,都会有一束灯光打在河北艺术中心大剧院二楼西侧的小平台上,那里蜗居着这届杂技节的11位乐手。不同节目换场的间隙,他们就开始弹起电吉他,吹起小号,激越、悠扬的乐曲吸引了观众的注意力,等舞台上换场完毕,乐曲随之结束,下个节目登台演出。他们还会给一些杂技节目配乐,尤其是当这些节目到了最紧张、最刺激的时刻,这些乐手会配合演员的表演,将全场气氛推向高潮。

杂技艺术以高难度的肢体动作吸引观众,而优秀的音乐能将杂技艺术中的曲线美、惊险美、激情美更加淋漓尽致地呈现出来。他们都是专业素养非常高的乐手,并且连续参加过多届杂技节,积累了丰富的经验,在演奏过程中即使遇到突发状况也能快速应对。本届吴桥杂技节的音乐总监刘颖向记者介绍了这些为节目伴奏的幕后乐手们,他们分别来自省歌舞剧院电声乐队和省交响乐团铜管乐队。音乐要为节目服务,更要为观众服务。专业乐队加入杂技表演,不仅为音乐效果提供了保障,也让观众更有现场感。

每一场演出,差不多要准备20多首曲子,包括拉丁、乡村、摇滚、爵士等各种风格。乐手们要根据节目内容、表演节奏切换曲子。刘颖告诉记者,30年来,吴桥国际杂技节上的音乐已经形成了自己的特色,西洋乐与民乐相结合,又融入了当地民歌曲调,既洋气又接地气,为杂技节目增添了不少亮点。

与滑稽演员 亲密接触

本报讯(记者田恬 实习生卢旭东)肥大的背带裤、红色的条纹衬衫、圆滚滚的肚子,憨态可掬的滑稽演员谢尔盖在《普洛斯基宁滑稽》表演中,刚一出场就突然假装一个趔趄翻滚到舞台下,头上的帽子则飞到观众脚边,引来现场观众的阵阵笑声。

滑稽表演艺术家不仅自己表现得逗趣幽默,还与观众频繁地亲密互动。谢尔盖先是跑到台下教一位小伙子按节奏鼓掌,小伙子被他弄得不知所措,现场又是一片哄笑声。接着他又跑到台上用夸张的动作跳起了踢踏舞,观众在他的带领下一起打起了节拍,不时爆发出阵阵欢笑声。由青海省演艺集团有限责任公司青海杂技团带来的《滑稽》表演中,演员苏振海更是将台下观众请上台来一起表演节目。先是由观众模仿滑稽动作,接着两人又玩起了接帽子游戏,舞台上的观众也由开始的紧张不安变得越来越轻松搞笑。现场观众被滑稽演员的快乐情绪感染,整场表演下来,观众的笑声一直没有断过。

10月4日,第十六届中国吴桥国际杂技艺术节(B场)比赛在河北艺术中心举行,图为朝鲜平壤国立杂技团演出的《空中飞人》。

记者 耿辉 田瑞夫摄

匈牙利《街舞篮球》:传递激情与快乐

看点

□记者 肖煜

动感十足的劲爆音乐、炫目的灯光、挥洒自如的街舞舞步、眼花缭乱空中扣篮。本届杂技节上,来自匈牙利的《街舞篮球》以其超强的感染力、新颖的创意、精彩的互动,点燃了现场观众的激情。7位阳光帅气的小伙子散发出来的积极向上的蓬勃朝气深深感染着现场的每一位观众。太酷了,没想到篮球场也能搬到舞台上,不仅展现了激烈的比赛场景,而且还原了啦啦队的助力表演。这个节目真是创意无限。省会观众秦淑贞

看完演出后赞叹不已。

10月4日,记者在河北艺术中心采访了《街舞篮球》团队成员。传统杂技技术难度高,为保证动作流畅协调,节奏一般比较缓慢。我们想带给观众不一样的感受,展现激情与活力,传递朝气与快乐。团队经理巴拉兹介绍说,节目中最精彩、难度最高的动作是演员站在4.5米高的篮板上,后空翻转体落地。演员伊斯特万说:由于看不到身后的场地,必须测算好翻转的高度和距离,确定好身后的位置,否则稍有偏差演员就会受伤。借助蹦床,5人接力空中扣篮行云流水、一气呵成,小伙子们能在1分钟内连续扣篮39次,让观众目不暇接。篮球赛场上专用的7号篮球成为演员表演手技的道具,上下翻飞。蹦床跳

起投篮 蹦床换三板投篮 小顶独立旋转 单手顶地连跳 三球接抛 飞球旋转 《街舞篮球》把体育运动中的篮球传球、投篮瞬间的高难度技巧,以及街舞中倒立、旋转等表演元素和杂技中的手技巧巧妙地融合在一起。舞台上,观众可以同时感受到不同门类艺术的魅力。

艺术的生命力在于创新,没有创新就没有发展。杂技同样需要源源不断地注入新元素,展现新样式。《街舞篮球》融合了多种元素,更现代化、自由化,更具吸引力。省政协副主席、本届杂技节评委会主席边吉认为,该节目充分说明了艺术来源于现实生活,植根于普通民众。

在巴拉兹递给记者的名片上印着一句话 DARE TO BE YOUR-

SELF,译成中文为 勇敢做自己。巴拉兹说,团队中最小的演员17岁,最大的33岁,这句话激励着团队中的每一位成员。这个年轻的团队来自于匈牙利布达佩斯的一个篮球俱乐部。起初,他们把平时训练的视频传到网上,与更多人分享训练的魅力。没想到视频被一家杂技团体看到后,邀请他们走进剧场登上了舞台。从此,他们便把杂技技巧、篮球动作、街舞表演融合在一起,步入了一个全新领域。

2014年,我们在国外演出时,就听说过中国吴桥国际杂技艺术节,一直向往能站在吴桥杂技节的舞台上。这一次,我们来了,不仅展示了自己,而且大开眼界,欣赏到国际一流的杂技节目,认识了更多优秀的杂技艺术家,得到了提升自身节目的灵感。巴拉兹表示,虽然《街舞篮球》也有观众互动环节,但过于简单,观众参与感不强。这方面,要向意大利萨里兄弟的《高桌舞》、俄罗斯的《普洛斯基宁滑稽》学习,争取再来参加吴桥杂技节时,能给观众带来更精彩更震撼的体验。

生活中的人们又何尝不是这样?我们会接触到各种各样的人,遇到各种各样的事情,面对各种各样的困难,还有各种随时会出现的意外,每个人在遇到困难的时候都会产生想要放弃的念头,但是当你真的坚持下来,守得云开见月明的时候,再回想起之前的困难又算得了什么呢,一笑而过。人生难免经历各种各样的失败,遇到各种困难和挫折,努力去面对、去克服才是我们应该拿出的姿态,不要被生活打败。

杂技如人生,人生亦如杂技。结果固然重要,但是过程本身更有意义。

难的 后空翻四周抓手 动作,就连门外汉看到 四周 这两个字眼时,还是能想象到这个动作有多难。开幕式表演时,这个动作演员做了两遍才成功。正式比赛时,这个动作做到第四遍才成功。一失败的失败,让演员身上的压力也随之增加,但是他没有放弃,最终战胜了自己,挑战成功。

还有历届杂技节上观众最期待的朝鲜平壤国立杂技团《空中飞人》,每次观看这个节目时提心吊胆之余,内心深处都被演员们那种勇于挑战自我的精神所鼓舞。本届杂技节《空中飞人》节目中最

杂技如人生

杂谈

□田恬

人们常说戏如人生,其实杂技亦如人生。

杂技在技,也在杂。何为杂?杂意味着包罗万象,音乐、舞蹈、绘画、雕塑、芭蕾、篮球、空竹、椅、凳、杆、绳,世间万物,皆可入杂技。

何为技?技意味着炉火纯青,只有历经千辛万苦,百炼成钢,才能登上舞台的精彩呈现。杂技的舞台不

大,却聚世间之精粹,容人生之百态。

本届吴桥杂技节,来自世界各地的优秀演员们,为我们呈现了一台既惊险又精彩的杂技盛宴。当今世界杂技最高难度的动作,一次次地刺激着我们的感官。有时候演员们在挑战极限动作时会出现各种失误,往往做了三四次才能成功,有的甚至最后只能遗憾地以失败告终。但是这有什么关系呢?他们在日常的训练中辛勤付出了,在舞台上大胆尝试了,只要尽了自已最大的努力,那就没有什么可遗憾的。正如我们的人生,硕果满枝固然可喜可贺,但是勇于挑战自我更令人钦佩。

来自俄罗斯的《四人技巧》团队,历

经3天奔波,在杂技节开幕式前夕才到达石家庄。没能得到很好的休息,甚至没有时间参加排练,但是为了不影响开幕式整体效果,更不想放弃每一次登台的机会,他们坚持参加开幕式演出。在舞台上,演员们将自己的精彩表现带给了观众,他们的表演堪称完美,尽管有一个高难度的动作没有挑战成功,但是现场观众雷鸣般的掌声却毫不吝啬地送给了他们。

还有历届杂技节上观众最期待的朝鲜平壤国立杂技团《空中飞人》,每次观看这个节目时提心吊胆之余,内心深处都被演员们那种勇于挑战自我的精神所鼓舞。本届杂技节《空中飞人》节目中最