

回望2010 杂技创作的新特点新趋势

□郭云鹏

杂技节目和主题杂技晚会是当今中国杂技创作的两大主要形式。2010年,中国杂技继续保持了近年来异常活跃的发展态势,艺术创作十分繁荣,涌现出一批新创力作。这些优秀的年度代表作品,呈现了新的创作特点,对中国杂技创作有着积极的引导和示范作用。

杂技节目的创作

1.发展高难技巧,强调惟一性和原创性,仍是杂技创作不懈努力的方向。
2010年年初,在有“世界杂技的奥林匹克”美誉的第34届摩纳哥蒙特卡洛国际杂技节上,山东省杂技团的杂技节目《蹬人》,采取手脚并用,打破传统蹬技只用脚来完成动作的做法,从单板发展到三板,多点蹬人、多点转换,融合多种跟头技巧,充分展现了蹬与翻的特点,尤其是“五节人抽梁换柱”、“单板蹬小翻360度转体”等,使技巧难度有了很大提高,为中国赢得第11樽“金小丑”奖;成都军区战旗杂技团和江西省杂技团共同创作的杂技节目《抖杠》,演员们在三根杠上完成“空中后空翻四周”、“空中转体1440度”、“双人站肩后翻”、“前扑三周转体”等高难技巧,先后在第12届意大利拉蒂那马戏节和第9届中国武汉国际杂技节上夺得金奖。这些优秀的作品,以高难技巧为本体,突出原创性和惟一性,赢得了国际赛场评委们的一致认可。

2.对杂技唯美的诉求、美学的展现成为全新的杂技创作理念。

沈阳军区前进杂技团的杂技节目《中国结》,用七个方棱形框架在空中摆出中国结的图案,演员们用娴熟的技巧在框架里攀上攀下地表演空中技巧。同时,框架不断地幻化出“菱形”、“心形”、“三角形”、“心坠形”、“大斜线造型”等不同图案,再加上曼妙的音乐、精美的舞美,营造出一幅幅温馨和谐、美轮美奂的独特意境和美丽画卷。该节目一举夺得第9届武汉国际杂技艺术节银奖。其如诗如画、欢快喜庆的杂技特性也为其赢得众多演出的机会,多次应邀参加重大节庆、仪式庆典活动,产生了可观的经济效益。

3.对杂技节目进行主题性创作,是杂技创作的新趋势。

通过赋予杂技节目某一主题,表现特殊

意境,使原本单一的杂技技巧在艺术表现力和感染力上得以丰富和提升。具有典型代表意义的就是天津杂技团的杂技节目《顶花坛》,该节目将杂技与京剧、滑稽相结合,用耍花坛的各种动作技巧表现小和尚们挑水、抢水等情节,演绎“三个和尚”的故事。单人、多人坛技的穿插,京剧元素的有机融合,尤其是滑稽元素的始终贯穿,使得节目诙谐幽默,观赏性极强。该节目巧妙的构思,令人眼前一亮,最终摘得第9届武汉国际杂技艺术节金奖。

4.复合杂技成为杂技创作的一个新亮点。

杂技技巧创新难,而一个全新品种的杂技创新尤其不易。通过不同传统杂技节目之间的嫁接、多种动作元素的结合,产生了形式新颖的杂技节目,复合杂技则成为杂技创作的新亮点。去年年初在第31届法国巴黎“明日”国际杂技节上捧得金奖的吴桥杂技学校与深圳福永杂技团共同创作的《蹬人空竹》,就将两个传统的杂技节目蹬技与空竹大胆结合,创造了新颖的复合杂技表演形式,在节目难度增加、动作技巧创新的同时,极大地增加了观赏性。此种类型节目的出现也为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。

5.道具创新给杂技带来革命性变化,有时甚至是质的飞跃。

河南天艺城文化传播公司的杂技节目《弹跳跷》就是将时下在年轻人中流行的弹跳器作为杂技道具,结合多种杂技动作技巧编排出的一个全新的杂技节目,动感十足、充满时尚,深受青少年观众的喜爱;而杂技节目《中国结》则从魔方变换出的各种造型以及中国结的镂空美感和对称性激发出灵感,创新、独特的杂技道具,成为全新的杂技品种,令人耳目一新。

主题杂技晚会的创作

1.各种类型、题材的主题杂技晚会创作方兴未艾。

2010年,广州军区战士杂技团创作的主题杂技晚会《生命阳光》获得第十三届文华奖;此外,还涌现出中国杂技团的杂技音乐剧《再见,飞碟》;广西杂技团的童话杂技剧《小雪猫与独耳鼠》;黑龙江省杂技团的冰上

杂技晚会《幻境极光》;北京杂技团的杂技舞台剧《魔幻音乐盒》;湖南省杂技团的主题杂技晚会《芙蓉国里》等。其中,成都军区战旗杂技团与江西省杂技团共同创作的杂技主题晚会《茶》;大连杂技团创作的杂技音乐剧《四个音乐家》;吴桥杂技学校创作的杂技音乐剧《课间好时光》等剧目还精彩亮相上海世博会,受到观众的广泛欢迎和好评。

2.主题杂技晚会对外商演迈出成功的步伐。

以往一些杂技团编创的主题晚会由于演员职繁多、道具繁重,致使对外商演难以成行,花巨资打造的晚会往往演出几场后就刀枪入库、马放南山,造成人财物的极大浪费。杂技界的有识之士通过调研演出市场,把握观众需求,或根据国外演出商的剧本进行创作,或有了合作意向再进行创作以寻找对外商演的突破口。2010年,重庆杂技团的杂技剧《花木兰》、大连杂技团的主题晚会《胡桃夹子》、广州军区战士杂技团的杂技剧《天鹅湖》等剧目在美洲、欧洲等多国驻演、巡演,在开拓国际演出市场上迈出了成功的步伐。

3.民营杂技团体主题杂技晚会创作水准迈上新台阶。

近年来,民营杂技发展迅猛,一些民营杂技团体无论是发展规模还是艺术创作水准都可与国有院团相媲美。遂宁杂技团创作的歌舞杂技剧《姊妹观音》、德阳杂技团创作的杂技剧《飞翔》,都得到业内专家的好评与认可。深圳福永杂技团创作的主题晚会《卖火柴的小姑娘》还参加了文化部主办的2010年全国民营艺术院团优秀剧(节)目晋京展演,在业内引起了强烈反响。

杂技创作繁荣背后的思考

1.在精品节目不断涌现的同时,如何才能体现其真正的价值?

中国杂技每年都活跃在世界各大杂技赛场,摘金夺银可谓风光无限。世界赛场成为中国杂技的秀场,吸引众多演出商向他们抛来商演的橄榄枝。但是,中国杂技的价值与其艺术水准不相符却是无法回避的现实。很多杂技团体还处在为国外演出商提供原材料的尴尬境地;有的杂技团体之间恶性竞争,主动降价,抱着“有胜于无”的态度,以降

低工资待遇、生活条件为代价,靠廉价求得演出机会;有的甚至是金奖节目却只卖出“白菜价”,国外演出商借机压价,从中渔利,而且这种状况长年得不到明显改善。

2.在主题晚会繁荣创作的同时,如何看待艺术创作上暴露出的各种诟病?

目前,杂技主题晚会创作十分繁荣,全国各大中小团都纷纷排练,甚至成为一种时尚。一台晚会需要几百万的投入,十多个成熟的节目,创作主题晚会成为一个杂技团综合实力体现。但是,一些院团也因此走进误区,有些杂技团超过自身经济实力盲目跟风创作主题晚会,导致负债累累;有的主题晚会在创作前没有进行市场调研,演出没多久便偃旗息鼓,造成极大的浪费;有的主题晚会部分节目与晚会内容两张皮,牵强附会,让观众茫然不知所云;个别团体在创作时还过分迷信大腕名导,使本团编创人员丧失了锻炼机会等等。

3.在勇闯演出市场的同时,如何对优秀杂技作品进行权益保护?

中国的优秀杂技作品,尤其是那些在国际上获得奖项的精品节目,在国际演出市场非常受欢迎,演出的机会和报酬要超过一般节目。某些杂技团体看中了其中的玄机,在一些外国人对中国杂技体制、格局不甚了解的情况下,假借国内某些知名杂技团体的名称,恶意克隆一些国际金奖节目,以次充好进行对外商业演出,其节目质量、演出水准往往难以保证,同时也极大地损坏了中国杂技对外的形象。这一现象已在杂技界引起广泛关注,如何对院团标识、优秀节目进行权益保护已经提上议事日程。

4.在国家大力推进文化体制改革的同时,如何抓住机遇促进杂技院团的发展?

中国杂技以其民族特色鲜明、动作技巧高难,再加上通过肢体语言进行表演,无语言障碍的独特优势,成为我国文化产品中最有民族特色和国际市场前景的艺术品种,各地杂技院团由于已经积累多年对外商演的经验而成为文化体制改革排头兵。改革后,杂技院团将成为文化市场的独立经营实体,根据市场需求进行杂技创作和生产,按照产业化发展模式进行管理,如何抓住机遇、迎接挑战,求得发展将是中国杂技发展面临的重大课题。

梅花奖艺术团第100场演出献贵阳

本报讯 春节期间,贵阳人民迎来了中国戏剧梅花奖艺术团第100场演出。

此次慰问演出是梅花奖艺术团首次赴黔演出,突降的凝冻气候使得从全国各地赶往贵阳的演员全部受阻而备降于成都、重庆等机场,年逾花甲的艺术家裴艳玲更是一夜未眠地赶到剧场,面对大家的关心,她幽默地说,这正是梅花欢喜漫天雪呀。参加演出的都是戏剧梅花奖获得者和国家一级演员。晚会由国家一级演员、第14届梅花奖获得者吴京安等主持。整场晚会持续两个小时,共有京剧、昆剧、秦腔、川剧等12个戏剧节目组成。

走过百场,演员们感慨万千,常务副团长赵承燕是惟一参加了百场演出的亲历者。她说,这样一个纯公益性的艺术团,演员都是各剧种的名家,有的还担任院团领导,并且分布于全国各地,要组织一次演出很不容易,可以说,没有艺术家的无私奉献就没有这个团的今天。晋剧演员武凌云说,吃苦对于我们戏剧演员不在话下,观众知道我们吃了苦感到心痛而问寒问暖那真叫我们感动,我们和观众都是戏迷,两股劲拧到一起不就是戏剧的前途吗。(于 凰)

面对IMAX影厅数量一年翻一番的增速 投资者需保持冷静

本报讯 如果说在2009年《变形金刚》上映时,IMAX放映系统对中国观众还很陌生,在2010年1月《阿凡达》上映时,IMAX放映系统在中国大陆地区还是个超级稀缺品的话,那么一年之后的2011年,这一情况已经有了很大的改观。截止到2011年1月底,中国大陆地区建成的IMAX影厅已达33间,其中投入商业运行的约22间。无论是从哪个指标来衡量都比一年前几乎翻了一番。今年,预计在我国公映的IMAX电影就有18部之多,华语巨制《建党伟业》就将献映IMAX版本,吴宇森导演的《虎胆群英》也已宣布上映IMAX版,其中更不乏《速度与激情5》《加勒比海盜4》《变形金刚3》和《哈利·波特7(下)》等好莱坞大片续集。

IMAX对于年轻观众来说有着无与伦比的吸引力,IMAX片源的增加同样催生了电影院线的升级发展,各地对IMAX影城的建设也正在热火朝天的进展当中。《创战纪》上映时,2010年底刚刚落成的广州万达甚至还成为全国IMAX院线的票房冠军。不过并非每一部IMAX电影都能拥有良好的票房和口碑。今年1月,北京万达CBD影城IMAX厅如期改造完毕,无缝对接迪斯尼年度巨制《创战纪》的盛大公映,据估算,此次改造算上建设成本及此前该厅损失的贺岁档票房收入,整个项目的花费在2300万以上,折合到每个座位上成本高达5.6万元人民币。影城负责人邢燕女士介绍,要收回成本最快也要三年以上。而现实的情况是,目前《创战纪》在国内上映人气远低于预期,首周末收入仅为7500万人民币,IMAX方面的收益恐怕也不容乐观。此外,在各大院线电影票普遍上扬的情形下,IMAX的观影票价也是一路走高,不少影院的IMAX厅票价已经涨到150元左右,这也成为不少观众放弃观看的理由。凡此种种,都应令大量冲动的IMAX投资者保持足够的清醒,在建设布局与跟进时机上应更为务实与谨慎。(严明达)

●新作点评

由张继钢编导、太原舞蹈团制作的舞剧《千手观音》在国家大剧院首演后,其新颖的艺术手法和独特的舞台效果引起了业界人士的关注。近日,中国艺术研究院《艺术评论》杂志社、太原市文化广播电视集团在京联合主办“盛世华音 和谐之舞——舞剧《千手观音》研讨会”,与会者围绕该剧的文化内涵、创作理念、表现形式、美学价值、传统文化的艺术表现等内容,展开了热烈的研讨。在此,我们编发其中一位专家的书面发言,以飨读者。

让舞剧“舞”起来——舞剧《千手观音》得与失 □蔡体良

多年来,张继钢的舞台作品,总会给人们带来艺术的惊喜、审美的享受。我们能在他创造的舞台上,看到他的澎湃激情,看到他探索、投入的勇气,看到他作品独树一帜的风采。因而,他积淀下来的作品,渐渐地形成了自己的艺术风格,或者说,已经成为了当代舞剧艺术的一个品牌。近期,张继钢又推出了新作——舞剧《千手观音》,在这部作品中同样能看到他博采的身影、创造的精神。《千手观音》又一次成了舞剧舞台上人们关注的话题,这是一个很可喜的艺术现象。

舞剧《千手观音》的舞台,是一个诗化的、浪漫的、象征的乃至神秘的舞台。该剧以古老代国乐善好施的三公主遵父王命,一路千辛万苦,寻觅“莲花”,去拯救苦难的芸芸众生作为主线,奏响了一曲“凡圣合一、天人合一”的悲歌。该剧表现出的慈悲为怀,如诗似画、如梦如幻,纯化了人们的心灵,和谐了生存的天地,宛如创世纪的宣言,创造了“大爱无疆,大爱无终,大爱无痕”的理想世界。尤其是舞台上洋溢着佛教文化的意韵及人文精神,“只要心中有光,只要心中有爱,就要伸出双手,播撒温暖”,使得舞剧中塑造的三公主形象,无论是象征非凡的“千手观音”,还是平凡的“千手观音”,都已经达到了人们所期盼的最高境界。

将这出奇幻的故事搬上无言的舞剧舞台,张继钢花费了七年的时光,付出了极大的心血。用张继钢本人的话说:“这七年的历程真可谓无比艰苦,是极热和极冷轮回交替的锻造。”

我只从舞台景象来感受,该剧可圈可点的创造比比皆是:如剧中对佛教文化的禅悟作了较准确的拿捏,尤其是舞剧音乐的创造,蕴含着神秘的宗教感染力;对舞台的表述章节作了变革性的剪裁,将“千手千眼”的观音作了“人化”的转化和想象;对舞台主体样式寻找了突破性的选择,鲜明且有视觉的冲击力;对舞台静态和动态的节奏把握,与舞蹈的语言相匹配,力求推陈出新,打造出新的艺术语言;“莲华”、升降的LED舞台装置的借鉴和应用,营造的氛围和画面,更增强了演出的观赏性。我认为,该剧虽然刚进入初演阶段,但整体的舞台创造和灵动的展示,已有自己的气派,已具舞台气势、空灵的舞台气象,大写意的景观走向等,托起了舞剧“天人合一”的整体艺术形象,已经站在一个较高的艺术平台上,迈出了较为成功的一步。

然而,舞剧《千手观音》刚刚走上舞台,初与观众见面,作为比较大型的舞剧舞台,仍需要打磨、调整,才能走向成熟,这是符合正常的创作规律

的。我们不难看到,舞台上还有不少问题可以探讨和关注。

其一,作为舞剧,“戏核”还不够坚硬。我认为,即使是不以语言见胜的舞剧,仍需要有一个可以叙述的“真情实感”的故事。剧中以三公主为主体的物关系,尚缺乏性格上的冲突。即便是神,也需要有鲜明的个性。所以,《千手观音》的文本结构需要梳理和推敲。人物和人物关系的可信性,及其戏剧矛盾冲突的合理性,是关系到题材开掘深度的基本保证。舞剧也不能例外。

其二,由于文本的硬度不够,也影响到人物形象的完整性。我感到有些场面“舞”不起来,或为舞而舞,不是紧扣戏剧的、有机的必须场面。或者说“舞者”的表演揉不进舞台整体性的创造中去。如每个章节之间还依赖“旁白”来串场说明情节,不是说不可以,但至少舞剧结构中还有空缺的席位。又如,剧中塑造人物手段不丰富,表现在用众多人数的演员或晚会式的场面来填充,来作“背景”,即便有了人多势众的气派,但不会增加戏剧本身的分量。

其三,舞台上应做点“减法”,简化外部干扰的因素,包括慎用、巧用LED装置。采用LED“魔法”式的结构,固然突破了舞台的单一性,但是只采用地面的方型“魔法”与悬挂的方框“魔法”相组合,其造型结构上,上下应有所区别。上挂可采用圆型、象征“地方天圆”,更富意味,画面也更生动。同时,应该讲究“魔法”的动态、静态与舞者相关连的舞台画面的质量。舞蹈是节奏感强的肢体语言,外部景观处于相对的静态(包括色彩),务必要在演出的每一节时空里,保持具有观赏性的舞台画面,否则反而画蛇添足,妨碍主体的表演者。

总之,舞剧艺术是青春的艺术,写意的艺术。尤其是《千手观音》的舞台,是“凡圣合一、天人合一”的舞台,更可以展开想象的翅膀,去展翅翱翔。要让舞剧的“舞”去大声说话,让剧中的人物“舞”起来,让舞台的景与人物一起也“舞”起来,给观众提供更多写意的空间、思考的空间和观赏的空间。这朵纯洁、美丽的“莲花”,这台禅韵飘香的《千手观音》将开得更璀璨夺目,成为张继钢又一品牌力作。

●回 声

读《李玉刚究竟有多少含金量》有感
□曲晓平 陈玉谦

什么是『金』

2010年12月20日的《文艺报》4版《李玉刚究竟有多少含金量》一文,读后不太赞同该文观点。只在电视里见过李玉刚,很喜欢他的表演。记得还是几年前在《星光大道》上看到了一个大男孩当时并没太在意,但他的表演却让人眼前一亮。

《星光大道》是中央电视台综艺频道推出的一档大型节目,毕福剑主持得游刃有余,办得很贴近观众,是许多观众非常喜欢的栏目。这栏目也成為了来自人民大众中能歌善舞者展示才艺的舞台。因此从这里涌现出很多雏鹰、卧虎、蛟龙……后来才知道表演者叫李玉刚,再后来又知道这个李玉刚为自己的成功作出了种种艰难的抉择和努力,全然是多少次失败的抓住了黑暗中一丝光亮,用来作为动力潜心修炼,经历了常人无法想象的磨砺和锤炼之后,重铸了一个令人惊叹不已的全新的自我。大凡成功者都是由百分之一的天赋和百分之九十九的努力,经历如蛻变到化蝶的过程。

从《李玉刚究竟有多少含金量》这篇文章里读不出作者“含金量”指的是什么,也看不出文中所言之“含金量”的这个比值应该如何计算。

1.文中的“金”不是如文中所说的“草根”的李玉刚与“京剧名角”比值的大小?果真如此,却是作者的错,因为二者毫无可比性,“草根”与“国粹”之间没有可比性。

2.文中的“金”是不是说人生之路,有的如坐飞机般的风光而疾速,有的却似徒步般的艰辛又缓慢?可其中“含金量”真不知又该如何评定,意思是速者无“金”,而慢者有“金”吗?

3.如果说这“金”来自艺术风格和艺术种类或艺术形式,则更无法计算出金子的成色了,因为这是仁者见仁,智者见智的事情。

4.如果说以血、泪、汗为“金”的计量工具的话,只要是成功者,古今中外各行各业所有的艰辛奋斗者全都会流得钵满盆满。所有闪光的金子(包括仍被深埋在沙中的)都是在血、泪、汗的浓缩后形成结晶,再从结晶中提炼出光芒四射的金子。也可以说他们是完成了“蛻变”实现了“化蝶”。

《李玉刚究竟有多少含金量》这篇文章没有写“含金量”是什么,何为多何为少。说来说去还是“凭什么你草根能红啊?要红必须得是梨园里象牙塔里的红才对呀”。

如今的大舞台可由不得这些了,全国的观众乃至海内外的观众不都是戏迷。追求美追求“养眼”的节目,那是观众们自己的事,而报道追捧蹿红的演员那自然是媒体的事了。这些全与演员搭不上关系,更不是演员的错。如今中国的舞台上还会有更多的新人走出来的,很多人都在翘首而望,那才是万紫千红总是春呢。

北京人艺推出“经典剧目邀请展演”

本报讯 从今年开始,北京人艺将推出“经典剧场”概念,首都剧场将基本不再单纯对外出租,而是以精品剧目邀请展演的形式,本着“名院名剧”的方针,邀请国内外知名剧团的精品剧作展演。3月24日至4月17日香港导演毛俊辉的舞台剧《情话紫钗》以及国家话剧院导演王晓鹰的《简·爱》《深度灼伤》将作为第一批“精品剧目邀请展演”登陆首都剧场的舞台。此次展演剧目中有两部作品都以爱情为主题。一部是穿越古今的“粤味”名剧,一部是动人心弦的欧洲经典,两种不同文化撞击出的恰恰是同一主题,即美好的情感可以穿越时空而永恒存在。作为揭幕演出的《情话紫钗》取材自唐涤生的粤剧经典《紫钗记》,由中国香港演员谢君豪、何超仪领衔主演。这是一部极具原创性和跨界风格的舞台剧作品。全剧以“爱情对话”为主要戏剧结构,用明代戏剧大师汤显祖“临川四梦”中的《紫钗记》故事,嫁接现代香港的一对青年情侣故事,再加上另一组生活中的青年人不断地对故事中的爱情和自我的感情生活进行辩论和反思,情节曲折生动,语言活泼幽默,在表演形式上极巧妙地融合了一般话剧、歌舞与传统粤剧等多种表现形式。另一部国家大剧院出品的《简·爱》则首次移师首都剧场,将文学经典打造成戏剧经典,是《简·爱》被搬上舞台的初衷,而这次起用的仍是第一版演出时“袁泉+王洛勇”的经典组合。话剧以简·爱与罗切斯特在桑菲尔德庄园的相遇为起点,在两人相识、相知、相容、相爱、相别、相聚的过程中,以“闪回”的方式回溯简·爱的童年,打破小说的线性叙事。我要用一种诗意的方式抒发简·爱的内心之路,而绝不仅仅是讲一个故事。”导演王晓鹰表示:“我要让舞台成为观众打开最富诗意、最为灵动的戏剧空间的一把钥匙。”

由国家话剧院出品的话剧《深度灼伤》则根据前苏联奥斯卡获奖影片《烈日灼人》改编,张秋歌担任主演。该剧通过人在特定历史条件下无法把握的命运,突显了整个社会所受到的伤害与痛苦,饱含着文化反思的意味。据悉,北京人艺将从本次邀请展开始,尝试新的市场运作方式,参展剧目将采取票房分账等新的经营方式。

(徐 健)