

现代杂技艺术发展的趋向研究

左 伟

(河北省杂技团演艺有限公司 河北 石家庄 050000)

[摘要] 杂技是中国传统文化的重要组成部分,具有悠久的发展历史。从秦汉时期开始,杂技就已备受瞩目,呈现繁荣发展之势,历史上各个朝代也绽放出不同的杂技艺术风采。经过长期的发展,杂技在中国不同省市形成各自的特色,中国的杂技之乡。中国杂技的技术难度高,善于挑战极限,且具备杂技世家的技艺传承。

[关键词] 现代杂技艺术;美学特征;发展趋向

1 中国杂技发展概述

中国杂技源远流长,不仅受到国人的欣赏,更在国际文化交流中荣获赞誉,屹立于世界杂技之林。杂技是中华民族宝贵遗产,是经久不衰、代代相传的艺术形式。当代杂技的发展有其特定的背景和环境,积极推动杂技的市场化发展不仅是必要的,也是非常迫切的。因而体现出特有的东方文化特征,如杂技故事剧《孔子》、杂技舞蹈剧《千里共婵娟》,都是将中国传统舞蹈、音乐与杂技艺术结合的典范。随着人们物质生活水平的提高,文化审美意识增强,杂技更加为人们所欣赏,这是其发展的需求所在。同时还应看到,辽阔的幅员中不乏杂技发展的低迷景象。首先,我国虽然杂技之乡众多,历史积淀深厚,只是根据不同的节目需要、文化节日庆祝需要等进行表演,因而当代杂技不免显得有些萧条。其次,中国杂技艺术风格独特,备受世界瞩目,这从古往今来的国际交流成果就能得到证明。然而在当今的世界杂技表演中,中国杂技特有的资源不仅开发利用不尽合理,更没有形成强大的市场优势。比如在国际市场上竞相压低价格,演出费用很低,声势和知名度不及国际大型艺术团等,都给中国杂技的国际市场开拓带来巨大压力。因此,市场化是中国当代杂技发展的必由之路。市场化离不开政府部门的指导和支持。各大杂技艺术之乡应当在政府的指导下,积极筹建文化传媒公司,作为开展国内外市场拓展的基础,并建立规模化、产业化的杂技演出基地。公司化运作、组织、业务拓展是中国杂技从推销向营销转变的创新之路。很多杂技之乡人才辈出,并且具备长期的流派传承,文化艺术结晶具有强劲的发展动能,但缺乏市场化发展的道路,只能被动接受演出邀约,或是推销自己的节目。

2 现代杂技艺术的美学特征

2.1 技艺性

所有成功的杂技节目都是技与艺的完美结合。因为杂技是演员通过“技”来塑造形象、抒发情感的,一个杂技节目如果没有一系列高难技巧动作展示在我们面前,是不会被我们乐意欣赏并接受的;当然,如果为技巧而技巧,忽视杂技艺术中难、险、奇、美诸因素的优化组合,也不会给人以美感。所以,杂技与体育的根本区别就在于:杂技是一门艺术,而体育则是一门技术。我团的国内外获奖节目《绳技——灵魂向远方》就是技与艺完美结合的典型代表。

2.2 借物造型性

从大量的杂技节目的演出活动可知,道具在杂技表演中具有举足轻重的地位,它是演员用来创新技巧、展示节目内容的重要手段。在杂技表演中,通过杂技演员对道具的巧妙地运用,这些“死”的东西仿佛有了灵性,马上会变得“活”起来,并成为整个节目中必不可少的一部分。例如,《顶碗》《顶椅子》节目,都是围绕着碗、椅子的各种顶法和造型大做文章的。有时,在杂技表演中,人也可以充当道具。例如,传统蹬技中的节目《蹬人》就是很好的例子。总之,从这个意义上来说,杂技是人与物结合的最好的艺术,这就是杂技艺术的“借物造型性”。

2.3 观赏性

杂技同戏曲、舞蹈等姊妹艺术一样,都属于可供人们欣赏的视觉型的艺术。杂技作为一门以高难惊险的人体技巧为特征的艺术,重视“以形写神”、“以形寓意”,通过表演的时空变化来完成对杂技节目的美的形象塑造。因此,它的全部魅力都建筑在人们视觉欣赏的范围之内。通过观赏我团的杂技节目《竹林欢歌——抖杆》就不难体味到它的这一特性。

杂技艺术的观赏性,还不同于视听手段相结合的影视、戏剧等,它具有广泛的群众性,不需语言做媒介,不同国家、不同民族的人们,均可通过观赏而心领神会,感叹其惊险性与趣味性,真正是老少咸宜、雅俗共赏。这大概也是建国后杂技在对外文化交流中最为活跃的原因之一吧。因此,要想增强杂技艺术的观赏性,除注意节目编排的新颖出奇外,还应在舞台音响设备、灯光和服装设计诸方面,考虑到节目整体协调的美。

3 中国杂技艺术的创新

要想表演节目发扬光大,而创新,就是在传统上做出改变,以便更能适应社会发展和观众的审美观。杂技艺术也是一门特殊艺术,其所传达的不仅仅是视觉上的美感,也体现了一种思想,吃苦在前、享受在后的精神。杂技艺术一种以技巧为核心的特殊艺术,其表现形式主要是演员的形体语言与各种高难度动作。所以,杂技艺术的创新不仅要创造高难度、能够让观众耳目一新的技巧动作,还要对杂技的艺术观念、舞蹈、音乐、剧情等很多因素合成起来,用现代科技对杂技艺术进行全方位的包装,展现在观众面前。

4 现代杂技艺术发展的趋向

随着社会的不断发展,停滞不前的事物必然要被时代所淘汰。创新是现代杂技艺术的生命源泉,要实现与时俱进,寻求新颖的主题和别致的个性,这样才能在竞争激烈的演出市场上拔得头筹。具体而言,现代杂技艺术的发展趋向有以下几点:

4.1 由以老师、演员为中心的创作,转向以编导为中心的创作

作为艺术生产的领导和组织者,编导不仅可以在节目的一度创作中对老师、演员予以帮助和指导,而且在二度创作中运用其他艺术手段对节目进行完善和强化。由于编导的立意和构思是总体的、支配全面的,所以只有编导才能把技巧和其他艺术手段统一在一个完整的艺术构思之内。

4.2 由单一的创作转向多元的创作

杂技由原来的摆地摊转向大棚,走进舞台,不仅在技巧上有了很大的改进和提高,而且在舞台艺术的综合运用方面,也从无到有,从小到大,有了很大的发展,但由于杂技舞台表演的起点较低,多元创作仍是一个非常薄弱的环节。许多节目的技巧高难度有了很大的突破,但整体艺术水平却上不去,形成了技巧突出而其他艺术手段映衬无力的状况,大大地影响了杂技表演的艺术质量。这就要求现代杂技表演要从单一创作转向多元创作,不能只强调技巧性,还要彰显艺术性。

4.3 改变“匠人”式的表演,提高演员的艺术修养和艺术表演能力

提高杂技演员的艺术修养和表演能力的一个重要问题,是提高杂技演员的文化水平。文化是基础,只有掌握了文化知识,演员才能学习理论,才能开阔视野,才能有艺术创作上的提高和创新。

我国现代杂技艺术雅俗共赏,精彩纷呈,在当前文化艺术表现形式不断多元化的时代背景下,现代杂技艺术要实现不断创新,不断探索,方能促进杂技艺术更好、更快地发展!

参考文献

- [1]陈丽.现代杂技艺术发展的趋向研究[J].艺术科技,2014(12):122-122.
- [2]祁海洪.创新视域下的现代杂技艺术发展探究[J].戏剧之家,2015(11):250-250.