

试论关于杂技艺术的表演美和形体美的研究

栗盼锋

(漯河市杂技艺术中心 河南 漯河 462000)

[摘要]杂技以技巧为核心,借助道具进行各种形式的表演,给人以美的享受。所以,富有诗韵的意境,充满幻想的主题。加之巧妙而精心的编排,华丽服装的点缀,多彩灯光的烘托,形成了独特的杂技艺术精品,让人赏心悦目,这其中表演美和形体美更是不容忽视。

[关键词]杂技艺术;表演美;形体美

众所周知,杂技表演的核心就是技巧,从以往单纯的技巧表演到现在的以技巧为核心的综合艺术,都是在利用人体的骨骼和肌肉等形体的复杂变化来展示一些高难度的技巧动作,从而将人体的巨大能力和生命极限的潜在力量展示出来,给人们以美的享受,杂技艺术的美主要包括两个方面,表演美和形体美。

杂技艺术的表演美和形体美。杂技艺术和其他的舞台艺术存在着一定的共同点,那就是演员在舞台上的表演成功与否,很大一个评价因素就是观众,一场成功的杂技表演,应该可以触碰到观众心灵的柔软地带,从而打动观众的审美神经,这样就可以让观众在欣赏节目的时候综合运行自己的一些生活阅历。我们都知道,演员作为艺术活动的主体,杂技表演人员的表演艺术是非常关键和重要的,但是作为舞台的客体的观众,也是十分重要的,杂技艺术表演人员应该在表演的时候,充分地将客体的因素纳入考虑的氛围,如果一种艺术不能获得观众的认可和接受,那么,这种艺术从某种程度上来说,就是失败的,更别说实现某一种艺术价值了。

杂技艺术和其他的舞台艺术普遍存在着一些共同的特点,那就是演员在舞台上的表演成功与否,很大一个评价因素就是观众,一场成功的杂技表演,应该可以触碰到观众心灵的柔软地带,从而打动观众的审美神经,这样就可以让观众在欣赏节目的时候综合运行自己的一些生活阅历。我们都知道,演员作为艺术活动的主体,杂技表演人员的表演艺术是非常关键和重要的,但是作为舞台客体的观众,也是十分重要的,杂技艺术表演人员应该在表演的时候,充分地将客体的因素纳入考虑的氛围,如果一种艺术不能获得观众的认可和接受,那么,这种艺术从某种程度上来说,就是失败的,更别说实现某一种艺术价值了。

杂技艺术要想赢得观众的青睐和掌声,就必须将新、进、美三个要素体现出来。一个成功与杂技节目,在保证拥有必要的新创意和美观之外,还必须拥有比较难的技巧动作。技巧动作的君主要有三方面的意思:一是杂技艺术的表演动作要让人产生一种超乎想象和能力范围的感觉,杂技演员完成了普通人认为根本不可能实现的事情,自然会获得观众的掌声和青睐;二是指杂技演员应该要不屈于现状,要对自己发起挑战,冲击极限,不断的刷新极限动作的,从而使节目增加一种险峻的效果,让人们在惊心动魄的氛围中获得美的享受;三是指杂技演员虽然做的动作是非常高难度,具备一定的危险性,但是通过一定的表现形式和艺术功底,将这种危险表现的非常舒展和优美,将美观的外衣披盖在惊险性上,让观众的心灵在集团惊愕之时,也可以获得美的享受。综上所述,杂技艺术的灵魂就是杂技艺术的难,因此,杂技表演人员应该努力琢磨如何在杂技艺术表演中将汉字的意思准确地表示出来。

台上一分钟,台下十年功;任何一项艺术的成功都需要付出非常艰辛的努力,并且成功的道路上也是充满着坎坷和曲折;杂技艺术的成功在拥有局类艺术的艰辛之外,还因为其对于杂技表演人员的特殊要求,而增加了一些难度。因为它除了掌握杂技艺术表演的技巧和驾驭一些基本的表演道具,还应该通晓柔韧的身体和坚韧的意志等创造出形体美,并且将强大的精神力量赋予在舞台表示之中,使柔韧的身体作为精神力量的直观表现符号,从而获得观众的掌声和青睐,这样,要想表演好杂技艺术,演员就需要对自己苛刻的要求,既要拥有象腰、腿、跟头、项等方面扎实的基本功,还应该在熟练掌握基本功的基础上努力去感知和探索如何更好的将杂技艺术表演中的美表现出来,并且要对以往的杂技艺术的表演经验进行总结,接受成功的经验,在以往失败的教训上努力前行,从而将杂技艺术表演不断的推向新高度。

一、杂技艺术

众所周知,杂技表演的核心就是技巧,从以往单纯的技巧表演到现在的以技巧为核心的综合艺术,都是在利用人体的骨骼和肌肉等形体的复杂变化来展示一些高难度的技巧动作,从而将人体的巨大能力和生命极限的潜在力量展示出来,给人们以美的享受,杂技艺术的美主要包括两个方面。杂技艺术的表演美和形体美。收集整理杂技艺术和其他的舞台艺术存在着一定的共同点,那就是演员在舞台上的表演成功与否,很大一个评价因素就是观众,一场成功的杂技表演,应该可以触碰到观众心灵的柔软地带,从而打动观众的审美神经,这样就可以让观众在欣赏节目的时候综合运行自己的一些生活阅历。我们都知道,演员作为艺术活动的主体,杂技表演人员的表演艺术是非常关键和重要的,但是作为舞台的客体的观众,也是十分重要的,杂技艺术表演人员应该在表演的时候,充分地将客体的因素纳入考虑的氛围,如果一种艺术不能获得观众的认可和接受,那么,这种艺术从某种程度上来说,就

是失败的,更别说实现某一种艺术价值了。

二、艺术美的重心

杂技艺术中的奇巧、惊险、高难度动作应该是属于人的形体美的范畴。事实上杂技艺术是一种借助于道具以技巧为主要表现手段的表演艺术,还有人认为是以难为基础、为核心,形成包括惊险的、优雅的、壮美的、灵巧的、幽默的结合,都是在难的基础上发展起来的,离开了“难”“险”“奇”为三要素难以形成杂技的美,也有人认为杂技的特征,最本质的是它的技巧性和群众性。不难看出,杂技的技巧不仅仅在于难,难不能代表技巧。高难技巧的美也是人的形体美,杂技艺术美的特征,是在于人体运动之中,任何高难技巧都只能是形体运动的“流”绝不是“源”,如果把“流”作为事物之本、之核心,就会忽略事物发展的动力,而不能促使杂技艺术进一步朝事物本来的方向前进。退一步说。仅就杂技艺术技巧本身来看,它也包含着新颖、健康、富有勇敢拼搏精神的一面,二者在技巧表演中是相互依存,相辅相成,缺一不可的。如果单纯地强调高难技巧,强调到无可附加的程度,而失去了人的精神的力量,其高难动作也就不复存在了。

杂技艺术有这样两个突出的特征:一是形体的力量感;二是各种复杂的人体形成组合之美。这两个特征只有相互和谐一致,才能形成美的韵律,给人以强烈的美感。正如一位法国哲学家所说:“艺术的生命,乃由形的变换而来”,杂技艺术的美不能停滞在一个造型观念的思维模式之中,而是在不断地创造变换着、追求着符合人体运动规律性的多种美的组合形象,让其在形与力、形与神、形与情、形与韵的整体关系系中产生丰富的高尚的艺术美感。

三、形体美的重心

形成美的形体,形体化训练不容忽视。在长期的形体实践中,我们采用诸多的舞蹈、戏剧、体育手段训练杂技学员的形体素质与能力的过程中,重视了柔韧力度,舒展挺拔,风格韵律,灵敏协调等方面,并取得了较显著的成效。为取得流动的造型效果,我们自身设计造型,编织在杂技基本功的训练中,由浅入深地贯穿在整个教学过程中。同时强化造型艺术意识,培养学生对人体形式结构的高度敏感,捕捉各种构图,再用自身完善地表现出来,这对一个演员来说,非常重要。

要想在杂技艺术中将形体美更好的表现出来,就可以采用形体训练的方法,从而将演员身材的原始姿态进行改变和完善,演员应该注重培养美的观念和意识,在日常生活中应该养成注重形体美的习惯,并且在相关的杂技规范中应该将演员的形体美纳入考虑的范围,从而在时间的推进中,提高演员的形体表演能力,这样就可以在舞台表演中,将优美的外衣披在技巧动作的表演之上。

形体美不是单单地通过短期的训练就可以实现,它需要一个长期连续的过程,并且为了提高舞台表演的质量,还应该学习一些其他的東西,比如中国古典舞、芭蕾舞、现代舞、民间舞蹈、艺术体操以及戏剧武术等等,这样在吸收其他舞蹈优点的同时,还可以有效的培养演员的综合素质。要清晰地认识到身体是杂技艺术人员的唯一表现工具,在进行表演的时候,难免会造成肌肉的变化,如果肌肉的弹性和放松能力出现了下滑,无疑会影响到舞台表现的质量,因此,就需要采用科学的训练方法,从而使演员更好的表现形体美。

四、结束语

随着时代的发展和社会文化的进步,杂技艺术必将会进一步的发展,杂技艺术在吸收舞蹈艺术后取得了可喜的成绩。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,涌现出了一批新创力作,呈现了新的创作特点,更加充分地体现了杂技艺术的表演美和形体美。

参考文献

- [1]胡凤勤.杂技表演服装的设计和发展趋势[J].杂技与魔术,2019,(04):31-33.
- [2]郑鑫.杂技艺术的表演美和形体美[J].环球市场信息导报,2019,08.
- [3]杨凤玉.浅谈杂技服装设计的发展与创新[J].杂技与魔术,2018,(16):15-16.
- [4]苏兆云.谈杂技艺术的表演美与形体美[J].文化时;2017年11期
- [5]刘远明.杂技形体训练漫谈[J].杂技与魔术,2018(01).
- [6]武玉骥.谈力量训练与人的形体美[J].辽宁师专学报(自然科学版),2019,16(04):61-62+70.