责编 鲁娜 景晓萌
2014年11月8日 星期六
E-mail:jingxiaomeng@aliyun.com
电话:010-64293642 64298113

创意宏大题材 营造剧目精品

——大型原创杂技剧《丝路彩虹》晋京展演丝路盛宴

《长袖击鼓》舞蹈表演

11月3日至4日,作为中共陕西省委宣传部、陕西省文化厅主办的“国风·秦韵”陕西传统文化(晋京)展演剧目,陕西演艺集团杂技艺术团有限公司携《丝路彩虹》来到北京天桥剧场,让首都观众沿着盛世大唐远赴西域商队的悠悠驼铃,感喟2100多年前开辟的丝绸之路上的艰辛与坎坷,一览描摹丝绸之路上各民族世代友好的人间情爱图卷。

陕西省委常委、宣传部部长景俊海认为,《丝路彩虹》把杂技融入故事中,将杂技与音乐、舞蹈、高科技相结合,以精湛的技艺向观众呈现了一场文化的盛宴,观众的阵阵掌声,足以说明该剧取得圆满的成功。陕西省副省长白阿莹表示,《丝路彩虹》是2014年陕西舞台上呈现出的一朵奇葩,集舞蹈、杂技、歌剧及其他各种艺术门类于一体,极具创新性。

魅力主题吹响嘹亮集结号

——有感于原创杂技剧《丝路彩虹》成功创排

□□ 贾云鹏

自今年9月27日晚,作为首届丝绸之路国际艺术节闭幕式演出首次亮相以来,陕西演艺集团杂技艺术团有限公司新创排的大型原创杂技剧《丝路彩虹》一路演来,可谓马不停蹄,不但在第七届陕西省艺术节的舞台上再获最高奖项,此次又有幸参加“国风·秦韵”陕西传统文化(晋京)展演,不少人因此向公司、向我本人表示祝贺,说《丝路彩虹》不同凡响,取得了重大成功。

作为陕西杂技人,作为《丝路彩虹》从设想到剧本、再到舞台完美呈现的亲历者、见证者,我们的确心潮澎湃,因为包括国庆期间在西安的13场惠民演出在内,《丝路彩虹》的每一次登台都收获无数观众雷鸣般的掌声以及每次谢幕后久久不愿离去的身影。这正是我们最为珍视的“奖杯”。

回拨思绪,总结经验,砥砺奋进,杂技剧的魅力当如何彰显?我觉得离不开对“主题”的有力捕捉。近20年来,杂技艺术发展日新月异,杂技由追求高难技巧上的突破,向创作理念和审美方向的创新愈加明显。在这种背景下,杂技剧成为杂技市场上的宠儿。通过选取适合的主题,借助综合艺术表现手法,将互不关联的技巧性杂技节目组成一个全面的整体,更加故事化、抒情化的舞台呈现,不但让一个个杂技元素惊艳而不突兀,而且增强了观众的带入感,利于与时俱进、讲好中国故事。

在杂技剧中,定好主题可以赋予演出更加广深的文化内涵,《丝路彩虹》的诞生正得益于“丝路”这一主题。去年9月,习近平总书记在出访哈萨克斯坦时,提出了共建丝绸之路经济带的伟大构想。也许是机缘巧合,10月,当我们找到著名编剧李延年,想请其提刀修排《汉唐百戏》以便我们“有本”好上陕西省第七届艺术节时,因李延年在谈话中透露的其关于“丝路”的“腹稿”而改变,我们一拍即合,决定为这一新本商等候,为这一主题而集结出发。

一个月后,《丝路彩虹》的剧本如约而至。整部剧的创意构架是高品格的,也是高美学的,其思想上完全契合党和国家的文化战略,也符合陕西“建设丝绸之路经济带,文化先行”的工作思路。凡是“剧”,必然有角色、情节、故事的支持,从长安到罗马,通过舞动长安、大漠楼兰、梦幻敦煌、魅影波斯、相约罗马、丝路彩虹等场景的变换,大唐商队打通丝绸之路及将军李征与罗马公主爱丽丝的爱情故事两条线索的交织,着力表现了中华民族开放、包容、坚毅、仁爱、信义、互利的精神风貌,表达着丝绸之路不仅是世界重要的商贸生命线,更是一条重要的文化、友谊之路的意义。凭借这一主题,《丝路彩虹》让杂技演出不单具备新、难、奇、美的审美特质,而且更好地融入了时代精神、当代情怀,让我们重新感悟历史、思考未来,站在历史的新起点上,肩负澎湃的使命和责任。

正因为对这一主题的敏锐及果敢,在没有立项、没有任何资金的情况下,我们毅然启动《丝路彩虹》的创排;正因为这一主题的感召,导演付智涛、作曲崔炳元、舞美梁溪清、道具专家王建民、灯光设计赵忠诚等业界精英倾情加盟且不计报酬多少全身心投入;正因为这一主题在排练中增加的信心,我们敢于边排边加码,加入了多媒体视频、威亚、纱幕、“1:1”骆驼道具、手绘舞台背景及特别设计的八台体升降旋转台等;正因为主题的感染,全团上下齐动员,近百名演职人员100多天没有休息过一天,多少人带伤,带病在排练场上抛洒汗水和泪水;同样因为主题,《丝路彩虹》的创排得到了陕西省委、省政府领导的鼓励,得到了陕西省委宣传部、省文化厅和陕西演艺集团的支持和帮助。如今,还是凭借这一主题,《丝路彩虹》虽刚刚崭露头角,便收到多方邀约,市场商机充盈。

从今年6月19日开始排练,到9月27日首演,短短的100天对于一台原创杂技剧的创排可谓奇迹,而奇迹的缔造离不开主题吹响的嘹亮的集结号声。此外,一台剧目的成功更离不开剧外功夫的长期积累。概括而言,转企改制带来的改革红利和深入学习十八大精神、习近平总书记讲话提升的思想认识及艺术职责,与“丝路”主题一道,犹如鼎之三足,坚实地撑起了这部成功之作。

陕西省杂技艺术团成立于1957年,2009年完成转企改制。5年来,陕西省杂技艺术团有限公司依托改革进发的活力,结合实际找出路做决策,打基础利长远;既耐住寂寞埋头苦干,又开拓创新灵活多样;既按企业和市场运行,又尊重艺术规律,同时保持高度政治敏锐性和强烈的社会责任感,抓机遇,抢先机。近年来,杂技团从吴桥、重庆等地先后引进杂技演员35名,与遵义演艺集团等陕西省内外六七家国营、民营企业团体合作,开辟了西安古都、阳光两个旅游驻场演出,2012年赴台湾演出引起轰动,2013年《百戏钻桶》荣获文化部第九届全国杂技比赛银奖,周化一魔术继2013年成为陕西省非遗项目之后,2014年成功进入国家级非遗名录,如此等等。目前杂技团年演出500场左右,业务收入超过400万元,职工年人均收入6万元左右,与改制前的2009年相比,2013年演出收入增加了7倍,演出场次增长了258.7%。这正是我们敢于当机立断创排《丝路彩虹》的实力和底气。

此外,迅速捕捉、做实“丝路”主题离不开思想认识上的深入,这正得益于杂技团上下对十八大精神及国家文化战略的认真学习和领会。习近平总书记指出,民族文化是一个民族区别于其他民族的独特标识。要使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,以人们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式推广开来,把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来,把继承传统优秀文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去。作为文艺工作者,我们有责任通过生产思想性、艺术性俱佳的精品力作,展示中华文化的独特魅力。

回顾《丝路彩虹》的诞生全程,一幕幕清晰宛在眼前。原本只想改改旧本的小目标机缘巧合结出了大成果,带来了大效益。杂技是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之一,理应成为“走出去”的“当家花旦”。新丝路建设又从国家层面开辟了文化交往交流的大市场,综合成本仅有300多万元的《丝路彩虹》,锁定大家耳熟能详的古丝路题材,无需为担心观众看不懂剧情而过分铺陈,从而能把更多的精力投入到杂技本体特质的张扬中,又旗帜鲜明地扛起了新丝路交往的时代大旗,它鼓舞着陕西杂技人及所有倾情加盟、关心支持我们的各界朋友,共同架起文化交流的大“彩虹”。乘总书记文艺工作座谈会讲话精神的东风,对于《丝路彩虹》的明天,我们更加充满信心。

(作者系陕西演艺集团完委副书记、纪委书记,陕西省杂技艺术团有限公司团长,陕西省杂协主席。)

《鼓上竞雀》舞蹈表演

古艺新姿绘彩虹

——原创杂技剧《丝路彩虹》创作谈

□□ 李延年

杂技是中华民族优秀文化中的嫡传血脉,在2000多年的历史长河中,不断创新发展,如今在璀璨夺目的世界文化大花园中仍是独具光彩、独树一帜的艺术奇葩。中国杂技在当今的世界文化交流中发挥着不可替代的积极作用,从某些方面反映出勇敢坚强、吃苦耐劳、勇于创造的中华民族精神,因此它在世界各国有广大的观众群,为不同国家、不同阶层、不同肤色的观众所接受、所喜爱。

丝绸之路,人类文明史上一道亮丽的彩虹,1000多年前的先辈以坚毅的精神和开拓的胆魄,用脚板踏出了这条贯通亚欧的商贸、文化交流大通道,这种开放的心胸、担当的精神值得敬仰、值得弘扬。习近平总书记开发丝绸之路经济带的伟大战略构想,激发了我的创作热情,经过深思熟虑,我决定用杂技艺术为主体的舞台样式,表现丝绸之路开拓者们的精神风貌。

在剧本创作中,我注意了以下三点:

一、传统杂技与时代精神的契合。没有时代精神的作品不会有生命力。在多元娱乐方式乱花渐欲迷人眼和铜臭熏染文艺界的环境下,不能不考虑文艺工作者的担当和以清新悦目的作品带给观众正能量。古老的题材、古老的杂技一定要注入时代的新精神,这个精神便是全剧之“魂”。这个精神就是当年丝绸之路开拓者的艰苦耐劳、不畏艰难、勇于奉献担当的精神,艺术地转化为对当代观众的滋润,使人们在欣赏剧目的同时受到心灵的洗礼与冲击,从而产生突显中国梦而奋发的力量。

二、文化内涵的注入,是丝路情怀的外化。《丝路彩虹》并非去探索在这里曾发生的历史真实,也并非为刻意展示杂技的惊人技艺而去把当今杂技高难技巧节目罗织出来,而是要为全剧注入文化内涵。有了文化内涵,杂技技巧也就有了生命与灵魂。展示中华文化的瑰丽多姿是《丝路彩虹》的主旨。在剧中的各场戏中和细节处,我们都有意识地把不同文化的独特性与共融性加以体现,既有大唐文化的恢宏瑰丽,又有异域的柔媚曼妙。这些元素在诗意的律动中加以呈现,增强了作品的文化意韵。

三、在审美形态方面,传统与创新契合也是创作的关注点。杂技无排他性,与其他艺术最易共生共融是杂技艺术的一大特性。杂技正是在自身的发展中不断从舞蹈、武术、体操、服饰、音乐、美术、戏剧等“兄弟”门类中汲取营养,在艺术的道路上才越走越宽。正是基于这个特性,为了更好地演绎故事、架构矛盾冲突、塑造人物,我们在剧中有机融入了舞蹈、造型、美术、戏剧等艺术手段,在舞台呈现上让观众感到亦古亦今、亮丽好看,有冲击眼球的视觉性,有激发观众积极向上的正能量。在引入“姊妹”艺术元素的同时,我们也始终紧紧把握住杂技剧的本体特征——技巧,其他手段是“绿叶”,而杂技本体的“红花”位置始终不曾动摇。

《丝路彩虹》是继我所创作的《依依山水情》、《花木兰》两台获国家舞台艺术精品工程十佳剧目作品后的又一倾情之作。值得欣慰的是,这部作品公演之后得到了专家、观众的一致肯定。他们反映,这是一台充满恢宏壮丽中国气概与柔媚多姿异域风情的佳作,杂技精品荟萃令人目不暇接。我的二度创作十分感谢主创人员及全体演职人员的奉献与付出。我深信在习近平总书记主持召开的文艺工作座谈会精神的鼓舞和指导下,这台戏越打磨越好,定会成为丝路开发宏伟乐章中的悦耳音符。

(作者系著名杂技专家、《丝路彩虹》编剧)

一道绚烂耀眼的丝路彩虹

——评原创杂技剧《丝路彩虹》

□□ 孙豹隐

杂技作为一门艺术,乃是艺术家以形体语言审美地把握世界、传递大美的一种方式。而杂技剧,除了具备这些艺术因子、审美情愫外,还需要运用杂技语言形象地演绎来自历史和现实、中国同他国的故事与精神。时空交错演进,传统的杂技注入了“剧”的内涵,创新出被赋予精神价值意蕴和文化题旨取向的艺术作品,一部杂技剧就此诞生。

看了陕西省杂技艺术团创作演出的大型原创杂技剧《丝路彩虹》,仿佛大快朵颐,美美地享受了一次优秀杂技剧带来的艺术盛宴。该剧五幕五大板块,各有亮点,又有串联,营造出氤氲流畅的艺术氛围,呈现出一片姹紫嫣红、璀璨夺目的舞台气象。第一幕“舞动长安”,借助“足尖飞鼓”“长袖击鼓”等杂技“蹬鼓”的高超技艺,传递出大唐使者率队开发陆上通往亚欧各国丝绸之路登程时的恢弘气势;第二幕“大漠楼兰”,通过杂技“转圈”动作的精妙组合,隐喻出“群狼争雄”“人狼共舞”等惊心动魄的场景,展示出大唐驼队逶迤行路的艰险;第三幕“梦幻敦煌”,以“八分体升降旋转开裂桌”为道具,创新了“琵琶游动”“人神共舞”的杂技顶级“范儿”,演绎出敦煌佛国一幅美轮美奂的神圣梦幻;第四幕“魅影波斯”,则是以“草帽”蹁跹、流星“飞毯”等动作编织出新颖的杂技片段,尽情渲染出异国波斯的艳黎与风情;第五幕“相约罗马”,更是用令人眼花缭乱的杂技精品“跳板蹬人”“高台扔物”,唱响了一曲到达丝绸之路终端的情缘之歌。五大板块的有序汇聚、令妍斗艳,构建起一条可歌可泣、可咏可叹、可张可扬、绚丽无比的丝绸之路。

艺术地审视这台杂技剧,我们有理由说,《丝路彩虹》做到了艺术使命的三个统一:

一是饱含国际视野的创新精神同丰厚的中国元素、人文精神的统一。整台节目充盈着开阔的国际眼光观照下的创新精神,演奏出高亢雄浑的丝绸之路黄钟大吕般的世纪之声。国际文化、异国风情同中国故事、中国元素契合勾连、相辅相成,堪称一曲响彻寄云的交响乐章。

二是外部形式同作品意蕴的统一。不论是平和抒情的表演还是超级技巧的极限展示,魅力独特的杂技手段那惊险、惊奇、惊艳、惊羡,无不与对丝绸之路诗意遐思的贡张礼赞结合起来,无不与对历史上丝绸之路开拓者的讴歌敬仰融为一体。粗犷开放、精美绝伦的长安杂技实现了与中国传统戏剧美学的链接。

三是传统的中国经典杂技技巧同声光电、生活背景、“姊妹”艺术的统一。一个“飞去来器”——中国文化博大精深的杂技艺术,一个现代高科技的高超表现手段,一个戏、舞、歌、武多门类艺术的加盟,使得舞台的色彩更显斑斓。杂技剧既靠高精尖的杂技技艺取胜,凸显节目惊险、刺激的本体性,张扬一种极限之美;又注意运用协调原理,把多种艺术元素协同起来,产生协同效应,既突出“各美其美”,也彰显“美美与共”,熔单纯杂技美与综合美于一炉,释放出浓浓的艺术想象力和造梦术。

继《汉唐百戏》之后,陕西省杂技艺术团以可贵的文化自觉和文化自信,担负起继承、创新中国杂技的神圣使命和崇高职责,又创作出杂技剧《丝路彩虹》。这台杂技剧的成功,不仅开创了陕西杂技艺术的新生面,锻造出熠熠生辉的艺术品牌,而且对中国杂技艺术的健康繁荣发展做出了积极的贡献。

(作者系陕西省文化厅原副厅长、省评论家协会主席,陕西省知名评论家。)

专家热议原创杂技剧《丝路彩虹》

掌声背后的思考

□□ 付智涛

作为杂技剧《丝路彩虹》的总导演,创作的作品受到所有观众喜爱和认同是最欣慰甚至感动的。300多万元的小成本,地方演员队伍,这样的创作条件在当下动不动就过千万元投资、请名家大腕助阵打造剧目的环境下,无疑是不占任何优势的。然而这部剧从首演亮相到之后在西安连续演出13场,包括11月3日至4日在北京天桥剧场的两场演出,观众的反应和追排让很多人出乎意料,从开演到结束,观众的掌声和喝彩声几乎盖掉音乐,演出中途没有任何观众退场,演员多次谢幕后,观众依然久久不愿离去,这种演出现象很久没有看到了。

很多艺术创作者抱怨现在观众不爱看、不懂欣赏舞台艺术,其实不是观众不懂,而是很多作品太不接地气;许多演出经常会出现专业人士叫好、普通观众满然的现象,剧目投入巨大的财力、物力,演几场拿个奖就束之高阁;不是观众远离了剧目,而是剧目拒绝了观众。当然也有个别作品完全为了取悦市场、献媚观众而无底线地胡编乱造,这些极端的表现都是有问题的;创作既有专业艺术水准,又能让非专业观众喜欢的作品,是我们所有艺术工作者应该思考和探索的。只有老百姓发自内心接受和喜爱的作品,才是有生命力、可以延续下去的好作品。

《丝路彩虹》的成功,题材占了较大优势。丝绸之路的题材让剧目拥有很大的创作和表现空间,从视觉观赏方面,可以展现各国、各地域特有的、极具个性的文化和风情,所以才会绚丽多姿;从思想层面,丝绸之路不仅是先人创造的一条商贸之路,更是一条友谊之路、爱之路;丝绸之路架起了各国友谊和爱的桥梁,让爱无国界,而这种爱和美好是任何时代、任何人都向往和追求的。当然,一部精品剧目需要长时间的反复打磨和修改,《丝路彩虹》获得各个行业和各个年龄段观众的掌声和认同,如同一个蹒跚学步的孩子,在所有人的注目中不断丰满、不断完善,越走越远、越来越好。

(作者系《丝路彩虹》总导演)

《欢天飞旋》杂技节惟美亮相

《各国风情》杂技举帽表演

《大学联谊》倒立表演

《蝶舞花开》杂技绸吊表演

《美酒狂行》杂技坛技表演