

化“技”为“戏”的艺术审美

——评广西首部红色题材杂技剧《英雄虎胆》

文 | 韦苏娜

广西首部红色题材杂技剧《英雄虎胆》以高超的艺术水准演绎英雄故事，思想精深、技艺精湛、富有地域特色。本文以该剧为例，探求杂技剧化“技”为“戏”的艺术审美。

杂技剧是杂技和戏剧高度融合后发展而成，杂

技因有了戏剧融入，而有了更多的故事性，戏剧也因拥有了杂技而更具观赏性。《英雄虎胆》的演员们化“技”为“戏”，完美地表现了英雄与土匪的斗智斗勇，赋予了角色灵魂，成功塑造了侦察科长曾泰、女匪阿兰、粮食工作队员叶荔等人物形象。

之间的技艺切磋与灵感碰撞，也为杂技艺术的国际化发展提供了重要契机。通过国际杂技艺术节、国际杂技比赛等平台，中国的杂技艺术得以走向世界，赢得了广泛的赞誉与认可。同时，中国杂技艺术工作者们也积极吸收借鉴国际杂技艺术的优秀成果，不断推动中国杂技艺术的创新与发展。

尤为值得一提的是，网络展演的方式正在成为杂技艺术传播的新趋势。通过在线平台，全球的杂技从业者、爱好者可以不受地域限制，欣赏到来自世界各地的优秀杂技作品。这种全新的传播方式不仅拓宽了杂技艺术的受众范围，也为杂技演员提供了更多的展示机会和创作灵感。

三、新时代杂技发展的观察与思考

在过去的20年里，中国杂技界经历了一场从“走出去”到“引进来”再到“网络化”的显著变革。从杂技演员纷纷出国寻求演出机会，到如今杂技演艺人员的回流趋势，以及外国杂技演员对中国演出市场的浓厚兴趣，这一变化不仅反映了杂技艺术市场的全球化趋势，也揭示了杂技艺术在国内发展的新机遇。特别值得一提的是，网络展演的方式正成

为连接全球杂技从业者、爱好者的桥梁，让优秀的杂技作品跨越地域限制，实现全球共享。

展望未来，杂技艺术的发展将呈现出更加多元化和跨界融合的趋势。一方面，随着科技的进步，虚拟现实、增强现实、人工智能等新技术将为杂技表演提供更为丰富的表现形式与更为震撼的视觉效果，而网络媒介有利于广泛传播的特点也会持续为杂技的推广起到积极作用。另一方面，杂技艺术将继续与其他艺术形式进行跨界合作，杂技创作的形态也将不断创新，从而拓展出更大的市场空间。

综上所述，“长城杯”第三届中国国际杂技网络展演的成功举办，不仅是对杂技艺术的一次全面展示与深度交流，更是对未来杂技艺术发展的一次有力推动。中国杂技艺术的回流与国际化新路径，既是对传统技艺的传承与发扬，也是对创新发展的积极探索。而网络展演的方式，更是为杂技艺术的全球传播提供了无限可能。我们有理由相信，在全球化、数字化、跨界融合的大背景下，在全社会的共同努力下，杂技艺术将焕发出更加璀璨的光芒。

（作者系四川传媒学院学生）

一、化“技”为“戏”，塑造人物

戏剧能通过台词表达情感，而杂技没有台词，如何通过杂技和戏剧融合而成的杂技剧向观众传递剧情和感情呢？《英雄虎胆》采用了开放式的戏剧结构，运用平行式推进的方式，通过老军人讲述故事，回首广西大山深处的那段历史和人物，通过钻圈、浪桥、蹦床等高超技艺，让杂技惊险、刺激的特质为剧情推进营造层出不穷的精彩亮点。比如，剧中第一幕“乔装打扮，深入匪巢”中，杂技演员们在四方桌上倾情表演桌技《较量》，通过灵活地在多张桌子和凳子上攀悬、倒立、跳跃，展现战士们的智勇双全，同时将侦察科长曾泰乔装打扮成土匪“副司令”深入匪巢与敌人周旋的生死较量展现得淋漓尽致。匪巢内漆黑一片，背景音乐分段使用纯弦乐和大量大鼓加小鼓的纯鼓点，通过音乐节奏的变换配合剧情的变换，随着鼓点越来越密集，战局越来越紧张，较好地营造出匪巢的阴森恐怖和争斗的激烈氛围。

《英雄虎胆》以广西十万大山剿匪为历史背景，化“技”为“戏”，实现“技”与“戏”的有机交融，通过惊心动魄的杂技动作、生动细腻的表演，较好地利用杂技技巧传唱了一曲生命与理想的颂歌。该剧运用丰富的杂技手段体现出谍战的紧张悬念，紧贴当下审美，重塑了鲜活生动的英雄形象。

二、以情串戏，以戏达情

《英雄虎胆》中老年的“我”，是当年被解放军战士从土匪的杀戮中解救出的幸存者，更是整个故事的讲述者，“我”将内心的情感通过话语表现出来，满怀对解放军战士深厚的感情。

在剧中第三幕的皮吊节目《宁死不屈》中，土匪当着曾泰的面，对耿浩严刑拷打，此时曾泰非但不能表现出看到战友被折磨的沉重和悲痛，还要表现得镇定自若、不为所动。他将悲痛藏在心中，坚决地完成了伪装和剿匪的任务。

女匪阿兰是国民党特务，冷酷狡诈、城府极深，

在剧中魅惑曾泰。因为要试探曾泰的底细，阿兰必须表演得风情万种、冷艳十足，但又不能演得过于妖娆或冷漠，演员对该角色的把握恰到好处。

叶荔是一个有性格、有温度的角色，她美丽善良、温柔细腻，在塑造这个角色的过程中，情感方面的演绎是对演员最大的挑战。为此，导演提议让演员以耿浩的身份给叶荔写一封信，通过写这封信，演员突然理解了耿浩对叶荔那份珍贵的感情。

《英雄虎胆》结合语言、戏剧、影像艺术、音乐、舞蹈，生动刻画了解放军战士和广西老百姓的鲜活形象，惊心动魄的杂技动作、变幻无穷的魔术、恢弘的舞台设计、丰富多彩的民族风情、激情澎湃的音乐，共同给观众带来了一场精彩十足的剿匪大戏，使这部杂技剧传递的情感和情怀更浓烈、更纯真、更具时代感。

三、舞台美术的多方面配合

舞台美术是舞台艺术的重要组成部分，《英雄虎胆》的布景、灯光、化妆、服装、道具等，根据剧本的内容和演出要求，在尊重历史的同时，不断地进行创新，在统一的艺术构思中运用多种造型艺术手段，构建出剧中环境和角色的外形，渲染舞台气氛。

此外，舞台美术设计还需要调动整个舞台的气氛辅助人物刻画。《英雄虎胆》经过对剧本的分析及多方磨合，结合广西独有的人文、地理等要素来进行舞台美术设计。背景板参照广西独特的山川地形，以“刀锋”为主要个体，利用舞台自身空间，打造出一组智控的机械大幕。“刀锋”以不同的动作切割舞台空间，形成不同的构图，反映出环境的残酷，带来强烈的压迫感，“刀锋”也是投影的载体，增加了叙事的功能。转台配合使用，为该剧提供了更多表演空间和支点，营造出紧张的谍战气氛。同时，该剧着重突出当地的人文特色，融入广西地域文化，将吊脚楼、壮锦、榕树、凤尾竹、铜鼓等元素进行深度创作融合，展现出故事线，生动描绘了剿匪英雄们历尽艰险困苦，最终取得胜利的历史画卷。

一首青春之歌——评杂技剧《站台》

文 | 马晓璐

图 | 广州市杂技艺术剧院提供

如同“新浪潮”电影在法国的蓬勃生长，新杂技的到来与发展也在影响着越来越多的杂技从业者与观众。“新杂技”如同它的名字一样，从一开始就笃定不走寻常路。我们可以在新杂技作品中看到各种艺术门类，如舞蹈、默剧、戏剧、音乐、哑剧、行为艺术等不拘一格、兼容并蓄的表达方式。而广州市杂技艺术剧院的《站台》既让我们看到新杂技在我国繁荣发展的态势，也让我们领略了其舞台艺术审美水准。

《站台》是一首充满当代青年理想主义情怀的青春之歌，洒脱奔放、充满激情，在冷静叙事下涌动着青春的澎湃，让我们看到年轻人对于青春与梦想的一往无前。秉持着为人民抒怀的创作理念，《站台》将当代青年积极向上的追梦精神编织进作品的每一处针脚之中：故事以旅行者的视角向人们传递了一场关于梦想、勇气的深层追求；站台象征着追逐梦想的起点，探索未知、勇于冒险的无畏精神是旅行者口袋里的车票。其实，我们每个人都是旅行者，

《英雄虎胆》的整体灯光风格是简练而又震撼的，并融入了非常多的现代化设计，让绚丽多彩的灯光渲染着剧情氛围。此外，该剧的造型设计特别是人物造型定位为民族与时尚的，既尊重历史、还原真实，又体现出民族元素的张力和现代元素的时尚，在符合当代观众的理解和审美下，呈现出一个个轮廓鲜明、个性十足的人物形象。该剧的人物服装设计突出了杂技剧的服饰功能特征，以山石为灵感来源，运用多种面料堆积再造加以创新设计。服装色彩上，采用高级灰的调子，明亮而不张扬，强化了时代美感和戏剧性特征，赋予每个人物形象独特的视觉效果。

在保证安全的前提下，《英雄虎胆》道具的设计还配合杂技演员高难度的动作技巧，将“人”与“物”的完美融合呈现在舞台上。除此之外，道具

的外观大气恢弘，一些道具体现出浓浓的民族特色，彰显了桂风壮韵，如吉普车、四方桌、打油茶等，既展现了广西多彩的民族风情，又饱含艺术张力。

综上所述，《英雄虎胆》以高超的杂技技巧为创作基础，将叙述重点放在展示人物行动上，通过人物行动体现杂技技巧，不仅展现出杂技技巧的高难度，还致力于表现故事情节与人物情感。同时，杂技本身所蕴含的顽强拼搏、自强不息的艺术精神，也与全剧所要传递的锲而不舍、勇往直前的革命精神融为一体，富有强烈的艺术感染力。该剧用富有创造性的艺术表现形式为观众讲好了感人至深的红色故事，让观众在缅怀英烈的同时，也珍惜今天来之不易的和平。

（作者单位：广西壮族自治区民族文化艺术研究院

《民族艺术》编辑部）