杂技剧《凤凰说》亮相全国杂技展演

武汉"凤凰"飞临 沈阳观众醉了

凤凰鸣矣,于彼高岗;凤凰飞矣,于彼朝阳。8月26日晚,由武汉杂技艺术有限责任公司创作排演的杂技剧《凤凰说》在沈阳盛京大剧院亮相第十二届全国杂技展演,杂技技艺讲述的长江故事令一千多名沈阳观众为之震撼、陶醉。

第十二 二届全国杂技展演由文化和 旅游部与辽宁省人民政府主办,共有 来自全国的8部杂技剧和36个杂技 (魔术)节目亮相。杂技剧《凤凰说》由 武汉杂技艺术有限责任公司携手北京 冬奥会核心主创导演杨嵘打造,讲述 了光明使者凤凰之子"小青鸟"历经磨 难、坚守正义,最终用燃烧生命的涅槃 之火驱散黑雾,战胜了黑暗领主"黑蜘 蛛",守护了光明与正义的故事。该剧 将独具荆楚地域特色的"大江""大泽" 作为舞台空间,以杂技语汇创造性地 演绎长江文化源头故事,并将武汉杂 技的《浪船》《飞轮炫技》《独轮车技》 《大跳板》《立绳》《女子柔术》等十多个 荣获国家级、国际比赛大奖的金牌节 目融入剧情进行了全新编排,呈现了 "技"与"艺"的创造性融合。

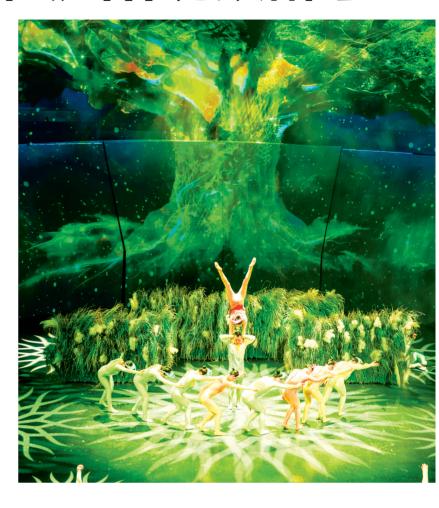
当晚的演出上座率超过九成,一千多名沈阳观众跟随着小青鸟一起踏上追寻光明之路。遮天蔽日的丛林中,金丝猴跳跃着钻过一个又一个圈,群峰之间,小青鸟凭借一根细细钢丝

走过山崖,看得人提心吊胆。当小青鸟和鱼儿逆流而上在大跳板上高高跃起,有观众惊叹:"它翻出了我的手机屏幕!""黑蜘蛛"的随从冲到观众席间问:"小青鸟在哪里?"一个小观众大声喊:"你永远找不到它!"全场都乐了。全剧尾声小青鸟找到光明后翱翔于天际,浩浩长江如巨幅青绿山水画缓缓展现于观众眼前,令全场为之震撼,掌声不歇。

不少沈阳观众都是阖家前来观赏,9岁的刘昔桐和家人第一次看杂技演出,小姑娘看得目不转睛,演出结束后还和家人在大厅里热烈地讨论着演出的细节:"我太喜欢小青鸟学飞翔的那个段落了,演员飞得那么高,好神奇!"

走出剧院,观众朱先生和女儿依旧沉浸在《凤凰说》的意境中,孩子对"黑蜘蛛"的黑暗能量念念不忘,朱先生则对该剧的音乐、舞美赞不绝口:"长江在我心目中一直是比较神圣的,当大幕拉开,长江、大泽还有布满整个舞台的荷花,给人感觉和以前的杂技风格很不一样,就觉得湖北和武汉太美了!看得出来杂技的表演难度其实很高,但是这部剧把杂技技艺和剧情结合得很好,故事讲得不生硬,音乐、舞美也非常精彩!"

王娟

《凤凰说》有杂技绝活儿更有戏

8月26日晚,由武汉杂技艺术有限责任公司创作的光影杂技剧《凤凰说》在沈阳盛京大剧院亮相第十二届全国杂技展演。该剧导演杨嵘不仅是北京冬奥会团队的核心主创,也是2022年在汉举行的《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式的导演。杨嵘介绍,《凤凰说》原本是为武汉杂技厅的环形舞台量身打造的作品,此次参与第十二届全国杂技展演,主创团队在短时间里对舞美做了大量调整,在舞台上呈现了全新的风貌。

小青鸟的涅槃之路 有杂技绝活儿更有戏

杨嵘和武汉杂技团的结缘始于两年前的《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式。在《凤凰说》的创作中,如何把独具特色的地域文化和武汉杂技的金牌技艺结合起来,是主创团队一开始就面对的难题。"我们团队一直在思考的问题,是如何跟着时代的脉搏,去展现荆楚文化,把它作为一个剧呈现,而不仅仅是秀一把'活儿'。"

在前期创作中,主创团队做了大量的梳理,从武汉杂技团擅长的高空节目出发,由飞翔的意象找到了和楚文化中凤凰图腾的共同点,更将荆楚文化放在长江文明的大背景下去架构剧本,最终形成的剧本由小青鸟的成长历程贯穿全剧。它一路披荆斩棘集结"凤凰五德"的力量战胜了黑暗,浴火重生,保护了大江大河。

"杂技是不断突破人体极限的艺术,它呈现出来的那种上下求索、不畏艰辛的拼搏精神,也是荆楚文化的精神内涵和特征。所以我们在剧中不仅体现了大江大泽、屈原的求索、山海经的瑰丽,还用长江流域特有的金丝猴、秋沙鸭等五种动物和剧中的'凤凰五德'

结合起来,最终形成了小青鸟在和它们的互动中学习、成长,带领大家战胜黑暗,找到光明的主线。"杨嵘说。

为了增强杂技的叙事性,杨嵘和主创团队还采用了音乐剧的形式,通过不同的唱段强化了角色之间的戏剧冲突,让观众更好地融入故事,而不是单纯地欣赏技艺。同时,主创团队也对演员们的表演提出了严格的要求,场上的每一个人都要在戏里。"不仅是主要角色,哪怕是保护演员的老师,也要在角色里。比如说'黑蜘蛛'在高空表演时,下面有几个观赏的角色其实是保护演员的,但他们的动作、情绪也都要在这个情境里。"

为了呈现更好的效果,主创团队精心设计了各种方案,连演员失误的情况也都考虑到了。"杂技表演难免会有失误,但是处理好也可以增强戏剧效果。比如飞轮炫技中演员曾经失误滑下,其他演员一拥而上把他按倒在地,正好契

合剧中唱段'抓住他'的情境,观众都没看出来,因为不出戏。"

《凤凰说》从6月首演至今,已经在 汉演出近70场,备受市民和游客喜爱。 "用杂技的技艺来做叙事性的戏剧表达, 这是一部剧的张力,而不是仅仅看翻了 多少个跟头、飞了多高。很多观众看到 最后会受到感染流下眼泪,尤其是孩子 们也特别喜欢这部戏,全场大喊加油、加 油,这是一种发自内心的代人感。"

杨嵘介绍,《凤凰说》原本是为武汉杂技厅量身打造的作品,效果都是为三面观演的环形舞台定制,刚刚演定型。此次演出的盛京大剧院为传统的镜框式的舞台,观演关系完全改变,主创团队在短时间里做了大量的舞美改造。"沈阳观众看到的版本,不仅通过三层幕布的设计来增强舞台的纵深感,更在舞台上增加了移动天梯、大树和蜘蛛洞等多层次、多空间的景片,和多媒体影像配合形成了极富视觉冲击力的舞台效果。"

青年演员补上表演课 黑蜘蛛、猴族都"立住了"

24岁的演员张书彪在《凤凰说》中参与了跳圈、大跳板和飞轮炫技等多个环节的表演。

2009年进入武汉杂技团的他已经 是年轻的"老"演员了,但张书彪说,在《凤凰说》里带着剧情演戏,比单纯完成杂技技巧更难。"比如剧里跳圈是代表着义族的金丝猴,我们的表演不仅要完成钻圈的技巧,还要演出猴子抓耳挠腮、活泼灵动的感觉。"为此,演员们不仅上表演、形体课,更花了好几个月去找角色的状态。"刚开始很难,以往我们练技艺,起跳前会短暂停顿一下,在这部剧里就不一样,所有的动作、节奏都要跟着角色走。" 剧中最大的反派黑蜘蛛的扮演者, 21岁的女演员鲁雪娇,能在近十米高空的吊环上翻腾自如,但在排练初期也因为表演"放不开"而被导演批评,以至于看到导演都绕道走。经过这近半年的磨炼,她扮演的黑蜘蛛从上台完全不知道看哪,变成了一亮相就气场拉满的邪魅女神。彩排时尽管没有妆造的加持,但她仅用一个轻蔑的眼神、霸气的转身,就让人不寒而栗。杨嵘评价,这个身,就让人不寒而栗。杨嵘评价,这个人物已经"立起来"了。"可以看到她完全融入这个角色当中了,非常享受舞台,她就是女王,那种反派的感觉很随意地就流淌出来了。对杂技演员来说,这是一个非常大的突破"。

此次《凤凰说》的演出阵容近80人,集合了武汉杂技团从"70后"到"00后"的几代演职人员。负责道具研发和节目创作的胡彬、华乐两位老师,在排练中一直目不转睛,不放过台上的任何细节。带着女演员们装完台,演员队长谢虹已经累得挪不动脚,音乐一响她又默默站到了侧幕后默默守护。这些细节都让杨嵘对武汉杂技团印象深刻,更赞誉有加:"武汉杂技团是一个有传统的团队,更是一个有凝聚力的团队。这样的凝聚力,这种不断挑战、突破极限的精神,是通过一代又一代演员的努力传承下来的,我也想通过这部剧,向武汉杂技人致敬。"

杂技剧《凤凰说》资料图。

曾熙来 摄