

浅谈高空杂技的创新

<http://www.cflac.org.cn>

2010-11-22

作者：李美

来源：《杂技与魔术》

创新是一切新事物产生的动力和源泉，它带来了新思想、新发明、新技术，推动着人类社会的进步与发展，已成为一个民族进步的灵魂，一个国家兴旺发达的不竭动力。杂技艺术要想获得可持续发展，只有创新，只有思变。

从演出市场来看，近年来杂技演出中逐渐走红的当属高空杂技。从《蓝色遐想》的一炮而红，到中法文化年时埃菲尔铁塔上凌空飞舞的《茉莉花》；从“世博会”上耀眼眩目的《魔方》，到《功夫传奇》里优美飘逸的空中技巧演绎……高空杂技终于走出了多年的沉寂，凭借自身的优势，成为了演出市场的“宠儿”，成为各种综艺晚会编导吸引眼球、制造亮点的“法宝”，甚至成为其它艺术门类丰富舞台、表现剧情的重要手段。种种迹象表明——高空杂技的春天来临了！

面对市场的巨大需要，众多杂技团纷纷推出高空节目，杂技界随之掀起一股“秋千热”、“绸吊热”。一时间，此类高空节目如雨后春笋般多了起来，一个百人的杂技团有四五组《绸吊》不算是稀罕事，正如一位团长所说：《绸吊》现在是杂技团的必备节目。而这，正是我们期盼多年的高空杂技的繁荣景象。

按说该为之欢庆。但是冷静分析，欣欣向荣的景象背后所隐藏的诸多忧患又让我们觉得任何沾沾自喜还都为时过早。

首先，从我国高空节目的整体水平分析，虽然现在我们的高空节目数量众多，但大多是“应时”、“应景”之作，这些节目往往因为追求时间效率而忽略精心打造，所以技术上少有创新突破。综观各大赛场，与乌克兰、朝鲜、俄罗斯这些高空杂技实力强大的国家进行正面交锋，我们还少有胜出的记录，而他们的技术难度、舞台表现在我们之上也确是不争的事实，也就是说，我们现在的实力还远远不能撼动世界高空杂技三足鼎立的格局。而与国内其它杂技项目相比，高空杂技整体水平也相对落后。据统计，从1994年至今，我国杂技在国际上共获奖112次，其中高空杂技只有9次。不到十分之一的比例对于一个大项目来说明显太少。

即使是国内，表面看似红红火火的演出市场其实也隐藏诸多问题，其中比较突出的是节目的雷同现象。一个《蓝色遐想》获得成功，紧接着就出现《空中遐想》、《蓝色梦幻》种种，这些节目只把作品名字稍作改动，内容则基本相似。这样的结果必然导致演出市场上的高空节目形式单一、技巧动作重复、作品缺乏个性。高空杂技的流行很大程度上就得益于观众对这种表现形式的新鲜感，随着它在舞台上被广泛应用，而我们的创作又跟不上，没有新的样式、没有新的技巧，观众看得多了自然就会由新鲜转入疲劳，到那时，高空杂技再次遭到冷遇就成为必然。

所以，我们应该清醒认识高空杂技节目的现状，在市场给高空杂技带来发展机遇的时候，把握机会，加快创新，真正实现高空杂技的提高和发展。

下面笔者就从两个具体的方面探讨这个问题。

（一）高空杂技道具的创新

杂技表演离不开道具。在杂技表演中，道具的使用不单为了舞台的美化或剧情需要，更重要的是，杂技的大多数技巧都是依靠、借助或驾驭道具来完成的。对于高空杂技，道具则更加重要。它是高空杂技节目训练演出的基本条件（高空杂技节目的道具包括演员的驾驭物、其需要的特殊场地、机械设备等）。道具对高空节目的舞台位置、表演形式以及动作技巧形态等有直接的影响。所以，高空节目道具的发展创新不仅是能适应、承托、辅助新技巧的完成，更可以直接推动和促进高空杂技节目整体的创新和发展。

依靠道具的创新来带动节目创新的节目有很多。比如像绸吊节目，它的雏形就是传统的皮条，而当道具的质地由相对较硬的寸带变成柔软的丝绸之后，依靠道具所完成的动作质感就随之发生变化，继而带动了节目风格的变化、技巧形态的变化等等。而《魔方》节目其实也是在秋千的基础上，把横梁由一根变成多根，并且排列成立方体，这样就改变了秋千原有的样式，同时大大拓展了动作的可能性。现在，太阳马戏团又进一步将道具改成华丽的大吊灯，道具的改变给杂技技巧赋予了一定的情感，同时在舞台的美化上也起到很大作用。随着科学技术的发展，在进行道具研发改良时，只要我们以相关的科学理论为指导，遵循科学技术规律，大胆将新材料、新技术、新的科研成果运用于高空杂技节目的道具改良创新中，广泛进行尝试和探索，就能为高空杂技的发展开辟更广阔的空间。

在进行高空杂技节目的道具创新时，除了要为创新技巧进行探索创新，还要特别注重对道具本身“便捷性”的改良，因为，为了适应市场演出的需要，高空杂技往往经常移动、更换场地，这样传统的道具沉重、复杂，不便于演出训练中的安装、操作和使用的问题就凸现出来。比如，传统的升降机一般是将一个轴承固定于舞台表演区上方，一个轴承固定于舞台一侧上方，还有一个轴承连接发动机，钢丝依次通过前两个轴承，一端连接舞台上要升降的物体，另一端固定在第三个轴承上，发动机带动第三个轴承旋转，控制舞台上物体的升降。虽然这种升降机较之最早的人力升降已经有了相当的进步，但是，它依然存在着诸多不足，其中最为突出的是：升降机控制端（发动机）的重量必须超过使用端（所升降物体）的重量才可以完成升降。也就是说，如果要升起300公斤的物体，发动机一端的重量就必须大于300公斤。所以很多节目在训练演出中使用此类升降机时，必须要在本已经笨重的发动机上再压以重物，麻烦费力不说，其安全性也难以保证。那么，有没有改善的可能呢？有。将发动机（采用目前比较先进的重量轻、体积小的BEL-3型发动机）固定于舞台表演区上方，去掉安装在舞台一侧和安装在舞台表演区的轴承，钢丝直接与发动机的轴承连接，通过发动机带动轴承旋转，垂直拉动要升降的物体（可无线遥控设备控制升降）。经过这些革新，上述问题就可以迎刃而解了。

总之，在高空杂技节目道具的改革创新中，轻便快捷一定是必然的发展趋势，如何让道具体积更小、重量更轻更便于安装和使用，将是高空杂技道具创新研发的重要课题。

还有一点是在进行高空杂技道具研发时需要特别注意的，高空杂技有一定的特殊性，其对道具的要求也与其他杂技项目有所不同，尤其是许多高空节目使用的道具直接起着承托、升降以及保护演员的作用。这些道具，直接关乎在空中表演的演员的人身安全。所以，在对高空节目的道具进行改良研发时，要更加注重其安全性，任何高空节目中道具的创新，都要以保证训练者的人身安全为基础。

另外，在对道具进行创新的同时，不可忽略其配套辅助器材和保护设施的同步研发。虽然这些配套辅助器材和保护设施可能在美化舞台、技巧创新方面发挥不了直接作用，但是，它可以为训练者提供人身安全保障，减轻训练者的心理压力以及有效避免身体损伤。因此，高空杂技节目道具的配套辅助器材和保护设施创新，是道具研发中不可忽略的一部分。

道具是高空杂技节目训练演出的基本条件，随着科学技术水平的发展，道具的创新将成为高空节目创新中最活跃的内容之一，道具的改革和发展也一定会给高空节目注入新的活力。

（二）高空杂技技巧的创新

从根本上说，道具创新的目的是还是为技巧创新提供支持和推动。如果想从根本上提高高空节目的水平，还必须从杂技表演的本质——技巧上下功夫。否则，依然不能实现我们所期望的根本意义上的创新。

那么，高空节目的技巧如何创新？我们在实践中总结出以下这些方法。最常用的，也是技巧创作中最简单的——难度叠加方法。比如《飞人》中的“对抛翻腾”，从最简单的团体一周，到后来的三周，再到如今朝鲜平壤杂技团完成的直体四周，就是典型的技巧动作难度上的叠加和提高；还有就是把两种杂技技巧相叠加、融合，比如绸吊与顶技相结合的绸吊顶技，蹦床与钻圈结合的蹦床钻圈，等等。上述方法都是用叠加法创新的节目。再如空间变化的方法，这种创新方法在目前的高空杂技节目中也较为常用，比如达瓦孜钢丝特技团在虎口瀑布上进行钢丝行走、法国艺术家在飞机上倒立等。这种创新方法，节目基本的形态可能没有太大改变，但空间位置上做了改变，所以技巧表演的难度随之增加。还有一些高空节目，是通过用反传统、反性别的表演者来表现技巧从而实现创新的。比如由女演员来完成通常为男演员所完成的力量型技巧，或由男演员去表现女演员的柔韧性技巧。这其中最具代表性的就是《女子皮条》这个节目，因为皮条这个节目需要演员具备相当大的臂力，所以传统的皮条节目都是由男演员来表演，但在这个节目中，演员全部是女性，而且技巧难度较之以往有增无减，节目自然实现突破；还有一个国外的秋千节目，是男演员表演的（秋千一般都是女性表演），此节目一改过去秋千类节目飘逸柔美的表演风格，采用了大量惊险的“晃脱”、“翻腾”动作，在表演中再配以重金属质感的音乐、动感的舞蹈动作，给观众带来十分新奇的观赏体验。目前，在技巧创新中引入、借鉴其他艺术门类（或竞技体育）的技巧或形式，对高空节目原有的技巧动作进行丰富和提高的方法是高空杂技技巧创新的主要方法。比如，在高空钢丝节目中引入芭蕾元素，演员穿着足尖鞋在钢丝上完成一系列动作技巧，发展出《芭蕾钢丝》；《空中技巧》则充分借鉴了体操中的吊环动作，加上杂技所特有的多人配合，形成了新的高空节目。

上述这些，是在以往实践当中总结出的技巧创新方法，但这些方法是针对技巧形式创新的。技巧形式的创新比较容易实现，高空杂技的创新中最有难度的其实是技巧动作创新。仔细分析会发现，现在真正技巧动作的创新速度有越发缓慢的趋势。究其原因主要有两个：

一是当今的高空节目的技巧动作已经发展到这样的难度：很多动作，如转体四周、转体1800等，都已经接近人体的极限。所以，依靠技巧难度累积的方法进行创新可发展的空间越来越小，已经很难再有飞跃性的突破。第二，我们习惯依靠挖掘和沿袭前人的经验，思维很容易受到传统模式限制，造成技巧创新只有小的改变，却很难彻底打破常规向多元发展。如何改变这种现状呢？我想，首先要明确一个观念：杂技是表演艺术而非竞技，它最终的追求是给观众带来美的享受而不是纯粹追求技巧的难度。所以，杂技的技巧不一定像体操那样仅在动作难度上下功夫，“巧”和“美”才是未来高空杂技技巧的主要发展趋势。何为“巧”，巧就是巧妙地借助外力，如道具的力，来完成纯粹内力不能达到的动作。“美”比较好理解，就是动作设计追求视觉效果优美好看。明确了这个大的方向，还需要掌握对运动力学、运动学的基本知识，以及积极探索、勇于尝试，甚至有一点反传统的精神，在此基础上，我相信技巧动作的创新是可以实现的。

只有时刻牢记创新理念，创造性地运用个人或集体的智慧，灵活地掌握各种创新方法，将创新应用于高空杂技发展的各个环节，高空杂技才能跟上时代发展的脉搏，以更加绚丽的姿态出现在新世纪的国际舞台上。

（李美 郑州市杂技团）

（编辑：晓婧）