

舞蹈编导在杂技剧中如何实现舞蹈与杂技的完美结合

赵翠凤

青岛市歌舞剧院有限公司, 山东 青岛 266012

摘要：舞蹈编导将舞蹈和杂技完美融合于杂技剧中，既表现出艺术表现上的革新，又显著提高表演的技术难度和文化内涵。舞蹈编导通过角色和人物的完美结合，与角色的性格和杂技动作相匹配，并融合舞蹈的情感传达和杂技的技巧，为观众带来了深入的体验。另外，在舞蹈编排和杂技技巧上的配合，通过对舞蹈动作和杂技动作同步进行设计，并在水平和难度上进行搭配，来进一步深化这一艺术融合所产生的作用。乐与律的统一亦是重点，乐选需要与杂技表演律动同步进行，以舞蹈乐融杂技乐融创新来提升整个演出的和谐性及吸引力。

关键词：舞蹈编导；杂技剧；艺术交融；角色塑造；音乐节奏

中图分类号：J71

文献标识码：A

文章编码：2022060071

How Can Choreographers Achieve the Perfect Combination of Dance and Acrobatics in Acrobatic Plays

Zhao Cuifeng

Qingdao Song and Dance Theater Co., Ltd, Shandong, Qingdao 266012

Abstract: Dance choreographers and directors perfectly integrate dance and acrobatics in acrobatic drama, which not only shows innovation in artistic expression, but also significantly improves the technical difficulty and cultural connotation of the performance. Through the perfect combination of roles and characters, the choreographer matches the character's personality and acrobatic movements, and integrates the emotional communication of dance and acrobatic skills to bring the audience an in-depth experience. In addition, in the choreography and acrobatic skills of the coordination, through the synchronization of dance movements and acrobatic movement design, and in the level and difficulty of matching, the role of this artistic fusion is further deepened. The unity of music and rhythm is also the key point, and the music selection needs to be synchronized with the rhythm of the acrobatic performance, and the innovation of dance music and acrobatic music and integration can enhance the harmony and attraction of the whole performance.

Key words: choreography; acrobatic theater; artistic fusion; characterization; musical rhythm

引言

在杂技剧表演中，将舞蹈和杂技进行融合是一个复杂且细腻的艺术创造过程。这一组合的成功，既需要精湛的工艺，又需具有深邃的艺术洞察力与创新能力。舞蹈编导这一作用在这一过程中变得格外关键，其通过艺术创新，提高技术难度，丰富文化内涵等方式给杂技剧表演注入新活力。舞蹈编导通过深刻刻画角色和人物、精心设计舞蹈和杂技组合安排、音乐和节奏巧妙配合等手段，使杂技剧达到舞蹈和杂技完美结合、增强整体表演艺术魅力。

一、舞蹈编导在杂技剧中实现舞蹈与杂技完美结合的意义

(一) 艺术表现的创新

在杂技剧中，舞蹈和杂技的结合，代表着艺术创新的重要内容。这一组合跨越传统艺术的边界，给受众以新的视觉与感官体验。创新之处在于舞蹈流动性与杂技动态力量相融合，构成独特

表演艺术形式。这一艺术形式在发展过程中，既表现出舞蹈编导们的思想与想象，又表现出对传统杂技、舞蹈形式的推崇和弘扬。舞蹈编导在进行创新时，常常会对未被尝试过的动作语言进行探究，并结合这两种艺术形式各自的特征，打造出兼具视觉冲击力和情感表达双重效果的节目。这样，杂技剧在艺术表现力上有了很大扩展，给艺术领域带来了新鲜的生机，也对受众审美经验提出了挑战和丰富。

（二）技术难度的提升

将舞蹈和杂技完美融合于杂技剧中，这就意味着技术难度明显提高。这一组合既要演员有精湛的杂技技巧又要有过硬的舞蹈功底。在整个舞蹈创作过程中，舞蹈编导起到了至关重要的作用，他们有责任精心策划每一个动作和场景，以确保舞蹈和杂技能够无缝衔接。这种衔接既涉及动作技巧的整合，又要求情感表达与舞台呈现的高度统一，无疑增加了编排与实施的复杂性。演员要想完成这些安排，就必须表现出超强的身体控制能力与艺术表现力，它既是个人技术上的巨大挑战，更是团队协作能力上的一次重要检验。所以，这一技术难度的增加不但促进表演者在技术与艺术方面的发展，而且还促进整个表演团队在专业水平方面的发展。

（三）文化内涵的丰富

舞蹈和杂技相结合在杂技剧中既是一种技术和艺术上的交融，也是一种文化内涵上的充实。这一艺术形式常常融合不同地域、不同文化等因素，以舞蹈、杂技等形式相互交织在一起，彰显出多元文化魅力。舞蹈编导们在进行创作时，会对多种文化背景的艺术资源进行深度挖掘，巧妙地融合传统和现代，东方和西方等多种艺术元素，打造出文化底蕴深厚的演出作品。这样既使得杂技剧作品自身作为跨文化交流的媒介，又能使受众在欣赏艺术表演之余，感受不同文化传统所带来的特殊魅力。所以通过将舞蹈和杂技进行融合，杂技剧已经成为一种有力的文化表现手段，给受众带来对世界多元文化的深刻认识和感受。

二、舞蹈编导在杂技剧中实现舞蹈与杂技的完美结合策略

（一）角色与人物塑造的融合

1. 角色性格与杂技动作的匹配

在杂技剧中，舞蹈编导们通过精心策划的策略，使舞蹈和杂技艺术得到了完美融合，特别是在人物和人物塑造过程中得到了充分展现。这一整合在角色性格和杂技动作搭配方面尤其关键，既要编导深入理解剧本，又要准确把握演员杂技能力及舞蹈表现力。塑造角色性格是表演杂技剧不可缺少的环节，直接关系到观众对于情节的认知以及感情上的共鸣。而杂技动作作为较强的视觉表现形式之一，它和角色性格之间的契合度，可以大大提升戏剧的艺术感染力。编导在此过程中，必须深入挖掘每一个角色的性格特点，通过杂技动作的设计来体现角色的内心世界。举例来说，编导对一个大胆冲动的人物可能要设计出一些风险很高的空中翻转或跳跃动作来，既表现出人物的胆量，又体现出人物浮躁的性格。反之，对一个审慎周密的人物，编导可能会安排更稳健的平衡技巧或力量表现，这类动作在表现人物内在品质的同时，又使观众感到人物沉稳。另外，编导对人物性格和杂技动作的搭配也需要兼顾人物间的相互影响。比如在展现两个人物之间的矛盾或配合时，将不同杂技动作进行比较或组合，既可以凸显其性格特点，又可以深化受众对情节的认知。这一深层互动无疑给杂技剧又增添了不少看点。编导要做到角色性格和杂技动作相匹

配，也需要考虑到整个情节的展开与转折。每个动作的设计不应该只停留在表面上的搭配，而更应该为整个情节的发展服务，通过人物动作的变化来引导受众体会到情节的高潮迭起与低潮迭起，以获得感情上的强烈共鸣。

2. 舞蹈情感表达与杂技技巧的结合

将舞蹈情感表达同杂技技巧相结合，是杂技剧艺术创新，深度情感传达的关键策略之一。这一组合需要舞蹈编导既要从技术层面进行精心的设计，也要从艺术表达方面进行深度的发掘，从而保证舞蹈与杂技天衣无缝地结合起来不仅表现出杂技惊险刺激的特点，还能传递出舞蹈深厚的感情以及故事情节。在实际工作中，舞蹈情感表达和杂技技巧之间的融合往往是通过深刻了解并表现人物情感而完成的。编导需要在创作之初对剧本的角色特性与情感走向进行深入剖析，让每个杂技动作都不只是技巧的呈现，更重要的是成为驱动剧情发展和抒发人物情感的强大手段。这就需要演员除了进行技巧训练外，还需要对自身人物的心理状态进行深刻了解，把杂技动作和人物感情完美地结合起来，用身体语言来叙述故事、传递感情。更进一步，编导还将根据情节需要设计出契合人物感情变化的杂技，比如通过在空中旋转，飞行等活动展示人物内心的释放，兴奋或渴望自由；运用平衡，高举等运动，象征人物间互相支持与信赖。每一种杂技技巧在选择与设计上紧紧围绕着人物情感变化与情节发展展开，并通过准确的技术实施深化情感表达层面，让观众在赞叹演员杂技技巧之余，能更深刻体会人物情感波动与故事背景。另外，舞蹈编导在舞台设计中还会运用灯光与音乐的因素强化这种作用。恰当的舞台布景与灯光变化，可以为舞蹈情感表达与杂技技巧相结合，营造更有魅力的视觉效果与情绪氛围。

（二）舞蹈编排与杂技技巧的协调

1. 舞蹈动作与杂技动作的同步设计

就舞蹈编导而言，如何将舞蹈和杂技完美融合是个难题，特别是舞蹈动作和杂技动作同时设计。这一过程既需要舞蹈与杂技在技术上的结合，也涉及如何实现节奏、情感与视觉效果的和谐统一。高效的同步设计在提高演出观赏性的同时，还能促进艺术表达向纵深与复杂方向发展。编排时舞蹈编导需深入思考舞蹈动作与杂技动作的结合方式，让其视觉与节奏形成相辅相成。例如，编导有可能将一个舞蹈的旋转动作和杂技中的空翻动作融合在一起，这样的设计不仅展示了舞蹈的优雅，还利用了杂技的动力和激烈特性，从而增加了表演的张力。这一同步设计需要编导们对这两种艺术形式有着深刻的认识，高超的技巧把握。更进一步，编导们在舞蹈和杂技同步动作设计中，将尤其关注动作连接点以及过渡效果。好的转换不但可以让演出更加顺畅，而且可以加强整体演出的连贯性与表现力。比如做完一次跳跃动作之后，舞者也许要快速地进入杂技中的托举或者平衡动作中去，此时编导就对动作之间的连接进行了精心的设计，确保从一个动作过渡到另一个动作是既自然又具有观赏价值的。另外，编导们在进行同步设计时，也会顾及演员们的才能与安全。每次设计必须在确保演出安全的前提下，保证演员能在其力所能及的条件下完成。这需要编导除了创意发挥外，还需要现场检验动作是否可行，并

且要结合演员反馈信息做出适当调整。在同步设计中,还有一个很重要的方面,那就是对感情的抒发。舞蹈与杂技在抒发感情方面各有优势,编导需要通过设计合理的同步动作来使二者感情的抒发得以强化。例如在忧伤的情景下,舞蹈动作可缓慢平稳,杂技动作可表现挣扎或者落下,二者结合可加深感情的传递,使观众感情体验更深刻。

2. 舞蹈编排的层次与杂技难度的匹配

在杂技剧的创作和演出过程中,舞蹈的编排层次与杂技的难度之间的匹配是一项极具挑战性的工作。在这一过程中,既要涉及艺术形式上的深刻认识,又要准确地掌握演员技术能力。舞蹈编导需要在二者之间寻求平衡,才能保证演出在视觉冲击力的同时流畅的叙事和传达感情。编排的层次性表现为舞蹈动作由简到繁的渐进和不同情感氛围之间的转换。舞蹈编导经过精心设计安排,使每一幕舞蹈动作与杂技技巧互为补充,共同建构了剧目情感曲线及视觉美感。这就需要编导透彻地理解与把握舞蹈中的各个细节与杂技中的各个动作,全面地理解演员的技术水平与表现力。与舞蹈编排水平和杂技难度相匹配的是编导需兼顾演员能力的限度,以保证所设计出的动作在表现演员技术特长的同时不突破自身能力界限。实践中,它往往意味着要对舞蹈动作与杂技技巧作细微调整,乃至产生新的表演元素以满足演员特点与剧目需求。另外,舞蹈编排和杂技难度之间的契合还涉及了对于剧目总体流畅性以及观看体验等方面的考量。编导需要通过精心的场景转换设计,适当地布置高潮部分与平静时刻,保证受众能在各种情感状态下进行自然转换,以加深整体艺术效果。这样在增强演出吸引力的同时,还能强化观众对于情节的认知与情感。达到舞蹈编排上的水平和杂技难度上的契合是一项复杂且有创意的工作。它需要编导有较高艺术审美,有丰富编排经验,有敏锐的演员能力。只有经过如此细腻的作品,才能够保证杂技剧除了呈现出惊险、刺激的杂技表演外,还能够表现出流畅、唯美的舞蹈艺术,给观众带来一场既感人至深又让人难以忘怀的艺术大餐。

(三) 音乐与节奏的统一

1. 音乐选择与杂技表演的节奏同步

就舞蹈编导而言,将音乐和节奏相统一,是舞蹈和杂技达到完美融合的一个关键策略,特别是音乐的选择和杂技的表演节奏要同步进行。这一战略的核心是通过经过精心选择的音乐指导并强化杂技动作表现力,以产生视觉和听觉两方面欣赏的表演艺术。音乐的律动与杂技动作同步进行,需要编导对音乐的选择有极高敏感性与创造力。不同音乐风格与节奏会激发不同的演出能量与情感,进而影响整体演出气氛。编导在进行杂技剧创作时,需要依据杂技剧题材,情感线以及高潮点等因素选择适合自己的乐曲,保证乐曲可以紧密地结合杂技动作节奏,一起创造出自己想要的表演效果。为使音乐和杂技动作在节奏上同步,编导常常要对音乐作穷尽性的分析,选择能和具体动作或情景相协调的乐段。如在展现轻快跳跃杂技动作中,为了增强动作的生气与欢乐感,可选用节奏快,曲调愉快的乐曲;而当被表现出要求精确控制与均衡的运动时,就可能会选用节奏舒缓,旋律流畅的乐曲,这样既有利于演员对节奏的较好把控,又能使听众的心情更

集中到演员的技巧与表演上。另外,编导们在选择音乐时也会考虑到其动态变化,以保证其波动符合杂技表演的情感变化及动作高潮。通过准确把握音乐动态,编导可以使音乐不只是演出的陪衬,而是促进情节发展,深化情感体验,提升视觉冲击力。编导要想使音乐跟上杂技的节奏,也需要充分运用现代技术手段,比如借助音频编辑软件来编辑音乐、混音等,为了保证音乐片段和演出中每个细节能完美衔接。

2. 舞蹈音乐与杂技音乐的融合创新

音乐对舞蹈与杂技表演起着桥梁作用,把这两种艺术形式紧密地联系在一起。在杂技剧创作中,将舞蹈音乐和杂技音乐进行整合和创新,不仅需要音乐自身具备较高艺术性,同时还要和演出的节奏,气氛和情感表达进行完美契合。这一融合与创新过程就是追求艺术和谐与统一的一种探索。舞蹈编导与音乐制作人,在这个过程当中肩负着举足轻重的作用。他们既要对曲目的艺术要求、情感走向有深刻的了解,也要有把不同音乐风格有机地结合在一起的才能,才能创作出既有对舞蹈情绪的高度概括,也有对杂技技巧烘托的音乐作品来。这就需要音乐不仅具有充分的节奏感来与杂技动作精确度与速度相匹配,而且还要具有流畅的旋律来引导舞蹈中感情的流动与呈现。要想将舞蹈音乐和杂技音乐进行融合与创新,其中一个至关重要的难题就是如何应对音乐中的韵律与力度,让音乐既能调动演员表演的热情,同时也不盖过或者分散受众对于表演内容的注意力。这一般是通过精心安排音乐并加以创新运用来实现的,例如在杂技动作高潮时运用较强,较快的韵律,在舞蹈中表达感情细腻时运用轻柔,婉转的曲调等。另外,在进行音乐创新时,也可以利用各种技术手段以及艺术形式进行整合,如传统乐器同现代电子音乐相结合,或在音乐当中添加具体声音效果等方式来强化视觉表演感官体验。这一革新不但使杂技剧音乐更绚丽多姿,而且给观众以新的听觉享受。

结束语

通过对杂技剧中舞蹈编导如何将舞蹈和杂技完美融合进行深入探究,可以发现这一过程既是一种技术挑战也是一种艺术创新呈现。舞蹈和杂技的结合在丰富杂技剧表现手段的同时,给受众带来新的视觉和情感体验。舞蹈编导们的构思和努力保证了杂技剧作品的艺术深度与广度,显示出人类文化无限的可能性。

参考文献:

- [1]王怡风.论杂技与舞蹈的关系及舞蹈元素在杂技创作表演中的作用[J].解放军艺术学院学报.2010,(1).49-53.
- [2]张诗旋.舞蹈与杂技表演艺术的融合分析[J].戏剧之家.2021,(7).
- [3]甘婷.舞蹈与杂技表演的舞台融合性探究[J].美与时代·城市.2014,(10).
- [4]张诗旋.舞蹈与杂技表演艺术的融合分析[J].戏剧之家.2021,(19):118-119.
- [5]刘金星.技·艺——笔谈舞蹈与杂技的融合创新[J].杂技与魔术.2020,(06):68-69.