

凌云踏浪 非遗生辉

——建湖杂技创新力作国际获奖的幕后故事

□记者 丁中明

4月12日晚,多瑙河畔碧波荡漾,布达佩斯的夜色被舞台灯光点亮,在匈牙利首都马戏团剧场内,一份来自东方的艺术大餐震撼全场。来自建湖的中国杂技演员们脚踏跳板、身随秋千、跃于蹦床,身形如惊鸿掠空,似侠客踏浪,刚柔并济的动作、行云流水的配合,让国家级非物质文化遗产“建湖杂技”创新精品《凌云踏浪》惊艳四座,全场掌声雷动,喝彩声经久不息。

这份惊艳的背后,藏着非遗传承的坚守、数年磨一剑的策划、千锤百炼的训练,书写着中国杂技走向世界的匠心传奇。就在不久前的3月3日,《凌云踏浪》出征第14届西班牙金象国际马戏节,与16国(地区)24个顶尖节目同台竞技,一举斩获含金量最高的组委会大奖,再添国际重磅荣誉。作为拥有两千多年历史的南派杂技代表,“建湖杂技”以守正创新破局,用匠心精品出圈,成为江苏文化、中国文化走向世界的亮眼名片。

匠心溯源

融水乡气韵 展中国风骨

《凌云踏浪》的诞生,始于一场对传统杂技的革新探索。“建湖杂技”素以“刚柔相济、细腻传神”著称,历经代代传承,积累了跳板、蹦床、顶技等经典技艺,但随着国际杂技艺术的发展,单纯的技巧比拼已难以满足观众的审美需求。

面对国际杂技艺术发展的新潮流、新趋势,位于建湖的江苏省杂技团锚定“守非遗根脉、融水乡气韵、展中国风骨”方向,组建高水平创作团队,历时两年采风研讨、精雕细琢,立志打造一部有文化、有故事、有美感、有难度的标杆作品。团队摒弃传统杂技碎片化表演模式,深度挖掘中华武侠意境与建湖水乡灵韵,将“凌云之志、踏浪而行”的精神内核注入节目,确立“技为骨、艺为魂、文为脉、乡为根”的创作理念。

侠客踏浪

《凌云踏浪》以跳板、秋千、蹦床三大非遗核心技艺为载体,构建“侠客逐浪、凌云而上”的完整叙事:开篇沉稳蓄力,如江湖侠客静立水乡江畔,藏内敛气韵;中段技巧连环迸发,似踏浪乘风,展非遗绝技;收尾集体腾空定格,气势恢宏,实现了表演技巧与艺术意境的高度融合。

从舞台呈现到细节打磨,处处彰显匠心与乡韵:音乐融合古筝、竹笛等古典民乐与现代交响乐,旋律与动作精准契合;服装采用银灰劲装,线条利落,暗合山水踏浪意象;动作编排精选12组核心高难度动作,单人技巧与团队协作无缝衔接,力求“险而不危、美而不浮”,实现非遗技艺与艺术意境、东方审美与国际水准的完美契合。

绿水长流 后会有期

千锤百炼 以青春砺技 铸中国精神

“台上一分钟,台下十年功”,这句杂技人的箴言,在《凌云踏浪》演员们的训练日常里,被诠释得淋漓尽致。参与表演的11名演员,平均年龄仅19岁,最小的演员12岁,他们大多从六七岁便开始接触杂技,告别了同龄人的闲适,把训练场当作第二个家,用日复一日的汗水与坚持,锤炼出舞台上的完美瞬间。

《凌云踏浪》作为集跳板、秋千、蹦床于一体的综合性节目,对演员的力量、平衡、柔韧、默契度要求极高,训练难度远超单一杂技项目。每天8:30,训练馆里就响起了整齐的训练声。

跳板训练是节目核心,演员需借助同伴的弹跳力腾空而起,力度、角度、时机稍有偏差,便会失去平衡,为了找准节奏,演员们每天重复起跳、落地数百次,膝盖、手肘的瘀青,旧伤未好又添新伤,贴上膏药、简单处理后,便重新投入训练;蹦床空中转体、秋千飞荡接翻腾等高难度动作,需要演员在高空精准把控身体姿态,稍有失误就可能磕碰受伤。为了一个720度空中转体动作,演员们需反复练习上千次,把肌肉记忆刻进骨子里,才能做到零失误。

团队协作更是节目的灵魂,11名演员的动作必须高度同步,节奏丝毫不差。为了培养默契度,演员们同吃同住同训练,从眼神交流到动作衔接,反复磨合、不断调整,教练卜树权全程紧盯,手把手纠正每一个细微动作,大到整体队形,小到手指姿态,都严格要求。

国家级非遗代表性传承人卜树权一手创意,一手传授传统技艺的精髓,叮嘱年轻演员“守得住枯燥,耐得住寂寞,才能练出真功夫”。他谆谆告诫小队员们:“你们的每一次起跳和翻腾,都代表着中国传统文化的自信与精神。”

常年的高强度训练,让不少演员落下腰伤、膝伤,但他们从未轻言放弃,心中始终憋着一股劲:要把节目练到最好,让中国杂技在世界舞台扬眉吐气。团队最小的演员黄天昊今年才12岁,稚气未脱却意志坚定,每天和师兄师姐们一同早起训练、咬牙坚持,再苦再累也不落下一次练习。即便动作反复失误、身体酸痛难忍,他也始终牢记教练嘱托,把每一次摔倒都当作成长,把每一滴汗水都化为进步,用超越年龄的坚韧诠释着中国杂技人的初心。

正是这份“冬练三九、夏练三伏”的执着,这份不怕苦、不怕累、不服输的韧劲,让《凌云踏浪》从青涩雏形,蜕变为炉火纯青的精品。

获西班牙金象国际马戏节“组委会大奖”

载誉前行 夺国际金奖 扬中华风采

数年磨一剑,锋芒终现世。经过近三年的严苛打磨,《凌云踏浪》一经亮相便惊艳业内,直接晋级国际舞台,斩获重磅大奖,“亮相即高光”,一跃成为国际杂技顶尖作品。

在国际赛场,《凌云踏浪》一路披荆斩棘,斩获含金量最高的西班牙金象国际马戏节“组委会大奖”,这是欧洲最具影响力的国际马戏赛事之一,汇聚了全球16个国家和地区的顶尖杂技马戏节目,评委由国际马戏界权威专家组成。《凌云踏浪》凭借独特的东方意境、精湛的技艺水准、默契的团队配合,从众多节目中脱颖而出,拿下赛事最高荣誉。

评委会给出了高度评价:“这是一场融合东方文化与极致技巧的完美表演,既展现了杂技的惊险之美,又传递出中国文化的深厚底蕴,堪称世界杂技的标杆之作。”

此前,该团其它作品还相继斩获意大利罗马国际马戏节金奖、哈萨克斯坦国际马戏节金奖、中国吴桥国际杂技艺术节金狮奖和“新一代青少年”蒙特卡洛国际马戏节金奖等,在欧洲、亚洲多个国际赛事中载誉而归,让“建湖杂技”赢得国际业界的广泛认可。

演出结束后,当地观众纷纷上台与演员合影,称赞节目“不可思议、震撼人心”。其行云流水、惊险奇美的表演不仅征服了现场观众,更获得众多国际同行的高度赞誉,外国杂技从业者纷纷为之点赞。匈牙利国家演艺机构直接在现场邀请节目组在布达佩斯驻点演出16场,并签订了长期战略友好合作书。德国纽伦堡国际音乐节组委会邀请团队于今年11月赴德国演出。

演出结束后,卜树权在接受记者采访时说:“艺术不在于孤芳自赏,而在于彼此共鸣。观众的掌声是有温度的,也是有记忆的。这不仅仅是一份协议,而是双方舞台彼此照亮,跨越国界紧紧握手,这是对观众的承诺,也是对未来的约定。”

从建湖小城的训练场,到多瑙河畔的国际舞台;从默默打磨的幕后,到星光熠熠的领奖台,《凌云踏浪》的成功,是“建湖杂技”非遗传承的成果,是中国杂技人匠心坚守的见证,更是中华优秀传统文化走向世界的生动缩影。它打破了国际社会对中国杂技“仅重技巧”的固有印象,展现出中国杂技兼具技艺与文化、传统与现代的全新风貌。

图片来源:新华社