

浅谈杂技文化创新

郭红娟

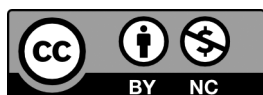
杭州杂技总团演艺有限公司，杭州

摘 要 | 中国上下五千年文化源远流长，其中不乏产生了许多令人瞩目的传统文化技艺，比如：戏曲、杂技等。其中，杂技无疑是最精彩的，杂技有着几千年的悠久历史文化底蕴和精湛的艺术技艺。但随着社会的发展，各种传统艺术都面临着各种各样的选择。有些则面临淘汰，有些则焕发生机。对于杂技来说，杂技艺术源远流长，创新是保证杂技艺术生命力的最佳途径。

关键词 | 杂技；艺术；创新；发展；继承

Copyright © 2021 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1 引言

杂技是中国几千年的古老艺术之一。它深受群众欢迎，具有很强的艺术生命力。改革开放以来，杂技在时代的发展中得到了很好的发展，杂技艺术正朝着创新的方向发展。所谓创新，就是在原有现代元素的基础上贴近人类生活，中国杂技艺术在国际杂技比赛中屡获殊荣。每一个节目都聚集了无数的观众，让观众大吃一惊。它展示了中国杂技艺术家的艺术成就，杂技日益成为精英，中国杂技焕发出无限的青春和活力。杂技是一项具有 4000 多年历史的体育表演

项目。在其发展过程中,积累了大量对社会有重大影响的经验和素材,在长期的发展过程中,中国杂技吸收了各种精华,成为一门技术精湛、表现力丰富的传统艺术。中国杂技包括平衡、魔术、健身、滚球、投掷等,这些节目都有传统的表达方式。

2 创新方法

杂技这门艺术历史悠久,欧美杂技起源于古希腊、古罗马,中国杂技起源于春秋时期,于汉代正式成立。1969年出土的文物中,发现了在西汉时期就出现了杂技演员,不仅有壁画、砖雕、石雕等文物的记载,还有汉代的史料记载,都统统说明了我国杂技艺术文化形成早。新中国成立以来,杂技运动取得了长足的进步,创造了独特的民族风格。它不仅在许多国家举办的杂技艺术大赛中获得了金牌,而且得到了许多国家的赞扬与认可,在舞台杂技、高级杂技、水上杂技、冰上杂技、动物杂技等艺术表现中^[1],中国杂技可以根据不同的表演条件运用不同的杂技艺术,面对21世纪高科技艺术的多样化,中国的杂技艺术也在进行大胆的改革和创新,我认为,当前中国杂技艺术的创新应该注意以下几点。

2.1 杂技表现内容的创新

过去,杂技的重点一直放在演员的表演上,没有对历史、动作、场景和文字的过多传承和解释。当前,杂技的改革创新是为了满足观众对纯杂技表演的需求,通过多种手段将电视剧的表演进行整合,即在原有表演的基础上增加动作和动作,突出人物形象,当然,这需要创造性的重建。在这方面,取得了许多令人瞩目的成就。例如,爵士乐最初的“爵士乐厨房”没有任何动作或歌词,而是在马戏团里现场表演,小丑穿着白外套,戴着白帽子。通过表达“烹饪和玩耍”,表现普通工人对自己事业的热爱和自豪。另一个例子是许多人骑自行车的能力。原来只有一个演员自己骑自行车,现在创新之后变成了18个演员骑自行车,穿传统服装,由以前的自行车杂技创新成了千手观音的艺术形式。演员们以前骑车,但现在穿上了金佛装。在高潮时,所有演员都伸出手来,人们

以“千手观音”的形式鼓掌^[2]。

2.2 杂技表现形式的创新

杂技节目内容的创新,限制了杂技表演从单纯的技术表演向角色探索和多样化表演的转变。所谓“个性化表演”,就是演员在表演时要注意语言,表达感情。例如,《快乐厨具》^[3]不仅提供美味的食物,发挥“在厨房”,但同时也显示了厨师的快乐,自娱自乐,自尊和美丽。所谓“杂技表演”,是指艺术表演,也是指将戏剧、舞蹈等表演结合起来,增加表现力,特别是舞蹈与杂技的结合,这是新时期杂技最显著的特点之一。

2.3 合理运用现代科技

过去,只有少数民族用一些传统乐器表演杂技。随着电子音响设备和电子磁带的引进,杂技音乐和声音逐渐成为主流艺术的重要组成部分^[4]。它不仅提供了丰富的内容,而且创造了优美的舞台环境和宜人的舞台环境,激发了观众愉悦的情绪,发挥了自身的主观作用,起着不可或缺的作用。尤其是音频功率放大器、调音器等。杂技音乐和声音艺术通过乐器的运用,具有明显的现代化特征,成为杂技现代化的推进器。

2.4 舞台布景的创新

传统杂技一直没有舞台布景,它不仅是服装和首饰,化妆也是街头的风格,灯光起着“点灯”的作用。杂技舞蹈正在进行广泛的改革和创新。首先是服装的创新。和以前一样吗?衣服和中性的衣服,比如“空中飞人”,都是一些杂技公司称之为“空中飞人”,演员穿“洋装”在空中旅行。二是配件的创新,高科技之前的一些配件更具魔力和光彩,但也更具稳定性和安全性。三是妆容的创新,印象更美,更美。最后,照明的创新,由于电脑光和激光的高科技,杂技舞台灯光可以利用各种色彩、魔术、梦想、幻想、展览、世界和天空等环境和条件来创造景观,景观总是改变形状和设计。灯光真是杂技舞台上的魔术师^[5]。

2.5 创新艺术规律

在杂技艺术中,艺术形式与思想内容相结合。思想内容必须体现在艺术形式上,艺术形式必须以思想内容为指导。中国春节杂技晚会是以创新不同艺术形式为主的杂技晚会,杂技节目《竹语》从一开始就吸引了观众的目光。杂技演员李振宇在绿色舞台的背景下完成了一系列难度动作,给观众带来了新的视觉美,随着审美趣味的变化,对杂技的新要求也在不断提高。随着科技的发展,无论是灯光、道具,还是创意,音乐都有了很大的提高,随着先进的科技创造贴近社会的节目,音乐得到了多种发展。是现代人和所有杂技演员和艺术家的追求。艺术规律研究作为杂技发展的基本方法,创造了中国现代杂技史上前所未有的辉煌,但我们不得不看到,在“卖原料”的被动地位下,国际市场上的作品存在着诸多不确定因素。我们还没有真正主动独立工作,抢占更多的市场份额,传统的商业模式和现代的国际市场化模式必然矛盾,演出市场还不完善,杂技生产与国内市场需求差异很大,因此,研究艺术规律是创造财富的根本方法,必须明确艺术规律的基础地位^[6]。

2.6 创新杂技传统文化

杂技艺术的传承是对历史积淀的技术和表演的提升。创新是适应社会发展和大众审美的传统。杂技艺术也是一门综合性的艺术,它不仅传达视觉美,还包括艺术形式的创新,他们的主要表现形式是演员的肢体语言和各种难度动作,杂技的创新不仅创造了一个难度大、瞬间性强的动作,而且融合了艺术观念、艺术思维、灯光、舞台、音乐等诸多因素,杂技艺术运用现代创意和技术,在每一轮比赛中,在观众面前展示五彩缤纷的技艺。为了继承民族杂技的优良传统,培育和发扬民族精神,突出自身的民族特色和民族性格,中国杂技作为一种经常反映身体和身体的艺术形式具有优势,它在一定程度上继承了杂技发展的民族精神,代表了民族文化的积淀、历史记忆和现代品格^[7]。它是中国杂技发展的宝贵文化资源,是中国杂技发展的一种实践方法,比如,获得国际杂技大奖的《四人顶技》《女子抖轿子》

《蓝色梦幻——绸吊》《椅子顶》《东方的天鹅——芭蕾对手顶》《俏花旦——集体空竹》《转动地圈》《命运的摇摆——双人晃管》等，都是以人体技艺优势打造出的中国杂技艺术精品。

2.7 杂技艺术理论创新

要加强杂技理论建设，重视国内外杂技作品的推广、翻译、引进、输出和研究。我们需要彻底改变一个或多个术语的混乱，用一个或多个术语来表达意思，我们应该建立一种科学、系统的语言，具有口头和透视的经验，这是一种标准化、学术理性、易于与其他人文学科交流的专业会话体系。

3 结语

综上所述，杂技的本质是技法、保护和传承，创新不会消失。近年来，杂技创新的设计和模式非常新颖，但只有可看性和趣味性不能叫杂技。杂技技巧方面可以互相学习、互相观摩、互相探讨，像滚雪球一样越滚越大，而不是故步自封，要自己否定自己现阶段的技巧，不断自我提升。

参考文献

- [1] 王琼. 杂技的灵魂在于创新——访遂宁市杂技团团长童飞[J]. 杂技与魔术, 2020(3): 28-29.
- [2] 金子鑫. 谈杂技艺术的创新[J]. 品位经典, 2020(5): 51-52.
- [3] 胡毅. 杂技艺术的发展和创新[J]. 文化月刊, 2019(12): 92.
- [4] 曹蕾. 杂技艺术的创新[J]. 杂技与魔术, 2019(4): 57-58.
- [5] 刘铭. 中国杂技的发展与创新[J]. 艺术科技, 2019, 32(5): 186.
- [6] 高伟. 不断创造美与奇迹的中国杂技[J]. 杂技与魔术, 2018(6): 20-24.

Talking About Acrobatic Culture Innovation

Guo Hongjuan

Hangzhou acrobatic Troupe Performing Arts Co., Ltd, Hangzhou

Abstract: China has a long history of culture in the upper and lower fifth decades, in which there is no shortage of producing many impressive traditional cultural techniques, such as: opera, stunts and so on. Acrogeria is undoubtedly the most wonderful, with a long historical cultural substrate and superb art. But with the development of society, all kinds of traditional arts face various choices. Some face elimination and some are revived. For acrogeria, there is a long history of art, and innovation is the best way to guarantee the viability of the art.

Key words: Stunt; Art; Innovation; Development; Inheritance