

新时期现代情景杂技表演创新意义探析

张莹

沈阳杂技演艺集团

[摘要]杂技表演在中国有着十分悠久的历史，一直以来都深受人们的欢迎和喜爱。但随着社会发展，文化多元化趋势越来越明显，在各个艺术门类日益繁荣的今天，观众对杂技的欣赏水平有了极大的提高，传统杂技已经难以满足现代观众的需要。杂技作为一门流传久远的传统艺术想要被现代社会所接受，必须找到新的突破点，这个突破点就是情景杂技。

[关键词]情景杂技；创新意义；探析

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.409

杂技表演在中国有着十分悠久的历史。杂技泛指柔术（软功）、车技、口技、顶碗、走钢丝、变戏法、舞狮子等技艺，通过杂技演员精彩的表演，带给观者紧张与刺激的观赏体验。中国杂技扎根民间，历经千锤百炼，逐渐演变成为一种文化载体，在中华文化中占有重要的地位。

一、传统杂技创新的必要性

中国传统杂技非常重视技巧展示，大量运用碗、盘、坛、盅、绳、竿、梯、桌、椅、伞、帽等生活用具和劳动工具为道具，显示了中国杂技与劳动生活的紧密关系，富有浓烈的生活气息，在很长时期内一直深受大众喜爱，成为老百姓喜闻乐见的娱乐方式。但随着社会的发展，现代人们的生活内容和生活方式发生了巨大改变，观众进剧场不仅希望得到轻松、愉悦，更希望感受杂技艺术的美，杂技仅靠高难度的技艺的展示已远远不能满足现代观众的欣赏需求，因此杂技艺术要适应市场需求必须与时俱进，不断创新，使杂技表演带有更明显的时代内容，把杂技表演变为生动的主题作品诠释。然而，在很长时期内由于缺乏吸引观众的艺术作品，杂技在竞争中流失了大量观众，在国内艺术市场上缺乏拉动消费的动力，极大影响了杂技艺术的发展，同时随着文化产业全球化发展的趋势，杂技艺术要想与国际市场接轨，弘扬民族文化，更要有不断创新的节目内容和节目形式。

二、现代情景杂技是

杂技创新的成功尝试杂技发展到今天不再是街头杂耍，已经成为一门艺术，传统的艺术想要被现代社会所接受，需要找到新的突破点，而现代情景杂技正是杂技创新的一种成功表现模式，这种模式正好切中了当今杂技发展趋势的脉搏，突破观众对传统杂技“杂耍式”的认识，迎合观众的需求。所谓情景杂技就是突破杂技的传统包装形式，将原先各自独立的杂技节目进行串联，将演员、歌舞、音乐、舞美、服装、道具等舞台元素与情景故事相融合，利用现代舞台声、光、电效果和完整的情节设计，呈现给观众们一个全新的面貌，打造出让人身临其境的非凡感觉，使观众置身于一个心旷神怡的境界中，观众既可以感受杂技高难技巧的险峻之美，同时又可以品味多种艺术手段营造的意境之美，使观众在杂技表演中达到视听吻合。如今情景杂技已经成为国内外各个杂技团体进行节目创新的演出模式，并在探究中得到

不断地丰富和完善。

三、现代情景杂技创新的意义

我们看到，随着杂技艺术的发展，在国内和国际的杂技舞台上都涌现出一大批经典的杂技艺术作品，它们有着共同的特点，那就是对传统杂技进行创新，把不同文化和时代内容融入杂技表演中，通过设置主题情景，使杂技的“技”与“艺”有机统一起来，在惊险与刺激的技巧表演中呈现出富有深刻内涵的主题，加上综合运用现代科技打造的视觉感观，带给观众全新的艺术享受，这都是现代情景杂技特有的艺术功能。

（一）现代情景杂技为传统杂技注入了新的活力

中国传统杂技是中国传统文化的艺术财富，因此必须加以保护并不断发扬光大。而对传统艺术的最好保护，就是激活其内在品质，使其具备强大的生存能力。杂技创新就要以技巧为核心，注重学习、吸收戏剧、舞蹈等艺术门类的长处，并在化妆、服装、音乐、舞台表演等多方面进行探索，充分发挥各种艺术元素的作用，通过某种意境的创造，某种风格的强调，某种情绪的渲染，某种情节的安排去表现时代的风貌与精神，着力于挖掘杂技艺术的美，从而使传统杂技获得了新的活力。

（二）现代情景杂技为传统杂技增添了深刻的文化内涵

当今好的杂技作品不仅有杂技本身的特点，还蕴含着丰富的时代内容，如历史、环保、灾难、人性等，以提高杂技艺术的时代感和观赏性。如中国杂技团表演的情景杂技《绚技画卷》，它从各个方面进行创新，每个节目都有中国的一个传统文化作为背景衬托，赋予了古老的杂技艺术以新内涵、新形式和新的影响力，其独到的创意和深刻的内涵，让一个个高难技巧在艺术化的意境中展现，把各种艺术因素纳入意境中，通过意境的创造来美化表演形象，使节目呈现出整体的艺术风貌，产生了震撼人心的艺术感染力，充分展现杂技艺术的综合性，堪称是中国杂技史上最绚丽的演出。

《石器时代》的情景杂技，内容描述了人类在远古时代怎样制造武器和捕猎的生活情景，节目在编排上融入了各具特色的文化内涵，阐释人类远古文明的深厚与博大，使古老的杂技艺术焕发出新的魅力，同时借鉴吸收了多种艺术表现手法，特别是舞台演艺与高新科技相对接，在服装、道具、灯

光、布景、音效等方面广泛应用了高新技术的成果，这种全新的包装形式带给观众更加惊险、花哨的视觉感受。因此，现代情景杂技不仅注重呈现形式，更注重主题内容，通过对节目的合理编排，使内容和形式实现最完美的统一，使杂技节目中既有文化内涵，又有独具美感的现代元素，使整台剧目具有完整的意义，这在最大程度上满足了现代观众的欣赏需求。

（三）现代情景杂技为传统杂技增添了浓烈的情感色彩

任何精彩的表演都会抒发人的情感，激发人的情绪，引起观众的共鸣，触及人的灵魂，这样的表演才能使艺术提升更高境界。现代情景杂技由于在节目创作中赋予主题内容，设置情景，观众在整体氛围中随着舞台呈现的情景故事，往往能够感同身受和身临其境的情绪流露，在无形中使得原有技巧的表演转化成为激发人类情感的载体。很多观众特别是小朋友在观看时伴随故事的发展，时而对白孔雀精灵的受伤流下了泪水，时而为动物们的团结友爱而鼓掌，时而为动物们的宽容而感动，时而对破坏自然，伤害动物的恶劣行为深恶痛绝，在整个观看的过程中他们流露出自己真实的情感，因此说情景杂技既满足了观众的艺术欣赏，又赋予了节目浓烈的情感色彩，同时还发挥宣传和教育的功能，使整个剧目具有了新的现实意义。

（四）现代情景杂技为弘扬民族文化开启了新的形式从近些年国际杂技大赛的情况来看，一个杂技节目，民族风格越浓，就越受世界范围的观众喜爱，因此说，杂技创新更应突出民族艺术的风格特色。中国有几千年文明历史，传统杂技植根于民族的土壤，一直受多民族丰富多彩的民族文化艺术的滋养，具有很强的民族性，富有一种特别的东方神韵。中国现代情景杂技就是在继承和发扬传统杂技艺术的同时，注重杂技艺术的创新和发展，将高难度的杂技技巧和独特的民族艺术巧妙地融合在一起，如大家熟悉的央视春晚上表演的《俏花旦》，在欣赏杂技节目的同时，观众会被舞台背景呈现的竹简书、国画、印章、围棋等最具中国特色的古老文化元素所感染，使古老而深厚的中华文化在杂技表演中得到另外一种诠释。在继承和发扬传统杂技艺术的同时，还注重杂技艺术的创新和发展，将高难度的杂技技巧和独特的民族艺术巧妙地融合在一起，使它的节目既有令人赞叹的技巧，又有浓厚的民族文化乡土气息，所以挖掘民族文化加入杂技表演是杂技团创新的核心价值取向。

情景杂技《男女绸吊——“小河淌水”》正是这一核心价值与杂技的完美结合，获得了第八届法国瓦兹河谷国际马戏节法兰西共和国总统奖。主题讲述了一对恋人的爱情故事，整个节目贯穿在经典民歌《小河淌水》和富有民族特色的舞蹈中，把观众的思绪带到丰富多彩的民族风情中，深红色的民族服饰极富视觉刺激，现代灯光映衬着飘逸的绸带和热恋中的男女，节目通过巧妙的技巧设计和精妙编排，使

极具新意的技巧、绸带和爱情主题相融合，使少数民族大胆追求爱情的主题在惊险变幻的高难度技巧表演和唯美的情感意境中演绎得沁人心脾，让人憧憬，节目清新自然，酣畅淋漓，向世界展示了我省独具特色的民俗民风，让观众不仅欣赏杂技特有的技巧之美，也领略到博大精深的民族文化及其艺术魅力和感染力，演出效果叹为观止。因此，现代情景杂技在弘扬民族文化方面不断创造出新的“东方神韵”，对世界文化的交流起着积极的作用，是世界杂技艺术的一支绚烂奇葩。

艺术的生命在于创新，对杂技节目创新是每个演出团体求生存求发展的唯一出路。

现代杂技作为一种全新的艺术表现形式，要使其赢得更多的市场，必须坚持传统与现代相结合，挖掘传统文化资源，以全新的视角搞好创意和策划工作。杂技团近些年通过对传统杂技节目的改造，创作了大量的颇具影响的情景杂技，开辟了杂技团新的里程。《浪桥飞人——摘月亮》是杂技团创作的高难杂技节目，在金狮奖第五届全国杂技大赛中获金奖，并被中央电视台选中参演。节目把充满活力、充满灵性的猴子形象同杂技演员挑战生命极限的大无畏精神结合在一起，在传统杂技节目的基础上，赋予节目巧妙的情节、迷人的意境，把从月亮倒影所引发出猴子的好奇心延伸到人类的探索精神及超越生命极限的勇敢精神上，这种突破传统的艺术表现手法的全新艺术形式，可以让不同年龄段的观众获得不同层次的生活感悟。因此，情景杂技的演出模式使杂技团有了更广阔的创作空间，不断地在技术上、在题材上、在道具上、在舞台上掀起了新的变革，创作了如《绸吊——小河淌水》、《采茶赋》、《蝶泉梦趣》、《浪桥飞人》、《流星——功夫小子》、《天鹅》、《版纳柔情》、《绿树之韵》、《山花烂漫》等一系列情景杂技精品，在国际国内屡获殊荣，多次应邀赴国外演出，赢得广泛赞誉，对促进中外文化交流起了积极作用，同时也激发了广大演职人员演出和创作的动力，增强了市场竞争力，为今后杂技团的市场发展探索出新的方向，走出一条新时期杂技艺术传承发展的新道路。

总而言之，创新，是艺术创造的生命。多年的探索与实践证明，中国情景杂技艺术的发展要坚持走锐意创新的精品品牌之路，只有创新，才能适应广大人民群众日益增长的多层次、多方面、多样化的文化消费需求，情景杂技艺术才能开放出更加绚丽的花朵，结出更加丰硕的成果。

参考文献

- [1]傅起凤：创新求实探索艺术院团改革的新途径；中国杂技[M].天津科学技术出版社，2008，1983.
- [2]田素君.探索杂技艺术[J].魅力中国，2016（33）：230-231.