

杂技与舞蹈表演艺术的融合

张伟超

杭州杂技总团演艺有限公司 浙江 杭州 310005

[摘要] 杂技与舞蹈都是形体表现艺术，具有一定的共性，因此，两种艺术存在着融合发展的空间。近年来，现代艺术的表达方式需要突出新颖的特征。当前各种艺术都在发展，拓展其表现形式、创新表达方式，可以探索一些艺术形式之间的融合。杂技与舞蹈都是我国传统的艺术表现形式，经过上千年的发展，这两种艺术在表现手法上存在一定的相通之处，出现了融合发展的趋势，在舞蹈中体现出杂技性，在杂技中加入舞蹈的元素。这种融合发展使杂技与舞蹈都迸发出新的活力，增强了这两种艺术表现形式的观赏性。

[关键词] 杂技；舞蹈表演；融合

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.643

引言

杂技是一种独特的表演形式，带给观众或柔美、或惊险刺激的视觉感受。而舞蹈表演主要用经过细心安排的精美舞蹈动作带给观众以美的感受。因此，杂技虽然在表现形式上同舞蹈有很大的不同，但是两者存在共通感。将杂技与舞蹈相结合能够在杂技表演中得到意想不到的效果。本文对杂技表演与舞蹈表演艺术相融合以后存在那些优点进行具体的分析。

1 杂技与舞蹈的艺术特征

杂技与舞蹈都是人们比较喜爱的艺术表现形式，因为这两种艺术形式都符合大众审美、具有很强的艺术表现力，且观赏性较强。杂技是一种独特的艺术表现形式，杂技演员要通过自己平时训练的技术积累，运用美感与力量相结合，需要对表演道具具有相当的准确性，通过惊险刺激的表现形式带给观众极具震撼的表演方式。而舞蹈表演主要用经过细心安排的精美舞蹈动作带给观众以美的感受。舞蹈的基本动作来自生活但是又从舞蹈中得到升华。虽然杂技与舞蹈在表现形式上有很大的不同，其实又有很多的共通性。杂技需要舞蹈的基本动作手势来衬托杂技的美感，舞蹈也需要通过一些技巧比如高难度的高抬腿以及灵活而具有美感的跳跃来表达演员对舞蹈的理解。这两种艺术表现形式不同点是，杂技注重惊险与刺激，舞蹈更注重美感和对舞蹈内容的表达，且舞蹈并不需要太高难度的技术要求也能完成表演。

2 杂技与舞蹈融合发展的背景

随着人们生活水平的提高，人们对艺术表现形式的追求提出更高的要求。如果单单凭借杂技演员的技巧来进行表演，而忽略杂技过程中对杂技美感的体现，就很难被现代观众所接受。结合时代的发展，各种艺术表演形式都需要为了迎合观众的口味不断调整和创新。杂技表演也是如此。在杂技节目训练的过程中穿插一些舞蹈，需要杂技演员付出更大的努力来花费大量时间来融合。这样的理念符合时代的需求与观赏性的需求。

2.1 时代的需求

我国最早的对于杂技与舞蹈的记录，早在秦朝时期就已经开始了。根据出土的杂技俑和舞蹈俑就能看出，在古代时

期，观看杂技与舞蹈已经成为古人丰富业余生活必不可少的娱乐活动，并特别注重两者的融会贯通。从一些祭祀俑和史料的记载发现，古人在祭祀的过程中，巫师也在进行祭祀舞蹈时，也很大程度上融入了杂技的技巧。因此我们得知，杂技与舞蹈的融合发展具有深厚的历史背景，而不是一朝一夕才形成的。

2.2 观赏性的需求

杂技的表演形式要与时俱进，循规蹈矩的遵循旧式杂技的表演手段进行表演，不适应快速发展的时代审美，就很快会被时代所淘汰。只有杂技与舞蹈相结合，不断创新表现形式，才能更好的展现给观众，把观众很好的带入到杂技的表演中，使杂技表演达到理想的表演效果。杂技与舞蹈要不断进步，就需要杂技表演者具有创新的智慧，深刻挖掘杂技与舞蹈的共通性，使杂技能够借助舞蹈的表现形式更具观赏性。

3 舞蹈艺术在杂技表演艺术中的意义

3.1 有助于促进杂技与舞蹈更好地交融

在杂技拥有很强的观赏性、带给观众强烈的刺激的艺术体验，但与此同时你有很强的危险性与不确定性。但是，在杂技演员进行杂技表演时，过分追求杂技的紧张刺激性，就会很容易给观众带来审美疲劳。因此，在杂技表演艺术中融入舞蹈艺术、借鉴舞蹈艺术的美学，有利于提升杂技表演的视觉效果。如果在杂技编排中融入舞蹈元素，就可以使观众在领略杂技惊险刺激的独特魅力的前提下，带给观众轻松愉悦的感觉，在一张一弛的表演中能够更好的使观众融入杂技表演中。

3.2 有助于拓宽杂技的题材范围

杂技表演或运用人体的力量、或柔韧度、或对舞蹈道具的熟练准确的掌握来体现艺术美感。而舞蹈则是运用舞蹈美学和演员对舞蹈的理解，通过柔美或阳刚的体型，搭配具有美感的舞蹈动作来表达舞蹈的叙事内容。舞蹈表演形式又有很多分支，例如芭蕾、爵士等。如果能将杂技与不同种类的舞蹈结合起来表演，就会极大给观众带来新鲜感，让杂技表演更具亲和力。

3.3 有利于增强两者的艺术感染力

将杂技与舞蹈进行有效融合,可以增强杂技与舞蹈的艺术形式美,有利于充分展示表演人员的艺术表现力和作品的感染力,在这个过程中,通过形体特征、动作风格、艺术情境等方面,将杂技与舞蹈的特征和共性体现出来,这也是杂技与舞蹈自身的形式所决定的。杂技与舞蹈的表演过程还可以利用不同的表现形式,从而展现出杂技与舞蹈所蕴含的思想和文化内涵。

4 杂技与舞蹈表演艺术的融合分析

4.1 通过融合发现杂技与舞蹈的异同之处

在杂技表演中,会通过包括身体技巧、平衡技巧、变戏法、口技、车技等等在内的技能展现不同的艺术技巧。杂技演员依靠身体或者借助相关道具去完成一系列高难度的艺术表演动作,从而使杂技演员不断挑战自我极限,以高难度的技巧和惊险的表演形式体现出杂技的智慧、力量和勇气,展现人类高超的技术。舞蹈则是以人体的姿态动作和构图作为艺术表现手段^[4]。杂技与舞蹈最大的区别在于表现特色和审美两方面的不同,杂技塑造了不同的人物角色和情感,并不像舞蹈那样注重情感发展,但杂技与舞蹈却有着异曲同工之妙。在人类的发展历史中,这些艺术形式由于各自具有不同的独特表现形式和表现手段,所以交相辉映,进而促进艺术的繁荣。

4.2 通过融合提升杂技与舞蹈的审美价值

如果在表演中只注重对技艺的难度提升,而不注重表演给观众带来的感官刺激,会使杂技与舞蹈的表演显得单调异常。因此,将杂技与舞蹈相融合具有必要性。将舞蹈融入杂技中,可以增加杂技的美感;而将杂技融入舞蹈中,可以展现出舞蹈的力量美,从而能够促进杂技与舞蹈更好地发展。在杂技与舞蹈的表演中,如果过于注重人物情感、性格塑造,而忽略杂技的艺术,会使杂技的内容与形式脱节;而在舞蹈中如果只注重力学美,那么会使舞蹈动作变得比较僵硬。因此,在表演时,需要演员时刻注意在保证杂技技巧征服观众的同时,也要注意杂技融舞蹈互相融入时,对动作优美程度的把控。

4.3 杂技与舞蹈融合过程中的转换问题

杂技演员同舞蹈演员在训练重点有所不同。由于杂技演员对力量、身体柔韧程度、身体爆发力等有近乎苛刻的要求,所以在训练时就要求杂技演员更加专注于力量等方面的训练。这就会导致杂技演员普遍会强壮的上身肌肉,身体状况偏向局部发展。而舞蹈演员就需要匀称的体型来保障舞蹈的优美程度。这两种不同艺术形式对身体上的不同要求,会使舞蹈同杂技的融合造成一定的困难。而由于杂技表演的不确定性以及危险性,杂技演员需要在表演的过程中时刻保持高度注意力和精神紧绷的状态,而不会向舞蹈演员在表演时的放松状态,这都决定了杂技与舞蹈融合转换中存在困难。要想在表演过程中实现杂技与舞蹈的自由转换,就需要演员在平时的训练中克服心里和身体的障碍,调整呼吸习惯,使

用科学的训练方式最终达到能在杂技与舞蹈融合过程中自由转换的目的。

5 杂技与舞蹈未来的发展趋势

将舞蹈的表现形式融入杂技表演中,适合杂技未来的发展趋势。通过杂技同舞蹈动作相结合,可以将杂技中一些老的节目从新编排。大量的应用舞蹈元素,就可以将这些老节目变得更新颖,更能被观众所接受,这样做也可以将一些舞蹈通过与杂技相融合的方式展现给观众,使杂技表演更有穿透力,更能将杂技表演与观众进行有效的互动。在杂技中融入舞蹈元素,也会极大的提高杂技节目的观赏性,会使观众在感叹震撼杂技技巧的同时,又能惊叹于杂技演员的形体美感。在平时杂技演员的训练中,加入舞蹈基础技巧的培养和声乐知识的学习,也有助于培养演员自身的气质,有助于杂技演员对所表演杂技节目更理解、更易于表达杂技的内容。但是现在存在的问题是,杂技表演对演员的身体素质包括力量要求、身体柔韧性、身体爆发力提出了很高的要求,有些杂技演员的技术动作,是需要从孩子时期就开始磨练的,舞蹈演员想要在短期经过训练就可达成预期效果是非常困难的。同理,杂技演员要想达成专业舞蹈演员的表演效果,如果不经过反复并刻苦的训练,以及专业知识的学习,也是不可能完全融入的。我们可以选择性的将杂技与舞蹈进行结合。杂技演员可以学习一些基础的舞蹈动作并加入到杂技表演中,同样舞蹈演员也可以适当加入杂技元素来提高舞蹈的表演效果,然后可以互相深入的学习也是一个不错的方法。

结语

随着人们生活水平的提高,和人们对艺术追求的不断进步,人们迫切需求更新颖、更能打动人心的艺术表演形式来丰富人们的生活。如何通过更新颖的艺术表现形式来紧跟时代发展的浪潮,对文艺工作者来说是个更严峻的考验。对我们杂技演员以及舞蹈演员来说也是如此。杂技与舞蹈相结合符合当前时代发展的大趋势。通过杂技与舞蹈工作者在艺术创作方面,互补不足,共同进步。并改变思维不断创新,才会相互扶持更好的向前发展。

参考文献

- [1]胡毅.杂技表演艺术同舞蹈表演艺术的融合发展[J].文化月刊,2019(10):151.
- [2]陆燕.艺术的魅力来源于融合——浅谈舞蹈在杂技创作中的作用[J].中国民族博览,2019(04):143-144.
- [3]张爽.杂技:与舞蹈共生——四川艺术职业学院张爽的杂技观[J].现代艺术,2018(11):22-25.
- [4]许飞.杂技与舞蹈表演艺术的融合[J].大众文艺,2015(23):168.
- [5]李森.杂技与舞蹈表演艺术的融合研究[J].艺术教育,2015(12):178.
- [6]吴昊.杂技与舞蹈的交叉融合趋势分析[J].黄河之声,2012(16):87-88.