

创造力在杂技表演中的作用研究

耿陆洋

杭州杂技总团演艺有限公司 浙江 杭州 310000

[摘要] 杂技是我国几千年来的艺术传承，经过几千年的沉淀和洗礼，如今已经发展成为一门有核心、有内涵、有本质、取百家之长，纳百川的传统艺术形式，如今的杂技艺术已经从单一传统的片面实践转向与实践与理论相互融合的高艺术层面逐步提升。随着我国传统艺术逐渐被重视，杂技艺术也开始新的探索历程，近些年来逐渐产生了标题式杂技表演、主题式杂技表演等形式，在杂技创作方面也得到了较大的发展和提升，这是杂技表演艺术成功展示的重要基础。如今杂技艺术正在朝着多元化方向发展，那么杂技艺术将来能够在众多艺术中脱颖而出的重要前提就是创造力，中华几千年的艺术传承与艺术发展的基础也是创造力，只有不断地创新与发展，才能更好地传承与提升，适应现代社会的艺术需求。本文就杂技艺术的创造力为研究点，展开深入地研究，为杂技艺术的发展与传承提供借鉴。

[关键词] 创造力；杂技艺术创作；创造力运用

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.768

引言

所谓创造力就是创造能力，是在原有事物基础之上，通过变通，创造新形式等使原事物更加独特，以适应社会的需求和发展的需求。至于杂技艺术中的创造力可以体现在表演过程中的灯光效应，声音效果，或者民族艺术特点等新形式的变通和提升，来作为创造形式编剧杂技的艺术形式和艺术剧情。

1 创造力的概念与特征

1.1 创造力的概念

所谓创造力是个人在现有的知识水平，或者生活经验基础之上，通过个人的感觉、实用、想象、实践等方式，对原有事物做出一定的变通，或者改造，达到更加独特，新颖的效果的过程。创造力也就是创造的能力，创造在《现代汉语词典》中的解释是：想出新办法、建立新理论、做出新的成绩或东西。创造力是一个人与生具有的两大能力，一是创造力，二是破坏力。而且这两大能力将贯穿于人的一生。

1.2 创造力的特征

研究创造力的心理学者认为，创造力至少包括三项特质：一是流畅性（fluency），二是变通性（flexibility），三是独创性（originality）^[1]。“流畅性”是产生多种见解或方案的能力。从一方面来看，它是指对一问题进行快速反应的能力。流畅性包括见解的、联想的与表达的流畅性三种。“变通性”是改换做事途径、变更思考方式与不受习惯限制的能力。“独创性”是指产生不寻常、新奇与独特的思想与方案的能力。

2 创造力在杂技表演中的作用

2.1 可以创新杂技表演的灯光效果

当代的杂技表演和传统的杂技表演相比较，其显著区别便是舞台灯光的运用。随着社会科技的不断发展，舞台灯光逐步运用到杂技表演中来，灯光的运用为最终舞台效果的呈现起着至关重要的作用。在舞台上，可以利用追光突出重点，用图案和光束营造舞台氛围，运用灯光，带给观众强烈的视觉冲击。要想呈现好的舞台效果，就需要创新应用灯光。灯光是为了配合表演，因此在设计舞台灯光时，应结合

杂技表演本身，进行个性化的灯光设计，需要考虑到表演剧情的发展、人物、场景的特点等诸多因素。

2.2 可以用来即兴表演杂技

“即兴”是指在事先没有准备的情况下，根据当时的情景所感受到的进行创作，即兴杂技就是杂技演员根据当时的情景，作出的临场表演。这里区别于我们孩提时所讲的即兴表演，即兴杂技要求演员瞬间作出反应，故对杂技演员本身的能力有一定的要求，杂技演员需根据既往经验、表演、训练、肌肉记忆以及内心感受作出反应，表演过程中也是随着外界反馈不断作出新的调整，因此即兴杂技都具有个性化，往往让人眼前一新。

2.3 可以用来吸收其他民族、艺术门类的表演

创造力不是无来由的凭空想象和创造，需要杂技演员自身具有丰富的经验和强大的知识储备，只有这样，发挥的创造力才能更大。对于我国现阶段的杂技表演来说，在继承中华民族传统杂技艺术的同时。还应该不断学习和吸收其他民族的杂技艺术，为创作出好的杂技作品奠定坚实的基础。例如，齐齐哈尔马戏团杂技表演《高空飞翔》，就是从蹦极这项运动中得到了启发，并在此基础上进行创新，给观众带来了一场新的视觉盛宴，表演不但具有杂技本身的艺术性，还有蹦极项目的刺激性。从这项杂技表演中可以看出，创造力在杂技表演中的运用，产生的效果是非常独特的。

2.4 可以在杂技表演的创作过程中用来观察

创造往往来源于生活，杂技表演的创作需要将日常生活故事创作成一个个兼具艺术性和刺激性的表演，而创作除了生活故事本身外，第一要素就是对事物的观察。这里所讲的观察，就是有针对性的，有意义的洞察生活中的事物，洞察出日常生活中的不同事物、动作形态与杂技表演中的一些高难度表演动作之间的内在联系^[2]。比如，杭州杂技总团演艺有限公司的作品《荷韵·单手倒立》，该节目围绕着荷塘春晓，通过高难动作、艺术编排、服装道具、造型设计、舞台表演等多个层面，将杭州江南诗情画意、清丽柔美的艺术韵味展现得淋漓尽致。只有创作人员坚持创作更新，杂技表演才能不断的推陈出新。

2.5可以用来编写杂技表演的剧情

杂技表演大多不是一个单一环节或者片段构成，而是以一个完整的故事呈现在观众面前。杂技表演艺术在表演过程中想要将整个故事呈现给观众，是收到极大的限制的，比如，观众在观看表演过程中能否理解故事的情感，表演者能否将故事完整的表达。这些众多的因素都制约作者和表演者的创造力和表演能力。比如，杭州杂技总团演艺有限公司杂技剧《忆江南》，利用跳板、绸吊、空竹等道具来演绎众多的惊险高难度动作，以此来表现我国古典诗词中婀娜多姿的江南之美，创作者没有局限于本身的故事架构，在给观众讲故事的同时，结合杂技高难度的表演技巧进行设计创作，吸引了国内外的大量关注，从这个创作中可以看出创作人员扎实的创作功底。

3 创造力在杂技创作中的运用

3.1 创造力在杂技创作过程中的运用

杂技创作大体上可包括观察、体验、想象、选择、组合、表现等六项。在杂技艺术创作过程中，创造力是基础，它贯穿于杂技艺术创作的整个过程，是杂技创作的灵魂，同时也是杂技艺术创作的基础。

3.1.1 观察——要一直保持好奇心

创造力的基础在于观察，对事物详细的洞察，我们每个人与生俱来都有好奇心的天性，好奇心驱使我们不断对生活的事物进行观察发现，然后在这过程中寻找情绪、意境或者体验感，这就是杂技艺术创造力的来源。对于杂技艺术的创作则更需要作者去细心的观察，同时具有敏锐的生活洞察力。比如，广西杂技团有限责任公司的作品《灵之翼—单手倒立》，作者根据表演者的年龄，特点以及身体素质进行创新性的设计。作者主要以表演者强有力的臂力以及身体柔性为基础，通过捻顶、弹顶、等极高难度系数的动作来展示鸟儿的灵动与轻盈，为整个作品营造出春天的景象，同时表达出来壮乡儿女对自然的和谐幸福等的最求之情^[3]。作品所采用的表现形式以及突出的出题都是非常的贴切，同时表演技巧与表演的把内容也是完美切合，将作者对生活和事物的观察表现的淋漓尽致。

3.1.2 体验——要有敏锐的感受能力，并将其可视化

艺术家的作品之所以令人动容，是因为作者对生命充满深刻的体悟，并将此体悟以高超的创作技巧呈现其作品中。从河南濮阳杂技团有限责任公司创作的《侠·义——蹦床技巧》节目中，可以看到其鲜明的创作立意：节目表达了自远古而来的中国人文精神的现代传承，表现有为青年心中侠义气质的释放，以及修身齐家治国平天下的救世情怀。每一部优秀的艺术作品问世，其作者必先具有敏锐、细腻、深刻的感受力才成，而感受通常以人的感受器官——视、听、触、味、嗅而得以实现。要提高感官功能、改善记忆力，有一个绝佳的工具——可视化。可视化也是达·芬奇学习与创造策

略中不可或缺的一环。

3.2 创造力在杂技创作类型中的运用

创造力在杂技创作中的运用，除以其创作过程进行挖掘外，还可以从杂技创作类型中获得发挥与启迪。杂技创作的多元化发展，离不开对杂技创作类型的梳理和总结，结合目前杂技创作现状与发展，杂技创作类型大体可概括为六种。

3.2.1 模仿型——形象与高难度的结合

模仿是杂技的起源之一，是人类本能模仿外界事物的表现。通过对外界事物的模仿，及加强技术难度来进行展示，是杂技创作的一个重要渠道^[4]。目前此类创作较具代表性的杂技作品如贵州省遵义市杂技团创作的《依依山水情》。

3.2.2 游戏型——轻松与愉悦为主题

游戏型是指以游戏的方式或道具来展示杂技技巧的节目，该类型在杂技创作史上有着悠久的历史，通过这种娱乐性强、普及度高的游戏形式创作出的杂技作品，往往更容易得到观众的认可和喜爱。目前此类创作较具代表性的杂技作品原沈阳前进杂技团的《快乐的炊事员—手技》、原战旗杂技团创作的《阿细跳跃—跳绳》等。

3.2.3 自我表现型——情与美的象征

自我表现型是人类自我情感、能力表现的结果，是杂技创作中使用频率最高的创作类型之一，为杂技创作提供了更大更自由的表现空间。目前此类创作较具代表性的杂技作品原广州战杂技团创作的《肩上芭蕾》。

结语

综上所述，创造力是一个民族的发展基础，也是一个国家崛起的动力之源，创造力在各行各业都是生存发展的基础，杂技作为我国几千年传承下来的古老艺术则更需要创造力来为其注入新的活力，创造力是杂技艺术发展与提升的不竭动力。在当今文化多元化发展的社会，我国杂技艺术不仅面临来自国内艺术的发展挑战，还面临国际上同行业的竞争挑战，我国改革开放之后，与世界各方面的交流不断加深，与此同时，杂技艺术面临的文化艺术冲击也是不断增加。面对这些问题，对我国杂技艺术提出了更高的生存竞争要求，因此创造力就显得至关重要，同时创造力也是杂技艺术发展与提升基础。

参考文献

- [1]姚敏.吐鲁番阿斯塔那出土的杂技(耍)俑塑艺术[J].吐鲁番学研究,2019(02):127-131+155.
- [2]胡毅.杂技艺术的发展和创新[J].文化月刊,2019(12):92.
- [3]高伟.不断创造美与奇迹的中国杂技[J].杂技与魔术,2018(06):20-24.
- [4]张进军,骆天.如何打造新时期中国杂技文化产业[J].杂技与魔术,2015(05):40-41.