

新时代下如何培养杂技演员

孙红

遵义市文化馆（遵义市杂技团）

[摘要]杂技是风险性和观赏性很强的艺术，杂技表演对杂技演员有超高要求，在新时代视角下，杂技演员的培养方式遇到全新的挑战。基于此，本文从新时代视角下杂技演员发展现状入手，分析现代杂技艺术的背景，了解杂技演员在新时代背景下的发展前景，同时总结出现代杂技演员应该具备的素养。在全面了解新时代下杂技演员发展方向基础上，提出对应的培养策略。期望为后续研究新时代下如何培养杂技演员提供参考价值。

[关键词]杂技演员；素质要求；培养策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1307

前言

时代不断发展，现代杂技已经成为一门综合性的艺术形式，对演员的要求更加全面和严格。因此，杂技演员应该积极探索发展方向，提高自身综合素养，以此满足新时代发展的需要。

一、新时代视角下杂技演员发展现状

新时代背景下，我国杂技艺术多样化发展，各地区的杂技节目都非常精彩，杂技相关的影视剧也频频出现在公众视野中。杂技作品在时代性、地域性、思想性、主题性方面有着全新的发展要求，同时融入了很多姊妹艺术，例如投影、AR技术、声光电技术等，通过更新艺术科技形式，杂技节目的舞台得到全方位的包装，现代杂技艺术逐渐形成综合性的艺术节目。作品越来越满足市场需要，符合群众对美好生活的向往^[1]。

杂技演员是杂技艺术的承载者和传播者，传统模式下，杂技演员更加关注的是技术难度和技巧完美度，对艺术没有过多追求。杂技节目的编导人员要求演员在完成技术动作后，向观众施予礼貌性的微笑，之后便没有其他互动和交流，演员的工作也到此为止。但是在新时代视角下，传统模式的杂技表演并不符合发展需要，现代杂技表演不能局限于一组技术动作，节目内涵应该丰富且广泛，杂技演员应该尽快适应杂技艺术发展的新要求，对自己承担的角色有深刻的理解和诠释，在完成技巧动作时，向观众传递正确的艺术观和价值观，帮助观众在杂技节目中感受中华艺术文化的魅力。

二、新时代视角下杂技演员素养要求

（一）专业素养

对杂技演员而言，天赋是非常重要的职业发展助力，但是杂技艺术基本功训练同样不容忽视。优秀的杂技演员可以没有天赋，但一定要具备专业的职业素养，尤其是在新时代背景下，对杂技演员的专业有着更加严格的要求。杂技演员需要经历科学且刻苦的训练过程，对演员自身的身体损耗有严重影响，而且受到人类生理变化规律的限制，杂技节目对演员年龄有具体的要求。一般而言，杂技演员的艺术生涯短暂而宝贵，所以在专业训练时应该充分考虑演员的负面影

响，科学安排训练时间和训练内容，在发挥演员训练效果的同时，保护演员的身体健康，最大限度延长杂技演员的职业生涯^[2]。

（二）艺术素养

杂技节目的灵魂是艺术内涵，杂技表演的核心思想是担负文化传播的重任，需要发挥文化服务大众、教化大众的作用。艺术来源于群众，也必然还之群众，杂技表演是与群众近距离接触的艺术形式，所以杂技演员应该具备丰富的艺术素养，在民族文化遗产的前提下，对文化现象、哲学思辨、人性特点等展开深入思考，不断探索和创造对人类艺术文化深层次的诠释。因此，杂技演员需要具备良好的艺术素养和社会责任感^[3]。

（三）心理素养

杂技表演与其他艺术形式不同，不仅对演员的技术水平有基础标准，也对演员应对危险的能力有超高要求。杂技表演具有一定的危险性，非常考验演员的心理素质，舞台表演中，杂技动作高度危险，演员需要通过紧张刺激的表演形式吸引观众注意力，而演员自身也面临巨大心理压力。因此新时代的杂技演员应该具备科学的心理素养，克服职业倦怠、克服恐惧心理、克服焦躁心理，既为观众奉献优秀的杂技表演，也为自己创造良好的心理条件。

三、新时代视角下杂技演员培养策略

（一）多方位提升杂技演员的专业素养

首先，提高形体表现力。形体是观众对演员的第一印象，也是专业的杂技演员必备的职业标准之一，所以杂技演员应该充分挖掘身体潜能，将身体各部分都探索到极致，协调肌肉组织，让身体各部分和谐训练，以此提升形体表现力。例如，训练身体上肢肌肉时，应该注重体态训练。顶功是杂技演员的基本技能，但是在顶功训练时，上肢肌肉紧张，导致三角肌、背阔肌、斜方肌异常健壮，很容易出现驼背、圆肩等问题，体态会非常难看，且很难改变。因此杂技演员应该结合芭蕾演员的训练方式，利用脚背训练美化形体，在技巧难度不改变基础上细化琐碎动作直到完美。脚背练习可以让脚上的力量反推到腿部、腰部，最终贯穿整个身体，让全身肌肉紧张有形，通过肌肉延伸，演员动作看上去

更加流畅自然，更具表现力。综上，杂技演员应该提升形体意识，不断提高形体表现力^[4]。

其次，提高音乐理解力。生活离不开音乐，舞台节目更是和音乐息息相关。传统杂技表现过程中，对舞美和舞台设计没有过多要求，演员不会听音乐，只能通过喊口号的方式传递信号，舞台面积大，音响声音也大，演员很难同步正确的口号指令，表演节奏会被打乱，表演形式单调无趣。而现代杂技节目注重表演感染力和感受力，旨在让观众沉浸式感受刺激紧张的氛围，所以需要音乐配合，因此杂技演员应该提高音乐理解力。日常训练中，增加乐理知识学习，重点掌握拍子、节奏，理解音乐与动作之间的配合，时刻对音乐保持灵敏的分辨能力，准确判断音乐节点，在音乐变化时，动作随之变化，增加技巧衔接度，理解音乐表达的含义，在完成基础动作过程中富含饱满的热情和渲染情绪。

最后，提高表演生命力。出色的表演可以为节目赋予鲜活的生命力，杂技演员表演情绪欠缺，会让节目单调，缺乏情节和氛围。现阶段，杂技表演都出现在主题节目中，例如春晚、达人秀等，需要演员与大型装置进行配合，提高表演水平^[5]。因此，在训练中应该加入表演课，演员学习情绪的表达，敢于展现内心的想法，做到眼睛会说话，表情有故事。通过激发与引导，杂技演员将动作、音乐、表演综合起来，让观众很快意识到节目想表达的主题和核心思想，身临其境般感受杂技表演。

（二）多元化浸润杂技演员的艺术素养

第一，学习不同门类艺术。艺术学习不是简单的模仿复制，而是在艺术形式上对艺术内涵进行吸收和消化，促使杂技与不同门类艺术实现融合。杂技表演离不开戏剧舞台艺术的浸润，因此杂技演员需要在角色塑造方面多下功夫，学习灯光、服装造型、舞美设计等多元化艺术形式，尽可能释放角色蕴含的艺术价值。尤其在科技发展的当下，杂技演员还应该学习电子技术在舞台艺术中的应用技巧，在舞台上创新多元素的艺术形式。例如，杂技剧《西游记》中，融合了木偶、武术、舞蹈、戏剧等多种艺术元素，结合杂技节目技巧动作，将古典名著与杂技表演充分结合起来，对杂技演员的发展道路指明了方向。

第二，注意观察生活细节。艺术来源于生活，杂技演员应该从生活中汲取艺术灵感。深入了解生活，认真观察生活，对生活充满热情，从中学习和感受生活环境，在不断实践过程中，体会角色人物所处时代的背景和环境，领悟个人情感和个性，梳理角色人物的动作逻辑。与此同时，让自己的表演贴近生活，将观众日常可见的生活记忆、生活琐事、生活片段和感情应用到舞台上，拉近与观众的距离，引导观众产生情感共鸣。总之，杂技演员通过积累生活经验塑造角色，提升艺术修养^[6]。

第三，积累文化知识，提升思想境界。艺术来源于生活，但高于生活，因此杂技演员在感受生活环境过程中应该重视积累文化知识，对传统文化进行提炼和归纳，不断形成自己的艺术体系，提高对生活的理解和思考深度，将哲学思辨思维与杂技节目融为一体，给予作品深刻的艺术内涵。例如，通过《化蝶》表达可歌可泣的爱情；通过《圣斗》展现大无畏的英雄气概。

（三）多角度提高杂技演员的心理素养

人的情绪容易受到外界影响，杂技演员从事的行业是多人配合的艺术，在人际关系、家庭环境、社会事务中存在一定复杂性，很容易形成不良的心理状态，每个演员的异样都会影响整体演出效果。因此，杂技演员要克服紧张焦虑的心理，一是多阅读表演方面的书籍，提升自身艺术修养和文化造诣，训练中摒除心理干扰，养成淡泊明镜的心理；二是树立荣誉感和团队责任感，杂技是团体项目，相互配合需要默契和信任，日常训练时，演员应该及时沟通交流，多组织团建活动，在情感上始终保持融洽、愉悦的氛围，努力以最佳精神状态面对所有表演节目；三是拓宽演员发展空间，杂技演员的表演年龄有很大限制，训练对演员身体也有不同程度的影响，超过一定年龄后，杂技演员面临失业、身体负荷等压力，心理承受力弱。因此强化杂技演员的后续保障制度非常重要，在杂技演员的杂技生涯结束后，杂技团负责为演员安排其他工作，将演员下派到其他艺术社团中，演员可以选择做幕后或者台前，从根本上减少杂技演员后顾之忧^[7]。

结束语

综上所述，杂技演员为适应新时代发展需要任重道远，需要在实践过程中不断提升自身专业素养、艺术素养和心理素养，多方位、多角度、多元化的为观众贡献精彩的杂技表演。

参考文献

- [1]冯雪.提高杂技演员表演能力的措施[J].艺术大观,2021(09):86-87.
- [2]郁达峰.现代杂技对演员综合素质的要求[J].剧影月报,2020(02):54.
- [3]戚广义.提高杂技表演能力的思考[J].山西青年,2020(03):262.
- [4]王彬.试论杂技演员综合能力的培养[J].杂技与魔术,2019(06):63-64.
- [5]赵红光.杂技演员培养的基本要素[J].剧影月报,2019(03):76.
- [6]王三华.如何提高杂技演员的艺术修养[J].艺术品鉴,2017(04):363+365.
- [7]王丽.杂技演员心理素质问题初探[J].杂技与魔术,2016(04):54-55.