

舞蹈艺术在杂技教学中的作用

方斌

福建省杂技团

[摘要] 杂技教学和舞蹈艺术本身就存在你中有我，我中有你的关系，在往常的杂技艺术中，一般都会掺杂着少量的舞蹈元素，使杂技表演的张力和厚重感有了很大的提升。且任何艺术之间都是相通的，杂技和舞蹈都依赖于肢体动作，关系很亲密，把舞蹈艺术相关的内容运用到在杂技教学中，可能会有意想不到的结果，如何更好的运用，作为一项课题值得研究。本文首先阐述了现阶段舞蹈在杂技教学中的应用现状，解释了舞蹈和杂技之间的密切关系，详细介绍了如何把舞蹈艺术应用到杂技教学中，最后谈了谈舞蹈和杂技今后各自的发展方向。

[关键词] 舞蹈艺术；杂技教学；作用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.502

杂技和舞蹈从古代起就有了深厚的渊源，在汉代，我国正是经济发展的繁荣时期，社会环境较为安定，为乐舞的发展提供了温床，而在汉朝，舞蹈和杂技就已经以相结合的形式出现，名为“百戏”，不仅受王公贵族的喜爱，而且许多平民老百姓也乐于其中。百戏与音乐、歌舞有着解不清的缘分，因此又被称为“散乐”。古书记载：“百戏起于秦汉蔓延之戏，后乃有高缅甸、吞火、履火、寻撞等戏”。由此可以得出，中国的杂技已经存在了两千多年，并发展进化成现今的杂技艺术形式。

随着中国科技与经济的发展，各项艺术都有了突飞猛进的进步，杂技也在其中，虽然杂技在舞台上大放异彩，但随着人们生活水平的提高，对艺术的要求也相应提高，这就需要杂技根据现时代要求对节目的新颖度，创新等方面进行改进，因此引进舞蹈与杂技相结合不失为一种好的方法。本文将重点阐述舞蹈艺术与杂技教学的联系与不同以及如何更好的结合。

一、舞蹈艺术与杂技之间的关系

（一）舞蹈与杂技艺术共同发展

舞蹈与杂技艺术的载体都是人体的躯干，他们都属于形体运动，受运动学的制约，都需要一定的柔韧度和灵敏度，需要四肢和各种器官相互配合。所以在一定程度上杂技教学是可以借鉴舞蹈艺术的。纵观着看，舞蹈和杂技各自的发展历程，发现他们总是共同进步的。

（二）舞蹈与杂技艺术的联系与区别

现代杂技是指，杂技演员用身体四肢做一系列复杂的动作，给观众做表演的一种艺术表现形式。舞蹈，是通过优美的肢体语言把人的内在美转化为外在的，能够被欣赏的艺术。尽管杂技与舞蹈艺术都需要人体作为载体，有许多共同之处，但二者也有区别，杂技强调力量与勇气，技巧与智慧，着重于人的各种能力。复杂的杂技动作，一般人很难做到，在杂技演员身上就显得易如反掌，好像有一种无形的力量加持，所以杂技是存在一定的英雄主义的，强调人类驾驭自然的不寻常的能力。而舞蹈擅长刻画细腻的情绪，可以很好地刻画人物的性格和相关的剧情，与杂技需要大量技巧不同，舞蹈是流动的，注重情感表达的文化艺术，常常用来传递感情，刻画人物，展现

剧情，使观众达成情感上的共鸣。

二、舞蹈艺术在杂技教学中的应用

（一）舞蹈艺术有助于激发杂技艺术美的创作

恰当的借鉴舞蹈艺术，可以增加杂技表演中的艺术美，增加演员的表现力和节目的感染力。例如在著名的杂技表演《百鸟朝凤》中，以荷花为背景，用细腻的舞蹈动作和恰当的背景相结合，使观看者产生高雅，清新的感受；再比如大型杂技舞台剧《白雪公主》中，就增加了大量的舞蹈元素，整场表演中，人物刻画的形象逼真，舞台效果引人注目，舞蹈、技巧、音乐、杂技动作做到和谐一致，给人震撼的感染力。所以，在一个杂技表演的创作过程中，不仅仅要考虑复杂的杂技技巧如何展现，还要考虑这个节目的综合表现效果以及杂技演员的艺术修养水平，如果一个杂技表演只充斥着大量的技巧，难免千篇一律，很难吸引眼球，在艺术会上大打折扣，更难成为传世经典。所以舞蹈艺术运用在杂技表演中可以得到美化杂技的效果。

中国杂技发展已久，历史深厚。近年来我国在杂技界所取得的种种成就和舞蹈艺术是分不开的。发展到现在，舞蹈教学和舞蹈编排已经为杂技的发展进化起到了举足轻重的作用，使其从纯粹简单的“纯手艺”变化为现在的表演意境，表演内容，表演技巧的极具观赏力的艺术精品。比如在杂技表演《转碟》中，一群身材姣好的姑娘手握托碟，在美妙的音乐中翩翩起舞，表达的感情通过姑娘的神色形态表现出来，演员的杂技技巧和整体的舞台氛围达到协调一致，美观典雅，给人强烈的视觉感受。又比如在杂技表演《欢愉的水兵》中，在节目的编排中，编剧独出心裁，用连贯优美的舞蹈动作，借用芭蕾舞中的击打跳跃、单腿转、空转和过门槛等，再加上诙谐有趣的表演，使观众沉浸于其中，随着表演的进程心潮起伏。由此看来，舞蹈艺术已经成为杂技教学和表演中不可缺少的一个组成部分，赋予了杂技更强的生命力，杂技艺术已经慢慢地发展成熟。

但现阶段，还有不少人存在“只要有技术，就能制作出好的表演”的保守思想，以至于在杂技的教学中也循规蹈矩，走老路，不创新，这样只会让杂技逐渐失去活力，失去市场。舞

蹈是一种充分展现人体之美的艺术,是把抽象的美的具体化的一种有效途径,是杂技表演中不可或缺的部分。

(二) 舞蹈艺术有助于拓宽杂技题材的选择范围

在古代,杂技表演选择的题材都是很直观的形象,一般考验的是演员对器具的熟练度,可以最大地表现出人与器具的相互依存的关系。这些杂技需要的器具一般包括花,手绢,椅子,盘子等等,这就是传统的杂技,一般都是从人们生活中常见的物品加以设计,提炼成杂技演员可以做到的高难度的动作,以此展现人体驾驭自然的能力。而舞蹈的选材都是从世间万物的情感作为对象,用人的肢体语言传递情绪,舞蹈的选材范围比较广泛,杂技可以从中借鉴,艺术形式更加的多样化。

按照杂技教学的进展过程来分析,初级杂技的教学内容和舞蹈教学有着共同点,首先都是要解决软开度,这是除顶功之外最基础的。因此舞蹈课要在学生获得正确的直立感、重心感,开拓和启发同学们对美的感悟的同时,使孩子们得到肌肉能力的练习和形体形态长线条及肌肉长纤维的练习。所以制定教学教案的时候,既不能完全按照舞蹈教学的方法去教学,还得避开杂技教学的常规,否则就会教学方法重叠,达不到取长补短的目的。

(三) 有助于提升杂技表演中人体动作的审美性

杂技与舞蹈虽然都是通过肢体动作完成表演,但杂技相对来说更强调对道具的熟练驾驭和各个器官肢体的技巧,注重挑战性,可能会缺少美感;而舞蹈更具审美性,运用柔美的肢体动作,表情、姿态、步伐来表达感情,传递情绪,表现民族风情与人的神韵。杂技中加入舞蹈元素,可以增加演员动作的美观性。

舞蹈艺术的练习体制非常完整系统也很讲究舞姿的规范性表达。芭蕾舞、古典舞、现代舞都是一样。尤其是古典舞,对“韵味”的要求更甚。所以杂技学生在专业学习阶段,除了要上好舞蹈课,还要把音乐、美学、表演和各种文化知识学好,多种科目有机结合,会获得不错的艺术教养。杭州艺术学社就是这样一所杂技为特色的定点艺术院校,一直遵循着教学纲要和办学宗旨为国家培养了一批又一批的优秀的杂技演员。在整个的杂技的教学过程中,低班级需要掌握的内容和舞蹈有一定的配合点,也是需要先解决软开度为主。而增加舞蹈课,目的在于使低班级的学生能很好地掌握树立感和重心,并在孩子的潜意识里启发对美的意识,循序渐进地进行肌肉形体的锻炼。但在日常的教学,具体制作教案时,并不能完全按照舞蹈课的常规流程来学,还需要去除杂技教学中的一些动作教学,否则重复学习就不能得到取长补短的优势了。学员们正是求知欲强,学习能力强的阶段,特别是女孩子,比较爱美,只要老师适时正确的引导,每个学员都会成为优秀的杂技演员。毕业以后,在其职业生涯中,能够更好地驾驭杂技表演,并根

据节目的编排与构思更加完美地发挥其艺术技巧。

(四) 有助于提高杂技演员的综合素质

舞蹈是有一套专门系统的学习方法的,杂技演员接触后,可以获得审美能力并掌握一定的舞蹈技巧,能够更好地驾驭杂技表演,更完美地发挥技术技巧,也可以掌握一定的创新能力,把舞蹈和杂技有机结合,达到更好的表现效果。

在学生逐渐地克服软开度的问题后,也初步获得了对音乐的美感,就可以慢慢地渗透肌肉能力的练习了,斗劲练习体例根据人体的根基,从重心、协调性以及动作的伸展都有改善,同时比较完美的解决了人体各部分的肌肉韧带和关节力量的练习。一个优秀的杂技演员要具备重心、长线条、良好的肌肉能力等。并且,在日常的练习中,要用多种教学方法结合,动力练习和静力练习相结合,防止肌肉越练越僵。

接下来就可以进入能力练习,为了开发和培养学生的表演才能,这也是学习舞蹈的最终目的。身法操练要以古典舞为主要参考,因为相比于其他舞蹈,它更加注重激情,重旋律,也符合我国对美学的传统认识,适合杂技平易近人的特点,越具平易的工具实用性越强。

从杂技舞台表演上来看,气势宏伟的杂技节目需要大开度而且动作舒展的舞蹈姿势。舞蹈的身法练习就是为了培养学生的这种能力,这也是舞蹈教学的最终目的之一。身法训练应该以古典舞教学为主,这是因为,在各个舞种中,古典舞非常符合杂技民族化的特征,更加符合我国传统美学的特征。太阳马戏团的大型杂技剧目中,杂技演员的举手投足中无不彰显着深厚的舞蹈功底和艺术表现力。这是因为他们的杂技演员从小就懂得舞蹈课的学习不仅仅是为了训练自己的形体和形态,而是外化于形,情动于中。

三、总结

舞蹈和杂技的融合是顺应时代的要求,顺应人们日益增长的审美标准和精神需求。将舞蹈元素融入杂技中,可以有效地解决杂技动作衔接不顺畅的问题,也让杂技表演更具有美感。以往的杂技表演通过身体完成高难度的动作,虽然刺激,但整场观看会感到些许紧张,舞蹈元素可以有效缓解这种氛围,缓解观看者的情绪。

在杂技教学中,融入舞蹈元素,可以使杂技教学有更大的发展和创作空间,也给观众带来更加精彩的享受。

参考文献

- [1]曹丽妙.杂技与舞蹈的交叉融合之我见[J].成都:四川戏剧,2012(01).
- [2]曹颖娜.舞蹈杂技化杂技舞蹈化[J].石家庄:大舞台,2006(02).
- [3]王怡风.论杂技与舞蹈的关系及舞蹈元素在杂技创作表演中的作用[J].北京:解放军艺术学院学报,2010(01).