

杂技表演艺术的发展史

郭欣琳

(辽宁歌舞团(辽宁民族乐团) 辽宁 沈阳 110000)

[摘要]中国的杂技是一门古老的艺术,具有悠久的发展历史,是我国传统节目的代表,中国杂技中展现出的精湛的技艺和丰富多彩的节目形式,是中国历史传统遗留下来的瑰宝,具有很强的研究意义,体现了中华民族鲜明的民族风格,是我国传统技艺文化保护中的重要形式之一。本文就从杂技艺术的历史发展轨迹入手,从杂技演员的角度看杂技艺术的发展。杂技艺术是一种很神奇的艺术,我们可以通过杂技表演者的表演看到力与美的结合,杂技艺术通过技巧来寻求和抓住观众的眼球,并用优美、感人、凝练的技巧展示,把表演者深厚的感情、生动的形象、完美的技巧统一并融合起来,随着杂技艺术的不断发展,本文结合自身工作经验,从杂技人员的培养和发展趋势等相关方面来谈杂技艺术发展的趋势。

[关键词]杂技;艺术;表演;发展

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.1759

前言

杂技作为我国重要的历史瑰宝,其以惊险、难度极高而为人称道,深受国人以及世界人民的喜爱。作为国家重要的历史文化遗产,在其发展的趋势方面,更加重视艺术性的发展。当今杂技艺术发展不仅仅是展示技艺,更多地向表演领域中的拓展。杂技从单一的表现形式中大量吸收了舞蹈的各种长处来弥补自身的不足,杂技艺术为了强化自身的多样性和表现力将舞蹈编导请进杂技领域,通过舞蹈创作者的审美视角和艺术思维来提升和丰富杂技艺术,并且通过这种艺术性来提高观赏性,以此促进杂技的发展。

杂技艺术在中国已经有2000多年的历史。杂技在汉代称为“百戏”,隋唐时叫“散乐”,唐宋以后为了区别于其他歌舞、杂剧,才称为杂技。在我国古代文献中,很早就有关于杂技的文学记载了。《史记·李斯传》记载过秦二世曾经在甘泉宫看角抵戏的情形。当时的角抵戏,像今天的摔跤表演。《列子·说符》还介绍了介绍了民间曾有在空中掷投五剑、七剑的表演。汉朝张衡在《西宗赋》里生动地描写了跳剑丸、走绳索、爬高竿的表演情景。隋炀帝设立太常寺,教授杂技技艺,并于大业六年(公元610年),在长安端门外天津街举行过百戏演出。杂技到了唐代又有发展,当时许多著名诗人的诗中都有反映。白居易的新乐府《西凉伎》中有描写“舞双剑,跳七丸、袅巨索,掉长竿”的诗句;元微之的乐府《西凉伎》中也有“前头百戏竞撩乱,丸剑跳掷霜雪浮”的诗句。到了宋代,杂技艺术已有了40多个节目,那时,有人能表演挑一担水在绳索上行走的绝技。可见,当时的杂技艺术水平之高。新中国成立之后,杂技艺术焕然一新,许多省、市成立了专业剧团,创造了许多新节目,增添了灯光、布景、乐队。许多杂技艺术团先后出国访问,并屡获国际大奖,成为世界杂技大国。

一、杂技人员培养

根据医学界的数据,我们在各个年龄段在心理和生理的生长过程中都有不同的表现。为了不违背正常的身体发育规律,就算我们再急于让孩子练杂技,在幼儿阶段也不能开始训练。3到6岁这个时期的儿童已经有了最基本的能力,可以正常的走路讲话了,独立能力也逐步增强。此时小孩子的运

动的发育更加灵巧,4岁就可以流畅的行走了,5岁脑容量就多了,可以单腿跳,6岁就可以对一些简单的东西进行编织了,因此在学龄前期的活动应该多侧重于游戏,由于感觉、知觉和语言能力的发展,注意、记忆、思维能力的进步,儿童游戏从形式到内容也都有了明显的进步。学习对于学龄前期的儿童来说不是主要的任务,大多数儿童是在游戏过程中不知不觉地学习。有意识地教育,如识字、计数、学外语等在国内已有不少范例。此时我们可以对一个健康的儿童,在有条件时,可以根据儿童的特点开展一些简单的、短期的教学活动。

我们了解了杂技的基本特征,并且结合当今体育界一些优秀运动员训练年龄,六七岁开始进入训练是可行的,这也是有生理和心理发育依据的。虽然在教学实践中,六七岁的孩子的理解和接受能力不强,但是只要每天坚持的训练基本功对杂技的意识是会慢慢增强的。因此,除少数以顶功为专长的可六七岁进入训练外,我们也鼓励8、9岁的孩子参与训练。一些有突出成就的运动员进入训练的年龄大体也是这样,像著名体操运动员李宁就是8岁进体操馆训练“翻跟斗”的。数据证明这样做是有益于出人才的。所以为了取得理想的效果,在进行表演生涯前,多年的刻苦训练是必须的。因此,我们可以看到杂技艺术在某种意义上说也是一种青春艺术,有科学依据地较早进入训练,在学龄后期成才,相对地延长了杂技演员的艺术生命。

二、杂技发展的不足之处

(一)本体特征不足

杂技艺术要保持自身的本体化的同时,要抓住杂技艺术的核心,因为杂技的本质是技巧的组合,讲究的是人体的极限、艺术的高雅、惊险和奇特。它向我们展示的是人们的力量和智慧的结合。而在进行杂技技术性发展的同时,需要做好艺术自身本体特征发展工作,在保持自身特性的同时,对杂技进行全方位、立体式发展,增加其他美妙元素。

杂技表演出发点是为了让人拍手称道,为其表演而震撼。因此,在进行杂技表演时,需要做好自身深化工作,重视本体性特征。不仅仅要继承传统的杂技表演,更重要的是去挖掘新的方向,贴近人们的生活,让观众更加重视真实

性、震撼性。为了提高它的观赏性逐步和舞蹈相结合，当前出现了一定的弊端，两者的界限越来越模糊，这很值得我们反思。我们在进行的杂技表演时，有些节目更像一个融入了杂技的舞蹈作品，而不是融入了舞蹈的杂技作品。从这个现象来看，我们看到在艺术之间相互吸收借鉴，产生了一些偏差。舞蹈不恰当的融入，削弱了杂技的本体特征。

（二）缺乏意境艺术

随着人们生活的水和艺术欣赏水平的不断提高，人们对各方面的追求更加趋向于完善、艺术性。而对于传统的杂技表演，为了更好地做好时期转变，需要在保持自身风格的同时，加入艺术元素，提高其意境化艺术表演。如在进行杂技表演时，不仅仅需要以惊险著称，还需要加入生活感悟、情感表达等各个因素，代替传统的朴素、直白化形式，更加适应时代的发展。而当前，杂技在意境性艺术发展方面，还存在些许不足，单元化发展场景居多，缺乏多元化、艺术性发展，舞台布景以及艺术渲染还有一定的发展空间。

三、杂技艺术发展趋势

为了改变杂技的现状并且促进它在激烈的竞争中取得较好的发展，我们就必须培养和造就高素质人才，提升团队的整体素质。我们可以从三个方面来提高杂技艺术团的整体实力。

（一）“人”性发展

在杂技发展方面，起着最直接、最重要的关键因素无疑是杂技相关人员自身的角色。在杂技的发展趋势潮流中，如何控制好杂技的发展状态，增加其多元素特征，需要杂技资深人士、领导层以及杂技演员对杂技有专业性、技术性的判断解析。因此，为了保证中华瑰宝可以在继承传统优势的基础上，更好发展，各个相关角色都要发挥其各自作用。领导者的积极性：领导要有一种导向，并且要加强这个方面的投入。市场激烈竞争的危机感，应成为领导者重视杂技人才培养的动力。教师的积极性：创造一个积极向上、祥和温馨、愉快协作的教学环境是调动教师积极性的关键，教师的授课要让我们有苦中作乐的感觉。演员的积极性：重视对他们进行人生观、价值观教育，培养他们乐观向上、吃苦耐劳的精神和战胜一切困难的勇气。积极开拓演出市场，对领导者的素质要求更高了。开拓演出市场，繁荣文艺舞台，不断为大众奉上他们喜闻乐见的杂技艺术“盛宴”，创造良好的经济效益，促进团体自身的发展繁荣，会不断给领导者提出新的课题。市场要求他们必须勤学习、常思考、善观察。要提高自身的政策理论水平，注重文化修养；懂得现代信息技术，通过网络捕捉国内外杂技演出市场的最新信息，抢占市场第一先机。

（二）彰显艺术魅力

杂技的表演不仅仅体现在其自身技术方面，还需要加强背景化、特效型相关情节。在传统的杂技表演中，受其艺术发展的限制，只能进行一些相关的单一化技术表演，将更

多的精力投入到技术方面，而随着人们对艺术的要求不断提高，越来越多的人期望可以看到布景更加玄妙，情景更加丰富的艺术特色，从表演特色而言，杂技实质就是一种抽象性艺术。在艺术时代中，杂技的表演切实需要彰显艺术魅力，发挥其本质特性，提高自身层次水平，将更多的艺术元素融入杂技之中。在进行杂技表演时，加入一些舞台性灯光描述、场景渲染以及服务搭配等元素，可以更好的烘托出特定主题，将杂技表演提高更高的表演层次，不再进行单一化的技术表演。将艺术性场景、艺术类元素融入杂技表演中，可以减少传统杂技的抽象性表演，增加多元化发展，从而更好地彰显其自身艺术魅力。

（三）创新时代性发展

时代的发展，为行业的发展提供了巨大的契机，尤其是随着计算机科技的快速发展，让艺术得到了充分的展示和发展。利用计算机技术，更多的艺术设计以及模型建立，可以得到演示，这为艺术的真实发展提供了很大的帮助。当前时代中，更多地行业利用计算机方面的优势，对自身进行元素融入以及效果演示，从而为真实的展现做好铺垫。艺术的发展需要重视创新性，没有创新，艺术无法跟随时代的正确步伐，同样，对于杂技而言，也需要切实利用各方面的硕果，提高自身的隐形价值，让更多地观众从中可以体验到杂技的技术之美、科技之美以及创新之美。杂技作为我国重要的瑰宝，为了更好的继承优良杂技技术，需要在保持良好特性的基础上，对其进行更深入的挖掘与拓展，时代更新，与时俱进，这样，才可以做到技术不断升华，内涵不断提升，精髓广泛传播。

四、结语

杂技之所以受到各国民众的青睐，除了在于其无语言，国界障碍外，更因为其展示了一种力量极限挑战的艺术美。从世界杂技艺术发展的趋势看：高、难、险、新、奇、美的杂技项目已成为世界杂技节追求的目标。这给我国传统的杂技体能训练提出了挑战，我们传统的训练方法已远远落后于发达国家杂技的体能训练，发展及保护杂技艺术是新时期的重点工作。在现代审美高度发展，各类艺术形式相互融合的今天，杂技艺术为丰富自己艺术本体，极大地满足当代观众的审美取向，适可而止的向舞蹈艺术借鉴，丰富自身的艺术感。所以要从根本上改变杂技现状，还是要从杂技演员的训练，改变杂技演员外部形体和提高杂技演员自身的艺术素质着手，吸收和借鉴舞蹈科学的训练方法无疑是正确的途径。

参考文献

- [1] 赵兰. 舞蹈、杂技、多样化[J]. 舞蹈, 2006(2): 22-23.
- [2] 吕艺生. 舞蹈学导论[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2018, 9.
- [3] 博起凤, 傅腾龙. 中国杂技史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2020, (09).