

浅析杂技与魔术的创新发展

严慧

(江苏省杂技团 江苏 盐城 224700)

【摘要】随着时代与科技的发展,人们的娱乐生活变得越来越丰富。杂技与魔术要想不被时代的潮流所淘汰,就要做出创新做出改变。本文详细分析杂技与魔术所遇到的困境,以及如何改变才能适应时代的发展。

【关键词】杂技;魔术;创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.325

一、魔术杂技现状

1.1 魔术现状

魔术作为一种传统的文化,不仅包含了知识性、科学性、还包含了趣味性,这是一门受众广泛的视觉艺术。不受很多限制,为大多数人所观赏。正是这些特点让魔术变得越发平易近人受到了大多数观众的喜爱。在历史上,魔术作为一种艺术曾经辉煌了很长一段时间。在进入近代之后,随着世界文化的不断交流碰撞,中西文化的不断交流融合,中国的传统魔术取其精华去其糟粕,将传统与现代相结合使得魔术发展出了一个新的高度曾一度涌现了很多十分厉害的魔术表演艺术家。然而现在,虽然魔术仍旧不断的在发展在进步,但是他们仍然受着传统文化的影响,大多数的魔术表演者都较分散,是一个独立的个体,而没有自己的团队这样就导致一个人的魔术艺术家很难在网上进行发展。在编创新的魔术表演时往往缺少创新十分容易雷同,都是在同一个骨架上长出血肉。再加上魔术自身是需要保密的,很多记忆并不会向外流传这就导致了魔术道具,魔术相关产品的制作受到了很大的限制。这就很大程度上影响了魔术本身的发展。近些年魔术行业还有一种现象,当一个人因为某魔术火了之后,其他人也都去模仿他的特点,而不是自己进行创新。中国传统魔术到底如何发展如何传承成了摆在每一个魔术表演艺术家面前的难题。

1.2 杂技现状

1.2.1 杂技教育体系缺失

杂技作为一门传统的娱乐艺术,却始终没有一个相对健全的杂技教育体系。近些年来,尽管有一些高校似乎建立了相关杂技的教育,然而大多都是“借壳办校”。离建立起完整的从小学到初中到高中到大学,这一系列完整的教育体系,仍然需要走很长的道路。杂技行业相关理论研究是缺失的。这就导致了目前杂技实践在杂技的理论体系之前。理论研究成了杂技这门行业的缺失点。大部分院校在培养杂技演员的时候,是培养他们的基本功,让他们学习在舞台上表现出自己的张力和锻炼自己的技巧。实际上杂技演员不仅仅是展示一门技术的表演者,应当作为一个艺术家的形象出现在舞台上。没有丰富的理论支撑,仅有丰富的技巧在舞台上远远是不够的。

1.2.2 娱乐选择多元化

科技的发展使我们的生活已不如从前单调,我们的娱乐生活选择是多样的。网络的便捷实现了以前很多不可能的事情。想要观看杂技只需要打开手机就可以通过网络随时进行欣赏。对于那些传统的剧院形式的演出造成了巨大的冲击。

1.2.3 后备人员不足

人们在选择一个行业不仅要考虑它的意义,也要考虑他的收入。曾经杂技作为一门娱乐艺术,在人们心中的地位不低而且收入很高。但如今在杂技产业遇到挫折的现在,很多人考虑到行业发展前景拒绝进入杂技行业。这就导致杂技从业人员不足,后备力量缺失。

二、杂技魔术创新措施

2.1 教师应当起责任

杂技教师应该在提高自己的素质和专业技能的同时,也将投入这一行业的学员抱有更多的关注和关心。要对行业负责,对学员的家长负责,要多多锻炼学员,让学员拥有灵活的思维能力以便对行业做出创新。杂技教师作为教育行业其中的一个分支,更应当拥有先进的教育理念针对不同的孩子因材施教根据实际情况,随时调整学习进度。调动孩子的积极性,培养他们对这个行业的热爱。魔术方面教师也应当

丰富自己的理论储备,加强对于魔术理论的研究和学习。在锻炼学生的魔术技能的同时,也要让他们学习更多的文化知识丰富自己的内涵,着重培养学员的艺术内涵。逐渐改变魔术从业者的思想观念,在看重上台演出的同时,也要寻找自己的风格。

2.2 杂技和魔术都应当对节目和自身进行创新

在社会节奏越来越快的现在,人们每天都在接受那些短期强烈的刺激。看各种各样可以娱乐身心的节目。就杂技而言只单独的一门心思的炫技已经远远不能再满足观众们的精神娱乐需求。因此杂技表演者应该在杂技中融入思想文化,添加一定的故事情节使其更具有趣味性。这样才能吸引更多的观众,使人们更加愿意去了解杂技、欣赏杂技。就魔术而言,魔术的表演者要了解艺术发展规律,不能固步自封。要意识到只有创新才是一个文化发展的最佳对策。魔术因为自身就有一定的私密性的缘故,导致魔术界的交流不足。魔术应该更加完善自己的理论研究团队,进行一定水平上的交流,打破彼此之间的界限取长补短。杜绝那种一个人出名万人争相模仿的现象。要想真正的发扬魔术,就要努力提升自己的水平,不断开拓演出市场、丰富演出节目、提高演出的质量。要用平等的目光看待魔术,使魔术走向更广阔的世界。在杂技和魔术应该改革创新自己的节目之外,就表演者本身也应该做出一定的改变。魔术和杂技的表演者应该明确好自己的个人定位,努力规划自己的发展道路。要拥有不轻言放弃的坚定的态度,不要遇到挫折就轻言放弃。即便在取得一定成就的时候也不要骄傲自大。要谦虚地对待同行业的工作者。但执着并不是固执,爱好者们也应当明白,没有什么东西是永远不变的。应当接受这种变化,并在变化上做出改变。

2.3 要注重杂技魔术的道具制作

传统的杂技道具制作拥有很多不足,在安全和性能上仍需要作出很大的改进。制作一个道具创新一个道具不应当对自己的思维做出局限。道具的创新应该紧跟节目的创新。轻视道具的结果就是节目的设计者可能有非常优秀创意,然而却因为人体自身的局限性表现不出来。然而,优秀的道具就可以弥补一些人体上的不足。现代一些理论和科技都已经十分成熟,道具的设计者可以开放性地看待道具的创新在了解杂技节目的同时,也要对人体结构学和运动解剖学力学电气机械控制原理有一定的了解。这样才能够设计出更加耐用,更加水平的道具。

从魔术方面来看,道具的设计受限于魔术的私密性。因为魔术的一些原理不能为外人所知,因此,道具的制作受到了很大的限制。魔术的“专利”仍需建立完善。

三、结束语

时代的发展总会淘汰一些落后的东西。魔术和杂技若不被淘汰,就要勇于做出创新改变。魔术杂技应当完善自己相关教育体系,开拓思维对节目进行创新,改良节目所需的道具。只有这样才能跟上时代的浪潮,继续不断向前发展。

参考文献

[1] 浅谈新形势下群众文化的创新和发展[J]. 杨丽娟. 民族音乐. 2018(06)

[2] 主动作为 积极引领 陕西省高校魔术联盟创新机制谋发展[J]. 张东帅. 杂技与魔术. 2021(01)

作者简介:

严慧, 1981年11月, 女, 汉, 江苏建湖, 大专, 职称: 三级, 研究方向: 艺术。