

Modern transformation and combination of basic skill training in acrobatic art

Linqi Sun

Chongqing Three Gorges Acrobatic Troupe Limited liability Company, Chongqing, 404000, China

Abstract

This paper discusses the basic skills training of acrobatic art and its modern transformation, analyzes the definition and importance of basic skills, traditional training methods, and the influence of modern science and technology and social environment on acrobatic art. Through the research on the aesthetic improvement of the audience and the diversification of the entertainment industry, it reveals how the acrobatic art combines scientific and technological innovation and interdisciplinary training to enhance the performance. In addition, the paper also discusses the integration of acrobatics with other art forms such as dance, music and drama, and emphasizes the significance of this integration to improve the artistry and appreciation of performance. Through analysis, this paper points out the dual development direction of acrobatic art in inheritance and innovation, and provides a new perspective for future research.

Keywords

Acrobatic art; Basic skills training; Tradition and modernity; Science and technology application

杂技艺术中基本功训练的现代转型与结合

孙林琦

重庆三峡杂技艺术团有限责任公司, 中国 · 重庆 404000

摘要

本论文探讨了杂技艺术的基本功训练及其现代转型, 分析了基本功的定义与重要性, 传统训练方法, 以及现代科技和社会环境对杂技艺术的影响。通过对观众审美提升和娱乐产业多元化的研究, 揭示了杂技艺术如何结合科技创新与跨学科训练以增强表现力。此外, 论文还探讨了杂技与舞蹈、音乐及戏剧等其他艺术形式的结合, 强调了这种融合对提高表演艺术性和观赏性的意义。通过分析, 本文指出了杂技艺术在传承与创新中的双重发展方向, 为未来的研究提供了新的视角。

关键词

杂技艺术; 基本功训练; 传统与现代; 科技应用

1 引言

杂技艺术是一种独特而丰富的表演形式, 既包含了高超的技巧, 也富有深厚的艺术魅力。在其发展的历程中, 基本功训练始终扮演着重要角色, 为杂技演员提供了必要的身体素质与技能基础。随着社会环境的变化与科技的发展, 杂技艺术正经历着深刻的转型。现代观众对表演的审美需求不断提升, 促使杂技艺术不断探索创新, 寻求与舞蹈、音乐及戏剧等其他艺术形式的结合, 从而丰富表演内容和提升艺术价值。

2 杂技艺术的基本功训练概述

2.1 基本功的定义与重要性

杂技艺术是一门融合了高超技艺与艺术美感的表演形

式, 其基本功是指为了达到表演所需的身体素质与技能要求而进行的基础训练。这些基本功不仅包括了力量、柔韧、平衡、协调等身体素质的培养, 还包括了对特定技巧的掌握, 如翻腾、倒立、抛接等。基本功的训练对于杂技演员来说至关重要, 它不仅是学习更高级技巧的前提, 也是保证演出安全性的基础。通过系统的基本功训练, 演员能够更好地控制自己的身体, 提高动作的精确度与稳定性, 同时增强自身的身体适应能力, 减少受伤的风险。

2.2 传统训练方法

在杂技艺术的发展历程中, 形成了许多行之有效的传统训练方法, 主要包括体能训练、技巧训练以及艺术表现力的培养三个方面。体能训练旨在全面提升演员的身体素质, 如通过跑步、跳绳、举重等活动增强心肺功能和肌肉力量; 技巧训练则侧重于具体技能的学习与练习。这些训练通常在传统的师徒制度下进行, 老一辈艺术家会将自己的经验和技巧传授给新一代, 这种“传帮带”的方式不仅促进了技艺的传承, 也加深了师徒之间的情感联系, 形成了独特的行业文

【作者简介】孙林琦(1989-), 男, 中国山东潍坊人, 中级杂技演员, 从事杂技表演研究。

化。尽管随着时代的发展,现代科技手段逐渐被引入到训练中,但传统训练方法的核心价值依然被广泛认可和重视。

3 现代转型的原因与表现

3.1 社会环境的变化

3.1.1 观众审美的提升

随着社会经济的发展和教育水平的提高,观众对文化消费的需求日益增长,审美标准也随之发生变化。现代观众不再满足于简单的技巧展示,而是更加注重表演的艺术性和情感表达。例如,在传统的杂技表演中,演员们往往通过高难度的动作来吸引观众的目光,而现在,许多杂技团开始尝试将杂技与戏剧、舞蹈等其他艺术形式相结合,创造出具有故事情节和深刻寓意的作品。如上海杂技团推出的《时空之旅》系列演出,不仅展示了演员们的精湛技艺,还融入了中国传统文化元素,讲述了一个关于发生在上海的一系列故事,仿佛让人们经历了一场超越时间的旅行,让观众在欣赏惊险刺激的杂技动作的同时,也能感受到深厚的文化底蕴和艺术魅力。

3.1.2 娱乐产业的多元化

近年来,随着互联网技术的发展和新媒体平台的兴起,人们的娱乐方式变得越来越多样化。这不仅为杂技艺术带来了新的传播渠道,也促使杂技从业者不断探索创新,以适应市场的变化。比如,西安战士战旗杂技团就开始利用短视频平台进行宣传推广,通过拍摄制作精良的短片或直播,让更多的年轻人了解并喜爱上这项传统艺术。同时,为了吸引更多不同年龄层的观众,杂技表演也开始尝试跨界合作,与流行音乐、人物志等领域结合,推出了一系列新颖独特的节目。例如,上海马戏城与某知名电子竞技品牌合作,共同打造了一场融合了杂技、灯光秀和电竞文化的大型演出,既保留了传统杂技的精髓,又加入了现代科技元素,受到了广泛好评。

3.2 科技对训练的影响

3.2.1 智能化设备在节目训练中的应用

在杂技艺术的训练过程中,智能化设备的引入为表演者提供了更为安全和高效的训练环境。例如,传统的高空表演训练往往依赖于人工拉绳或固定装置,这种方式不仅效率低下,而且存在较大的安全隐患。而现代的威亚系统可以通过计算机程序进行精确控制,根据演员的体重、动作幅度等参数自动调整绳索的升降速度和位置,确保演员在空中做出各种高难度动作时的安全性。此外,一些智能大小型道具也逐渐应用于杂技训练中,比如可以自动移动和自转的电动地圈等,让演员通过与道具的配合练习,从而提高其适应能力和表演质量,使传统节目的展现变得更多元化。

3.2.2 先进视觉技术对节目效果的提升

随着科技的进步,先进的视觉技术正逐渐融入杂技表演之中,极大地丰富了节目的视觉效果,增强了观赏体验。例如,在某些大型杂技节目中,无人机被运用到节目编排中,

或是跟随演员的技巧在舞台上进行配合,提供了独特的视角画面。另一方面,全息投影技术也被广泛应用于舞台设计,创造出梦幻般的虚拟背景,如将水下世界、森林、宇宙等场景逼真地呈现在舞台上,与演员的实际动作完美融合,营造出超越现实的视觉盛宴。

3.3 训练方法的创新

3.3.1 跨学科训练(如舞蹈、体操等)

在现代杂技艺术的基本功训练中,跨学科训练已经成为一种重要的方式。这种训练方法不仅能够帮助演员们提升自身的身体灵活性、协调性和控制力,还能丰富他们的表演形式,使杂技表演更加多元化、艺术化。例如,将舞蹈元素融入杂技训练中,可以增强演员的身体表现力,使其在空中或地面动作时展现出更优美的姿态和流畅的动作。通过学习芭蕾舞的站姿、步伐和手势,杂技演员可以在执行高难度技巧时保持优雅的姿态;而街舞的自由风格则能激发演员的创造力,让其在表演中加入更多即兴元素,提高观赏性。

3.3.2 心理素质与团队协作训练

心理素质与团队协作训练是现代杂技艺术中不可或缺的一环。在高强度、高风险的杂技表演中,良好的心理状态对于保证演出成功至关重要。为此,许多杂技团体开始引入心理学辅导,帮助演员们建立自信、克服恐惧,学会如何在压力下保持冷静。比如,通过心理疏导、呼吸练习等方式来放松身心,减少紧张情绪;或者采用正面心理暗示,鼓励演员面对挑战,培养积极向上的心态。此外,定期开展心理辅导课程,邀请专业心理咨询师为演员提供个性化的指导和支持,也是提升心理素质的有效手段之一。

4 杂技与其他艺术形式的结合

4.1 杂技与舞蹈的结合

4.1.1 动作的流畅性与美感

在杂技艺术中,动作的流畅性和美感是评判表演质量的重要标准之一。将杂技与舞蹈相结合,不仅能够增强表演的艺术魅力,还能让观众体验到更加丰富的情感层次。例如,在《肩上芭蕾》这一节目中,演员们通过肩上完成一系列高难度的芭蕾舞动作,如旋转、抛接等,这些动作要求极高的身体协调性和平衡感。这种结合不仅展现了杂技演员超凡的身体控制能力,同时也让观众既感受到了杂技的惊险,也能欣赏到芭蕾舞独有的优雅与浪漫。此外,《绸吊》也是另一个典型的例子,演员利用空中悬挂的绸带进行各种飞跃、缠绕动作,整个过程如同舞蹈般优美流畅,既考验了演员的力量与柔韧性,又充分展示了人体之美。

4.1.2 表达情感与故事性

杂技艺术与其他艺术形式的结合,不仅丰富了表演的形式,更深化了其艺术内涵。例如,在《战上海》这部作品中,杂技与历史、舞蹈等元素巧妙融合,讲述了一段发生在解放战争时期解放上海的故事。通过高难度的杂技动作,如双人

爬杆、绸吊等,不仅展现了演员们超凡的身体控制能力和技巧,更重要的是,这些技巧成为表达人物情感、推动剧情发展的有力工具。比如,在表现主角面对困难和挑战时,使用了惊险刺激的蹦床表演,象征着角色内心的坚持和与敌人顽强斗争的精神;而在表达爱情场景时,则通过双人绸吊的柔美动作,传递出情侣间温柔细腻的情感交流。这样的结合,使得杂技不仅仅是技巧的展示,更成为一种能够触动人心、讲述故事的艺术形式^[1]。

4.2 杂技与音乐的结合

4.2.1 音乐对节奏与表现的影响

在杂技艺术中,音乐不仅是背景声音,更是表演的灵魂之一。它通过不同的旋律、节奏和音色,直接影响着表演者的情绪、动作的流畅度以及观众的感受。例如,在一场以中国古典音乐为背景的杂技表演中,《高山流水》这样的曲目能够营造出一种静谧而深远的氛围,让表演者的动作更加柔美、连贯,仿佛是在山水间翩翩起舞,增强了整个节目的艺术感染力。相反,当使用快节奏的现代电子音乐时,如山东团的节目《草帽》便是运用了迈克尔杰克逊的经典曲目《Dangerous+Smooth Criminal》!快速而富有活力的节拍可以激发表演者的激情,使动作更为迅速、有力,展现出杂技技巧的惊险与刺激。音乐与动作的完美融合,不仅提升了表演的艺术价值,也让观众体验到了视听上的双重享受。

4.2.2 现场演出的互动性

杂技与音乐的结合,在现场演出中展现出极高的互动性。这种互动不仅限于表演者与音乐之间的默契配合,更重要的是能够即时响应观众的反应,创造出独一无二的观赏体验。比如,在一场杂技小丑的表演中,音响师会根据表演者的动作调整音乐的速度和强度,甚至即兴演奏,以适应现场氛围的变化。如果观众的掌声热烈,音乐可能会变得更加激昂,鼓励小丑演员完成更多精妙搞怪的动作;反之,当观众屏息凝神时,音乐则可能变得无比安静,引导人们沉浸在表演的每一个细节之中,此外,小丑表演还会设计特定环节邀请观众上台参与,比如通过简单的节奏游戏,让观众成为“临时”乐队成员,与杂技演员共同创造一段独特的表演时刻,极大地增强了演出的趣味性和参与感^[2]。

4.3 杂技与戏剧的结合

随着文化娱乐形式的多样化发展,杂技艺术不再局限

于传统意义上的技巧展示,而是逐渐与戏剧元素相融合,创造出一种全新的表演形态。这种结合不仅丰富了杂技的表现力,还赋予了它更深层次的文化内涵和社会价值。例如,太阳马戏团(Cirque du Soleil)就是将杂技与戏剧完美结合的典范。在他们的作品中,《KA》是一出以战争与和平为主题的大型演出,通过空中飞人、平衡术等高难度杂技动作,配合精心编排的剧情和角色设定,讲述了一个关于家族命运的故事。观众不仅能欣赏到惊险刺激的杂技表演,还能感受到深刻的情感共鸣。此外,《O》则是在水面上进行的一系列表演,结合了水上芭蕾与传统杂技,展现了水下世界的奇幻景象,让观众仿佛置身于一个梦幻般的世界^[3]。

4.4 杂技与多媒体技术的结合

近年来,随着数字技术的迅猛发展,多媒体技术在舞台艺术中的应用日益广泛,为杂技表演带来了前所未有的视觉冲击力和艺术感染力。比如,在杂技剧《时空之旅2》中,就巧妙地运用了各种高科技手段,营造出身临其境的观演体验。该演出向人们讲述发生在上海的美丽的邂逅和浪漫的爱情故事,通过一系列精心设计的杂技节目,如高空吊环、抖杠等,配合动态影像和特效灯光,带领观众经历了一次结合上海历史和现代风情的奇妙旅程。特别是在“身临其境”环节,3D效果的多媒体投影,将自然景色、都市街头、梦幻仙境带到了舞台上。上天入地的舞台机械,让演员随时随地从意想不到的地方出现在观众面前。高科技的舞美效果与演出完美融合,给观众身临其境的绝妙观赏体验。

5 结语

综上所述,杂技艺术作为一门融合技巧与艺术美感的表演形式,其基本功训练不仅是演员成长的基础,也是确保演出质量和安全的重要环节。传统的训练方法在历史的积淀中形成了独特的文化,而现代社会环境与科技的进步则为杂技艺术带来了新的机遇与挑战。通过跨学科的训练和艺术形式的融合,杂技不仅在技巧上得到了提升,更在情感表达和故事叙述方面展现了新的可能性。

参考文献

- [1] 李红丽.杂技与舞蹈艺术的融合发展[J].中国舞蹈,2020(4):57-60.
- [2] 陈熙,赵晨.杂技与戏剧的跨界结合研究[J].文艺研究,2022(5):18-22.
- [3] 赵子辉.数字技术对杂技艺术的影响[J].音像传媒,2023(1):30-35.