

杂技与魔术

ACROBATICS AND MAGIC

2025年第

2

期

总第253期

•创刊于1981年 •国家级期刊 •中国杂技家协会主办 •国内统一刊号CN11-1184/J •国内发行代号2-350 •双月刊

■ 关于吁请国家体育总局加强对杂技行业帮扶指导的提案

■ 凝聚蓬勃向上的杂技力量

——中国杂技家协会第八届理事会第六次会议在福建泉州召开

■ 如何破解杂技节目同质化问题

编委会主任: 边发吉 唐延海

编委会委员: 邓宝金 付继恩 安 宁 李 宁 吴正丹
阿迪力·吾休尔 赵双午 俞亦纲 梅月洲
童荣华 薛金升 鲁 航 刘 挥 任 娟
徐 秋 尹 力 董迎春

主 编: 徐 秋

执行主编: 崔 行

编 辑: 史静怡

主管单位:

中国文学艺术界联合会

主办单位:

中国杂技家协会

编 辑:

《杂技与魔术》编辑部

出 版:

《杂技与魔术》杂志社

电 话:

(010) 59759510 (编辑部)
(010) 59759510 (广告发行)
(010) 59759504 (传真)

地 址:

北京朝阳区北沙滩1号院32号楼中国文联大楼A座520室

邮政编码:

100083

电子信箱:

caa2008@188.com

整体设计:

北京睿雅恒盛图文制作有限公司

印 刷:

廊坊市佳艺印务有限公司

总发行 北京市报刊发行局

订购处 全国各地邮局(所)

国内统一刊号 CN11-1184/J

国内发行代号 2-350

国外发行 中国国际图书贸易公司北京399信箱

国外发行刊号 ISSN1003-630X

国外发行代号 BM985

定价 18.00 元

出版日期 双月18日

广告经营许可证 京朝工商广字第0187号

著作权使用声明

本刊已许可中国知网以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含中国知网著作权使用费,所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明,本刊将按作者说明处理。

- 中国知网全文收录
- 博看网全文收录
- 维普网全文收录
- 《国家哲学社会科学学术期刊数据库》全文收录

中国杂技家协会官方公众号
中国杂技

中国杂技家协会官方网站
www.21caa.org.cn

《杂技与魔术》电子版阅读

卷首语 ■

- 5 习近平：强化教育对科技和人才支撑作用
形成人才辈出人尽其才才尽其用生动局面(节选)

特别关注 ■

- 6 关于吁请国家体育总局加强对杂技行业
帮扶指导的提案 / 唐延海
- 7 凝聚蓬勃向上的杂技力量
——中国杂技家协会第八届理事会第六次会议
在福建泉州召开 / 李伯杨
- 10 中国杂技代表团赴西班牙参加第十三届赫罗纳
“金象”国际马戏节并派员担任评委 / 徐寅秋

调查研究 ■

- 11 如何破解杂技节目同质化问题 / 钟宇

言论 ■

- 14 从“走出去”到“引进来”再到“网络化”
——从“长城杯”杂技网络展演说起 / 刘玮浩

剧评 ■

- 15 化“技”为“戏”的艺术审美
——评广西首部红色题材杂技剧《英雄虎胆》 / 韦苏娜

- 17 一首青春之歌——评杂技剧《站台》 / 马晓璐

作品赏析 ■

- 19 见技 见艺 见精神
——观 2025 中国杂技大联欢 / 高宏
- 21 在跨界、交融中焕发杂技多彩的美
——谈创意杂技作品《云织锦绣》 / 金玮

理论探讨 ■

- 24 国际视野下的“新杂技”探索与比较探究
——2024 中国(张家界)国际新杂技戏剧周观察 / 王茸茸
- 27 浅析杂技助力“讲好中国故事”的机理与路径
/ 刘小勤、魏葆华
- 31 迈进中国式现代化的杂技评论 / 燕喜
- 34 顺势与创新：产业化进程中当代杂技的发展生态
/ 张艳秋
- 38 杂技剧的中国式现代化发展路径探析 / 高一莹
- 40 杂技与儿童舞台剧的有机融合方法
——以江西儿童艺术剧院的儿童舞台剧为例 / 姚明珠
- 44 从八部杂技剧看我国杂技剧创作 / 高伟

创作谈 ■

- 47 在舞台上寻找光芒与蜕变 / 张珂

国际视野下的“新杂技”探索与比较探究

——2024 中国（张家界）国际新杂技戏剧周观察

文 | 王茸茸

图 | 作者提供

“新杂技”作为传统杂技与现代审美、创意理念相结合的产物，不仅继承了传统杂技的高超技艺，更在艺术观念、表现形式、技术创新等方面进行了大胆尝试与突破，其近年来在国际舞台上崭露头角，显现出前所未有的活力与魅力。2024 年的中国（张家界）国际新杂技戏剧周作为国内外杂技艺术交流的重要平台，汇聚了来自世界各地的优秀杂技作品，共吸引了 17 个国家和地区的 25 个剧组参与，为观众带来了上百场精彩的杂技演出。本文将以此戏剧周为切入点，结合中外“新杂技”表演的具体案例，对“新杂技”进行深度探索与比较研究。

一、“新杂技”的定义

“新杂技”是指在传统杂技基础上融入现代元素与创新理念形成的一种新型杂技艺术形式，它打破了传统杂技的界限，将舞蹈、戏剧、音乐、视觉艺术等多种元素融为一体，创造出更加丰富、多元的艺术体验。西方新马戏在中国本土的实践催生了“杂技剧”“新杂技”“新杂艺”“泛杂技”“新杂剧”“杂技剧场”等不同称呼和命名，彰显了国外新马戏与中国杂技剧发展中的对话与可能。杂技剧场中的戏剧元素、艺术跨界等创作理念的融入促成了新杂技剧场之“新”和在中国剧场舞台上的创新和发展。^①随着全球化的深入和文化交流的日益频繁，各国杂技艺术家开始寻求跨界合作与创新发展的可能，新杂技艺术应运而生。

正如中国杂技家协会副主席赵双午所认为的，

“新杂技”与国外的“新马戏”或“当代马戏”的概念有相通之处。它的概念很难清晰地界定，但业界普遍认为，“新杂技”在内容上对传统杂技做了多元化的探索，让杂技发展有更多可能；在技术技巧上，则是从传统的炫技到艺术呈现的转变，通过音乐、舞蹈、戏剧、行为艺术、美术等元素的加入，突破想象空间，实现杂技艺术的不断创新。^②在国际舞台上，“新杂技”呈现出多元化的发展趋势，不同国家和地区的杂技艺术家根据各自的文化背景和艺术传统，创作出各具特色的新杂技作品。这些作品在保留传统杂技技艺的同时，融入了现代审美理念和科技手段，形成了独特的艺术风格。

二、中外“新杂技”异同

中外“新杂技”在创新与融合、技术与难度提升、文化传递与交流等方面展现出诸多共性；同时，在表演风格、技巧运用、文化背景、叙事方式等方面又存在显著差异。正是这种异同并存的特点，使得“新杂技”这一艺术形式在全球范围内焕发出勃勃生机与无限可能。

1. 表演风格各具特色

在表演风格上，中外“新杂技”各具特色。中国“新杂技”技巧更加精湛、动作也较为复杂，同时更加注重身体的柔韧性和力量美，注重造型的优美和动作的流畅，强调基本功的扎实和表演的细腻，表演中常常展现出积极向上、顽强拼搏的精神，与中国的传统审美趣味紧密相连。

国外“新杂技”表演风格多样,注重技巧的难度和创新性,表演中常融入幽默诙谐元素,使观众在欣赏高难度动作的同时感受到轻松愉快的氛围。同时,演员们在演出时注重与观众的互动,通过设计互动环节,让观众参与到杂技表演中来,增强观众的参与感,营造“沉浸式”体验。比如,在此次戏剧周上亮相的加拿大剧目《马戏机器》创意独特,诗意和幽默兼具,剧中一群大男孩用滑稽、夸张的肢体表演,带领着观众在一个个轻松、戏谑、恶作剧般的场景中穿梭。剧中6位演员各具特色,技艺精湛,配合默契,巧妙驾驭各种道具,借由跷跷板、捷克棒、架子鼓乃至浴巾等,展现了杂技艺术的多样性。法国剧目《门和休止符的变奏曲》中,开关门的背景音乐与抖空竹动作精准卡点,一系列夸张的表演让观众在捧腹大笑的同时还会感叹,原来杂技表演还可以这样有趣。

加拿大剧目《马戏机器》剧照

2. 创作理念有所差异

中外“新杂技”在艺术理念上存在一定差异。中国杂技艺术历史悠久,深受传统文化影响,注重技艺的传承与发扬,国外“新杂技”则更注重创新与个性表达,强调艺术家个人风格的展现。这种理念上的差异导致了中外“新杂技”作品在主题选择、情感表达等方面上的不同。中国杂技表演中常融入中国传统文化元素,如武术、舞蹈、戏曲、神话等,展现中国的历史脉络和民族文化,具有鲜明的中国

特色。例如,济南市杂技团的《悟空》以中国名著《西游记》中的角色孙悟空为主题进行创作,利用电影电视中该角色的延伸,通过杂技技巧与故事情节的巧妙结合,讲述了一段爱情故事。演员们用一根吊杆化作金箍棒完成各种高难度的动作,让观众在欣赏杂技的同时,也感受到中国传统文化的魅力。

国外的“新杂技”也体现出本国的文化特色,但较为一致的是,往往呈现出“松弛感”和“游戏性”的艺术风格。例如,此次戏剧周中的俄罗斯剧目《雪之情》以“白鹿之子”为角色,通过杂技与舞蹈的演绎,展现了雪域美学史诗般的壮丽,演员们在舞台上仿佛化身为雪域中的精灵,动作流畅有律动,用杂技技巧诠释了雪域的神秘与美丽。德国剧目《罗拉》充满戏谑趣味,身材高大、外貌美丽的女主角用一件灰色大西服包裹“化身”为行动不便的老妪,“变装”推动情节,产生“笑果”。

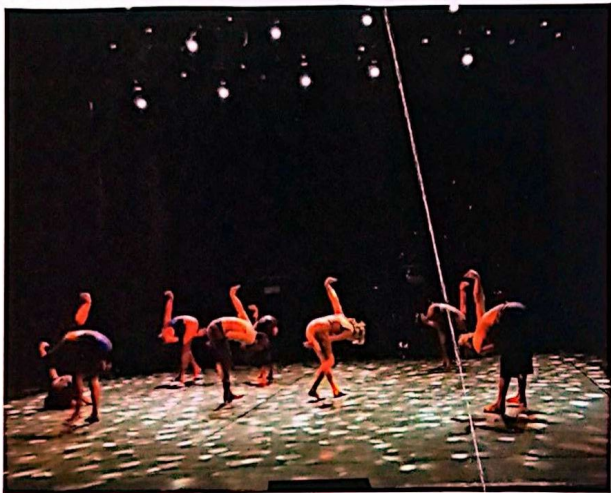
俄罗斯剧目《雪之情》剧照

3. 主题叙事各有侧重

中国传统的杂技节目往往以技巧展示为主,较少涉及复杂的叙事,而“新杂技”更加注重将技巧与故事情节相结合,通过杂技语言来讲述故事。由湖南省杂技艺术剧院打造的《韶山北路438号》是一部极具创新和内涵的作品,它以湖南杂技人的独特视角为切入点,通过艺术化的手法,展现了杂技人在追逐梦想、投身艺术的过程中所经历的酸甜苦辣。演员们在展示高空空环、独轮车、蹦床等高难

度的杂技技巧的同时,也融入了现代舞、对白等表演形式,表现出当代青年关于梦想、无奈、取舍、恐惧及孤独等诸多命题,引发了观众的共鸣和思考。

国外的“新杂技”在叙事方面则更具个性化。国外杂技艺术家们越来越注重通过杂技表演来讲述故事或展现特定的主题,通过精心的编排,将杂技技巧与剧情相结合,让观众在欣赏杂技的同时,也能感受到其中蕴含的深意。此次戏剧周中的法国剧目《鸵鸟情结》就以鸵鸟为灵感来源,探讨了人类在面对困境时的不同反应。演员们的基本功非常扎实,通过模拟鸵鸟的动作表达人类“埋头沙中”逃避现实的行为,引申出人类在面对问题时出现的逃避、自我隐藏或者被“异化”的行为。

法国剧目《鸵鸟情结》剧照

4. 创新手法有所不同

当下的“新杂技”表演无一例外地展现出了强烈的创新意识与跨界融合的特点,它们不再局限于传统的技艺展示,而是广泛吸纳各种现代艺术元素,创造出更加丰富多彩、充满视听震撼力的表现形式。这种跨界融合不仅拓宽了杂技的艺术边界,也使其更加符合现代观众的审美需求。

国内的“新杂技”在保持杂技传统特色的基础上,尝试将技艺技巧与其他艺术形式相结合,形成了新的表演形式,同时注重杂技的文旅融合。例如,来自四川的作品《怎么了》打破艺术壁垒、突破身

体极限,大胆尝试使用氢气塑料袋和天幕布景,为杂技艺术增添了新的元素。该剧通过肢体与情感、空间的高度融合,将演员与道具、灯光合二为一,开创了新型综合式杂技表演。这些道具和舞美的创新既增强了杂技戏剧的叙事性,也拓展了观众的欣赏思维和解读路径。

广州市杂技艺术剧院的作品《站台》则充满创意与现代感,它通过旅行者的视角,刻画出人类对梦想、自由的追求,以及对生活的探索。该剧结合现代舞、戏剧、肢体剧等多种艺术形式,丰富了全剧的意境与表达,通过对失重、飞行、抛接、控制等杂技概念的提取与再创造,赋予了杂技全新的艺术内涵和表现力,并结合演员们高超的技艺和精准的掌控力,将传统杂技元素演绎得淋漓尽致。在舞台装置上,《站台》采用了“一物多用”的设计理念,让舞台上的每一个道具和装置都具备多重功能和意义,创意十足。

国外的“新杂技”同样注重创新和探索,但更强调通过创新表演形式和道具设计来提升杂技表演的吸引力和观赏性。例如,英格兰剧目《光明使者》打破了舞台所有既定的框架,无论是地面上的精湛技艺,还是空中的抛接与飞跃,都极具创意,表演中还巧妙地融入了喜剧元素,成为了一场适合全家人共享的“欢乐风暴”。

英格兰剧目《光明使者》剧照