

近日,第十三届全国杂技展演研讨交流活动在广西北海举行。来自全国各地的杂技领域专家、学者及行业代表齐聚一堂,围绕参演创作、演出、创新、安全等内容进行交流。全国杂技院团负责人、杂技艺术工作者代表现场聆听。

杂技表演形式创新是推动杂技艺术持续发展的关键要素

中国杂技家协会主席 俞亦綱

党的十八大以来,在习近平文化思想指引下,中国杂技坚持以人民为中心的创作导向,持续推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。杂技剧创作取得突破性进展,多部作品荣获国家级文艺奖项;杂技节目频频亮相国际赛场摘金夺银;文旅融合演艺市场稳步拓展,行业影响力持续提升;“技巧+理论”复合型人才培养体系逐步构建,高等教育深度参与杂技人才培养;人工智能等新技术与杂技艺术融合探索不断推进。这些都充分展现中国杂技蓬勃向上的发展态势,也为我们探寻杂技艺术发展内在规律提供了现实依据。

一、创新是中国杂技发展不以人的意志为转移的客观规律

中国杂技绵延3000年,始终保有旺盛生命力。历代杂技人顺应时代变迁,不断革新表演形态、丰富艺术表达,推动杂技从单一技巧展示,逐步发展为融合美学、承载思想叙事的综合舞台艺术。表演形式的迭代升级持续提升杂技艺术品格,印证了创新贯穿杂技发展全过程。

二、杂技表演形式创新的演进逻辑与内外驱动因素

杂技表演形式创新,是客观环境变化与从业者主观艺术自觉辩证统一的结果。内生层面,探索人体极限是杂技本质属性,大众对奇观艺术持久的审美需求构成发展根基;杂技从业者精益求精的“工匠精神”、主动融合的创作追求、挖掘传统文化内涵的文化自觉,是创新源源不断的内在动力。外在层面,观众审美迭代倒逼创作转型,文化扶持政策营造良好发展环境,现代舞台科技持续拓宽艺术呈现边界,共同推动表演形式持续变革。脱离艺术自觉,创新容易流于形式,丢失技艺根本;脱离时代与市场现实,创作构想难以落地,二者良性互动构成杂技持续发展的核心机制。

三、守根创新:杂技艺术可持续发展的实践路径

推动杂技长远发展,必须遵循艺术规律,走好“守根与创新”协同并进的实践路径。首先要牢固树立“传统为根、创新为驱”理念,坚守杂技惊险奇绝的艺术特质,立足当代观众审美开展跨界融合,摒弃功利化创作思维,理性把握传统与创新节奏。其次,持续夯实技巧、原创节目两大底层根基,不断打磨经典技艺,鼓励原创动作与道具创新,持续打造多样化独立节目,适配赛事、晚会、文旅驻场、小剧场等多元场景,为大型舞台作品储备优质素材。

杂技千年传承的底层逻辑,在于技艺本体的稳定性与表演形式的时代性保持动态平衡。只有坚持守正不守旧、创新不丢根,持续深耕表演形式创新,牢牢夯实技巧与节目根基,中国杂技才能稳步迈向文艺高峰。

2019—2026全国杂技展演杂技剧艺术趋向观察

中国文艺评论家协会副主席 尹 力

杂技剧这一剧种自2004年创立以来,至今已走过22年历程,其发展轨迹呈现出由跨界创新走向迭代升级的艺术趋向,传播范围 and 影响力度显著扩大。自2019年首次举办全国杂技展演,并将杂技剧纳入展演范畴以来,4届展演共推出31部杂技剧。其中,有4部参演剧目获得国家级荣誉,分别是精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖和文华剧目奖作品《先声》,精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖作品《战上海》《天山雪》,以及文华表演奖作品《化·蝶》。这些参演剧目为观察研究杂技剧发展提供了绝佳样本。

杂技剧的迭代升级主要体现为题材、类型、叙事和美学的丰富。题材上,由早期的童话、神话题材转向对地方历史和民族文化的挖掘,并在对红色题材和现实题材的开拓与阐释中实现了艺术质量的实质攀升。在类型上,广义杂技剧逐渐演化出4个分类,即杂技剧、魔术剧、马戏剧,以及受欧美“新马戏”作品影响的中国新杂技与现代杂技剧场。在叙事上,创作范式由节目“炫技”转型为戏剧“叙事”,杂技驾驭故事和情节的能力发生本质性变化,“技”与“剧”的关系由单向扩容转为双向奔赴,正在深度融合中探索创造杂技叙事语言。在美学上,杂技“美”不再浮于表面形式,审美在由感官向精神的进阶中得到价值升华,思想与情感表达的深度和广度已成为当下创作的着力方向。

近年来,杂技剧创作出现新探索,主要体现在人物塑造与说唱融入。作为首部“写”人的杂技剧,《聂耳》用杂技手段设计人物形象并反映人物性格的创作逻辑成为影响后来的成功经验;《英雄虎胆》中演员崔焱以全面的杂技技艺完整塑造了深具“杂技性”的角色,引发怎样融合杂技和戏剧表演技巧创作人物的新思考。在杂技与说唱结合方面,《我们的美好生活》《西湖传说·白蛇》融入话剧台词,《野象谷》《凤凰说》引入音乐歌唱,不断拓展着杂技剧的艺术表现边界,充分展示了新时代杂技创作的开放包容,反映出杂技艺术在现代化转型道路上的新一轮创新趋势。

深入生活是杂技剧创作不可或缺的一环

原北京演艺集团总经理 李恩杰

“如何创作好杂技剧”的讨论,业界更多聚焦如何让杂技具备叙事功能,而对于如何“深入生活”并从中汲取营养,让杂技剧能够“编好故事”和“讲好故事”两翼齐飞的关注不足。

为什么要重视深入生活。深入生活、扎根生活是把握时代脉搏,找到作品情感表达正确方式至关重要的途径,也是让作品能够打动观众、与观众产生情感共鸣、受到市场欢迎的基本方法。与杂技节目以“技巧为核”的理念不同,杂技剧以叙事为核、技巧为基,全剧的核心是叙事,技巧是叙事的手段和语言。

深入生活是艺术创作的根基,更是杂技剧创作不可或缺的一环。作品要想成功,关键要做到内容生动、逻辑清晰、情感真挚,能动人心扉。杂技剧作为以形体技术为表达手段的艺术品种,不仅需要根据选题去体验生活、感悟生活、发现生活,还需要从生活中获取直观表现生活的杂技技巧的创作灵感。在以往的创作实践中,深入生活对于编创高质量构建剧情、表演者以技传情都有至关重要的作用。

深入生活是杂技剧饱满生动的保障。让舞台上的故事有血有肉、打动人心,需要大量真实、鲜活的素材作为支撑。杂技剧《脊梁》通过深入生活,收集了大量真实感人的故事和生活细节,形成了全剧的情节和逻辑依据。杂技剧《花瓦俱兵》的创作不仅注重从历史与民族文化中汲取素材,还注重人文逻辑的运用。在剧情设置上追根溯源,从生活中寻找依据,让剧情丰满真实。

深入生活是杂技技巧创新的灵感触发器。为展现剧情、重构、创新杂技技巧成为杂技剧创作不可缺少的一部分。《脊梁》以2026年表现生活,也实现了绝活的生活化;《花瓦俱兵》让观众在惊心动魄的杂技表演中感受英雄气概与厚重历史。深入生活、深入历史并将其运用于技巧的创新,是这些作品取得成功的深层原因。

从共识到共行：共建杂技演艺安全新生态

中国杂技团总经理、北京市杂技家协会主席 李 驰

新技术浪潮下,全社会对生命安全的重视程度空前提高。近年来,杂技演艺行业的安全问题备受各界关注。时代环境、观众认知已经发生深刻变化,杂技行业必须推动安全生态系统性重塑。

当前杂技行业安全的突出矛盾集中在传统经验模式难以适配现代演出需求,关键安全参数尚未统一、缺少可实操的杂技演艺安全技术标准。安全责任传导同样存在漏洞。部分流动演出团队把设备排查交由演员自行完成。同时,缺少杂技演员身心监护体系、肌肉损伤监测、高空心理疏导、疲劳强制休息等必备机制。懂安全工程、风险防控的专业人才严重不足,主动重视的安全意识尚未真正形成。

2025年首届杂技演艺安全国际交流会上,国内外同行凝聚共识,杂技安全管理,必须迈向标准引领、体系前置防控的新阶段。中国杂技团将在未来3年推进以下工作:

第一,抓紧构建杂技行业专属安全标准。今年9月,中国杂技团将举办2026杂技演艺安全国际交流会暨杂技演艺安全团体标准建设高级研讨会。汇聚安全专家、一线院团管理者,研讨适配不同规模杂技团体的安全方案,起草杂技演艺安全团体标准。

第二,推动安全标准落地杂技一线。中国杂技团计划2027年聚焦杂技最高危的高空吊挂门类,开展实景实操专项安全培训。通过险情模拟、实操演练,用科学测算替代主观经验,让杂技技术骨干吃透安全原理,筑牢安全根基。

第三,培育杂技行业内生安全文化。杂技院团管理者要把演员的生命健康放在首位,完善身心保障;赋予杂技演员安全话语权。

杂技安全建设不是可选项,事关行业存续。中国杂技团希望以2026年为杂技安全体系建设元年,2027年聚焦高空吊挂风险开展专项攻坚。以团体标准为纽带,实操培训为抓手,安全文化为根基,打造属于杂技行业的完整安全生态。

杂技艺术高质量发展之路

中国文联杂技艺术中心原副主任 高 伟

从导向和原则出发,文艺创作的守正创新,守的是马克思主义之“正”,守的是中华优秀传统文化之“正”,要坚守人民立场与价值导向,将社会主义核心价值观观照融入创作。

在这个大前提下,杂技艺术的“守正”一要守技艺本体之正,这是杂技安身立命的核心根本,也是我国杂技的技艺本源、优秀传统文化基因。二要守文化根脉之正,要从中华民族的传统哲学、民族精神、市井人文、地域杂技中萃取文化符号;守住民间活态传承文脉,保留民间传承土壤,维系非遗活态生命力。三要守价值立场之正,确保意识形态与审美的正确导向。要坚守以人民为中心的创作立场,坚守中华文化对外传播立场,坚守行业伦理与育人正道,守住杂技人才培养的底线,传承德艺双馨的艺人品德。

“创新”可从4个维度考量。一是本体技艺创新。创新不是换包装的“复刻”,而是要“创造性转化技巧”;二是叙事范式创新。从“炫技”到“身体叙事艺术”,做到“以技叙事、以形塑魂”;三是融合形态创新。“杂技+”多元跨界,拓展艺术边界;四是传播与生态创新。构建现代化杂技发展体系,包含产业、人才、传播等。

面向未来,杂技艺术如何走上高质量发展之路? 一要加快杂技学科建设,筑牢学科根基,构建中国特色杂技理论体系;二要以精品创作为引领,推动从“高原”到“高峰”的跃升;三要深化文旅融合,释放杂技产业效能,推出“小而精、小而美”的剧目,适配演艺新空间、艺术节展、旅游演出等多样化场景;四要拥抱数智时代,实现“技艺”向“智艺”的转型升级,深化科技与人文连接;五要强化人才梯队建设,锻造新时代杂技队伍,通过行业实践与院校培养深度融合,实现理论与实践协同发展;六要推动国际化战略从“项目输出”向“可持续运营”跃升,让中国从国际赛场的优秀“参与者”转变为深度融入全球杂技生态的“共建者”。

魔术需要更大力度的创新开拓

《杂技与魔术》主编 徐 秋

近年来,各级部门在魔术人才培养上的投入之大、力度之强,前所未有。从国家到地方的各类培养项目,从魔术理论、舞台实操、节目编排、人物塑造、技法运用、道具设计等多个维度,全方位锻造学员的专业技艺与原创能力,助力魔术创作的优化升级。

本次展演中的魔术体现了这种全方位的提升。一是技巧精度的提升:如杂技剧《脊梁》中以魔术表现集体变化民族服装一节,速度之快,超出想象。《尘封的八音盒》中,服装变化方式更加多样,不仅快慢结合,而且完全不加遮挡。两次人物空中变换更难度之大。二是道具设计的提升:两类道具使人耳目一新。其一为“新中国风”道具,如《灯火辉煌》里的各种中式灯笼和机关。其二为高科技道具。显性的如《天工造物·珠耀华章》将高科技大屏影像纳入魔术表演,助力魔术变化穿越古今;隐性的会藏在传统物品之中,如《俱念·无缘》结尾时演员站立不动,脸上的面具却突然自己碎裂,神秘而富有表现力。三是艺术编排的提升:新的作品都更加注重意境美的营造以及戏剧化的结构。如《吉祥草原》《葡萄熟了》表现少数民族风情美,《时间》《往昔重现》《年华》感慨时光的流逝、怀念青春的美好,整体呈现更加复杂,更有温度。

近年来,魔术一直在持续提升表演的艺术质感与舞台感染力,但和观众期待依然有距离,魔术如何让观众获得真实的惊奇与感动?“以魔术讲故事,使之更有意义”是一条途径,同时如何开发出更高难度的表演也应进入创作者视野。正如魔术的秘密也可以不仅仅是“背后的机关”,还可以是“前面的内容”,也可以是“观察人性、事理”的渠道。无论是内容创新,还是形式创新,要想观众满意,都需要对魔术有更新的创作思路,做更大幅度的颠覆与重建。

加强新时代中国魔术人才队伍建设

上海杂技团原副团长 金 伟

培养高水平魔术人才,是推动中国魔术高质量发展的关键课题。有关部门2011年组织举办“全国魔术魔术师研修班”,“十四五”期间升级为“全国魔术领军人才培养计划”,持续突出创作实践和综合能力培养。该培养计划跨领域引入创作规律、戏剧思维、观众心理、角色塑造等学习内容,推动人才培养从单一技巧培训转向以创作为核心的综合素质提升。这一转向,与世界魔术发展趋势相呼应。国际优秀魔术作品在追求技术创新的同时,更加重视主题、人物、结构和观众体验,整体艺术品质与观众体验已成为重要评价内容。

从技巧到角色,从人物到观众,再到作品整体结构,现代魔术呈现技术与艺术日益融合的趋势:创作重心由完成“魔术效果”走向塑造人物、表达主题和创造完整观众体验;魔术师之间的竞争,也从技巧比拼转向综合创作能力较量。因此,掌握创作规律应成为新时代魔术人才的核心能力。它回答的不仅是“怎样完成一个魔术”,更是“为什么这样创作”“如何形成艺术表达”“怎样打动观众”。

当代魔术创作应从“效果中心”走向“表达中心”,这不是弱化技术,而是让技术具有更明确的艺术指向。相较“效果一包装一节目”的技术驱动路径,更应重视“主题—情节—效果—技术”的表达驱动思维:技术服务于效果,效果服务于情节,情节服务于主题,最终汇聚为完整作品。

由此重新审视“三分技术,七分表演”,“表演”不仅包括台风、语言和动作,还应涵盖主题表达、人物塑造、戏剧创作、节奏控制、观众心理引导和舞台综合呈现。优秀作品是技术与多种艺术要素共同作用的结果。进入新时代,中国魔术人才培养从“会演节目”走向“会创作品”,中国魔术需要的是既有扎实技术,又懂创作、善表达、有文化视野的复合型人才。中国魔术只有把技术优势转化为创作优势,把人才优势转化为作品优势,才能推出更多具有中国精神、中国气派、中国风格的优秀魔术作品。

打破舞台边界 构建传播新生态

——新媒体助力院团IP打造创新实践
广州市杂技艺术剧院艺术总监 吴正丹

广州市杂技艺术剧院(简称“广杂”)依托第十五届全运会吉祥物“大湾鸡”,以打造“可持续的IP”为目标,让技术、叙事、角色、互动、节奏与视觉共同服务观众体验,努力实现让观众从“看一场演出”转向“参与一个不断更新的文化事件”的创作目标。《萌动奇迹》累计演出近70场,全网传播流量破20亿,累计票房收入破千万元,文创销售收入破200万元。

《萌动奇迹》为什么火? 一是顶流IP热度基础。“大湾鸡”识别度高,天然适配互联网二次传播。二是专业院团赋能。“大湾鸡”IP为广杂赋能,广杂艺术底蕴又为“大湾鸡”IP铸魂。有专家曾说:“近半年来‘大湾鸡’的流量,有相当一部分是靠广州市杂技艺术剧院的舞台表演托住的,这份功劳不可替代。”三是用好年轻人,用好新媒体。年轻主创和运营团队将网络语态、现场互动、短视频传播、观众“二创”贯穿宣发全过程,跳出传统院团单向宣传,实现杂技艺术和网络文化双向融合、良性共生。

如何实现《萌动奇迹》热度的持续升温? 一是节目内容动态迭代,适当更换杂技节目,融入AI(人工智能)生成旁白、谢幕环节植入网络热梗和在地文化元素。二是践行“人人都是自媒体”理念,鼓励观众拍摄分享谢幕环节,将每场演出转化为素材生产和社交发酵的节点。三是持续开发文创产品,从卡套到服装、从手提袋到水花帽,推动“大湾鸡”走出剧场,进入观众的日常生活,让IP从公共记忆跃迁到个人情感。

新媒体助力院团IP打造,让院团在市场端、传播端和组织端获得新经验,也为新时代杂技艺术提供新的实践样本——用新媒体拓宽院团边界,用IP运营激活剧场价值,用专业创作守住艺术高度。发展路上,广州杂技艺术剧院将继续坚守艺术本心,以精品内容为立身根本,流量为传播载体,平衡社会效益与市场收益,推动国有杂技院团行稳致远。

当代杂技剧的丰富探索

——第十三届全国杂技展演剧目评述
广西民族大学文学院教授 董迎春

第十三届全国杂技展演在广西南宁、北海双城联动上演。作为推进、观察中国杂技发展的重要窗口,此次展演集中呈现了题材丰富性、审美创意性及剧场化创作发展趋势。

一是题材丰富性。此次展演的8部杂技剧题材多元,整体上既紧扣时代脉搏,又彰显了杂技剧发展的使命意识,展现出广阔的发展前景。广西杂技团《花瓦俱兵》将历史人物作为叙事依据,贵州省杂技团《脊梁》积极关注社会事件,云南省杂技团《野象谷》将生态主题引入杂技剧创作视域,广州市杂技艺术剧院《萌动奇迹》紧扣当地特色文化IP、宣传岭南文化。

二是审美创意性。杂技剧叙事效果取决于其在审美创意层面的表现。浙江曲艺杂技总团的《西湖传说·白蛇》将剧情与技巧相结合,通过足尖路拳技巧,推动断桥相遇情节的发展。遵义市演艺集团的《追随》将舞台创新与观众体验相结合,让观众对红色精神产生情感共鸣与价值认同。南通市杂技团的《梦寻海记——大海·小海》深度活化当地文化资源,锚定南通鲜明的文化身份与地理坐标,以海洋意象承载开拓、漂泊、归来等意蕴。此次展演体现出创作者愈发自觉地从叙事、情感逻辑出发,逆推技巧设计,这正是杂技剧真正显现戏剧性的关键因素。

三是剧场化创作。杂技剧的题材拓展与戏剧化审美,契合当代剧场的创作理念与营销策略,使其成为新时代杂技舞台发展新探索的新路径。《西湖传说·白蛇》以中式美学理念营造剧场空间。福建省杂技团《等雨来》以静态平衡技巧将时间与等待化为可感的舞台意象,让不同阅历的观众各自解读出超越感官的剧场体验。《脊梁》以剧场渲染时代精神,艺术化表达中国价值。

可见,题材的丰富性、重视创意的舞台制作,形成了当代杂技剧场化发展的脉络与趋势,在弘扬社会主旋律的同时,关注杂技剧场的经济与市场效益,为全国杂技院团发展找到新的路径与借鉴经验。

当前杂技节目的创作实践与美学转型

中国杂技家协会理论研究处处长 任 娟

第十三届全国杂技展演集中展现中国杂技守正创新的蓬勃活力,参演节目的多元化、创作的开放性、题材的广广度,绘就了当前杂技艺术审美迭代、范式革新的鲜活图景。

本届展演节目最为鲜明的美学呈现是“技艺并举”,在以“坚守杂技艺术本体”作为内在规范性的同时,多数节目将高难技巧转化为审美载体,实现了技艺与美学的深度融合。《祥狮跃九州》杂技南北派狮狮表演的精髓,灵气十足的编排与密集的高难技巧,赋予祥狮鲜活神韵与磅礴气势。《金乌涅槃——集体倒立》构筑层层叠叠的倒立造型,动静有序,为静态形体节目注入精神内涵。

题材意意的拓展与人文内核的深化,成为本届展演节目创新的核心亮点。多数节目紧扣时代精神、家国情怀、人文温情、地域文化四大创作维度,推动传统技艺以丰满的时代内涵与人文价值。《送别——倒立技巧》《凌风——爬杆》在技巧难度、情感逻辑与美学呈现的平衡上达到较高水准,实现了“以技载道、以技传情”。轻量化魔术节目则进一步摒弃套路化表演,走向精致化、意境化、主题化创作。《俱念·无缘》在浪漫与破碎的反差中探讨爱而不得的执念与幻灭。《往昔重现》不以炫技为目的,而专注于回忆与遗憾的主题。

科技赋能拓展杂技艺术表达的维度与广度。《人机共生》通过传统顶功与智能机器人深度融合的舞台探索,突破原有道具的功能性局限,兼具视觉冲击与哲思启悟。《傀儡》魔术效果均为表演者原创设计及制作,特别是其独立研发的机器人系统具备很强的自由度和拓展性,有力印证中国青年魔术师走上了一条高科技、高水平的创新发展之路。

本届展演既印证了中国杂技的美学转型轨迹,更彰显了当代杂技人扎根传统、拥抱时代的文化自觉。唯有在守正创新中保持清醒,持续打磨艺术质感、丰富表达维度、深化思想内涵,方能在传承与创新的交融并进中,向着更开阔高远的艺术境界不断前行。