

杂技与魔术

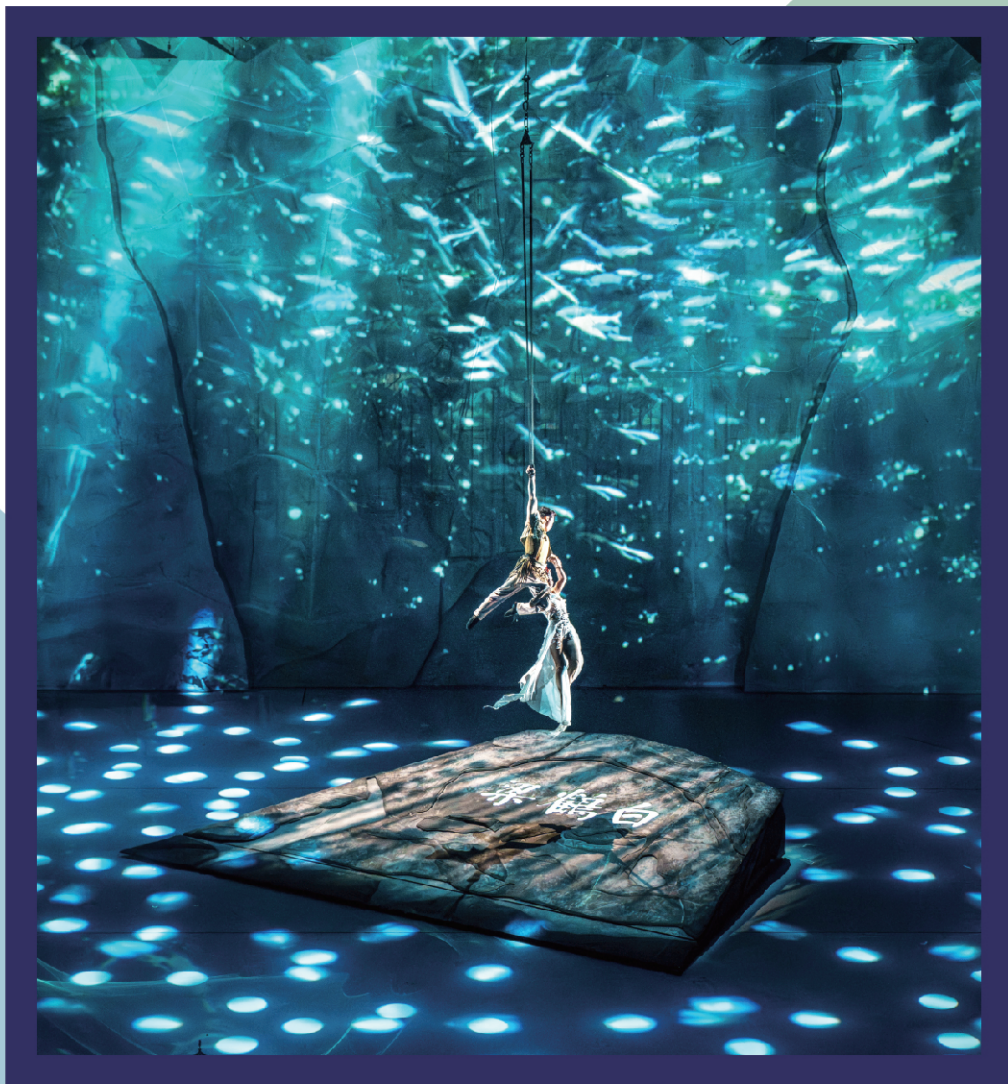
ACROBATICS AND MAGIC

2026年第

3期

总第260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

■ 打通文艺服务群众“最后一公里”

——中国杂技家协会“精品杂技下基层”

入选2025年度全国志愿服务“四个100”优秀典型

■ “技艺与智艺——杂技(马戏)的科技融合与创新”对话活动在广州举办

■ 新大众文艺语境下民间杂技的价值重构与发展路径

■ 杂技剧《脊梁》的海外叙事策略与价值共鸣研究

南京市杂技团 杂技剧《红旗插上总统府》

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
- 博视网全文收录
- 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

理 事 长

张玉玺

河南金贵演艺集团有限公司 总经理

Tel: 15838603888

副 理 事 长（按姓氏笔画排序）

付开飞

德州市杂技团 团长

Tel: 18553481855

张大宏

福建省杂技团 党总支部书记、团长

Tel: 13600801091

徐新铭

江苏省杂技团 团长

Tel: 15862025678

理 事（按姓氏笔画排序）

王 召

深圳市福永杂技艺术团 团长

Tel: 13823108268

韦兆杰

广西杂技团有限责任公司 党支部书记、

董事、总经理、团长、法定代表人

Tel: 13977121687

刘迎宾

黑龙江省演艺集团 党委委员、纪委书记

黑龙江省杂技团 党总支部书记、负责人

Tel: 16603607311

刘景刚

河北吴桥杂技艺术学校 校长

Tel: 13833763188

刘 鹏

安徽省杂技团 党总支部书记、团长

Tel: 18963789303

关海涛

齐齐哈尔市马戏团 党支部书记、团长

Tel: 13604821712

李 轶

自贡市杂技团演艺有限责任公司 董事长

Tel: 13909000366

李 洁

杭州杂技总团演艺有限公司 董事长、总经理

Tel: 13905712604

李爱军

湖南省杂技艺术剧院有限责任公司

党总支部书记、董事

Tel: 13807317757

2026 年度 理 事 会

陆 丹

浙江演艺集团 党委委员、董事、副总经理

浙江曲艺杂技总团有限公司 党支部书记、总经理

Tel: 13505715383

陈 健

武汉杂技艺术有限责任公司 党委书记、董事长、总经理

Tel: 18627108467

陈 涛

重庆杂技艺术团有限责任公司 党支部书记、总经理

重庆国际马戏城总经理

Tel: 13983866682

赵智敏

南充市杂技团 党支部书记、团长

Tel: 13629057777

侯阿曼

济南市杂技团 党支部书记、主要负责人

济南市杂技家协会主席

Tel: 13969061683

高卫星

沧州杂技团 副团长

Tel: 15131745576

塔 纳

内蒙古艺术剧院杂技团 团长

Tel: 13514719989

谢 文

新疆生产建设兵团杂技团 党委书记、团长

Tel: 13899812679

熊 伟

江西儿童艺术剧院（省杂技团、省木偶剧团）院长

Tel: 13970828897

卷首语 ■

- 7 习近平就推动哲学社会科学高质量发展作出重要指示强调 加快构建中国哲学社会科学自主知识体系 更好回答中国之问世界之问人民之问时代之问

特别关注 ■

- 8 打通文艺服务群众“最后一公里”
——中国杂技家协会“精品杂技下基层”
入选 2025 年度全国志愿服务“四个 100” 优秀典型
/ 王华
- 10 “技艺与智艺——杂技（马戏）的科技融合与创新”
对话活动在广州举办 / 中国杂技家协会
- 12 “技韵神州 艺彩流光”
中国杂技春晚主题研讨会举办 / 本刊
- 13 破局求变，中国杂技大联欢迈入“2.0 时代” / 何瑞涓

专题 ■

- 16 新大众文艺语境下民间杂技的价值重构与发展路径
/ 李治钢
- 21 个体化直播与专业化团播：
新大众文艺视域下杂技艺术线上直播的双轨模式
探究 / 夏志伟

调查研究 ■

- 26 杂技剧《脊梁》的海外叙事策略与价值共鸣研究
/ 李宁、吉木拉衣、梅朵
- 33 中国杂技安全科学管理体系的构建与实践
/ 李得福

短评 ■

- 37 杂技剧《精灵宝盒的秘密》的创新突破
与文化价值 / 刘明厚

理论探讨 ■

- 38 杂技剧的民族性建构与时代转译
——民族杂技剧《花瓦佯兵》创作路径研究
/ 卢博文、林起明
- 42 技艺、审美与叙事：
从“顶碗”流变看中国杂技的活态传承 / 燕喜
- 45 冰上杂技非遗传承的创新实践与当代传播
——以冰上杂技音乐剧《爱丽丝梦游仙境》为例
/ 付秀玉
- 50 “博物馆+”运营模式的实践与探索
——以深圳市宝安区福永杂技博物馆为例 / 康鹏

创作谈 ■

54 用肢体铭刻文脉

——杂技剧《坊·巷》中“技”“剧”“意”
的共生与融合 / 范凌

杂技教育 ■

57 新时代杂技人才培养中的三个关键要素 / 余伟华

59 论杂技艺术的人才培养与跨界融合 / 李仪

62 2026 年福建省中青年杂技人才培训班在福州举办

/ 福建省杂技家协会提供

魔术论坛 ■

63 传统魔术的现代性重构与传承路径

——以周化一魔术理论体系为例
/ 梅林晨、魏征、李昕诺

业内笔谈 ■

65 “杂技+动物”新场景： 豫乐方洲度假酒店的跨界融合实践

/ 张玉玺、詹思慧

国艺视窗 ■

67 律动·叙事·空间

——形体课赋能杂技艺术的三重维度 / 何鑫泽

征稿启事 ■

69 《杂技与魔术》杂志征稿启事

封面：重庆杂技艺术团 杂技剧《长江》（图 / 谭可）

封二：南京市杂技团 杂技剧《红旗插上总统府》

封三：广告

封四：上海杂技团、上海市马戏学校
杂技剧《精灵宝盒的秘密》

■ Foreword

Xi Jinping Issues Important Instructions on Promoting High-Quality Development in the Philosophy and Social Sciences, Emphasizing Accelerating the Construction of an Independent Knowledge Base of Chinese Philosophy and Social Sciences to Better Answer the Questions of China, the World, the People and the Times (7)

■ Special Focus

Bridging the “Last Mile” in Delivering Arts to the Public

——China Acrobats Association’s High-Quality Acrobatic Performances for Grassroots Communities Selected as 2025 National “Four 100” Volunteer Service Program / by Wang Hua (8)

“Craft & Intelligent Artistry: Integration of Technology and Innovation in Acrobatics (Circus Arts)” Dialogue Held in Guangzhou / by China Acrobats Association (10)

“Rhythm of Skills, Splendor of Arts” Thematic Seminar on China Acrobatics Spring Festival Gala Convened / by Editorial Department (12)

Breaking New Ground: China Acrobatics Spring Festival Gala Enters “Era 2.0 ” / by He Ruijuan (13)

■ Featured Topic

Value Reconstruction and Development Path of Folk Acrobatics in the Context of New Mass Literature and Art / by Li Zhigang (16)

Individual & Professional Group Live Streaming: Dual-Track Model for Acrobatics Live Streaming in the Context of New Mass Literature and Art / by Xia Zhiwei (21)

■ Research & Investigation

Overseas Narrative Strategies and Value Resonance of the Acrobatic Drama *Backbone* / by Li Ning, Jimu Layi, Mei Duo (26)

Construction and Practice of China’s Acrobatics Safety Management System / by Li Defu (33)

■ Short Commentary

Innovative Breakthroughs and Cultural Value of the Acrobatic Drama *The Secret of Fairy Box* / by Liu Minghou (37)

■ Theoretical Exploration

National Identity Construction and Contemporary Translation in Acrobatic Drama

——A Case Study of Ethnic-themed Acrobatic Drama *Hua Wa Lang Bing* / by Lu Bowen, Lin Qiming (38)

Skill, Aesthetics and Narrative: Living Inheritance of Chinese Acrobatics Through the Evolution of “Head Balance Bowl Act” / by Yan Xi (42)

Innovative Practice and Contemporary Dissemination in the Inheritance of Ice Acrobatics as Intangible Cultural Heritage

——Taking the Ice Acrobatic Musical *Alice in Wonderland* as an Example / by Fu Xiuyu (45)

Practice and Exploration of “Museum +” Operation Model

——Taking Fuyong Acrobatics Museum in Bao’an District, Shenzhen as an Example / by Kang Peng (50)

■ On Creating

Engraving Cultural Heritage Through the Body

——Symbiosis and Integration of Skill, Drama, and Conception in Acrobatic Drama *Fang·Xiang* / by Fan Ling (54)

■ Acrobatics Education

Three Key Elements of New-Era Acrobatic Talent Training / by Yu Weihua (57)

Talent Training and Cross-Border Integration in Acrobatic Art / by Li Yi (59)

2026 Fujian Provincial Training Course for Young and Middle-aged Acrobatic Talents Held in Fuzhou

/ by Fujian Acrobats Association (62)

■ Magic Forum

Modern Reconstruction and Inheritance of Traditional Magic

——Taking Zhou Huayi’s Magic Theoretical Framework as an Example / by Mei Linchen, Wei Zheng, Li Xinruo (63)

■ Industry Discussion

“Acrobatics + Animals” New Scenario

——Cross-Border Integration Practice of Yule Fangzhou Resort Hotel / by Zhang Yuxi, Zhan Enhui (65)

■ Views from Beijing International Arts School

Rhythm·Narrative·Space

——Three Dimensions of Physical Training Empowering Acrobatic Art / by He Xinze (67)

■ Call for Submissions

Call for Submissions for *Acrobatics and Magic* (69)

习近平就推动哲学社会科学高质量发展作出重要指示强调 加快构建中国哲学社会科学自主知识体系 更好回答中国之问世界之问人民之问时代之问

新华社北京5月17日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就推动哲学社会科学高质量发展作出重要指示指出，党的十八大以来，哲学社会科学战线认真贯彻落实党中央决策部署，坚持“两个结合”，扎实推进知识创新、理论创新、方法创新，推出一批有价值的研究成果，有力服务和党和国家工作大局。

习近平强调，新征程上，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，深化党的创新理论体系化学理化研究阐释，加快构建中国哲学社会科学自主知识体系，更好回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问，努力开创哲学社会科学高质量发展新局面，为中国式现代化建设贡献更多智慧和力量。

打通文艺服务群众“最后一公里”

——中国杂技家协会“精品杂技下基层”

入选 2025 年度全国志愿服务“四个 100”优秀典型

文 | 王华

近日，2025 年度全国志愿服务“四个 100”优秀典型评选结果公示，中国杂技家协会“精品杂技下基层”志愿服务活动入选最佳志愿服务项目。自 2001 年启动以来，“精品杂技下基层”活动始终坚守文艺惠民初心，中国杂技协组织逾万名杂技工作者携优质杂技节目奔赴全国各地，以生动的舞台表演打通公共文化服务抵达基层的“最后一公里”，该活动逐步发展成为国内文艺志愿服务领域的标杆品牌。

“四个 100”由中央宣传部联合中央文明办等多部门共同发起，是国内志愿服务领域最具权威性的全国性评选之一，旨在发掘先进典型、弘扬志愿精神、引领文明风尚。

将服务触角延伸到各个角落 为基层文化繁荣注入新活力

多年深耕，“精品杂技下基层”志愿服务活动持续汇聚了来自全国各地杂技院团的骨干力量、充满活力的青年杂技演员及经验丰富的杂技艺术家，形成了一支多元化、高水平的志愿服务人才队伍。截至目前，参与志愿者总人数达到 1 万人，其中党员志愿者积极参与、模范带头，比例高达 30%，充分体现了党建引领在文艺志愿服务中的重要作用。

“精品杂技下基层”始终坚持因地制宜的原则，灵活采用多种形式，深入开展了线下惠民演出、杂技普及课堂、一对一结对帮扶等丰富多彩的系列活动，累计举办各类活动达 180 余场次。这些活动的足迹广泛覆盖了边疆牧区、革命老区、基层乡村街巷、众多中小学校及边防军营哨所等，真正将服务触角延伸到了各个角落。通过持续努力，项目累计服务基层群众已超过 50 万人次，取得了显著的社会效益。

曾经，许多精品杂技艺术往往只能在城市大剧院中才能欣赏到，但如今，通过“精品杂技下基层”活动的扎实推进，这些高水平的杂技表演已经突破了剧院的局限，走进了广阔的田间地头，来到了寻常百姓的家门口。这一转变不仅让基层群众能够近距离感受杂技艺术的魅力，更实实在在地丰富和提升了他们的精神文化生活，为基层文化繁荣注入了新的活力。

紧随时代前进步伐 自觉服务于国家发展大局

紧密契合新时代国家发展建设的总体需求，着眼于国家重大战略与核心工作任务，“精品杂技下基层”策划和组织了一系列主题鲜明的专场演出活动。演出以铸牢中华民族共同体意识、全面推进乡村振兴战略、深入推进军民融合发展等当前重点工作为导向，精心设计和编排富有时代内涵的演出内容。2023 年，杂技工作者们不畏艰辛，深入祖国西北边疆，在新疆喀什、伊犁等地，将精彩的特色杂技表演呈现在广阔的戈壁与草原之上，有效发挥艺术作为情感纽带与沟通桥梁的独特作用，有力地促进了各民族之间的交往、交流与交融。2024 年，杂技工作者们又将舞台延伸至内蒙古呼和浩特的广大乡村与牧区，为辛勤劳作的农牧民朋友送去了欢声笑语与真挚的文化关怀。2025 年，“精品杂技下基层”活动为长期坚守海防一线的驻舰官兵们送上了一场量身定制的专属慰问演出，通过一系列展现力量、技巧与勇气的杂技节目，向无私奉献的人民子弟兵致以崇高的敬意。2026 年新春佳节之际，活动进一步扩大服务范围，联合 7 个省市在新疆喀什、

湖南长沙、河南洛阳等有代表性的城市同步举办新春惠民专场杂技演出，不仅在传统节日期间为全国各地群众献上了丰盛的文化盛宴，更以实际行动诠释了杂技艺术始终紧随时代前进步伐、自觉服务于国家发展大局的使命与担当。

为彻底改变过去大规模、统一化的演出方式，“精品杂技下基层”活动积极推进精细化的“点单式”定制服务模式，这一创新举措彻底改变了以往节目内容统一安排、可能导致供给与需求不匹配的传统做法。如今，在每一场基层演出活动开始之前，中国杂协都会提前进行详细的需求调研，充分了解当地观众的具体喜好与期待，并以此为依据，为不同群体量身打造、分类定制专属的演出节目内容。例如，在面向广大乡村群众时，演出重点呈现那些贴近生活、富有乡土气息、现场氛围热烈欢快的民俗杂技表演，以赢得乡亲们们的共鸣；在走进中小学校园时，则会巧妙搭配充满趣味的魔术互动课堂，将艺术赏析与美学教育自然而然地融入校园日常生活之中，激发孩子们对杂技的兴趣；在深入军营进行慰问演出时，会精心挑选并重点展示那些彰显力量、充满阳刚之气、体现拼搏与团队奋进精神的杂技节目，以契合部队官兵的精神风貌。在2024年于河北阜平骆驼湾村举办的一场惠民演出中，当地村民得以近距离观赏到高水准、高质量的专业杂技表演，现场反响热烈，百姓们脸上洋溢的笑容和发自内心的真诚赞誉，正是这一活动切实取得惠民实效、深受群众欢迎的最生动、最真实的写照。

构建线上线下协同联动的工作体系 实现文化输入与在地化再生相结合的长效循环

为进一步扩大文化惠民服务覆盖面，实现服务效能最大化，“精品杂技下基层”活动着力构建线上线下协同联动的工作体系，有效打通物理空间与虚拟空间的传播壁垒。在整体布局上，注重统筹兼顾短期扶持与长期发展的平衡关系，确保各项举措既有立竿见影的短期效果，又能为区域杂技艺术的长期繁荣奠定坚实基础。为顺应新媒体传播的普遍趋势与公众获取信息的习惯变化，活动还积极探索并创新采用了“线下实景演出+全网同步直播”的

融合模式。线下演出环节，为现场观众提供了沉浸式的艺术体验，累计现场观演群众已超过5万人次。线上直播环节则充分运用互联网技术，有效突破了传统演出在地理和物理空间上的固有局限，使得全国各地乃至海外网友无需踏出家门，便能通过多个网络平台免费欣赏到高品质的精品杂技节目。这一模式显著拓展了受众群体，成功实现了优质文艺资源在不同地域、不同人群之间的全方位、无障碍共享，极大地提升了公共文化服务的普惠性与可及性。

在服务内容上，活动并未局限于提供一次性的演出或慰问活动，而是致力于构建长效化、体系化的支持机制。活动深入开展基层杂技人才的系统化培育工作，着眼长远，夯实人才基础。例如，依托“魔术艺术进校园”美育项目，与全国范围内221所高校的魔术类社团建立了长期、稳定的帮扶合作关系。同时，在演出的过程中，杂技工作者们利用间隙就地组织专业授课、工作坊和交流活动，旨在发现、挖掘并着力培养在地的杂技艺术骨干与后备力量。此外，中国杂协改变了以往首演集中于大城市剧场的惯例，将一些近期新创作的优秀杂技作品优先选择在基层社区、县域剧场进行首次公开演出。此举不仅将最新艺术成果直接送至群众身边，更注重在演出后收集一线观众的直观反馈，并据此对演出进行反复地打磨、优化与提升。这一系列举措推动了活动从过去单向度“输送文艺内容下乡”的简单模式，向“促进艺术种子在基层扎根、生长并开花结果”的深度模式转变与升级，真正实现了文化输入与在地化再生相结合的长效循环。

“精品杂技下基层”志愿服务活动成功入选全国志愿服务“四个100”优秀典型，是国家层面对其长达20余年来扎根基层、服务群众工作的认可与肯定，中国杂协将以此为契机，持续深化和完善文艺志愿服务的工作模式，不断探索与创新杂技节目的内容编排和服务基层的具体形式，进一步扩大杂技艺术惠及民众的覆盖范围与影响深度。协会将以历史悠久的传统杂技技艺作为重要载体，积极推动基层精神文明的培育与建设，通过丰富多彩、形式多样的文艺志愿服务实践，努力书写新时代背景下文化惠民、艺术为民的崭新篇章。

（作者单位：中国杂技家协会）

“技艺与智艺——杂技（马戏）的科技融合与创新” 对话活动在广州举办

文、图 | 中国杂技家协会提供

“技艺与智艺——杂技（马戏）的科技融合与创新”对话活动现场

艺术与科技互融成果展现场

2026年4月26日，“技艺与智艺——杂技（马戏）的科技融合与创新”对话活动在广州星海音乐学院举办。中国文联副主席、中国杂技家协会主席边发吉，中国杂协分党组书记、驻会副主席唐延海，广东省文联党组成员、专职副主席高景海，星海音乐学院党委书记邓国安、院长陶陌等出席活动。来自世界马戏联合会、香港演艺学院等国内外杂技、科技、艺术、教育界组织代表共80余人齐聚羊城，共探杂技艺术数字化、智能化创新发展之路。

唐延海在致辞中指出，本次活动是贯彻落实党的二十届四中全会关于文化和科技深度融合部署、落实国家“十五五”规划以数字化智能化赋能文化事业产业要求的具体举措。科技始终是杂技发展的

重要助推力，人工智能与数字交互技术为行业带来跨越式发展黄金机遇，期待以对话凝聚共识、碰撞思想，推动杂技艺术守正创新、再谱新篇。

高景海表示，广东科技创新与文化产业基础雄厚，本次对话聚焦艺科融合前沿议题，将为全国杂技现代化转型注入新动能，助力传统艺术实现创造性转化、创新性发展。

活动现场呈现了多个杂技与科技融合的创新展示：智元远征 A3 机器人与杂技演员协同表演《圈技》，完成人机共演、精准配合的高难度动作；具身智能机器人灵犀 X2 与大湾鸡带来《萌动·火花》，展现科技与文化 IP 的创意碰撞；杂技节目《弈·境》依托 AI 音乐、动作捕捉与全景声技术，实现传统杂

机器人与大湾鸡表演《萌动·火花》

技与数字艺术的深度融合。尤为重要的是，上海杂技团、上海市马戏学校与智元创新（上海）科技股份有限公司签订的“人工智能+杂技”战略合作协议，经中国杂协推荐，正式列入“世界艺术与科技对话”成果清单，成为本次分会场标志性成果，为杂技行业数智化转型提供了可复制、可推广的实践范本。

本次对话是北京主会场“世界艺术与科技对话”的分会场活动，由中国文联指导，中国杂协、广东省文联、星海音乐学院联合主办，集主题演讲、成

果展示、人机互动、剧目观摩于一体，聚焦人工智能、人机共演、数字创作、艺科融合人才培养等核心问题，搭建了国际化、专业化、跨界融合的交流平台。活动进一步明晰了“科技赋能、艺术为本”的发展理念，推动杂技（马戏）在创作、教学、表演、产业全链条实现数字化升级，为中国杂技从“技艺”向“智艺”转型、实现文化与科技深度融合、推动行业高质量发展提供了坚实理论支撑与实践引领，对推动中国杂技现代化、国际化发展具有重要意义。

机器人与杂技演员协同表演《圈技》

杂技与数字艺术节目《弈·境》

“技韵神州 艺彩流光” 中国杂技春晚主题研讨会举办

文 | 本刊

2026年4月23日，由中国杂协、中国评协、河南省文联主办的“技韵神州 艺彩流光”中国杂技春晚主题研讨会在河南郑州举办。中国文联党组成员、副主席董耀鹏，中国文联副主席、中国杂协主席边发吉，中国杂协分党组书记、驻会副主席唐延海与相关单位负责人及杂技界、理论界专家学者共同回顾中国杂技大联欢发展历程与艺术成就，探索其未来发展的多种可能性。

会议认为，中国杂技大联欢是中国杂协的品牌活动之一，自2023年起已在国际杂技文化（周口）产业园连续举办四届，产生了广泛而深远的社会影响。此次研讨会的举办意味着中国杂技大联欢从创始和探索阶段，迭代升级发展到完善提高新阶段，迈入中国杂技大联欢“2.0版”。杂技界要树立“共商、共办、共享、共赢”理念，做实“技、艺、美、媒、业、道”六字文章，促进杂技高质量发展。

与会代表也围绕中国杂技大联欢的品牌建设、创作升级、业态融合等议题展开深入交流。与会专家学者指出，中国杂技大联欢汇聚国内外大赛获奖作品及杂技演艺市场精品节目，已成为推动中国杂技守正创新、文旅深度融合的重要载体，促进杂技创作理念升级，从技艺展示转向诗性叙事、生命叙事，引领杂技讲好中国故事、弘扬民族精神，推动杂技走向全民共赏，更好满足大众精神文化需求。

大家一致表示，未来将以此次研讨会为契机，凝聚发展共识，共同推动中国杂技大联欢品牌越办越好，助力中国杂技事业实现更高质量的发展。

作为杂技艺术领域备受瞩目的年度盛会，中国杂技大联欢始终坚持并深化“技艺展示+文化表达”

这一创新融合模式，为全国观众精心打造了一场场既充满视觉冲击力又蕴含深刻精神共鸣的顶级杂技艺术盛宴。晚会广泛集结了来自全国各大顶尖杂技院团的最新力作与经典节目，其中既包含了像顶碗、柔术这样展现深厚功底与历史积淀的传统技艺表演，体现了对古老艺术形式的匠心传承与执着坚守；同时也推出了一系列大胆探索、勇于突破的创新性节目。这些创新之作巧妙融入了现代科技元素，并积极进行跨界融合尝试，将杂技表演与音乐、舞蹈、戏剧乃至多媒体视觉艺术等多种形式进行深度结合与创造性转化，从而为这门古老的艺术注入了鲜活的时代气息与崭新的审美内涵，展现了杂技艺术在当代的无限活力与广阔发展前景。

大联欢始终坚持以人民为中心的创作导向，注重从中华优秀传统文化中汲取养分，将杂技技巧与民族故事、时代精神有机融合。无论是展现非遗技艺的《塑·心陶——双层柔术》，还是致敬航天精神的《天女散花》，都以精湛的技艺传递深厚的文化情感，让观众在欣赏杂技之美的同时，感受中华文化的博大精深。

经过多年的精心培育与持续深耕，中国杂技大联欢已逐渐发展成为推动杂技艺术广泛普及、促进各杂技院团文化交流互动的重要平台。每一届的杂技大联欢不仅以高品质的节目赢得了社会各界的广泛赞誉，更通过电视直播、网络直播、社交媒体等多种传播渠道，将绚丽多彩、惊险绝伦的杂技艺术生动地送进了千家万户。这不仅极大地拉近了观众与这门传统艺术的距离，吸引并培养了一大批热爱杂技艺术、富有热情的年轻观众群体，同时也为全

破局求变，中国杂技大联欢迈入“2.0 时代”

文 | 何瑞涓

自 2023 年至 2026 年，中国杂技大联欢（以下简称杂技春晚）已连续举办四届，每年遴选杂技、魔术、滑稽等优秀节目及杂技剧片段，以场内舞台演出与场外实景短片穿插的形式在中国杂协新媒体、河南卫视等平台播出，产生了深远而广泛的社会影响力。据相关统计，每年杂技春晚全网话题量均超三十亿，全网传播量超百亿，海外传播覆盖八十多个国家和地区。这意味着杂技春晚不仅已成为杂技

界的新年俗，展现中国杂技一年来的蓬勃发展图景，更以其独具的惊险奇美特色走到大众面前，实现了“破圈”传播、全民共赏，书写着新时代文艺创新创作的杂技篇章。

四年耕耘，硕果累累，杂技春晚的经验值得总结，其上升空间也有待开拓。近日，由中国杂协、中国评协、河南省文联主办的“技韵神州 艺彩流光”中国杂技春晚主题研讨会在河南郑州举办，杂技春

国乃至世界各地的杂技表演者和幕后创作者提供了充分展示个人才华、相互切磋专业技艺、共同提升艺术水准的广阔舞台。下一步，中国杂技大联欢将继续坚持守正创新的精神，以更高的艺术标准、更深刻的审美追求和更多元丰富的表现形式，不断探索内容与形式的突破，致力于打造一个具有国际影响力、代表中国特色文艺水准的高端文化品牌，助力中国杂技艺术在世界文化大舞台上绽放出更加璀璨夺目的光彩。

此次研讨会的召开，具有里程碑式意义，其不仅深刻总结了中国杂技大联欢过往的成绩与经验，更重要的是通过与会专家、艺术家和行业代表的深入交流和思想碰撞，为中国杂技大联欢这一杂技界重要文化品牌的未来长远发展，科学而系统地明晰了方向与实施路径。同时，会议汇集的前沿理念与创新思维，也为中国杂技艺术在新时代背景下的创

造性转化与创新性升级，注入了强劲而鲜活的思想动能与理论支撑。

以此为契机，在下一阶段的工作中，中国杂协将积极承担起行业引领与组织协调的核心职责，致力于更广泛、更高效地整合行业内外的优质资源，凝聚发展共识，并将宏伟蓝图转化为具体、可操作、可评估的细化发展举措与行动计划；同时，多维度、全方位地推动中国杂技大联欢活动在品牌影响力辐射范围、艺术创作思想深度与美学高度，以及跨界融合的新型业态培育等关键领域，实现实质性的跃升与突破。通过持续不懈的努力，中国杂技大联欢这一艺术盛会必将永葆生机与魅力，最大程度地彰显其文化价值和社会效益，为繁荣发展社会主义文艺事业、增强国家文化软实力，贡献出独特而坚实的杂技力量。

晚主创团队、杂技院团负责人、评论家等与会，回顾杂技春晚发展历程与艺术成就，总结其创作实践、品牌化运营与传播经验，探析传承创新路径，为杂技春晚迭代升级与行业高质量发展凝聚共识。正如中国文联文艺评论中心副主任王庭戡所言，杂技春晚是人文经济学的鲜活样本，如何将“节庆热点”转化为“长效品牌”？如何激活传统资源，让古老文化在时代场景中重获生机？如何借春晚抓创作，让春晚不仅是经典作品的展示平台，也是原创作品的孵化摇篮？如何挖掘杂技人奋斗、团结、创新的时代新人气质？如何运用杂技语言更好地讲好中国故事，推动文明交流互鉴？本次研讨会的举办，正是要为杂技春晚乃至杂技未来的发展“破题”。

推动杂技创作转向生命叙事、诗性叙事、 情境叙事，一台春晚点亮一座城

作为杂技春晚总导演，河南卫视导演钱林林分析了四届晚会内容创作逻辑的转变。在杂技春晚创办之初，主创团队就为晚会定下基调：“不要让杂技成为一个个绝活的堆砌，而要让它像一部交响乐一样有呼吸、有高潮。”晚会主题从2023年的“争奇斗艳满园春”、2024年的“龙腾四海 福泽天下”、2025年的“青春+奇幻”到2026年的“骁腾逐梦技韵神州”，节目从竞技展演转向情境叙事，融入龙文化、老子文化等中华优秀传统文化元素，运用AR、XR等前沿技术提升观众沉浸体验感，并深度植入周口地域文化与市井烟火，将杂技春晚打造成为一个全国知名的文化IP，推动传统行业的现代化转型，让观众感受到杂技不是远离他们的表演，而是这片土地上生长出来的艺术。

大连杂技团获中国杂技金菊奖的节目《蒲公英的天空》与获蒙特卡洛国际马戏节“银小丑”奖的节目《旅途星芒——流星》在杂技春晚舞台上再绽光芒。该团团长杨剑胜表示，过去杂技在一定程度上“重技轻文”，而杂技春晚实现了从“技术奇观”到“生命叙事”的转型，以情动人、以艺载道，其

成功实践彰显了杂技不仅是技巧的展示，更是文化的载体、故事的表达、精神的传递。让杂技成为讲好中国故事的生动载体，正是新时代中国杂技“守正创新”的要义。

“杂技春晚作为国家级文化盛会，已成为助推中国杂技高质量发展的重要平台。”中国杂协副主席、上海市杂技团艺术总监俞亦纲认为，杂技春晚对杂技行业发展影响深远，推动杂技创作理念升级，通过“杂技+戏剧”“杂技+舞蹈”“杂技+非遗”“杂技+科技”等的融合，努力实现从“技艺展示”到“诗性叙事”的审美变革，让杂技不再是孤立的技艺，而是承载情感与文化的综合艺术。同时，杂技春晚是技艺创新的展示集散地，促进传统节目优化升级，助力杂技行业完善人才培养体系，孵化专业化复合型创作队伍，并推动行业评价标准从单一技巧转向综合艺术素养，为杂技规范化、创新性发展树立标杆、引领方向。

一台晚会的成功，主持是画龙点睛之笔。中央广播电视总台文艺频道主持人周宇连续四年主持杂技春晚，随着四年晚会主题形式与风格的迭代，主持风格也呈现出从典雅介绍到幽默互动再到情景融合的变化轨迹。她谈道，观众需要主持人带来情感共鸣，讲“人”的故事而不只限于“技”的展示，因此主持人在串联中适度挖掘节目背后的故事，以润物无声的方式进行文化解读，以此增强观众对杂技的理解与情感投入，展现整台晚会的温度与共情力。

杂技春晚连续四届在河南周口举办，既激活了杂技创作生态，也探索出文艺赋能地方发展的有效路径，真正实现了“一台春晚点亮一座城”。河南省杂协副主席、国际杂技文化（周口）产业园总经理张玉玺认为，杂技不只是舞台上的技艺，更是城市文化的活态表达，产业园坚持以杂技为媒、以文旅为桥，推动“杂技+旅游+文创+研学”多元融合，将杂技春晚与城市地标、历史街区、文旅场景等联动，实现“线上种草、线下奔赴”的传播闭环，带动餐饮、住宿、交通、研学等全产业链协同发展，

以杂技春晚品牌效应为城市发展赋能。

增强年味，挖掘治愈力量， 杂技春晚未来有多种可能

杂技大联欢的未来路径充满诸多可能性，并将持续激活带动杂技行业高质量发展。中国评协副主席、辽宁省文联副主席尹力从杂技艺术在电视媒体和网络媒体的传播和形象建设视角提出，电视端杂技要优化镜头语言与编排，避免同质化及呈现过于眼花缭乱，短视频平台要精准切片、强化人设、突出亮点，吸引年轻受众，提升杂技全媒体传播效能，让古老杂技在新媒体时代持续圈粉。

杂技技巧中蕴藏着一座亟待开掘的精神富矿。北京评协副主席、《杂技与魔术》杂志社主编徐秋谈道，在观演中获得愉悦对老百姓至关重要，杂技在真功夫之外也可以凭有趣取胜，要增强杂技春晚节目的趣味性。同时，目前杂技表演中缺少复杂的“人”，要深入挖掘人物内心的复杂性，使之更有“活人感”。杂技有“奇异性”，也蕴含着求同存异、同心协作、信任互助等温暖人性底色，这种治愈力量可以使杂技超越艺术范畴，升华为承载人生态度、诠释生活哲思的精神表达。

“杂技春晚是用杂技传递年味，不同于综艺春晚和一般杂技晚会，应有鲜明标识和特定范式。”俞亦纲表示，目前杂技春晚节目多取自各院团成熟作品，主题立意、编排特点、音乐风格等往往存在明显差异，要进行有效艺术统筹与整合，才能实现“各美其美、美美与共”的整体艺术效果。他建议，杂技春晚可尝试委约、定制、邀约、遴选等方式来确定参演节目，围绕晚会主题与文化定位进行定向创作，从源头避免内容同质化，保障每个节目都契合晚会整体调性，这既是杂技春晚质量提升的重要路径，更是推动杂技行业生态升级的重要抓手。

从业六十多年的中国杂协顾问、中国杂技团创意总监孙力表示，杂技春晚让中国杂技从“后排”

走到“前台”，行业地位显著提升，她呼吁把杂技春晚打造成杂技国际化的展示与交流窗口，成为全球演出商选品基地，推动中国杂技更好出海，彰显文化自信。

杂技春晚在各类文艺春晚中脱颖而出实属不易。正如中国杂协分党组书记、驻会副主席唐延海所说，在春晚竞争呈现“央视统领、地方深耕、平台竞逐、主题细分、圈层裂变”的多元化格局背景下，中国杂协携手河南周口在“春晚”这条赛道上展开“破局与求变”的差异化创新探索之旅。他表示，“这条道路上，我们见证了杂技如何创新形态、丰富内涵，见证了周口如何厚积薄发、向新而行，见证了传播如何入脑入心、直达世界，可谓一场春晚与一座城市的双向奔赴，一次文化自信与时代精神的共鸣”。中国文联副主席、中国杂协主席边发吉也表示，作为生命的艺术，杂技以直观方式彰显中华民族精神，杂技春晚对诸多国内国际获奖节目进行集中展示，通过电视及新媒体传播将杂技的独特魅力传递给广大观众，以文旅深度融合助力周口经济发展，未来可期。

与会专家一致认为，四届杂技春晚成果丰硕，已成为新时代杂技守正创新的重要标杆。会议达成共识：此次研讨会的举办意味着中国杂技大联欢从创始和探索阶段，迭代升级至完善与提高新阶段，迈入中国杂技大联欢“2.0版”。杂技界必须树立共商、共办、共享、共赢理念，做实“技、艺、美、媒、业、道”六字文章：以技为根，守住杂技本体魅力；以艺为魂，强化叙事与结构美感；以美育人，传递精神力量；以媒扩声，用好全媒体矩阵；以业赋能，激活文体旅商产业链；以道引领，彰显中国价值与文明气象。

（作者单位：中国艺术报社）

（转载自《中国艺术报》2026年5月13日第3版）

■编者按：新时代文化语境下，大众文艺正在迎来守正创新的全新发展格局。新大众文艺顺应媒介变革与群众文化需求升级趋势，打破圈层壁垒、融通传统与新兴形态，呈现出全民参与、全域生长、多元出新的鲜活态势。文艺源于生活、归于人民。新大众文艺立足时代场景、聚焦平凡众生，以更贴近大众的表达方式记录社会变迁、描摹人间烟火、传递正向价值，让文艺创作真正扎根基层、浸润人心、服务群众，充分彰显新时代文艺的群众性、时代性与创新性。

本期专题围绕新大众文艺的创作实践与传播路径，总结以往经验、探索发展方向，希冀更多源于生活、贴合大众、传递真情、彰显正气的杂技作品不断涌现。

新大众文艺语境下民间杂技的价值重构与发展路径

文 | 李治钢

文艺的生命力，始终与时代同频共振，与大众同心共鸣。作为流淌在民族文化血脉中的古老艺术形式，民间杂技自秦汉“百戏”的市井喧嚣中走来，在千百年岁月流转间，始终扎根民间土壤，以肢体的极限演绎与生命的蓬勃张力，成为大众精神文化生活的重要组成部分。^①如今，2026年政府工作报告以及“十五五”规划纲要明确提出“繁荣互联网条件下新大众文艺”，这一时代命题既为民间杂技的创新发展注入全新动能，也对其转型突破提出了更高要求。

新大众文艺以“大众写、大众享”为核心特质，以互联网技术为重要支撑，构建起全民参与、多元共生的创作与传播格局，让文艺真正回归大众、服务大众。^②在这一语境下，民间杂技既迎来了资源激活、受众扩容的发展机遇，也面临着一些现实挑战。因此，如何重新审视民间杂技的文化价值，激活其内在的创新基因，探索出一条“资源开发与新生培育并举、内涵丰富与价值提升同步、赋能大众与实践落地相融”的发展路径，便成为摆在杂技工作者面前的重要时代课题。

一、新大众文艺语境下民间杂技的文化定位

新大众文艺的崛起，打破了传统文艺创作的壁垒，让“人人皆可创作、人人皆可欣赏”成为现实。在这一背景下，民间杂技的价值重构首先需要完成从“技艺展示”到“文化载体”的认知升级，重新确立其在当代文艺生态中的独特定位。民间杂技作为中华优秀传统文化的活态传承，其价值从来不止于“奇、难、险、美”的技艺表层，更蕴含着深厚的文化基因与鲜明的大众属性，这与新大众文艺的精神内核天然契合。

中国传统美学强调“天人合一”“技进乎道”，主张技艺与精神、形式与内容的圆融统一。民间杂技正是这种美学精神的生动实践，它以人体为媒介，将日常生活中的劳动姿态、节庆欢腾、生命感悟转化为富有节奏感与表现力的肢体语言，承载着大众对美好生活的向往、对生命极限的探索、对集体情感的抒发。从这个意义上说，民间杂技是“大众的艺术、艺术的大众”，其创作主体与接受主体始终源于大众，这与新大众文艺所倡导的“大众主体性”高度契合。

新大众文艺语境下的民间杂技，不再是游离于主流文艺之外的“边缘技艺”，而是构建大众文化认同、丰富大众精神生活、传承民族文化基因的重要载体，其价值维度应涵盖文化传承、大众审美、社会联结与创新实践四个核心层面。然而，当前对民间杂技的价值认知仍存在诸多偏差：部分从业者将其简单等同于“谋生技艺”，忽视了对其文化内涵的挖掘与提升；一些地方对民间杂技缺乏必要的保护与扶持；而在大众审美层面，受短视频、微短剧等新兴文艺形态的冲击，民间杂技因表演形式固化、互动性不足等问题，逐渐失去了对年轻受众的吸引力。这种价值认知的错位，直接导致民间杂技资源开发乏力、传承链条不畅、创新动力不足。

事实上，民间杂技所蕴含的大众创作精神、鲜活的生活气息、强烈的情感共鸣，正是新大众文艺所追求的核心特质。在新大众文艺语境下，我们应重新审视民间杂技的价值：它既是传统技艺的活态传承，也是大众文艺创作的重要素材库；既是满足大众精神需求的文化产品，也是凝聚社群情感的重要纽带；既是中华文化“走出去”的独特名片，也是新大众文艺创新发展的重要源泉。

从文化传承的角度看，民间杂技承载着不同地域的文化特色与民俗风情，是地域文化的“活化石”，不同地区的民间杂技往往融入了当地的音乐、舞蹈、服饰、民俗等文化元素，形成了独具特色的艺术风格，这为新大众文艺的创作提供了丰富的文化素材；从大众审美角度看，民间杂技的表演形式通俗易懂、情感表达直接真挚，能够跨越年龄、地域、文化层次的界限，满足不同群体的审美需求，这与新大众文艺“普惠性”的审美追求高度一致；从社会联结角度看，民间杂技常常活跃于节庆庙会、乡村集市、社区活动等公共空间，成为凝聚社群情感、营造公共文化氛围的重要载体，能够有效弥补当下社会人际关系疏离的短板，增强大众的归属感与认同感；从创新实践角度看，民间杂技的肢体语言具有极强的可塑性与兼容性，能够与新媒体技术、现代艺术形式、文旅场景深度融合，为新大众文艺的创新提

供多样化的实践路径。

重新确立民间杂技的文化定位，需要打破“精英与民间”“传统与现代”的二元对立思维，以新大众文艺的视角重新审视其价值内核。民间杂技的价值重估，不是对传统技艺的否定与颠覆，而是在传承基础上的升华与拓展；不是向精英化舞台艺术的靠拢，而是在保持大众属性的前提下实现内涵与形式的创新。只有明确了这一核心定位，才能为后续的资源开发、内涵丰富与实践探索指明方向。值得注意的是，这种价值重估并非一蹴而就的理论建构，而是需要扎根实践土壤，在与大众的互动反馈中不断完善，真正让民间杂技的价值被大众认知、被市场接纳。

二、民间杂技的发展困境与开发策略

民间杂技的价值重构，离不开对其丰富资源的有效开发与合理利用。我国民间杂技资源底蕴深厚、种类繁多，既有流传百年的经典技艺，也有各具特色的地域流派，从华北平原的顶缸技艺到岭南地区的柔术表演，从西北高原的马术杂技到江南水乡的杂耍绝活，这些都是民间杂技实现新生的宝贵财富。然而，在现代化进程与新文艺形态的双重冲击下，民间杂技资源面临着“传承断层、形态固化、开发粗放”的三重困境，如何破解这些困境，实现资源的有效激活与可持续开发，成为民间杂技价值重构的关键环节。

传承断层是民间杂技资源面临的最突出问题。传统民间杂技的传承多依赖“口传心授”的师徒制，这种传承模式具有极强的封闭性，随着老艺人的相继离世，许多经典技艺面临“人亡艺绝”的危险。同时，由于学习周期长、训练艰苦、收入不稳定等因素，年轻一代对学习民间杂技缺乏兴趣，传承队伍出现严重的“老龄化”与“断层化”，不少地域流派已陷入“后继无人”的尴尬境地。形态固化是制约民间杂技发展的另一重要因素。许多民间杂技节目仍沿用传统的表演形式与内容，缺乏对当代大众审美趣味的关注与适配，表演形式单一、情节简

单、缺乏情感共鸣，难以吸引年轻受众。

开发粗放加剧了民间杂技资源的浪费与贬值。一些地方在开发民间杂技资源时，缺乏系统规划与深度挖掘，简单将其包装为“猎奇式”的旅游项目，过度追求商业利益，忽视了对文化内涵的保护与提升，导致民间杂技的艺术价值与文化价值被稀释，甚至出现低俗化、同质化的不良倾向。破解民间杂技资源的传承与开发困境，需要立足新大众文艺的时代特征，构建“活态传承、创新转化、多元开发”的立体式开发策略。

活态传承是资源开发的基础，核心在于构建“传统与现代相融、师徒传承与大众参与并举”的传承体系。一方面，要加强对老艺人的保护与扶持，通过记录整理、数字化保存等方式，将珍贵的技艺与经验留存下来，建立民间杂技资源数据库，实现技艺传承的数字化、可视化；另一方面，要创新传承模式，打破传统师徒制的封闭性，借助互联网平台开展线上教学、技艺交流等活动，吸引更多年轻群体参与到民间杂技的学习与传承中来，让传承主体从“少数专业艺人”拓展为“广泛大众群体”。新大众文艺的核心是“大众参与”，民间杂技的传承只有融入大众、依靠大众，才能实现真正的活态延续。

创新转化是资源开发的核心环节，关键在于实现民间杂技从“传统技艺”到“现代文艺产品”的转型。这种转化不是对传统技艺的抛弃，而是在保留核心技艺与文化基因的基础上，结合当代大众的审美需求与新媒介技术，对表演形式、内容内涵、传播方式进行创新。在表演形式上，融入情节与情感表达，增强作品的故事性与感染力；与舞蹈、音乐、戏剧、魔术等艺术形式融合，丰富表演的艺术层次。^③在内容内涵上，要立足当代社会现实，从大众的日常生活、时代热点、民族精神中汲取创作灵感，让民间杂技作品更具时代感与思想性，实现从“展示技艺”到“表达情感、传递价值”的升华。在传播方式上，要充分利用互联网新媒体平台，通过短视频、直播、VR 体验等形式，打破时间与空间的限制，让民间杂技走进更多大众的视野，增强其传播力与

影响力。

多元开发是资源开发的延伸方向，旨在拓展民间杂技的应用场景与价值边界。新大众文艺的发展为民间杂技的多元开发提供了广阔空间，既可以面向大众文化消费市场，开发出适合不同场景的文艺产品，如社区演出、节庆表演、文旅融合项目、线上文艺节目等；也可以面向文化教育领域，将民间杂技融入学校美育课程、社区文化活动，通过技艺教学、文化讲座等形式，普及民间杂技文化，提升大众的文化素养；还可以面向文创产业领域，将民间杂技的艺术元素转化为文创产品、动漫形象、数字藏品等，实现“技艺 IP 化、产业多元化”的发展。需要注意的是，民间杂技资源的开发必须坚持“保护优先、合理利用”的原则，避免过度商业化与同质化开发，确保其文化价值与艺术价值得到有效保护与传承。

三、民间杂技与新大众文艺的精神共振

民间杂技的价值重构，不仅需要资源的激活与开发，更需要内涵的丰富与提升。新大众文艺语境下的民间杂技，不应仅仅是“技艺的展示”，更应成为“精神的表达”，通过内涵的提升实现与当代大众的精神共振，这是民间杂技能够长久发展的核心动力。民间杂技内涵的丰富，应围绕“时代精神的融入、人文内涵的挖掘、大众情感的表达”三个核心维度展开，实现从“技艺之美”到“精神之美”的升华。这种内涵提升并非脱离民间杂技本质的“空中楼阁”，而是建立在其自身艺术特质与大众需求基础之上的精准赋能。

融入时代精神是民间杂技实现当代价值的关键。任何文艺作品只有紧扣时代脉搏、反映时代精神，才能引起大众的共鸣。新大众文艺的鲜明特征是对时代现实的关注与表达，民间杂技作为大众文艺的重要组成部分，也应立足当代社会现实，将时代精神融入创作之中。这里的时代精神，既包括国家发展的重大主题，如科技创新、乡村振兴、民族复兴等，也包括大众日常生活中的精神诉求，如对奋斗

精神的赞美、对美好生活的向往、对集体情感的认同等。民间杂技可以通过肢体语言的创新表达,将这些时代主题与精神诉求转化为具象化的艺术形象,让观众在欣赏技艺的同时,感受到时代的温度与力量。例如,将劳动场景中的肢体动作转化为杂技技巧,表达对劳动者的赞美;通过集体性的杂技表演,展现团队协作的奋斗精神;借助科技元素与杂技技艺的融合,呈现科技创新的时代风貌。这种时代精神的融入,能够让民间杂技摆脱“陈旧、落后”的刻板印象,成为反映当代大众精神面貌的鲜活载体。

挖掘人文内涵是民间杂技提升文化品位的核心。民间杂技源于大众生活,蕴含着丰富的人文情感与文化智慧,这是其区别于其他技艺表演的独特优势。新大众文艺不仅应追求形式的创新与传播的广泛,更应注重内涵的深度与人文的温度。民间杂技的内涵提升,需要深入挖掘其背后蕴含的人文精神,如对生命的尊重、对自由的向往、对亲情的珍视、对正义的追求等,将这些人文情感转化为艺术表达,增强作品的情感共鸣与文化感染力;同时,要注重对地域文化、民俗文化内涵的挖掘,将不同地区的文化特色、民俗风情融入民间杂技创作之中,让作品更具文化辨识度与独特性。通过人文内涵的挖掘,民间杂技可以从“单纯的技艺表演”升华为“有意味的文化表达”,实现从“娱乐大众”到“滋养心灵”的价值提升。

表达大众情感是民间杂技贴近大众的根本。新大众文艺的核心是“以大众为中心”,满足大众的精神需求。民间杂技的创作与表演,必须立足大众的情感体验,关注大众的喜怒哀乐,用真挚的情感表达引发大众的共鸣。传统民间杂技之所以能够流传至今,关键就在于它能够精准捕捉大众的情感需求,通过生动的表演传递集体情感。在新大众文艺语境下,民间杂技更应强化这种大众情感表达,既要关注大众的共同情感诉求,如节庆的欢腾、团圆的喜悦、奋斗的艰辛等,也要兼顾个体的情感体验,通过个性化的创作与表演,满足不同群体的情感需求。例如,针对年轻群体的情感困惑,创作具有青

春活力、励志向上的作品;针对老年群体的怀旧情结,改编传统经典节目,融入时代记忆元素。通过精准的情感表达,民间杂技可以建立与大众的情感联结,成为大众抒发情感、寄托情怀的重要载体。

需要强调的是,民间杂技的内涵提升并非脱离大众、追求精英化的“曲高和寡”,而应在保持大众属性的前提下,实现“雅俗共赏”的艺术境界。新大众文艺既需要“阳春白雪”的精英创作,也需要“下里巴人”的大众表达,民间杂技的内涵提升,正是要在“下里巴人”的基础上,融入更多的文化内涵与精神价值,让其既有大众的亲和力,又有艺术的感染力,实现“俗中见雅、雅俗相融”的发展目标。这种雅俗相融的特质,恰恰是民间杂技能够在新大众文艺生态中立足的关键所在。

四、民间杂技赋能大众文艺的路径探索

民间杂技的价值重构,最终要落到实践层面,通过具体的实践路径实现对新大众文艺的赋能,同时在赋能大众文艺的过程中完成自身的发展与提升。新大众文艺为民间杂技提供了广阔的实践平台,民间杂技则为新大众文艺注入了独特的艺术活力,二者的深度融合,能够实现“1+1>2”的双赢效果。结合新大众文艺的特征与民间杂技的发展实际,其实践路径可以从“创作创新、传播拓展、场景融合、生态构建”四个方面展开,形成全方位、多层次的发展格局。

创作创新是民间杂技赋能大众文艺的核心动力。新大众文艺的创作强调“个性化、多元化、互动性”,民间杂技的创作创新应充分借鉴这些特征,打破传统创作的封闭性与单一性,构建“大众参与、多元协同”的创作模式。一方面,要鼓励大众参与创作,通过互联网平台征集创作灵感、节目创意、表演方案等,让大众从“欣赏者”转变为“创作者”,充分调动大众的积极性和创造性,形成“全民创作、全民共享”的良好氛围;另一方面,要加强与其他文艺领域的协同创作,与短视频创作者、网络作家、音乐人、设计师等合作,将民间杂技的技艺元素与

其他文艺形式融合,打造出更多跨界融合的文艺作品,如杂技主题的短视频、网络剧、动漫作品等,丰富新大众文艺的创作形态。同时,要注重创作理念的创新,借鉴新大众文艺“碎片化、轻量化、互动性”的创作理念,打造适合互联网传播的小型化、精品化节目,满足大众碎片化的文化消费需求。

传播拓展是民间杂技赋能大众文艺的重要途径。新大众文艺的发展离不开互联网技术的支撑,民间杂技要实现对大众文艺的有效赋能,必须打破传统的传播壁垒,构建“线上线下融合、多元渠道协同”的传播体系。线上传播方面,要充分利用短视频平台、直播平台、社交媒体、VR/AR平台等新媒体渠道,打造民间杂技的线上传播矩阵。通过短视频展示精彩技艺片段、直播呈现完整表演过程、VR/AR实现沉浸式体验,让民间杂技突破时间与空间的限制,走进更多人的视野。同时,要注重线上互动,通过留言评论、话题讨论、技艺挑战等形式,增强与大众的互动性,提升大众的参与感与粘性。线下传播方面,要立足大众的日常生活场景,拓展民间杂技的表演空间,从传统的庙会、集市延伸到社区、校园、公园、商场等公共空间,开展常态化的表演活动,让民间杂技融入大众的日常生活。此外,还可以借助各类艺术节、文化节等平台,展示民间杂技的创新成果,提升其影响力与美誉度。

场景融合是民间杂技赋能大众文艺的实践载体。新大众文艺的显著特征是“场景化”,文艺作品只有与大众的生活场景紧密结合,才能更好地满足大众的精神需求。民间杂技的实践发展,需要主动融入大众的日常生活场景与文旅消费场景,实现“场景化表演、沉浸式体验”。在日常生活场景方面,可以将民间杂技与社区文化建设、校园美育、节庆活动等相结合,打造具有场景感的表演活动,如社区邻里节上的杂技表演、校园文化节中的技艺展示、春节庙会中的民俗杂技等,让大众在熟悉的场景中感受民间杂技的魅力。在文旅消费场景方面,可以依托各地的旅游资源,打造“杂技+文旅”的融合项目,如将民间杂技融入景区表演、乡村旅游、非

遗体验等项目中,通过沉浸式表演、互动式体验等形式,提升旅游的文化内涵与趣味性。同时,还可以结合城市地标、文化场馆等公共空间,打造常态化的杂技表演场景,让民间杂技成为城市文化的重要名片。^④

生态构建是民间杂技赋能大众文艺的长远保障。民间杂技的可持续发展,离不开良好的生态环境。要构建“政府引导、市场主导、社会参与、大众共建”的民间杂技发展生态,为其赋能大众文艺提供全方位的保障。政府层面,要加强政策支持与规划引导,出台相关的扶持政策,加大对民间杂技资源保护、传承创新、人才培养等方面的投入,建立健全民间杂技的保护与发展机制,规范行业发展秩序。市场层面,要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,鼓励社会资本参与民间杂技的开发与运营,打造具有市场竞争力的民间杂技品牌与产品,实现社会效益与经济效益的统一。社会层面,要加强对民间杂技的文化宣传与普及,通过媒体报道、文化讲座、技艺展示等形式,提升大众对民间杂技的认知度与认同感,营造“关注民间杂技、热爱民间杂技、参与民间杂技”的良好社会氛围。大众层面,要鼓励更多人参与到民间杂技的传承与创新中来,形成“人人传承、人人创新”的生动局面,让民间杂技在大众的参与中不断焕发生机与活力。

五、结语

新大众文艺的崛起,为民间杂技的发展带来了前所未有的时代契机,也提出了全新的挑战。民间杂技的价值重构与发展实践,不是简单的形式创新或商业包装,而是一场深刻的文化自觉与精神重塑,需要我们重新审视其文化价值,激活其内在的创新基因,探索出一条符合时代特征、贴近大众需求、彰显文化底蕴的发展路径。从价值重估到资源激活,从内涵提升到实践发展,民间杂技的每一步发展都离不开对“大众性”与“传统性”的坚守,离不开对“时代性”与“创新性”的追求。民间杂技作为中华优秀传统文化的活态传承,其生命力在于与大

个体化直播与专业化团播： 新大众文艺视域下杂技艺术线上直播的双轨模式探究

文 | 夏志伟

2024年,《延河》杂志编辑部率先提出“新大众文艺”这一概念,并开设相关专栏。同年,该杂志刊发了《新传媒时代与新大众文艺的兴起》一文,进而在文化与文艺领域引发了数次具有重要意义的讨论。2026年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确指出:“繁荣互

联网环境下的新大众文艺”^①。“新大众文艺”首次被纳入政府工作报告,这不仅是对网络文学、短视频、直播等新兴文艺形态的官方认可,也为新时代中国特色社会主义文艺在数字化时代的发展指明了方向。新大众文艺的核心在于创作主体发生了根本性变革,即广大民众从文艺的“被动描摹客体”转

众的紧密联结、对时代的敏锐感知和对创新的持续追求。

在新大众文艺的时代浪潮中,民间杂技只有坚守人民立场,扎根民间土壤,不断挖掘文化内涵、创新表现形式、拓展实践路径,才能实现从“传统技艺”到“现代文艺”的华丽转身,才能在丰富大众精神文化生活、构建文化自信、传承中华美学精神的进程中发挥更大的作用。正如习近平总书记强调的,要“结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神”^⑤,努力创作生产更多“传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求”^⑥的优秀作品。

展望未来,民间杂技的发展之路虽然充满挑战,但前景广阔。只要我们始终坚守文化初心,秉持创新精神,充分调动大众的参与热情,就一定能够让这门古老的艺术在新大众文艺的时代浪潮中焕发出

新的生机与活力,成为当代大众文艺生态中一道亮丽的风景线,为繁荣社会主义文化事业、建设文化强国贡献独特的力量。

注释:

- ① 赵双午:《技艺相生,形神共舞——一场杂技美学的深度对话》,《杂技与魔术》2025年第6期,第10页。
- ② 胡一峰:《繁荣互联网条件下新大众文艺》,《学习时报》2025年11月12日,第5版。
- ③ 智研产业研究院:《智研咨询报告:2024年中国杂技行业发展现状及市场前景预测》,2024年3月25日,<https://mp.weixin.qq.com/s/zkiK0RhlcC1D4t8fwB-wlw>。
- ④ 吴迪:《“杂技+旅游”赋能公共文化服务研究》,《杂技与魔术》2025年第6期,第32页。
- ⑤⑥ 习近平:《在文艺工作座谈会上的讲话》(2014年10月15日),《论党的宣传思想工作》,北京:中央文献出版社,2020年,第114、98页。

(作者单位:浙江省杭州市富阳区科学技术协会)

变为积极的“创作主导者”，借助互联网平台实现自我表达以及共同创造与共享的模式。

在这一浪潮的推动下，我国杂技艺术事业与产业呈现出前所未有的活跃态势。我国杂技艺术的线上直播实践呈现出两种模式：第一，众多个体杂技演员及民间杂技艺人在短视频平台自主开展直播活动，以个人账号为载体，实时分享日常训练、绝技表演或街头演出等内容，呈现出“大众参与共同书写”的新型文艺观念；第二，在文化和旅游部等部门的引导及抖音等线上平台专项计划的扶持下，国有专业杂技院团有序推进“团播”，展现出专业文艺院团对数字生态的积极适应与价值引领。这两种模式的出现，改变了互联网时代杂技艺术的生存样态，重新建构了中国杂技艺术“创作—传播—接受—评价”的全流程。

一、新大众文艺的内涵与杂技艺术线上直播的语境

要理解杂技艺术线上直播的双轨模式，首先需清楚“新大众文艺”的概念内涵及其为杂技艺术构建的语境。“新大众文艺”不是简单的“文艺大众化”，而是“随着互联网、人工智能以及各种新技术的兴起，人民大众可以更广泛地参与到各种文艺创作与活动之中，人民大众真正成为文艺的主人，而不是单纯的欣赏者，这就是新大众文艺”^②。其核心特点体现在三个维度的变革：在创作主体上，从“专业精英主导”转变为“全民参与共创”，普通民众利用智能终端就能成为内容创作者；在传播手段与方式上，突破了依赖于纸张与印刷、舞台与场地等传统媒介的时空束缚，建立了即时交互、算法推送、社群汇聚等数字化的新型传播网络；在审美范式上，催生了注重感官体验、强调情感共鸣、追求参与式消费的接受美学。这三重变革共同构成了杂技艺术线上直播的理论依据与实践空间。

中国杂技艺术在这种语境下展现出独特的适应性与张力。一方面，杂技的“身体性”特质与直播媒介的“具身传播”属性高度吻合。杂技以人体为

载体，是力量、柔韧、平衡等身体技艺能力的极致呈现，天然具备视觉冲击力与情感感染力，这与短视频、直播等推崇“眼球经济”的媒介逻辑相契合。另一方面，杂技作为国家级非物质文化遗产，具备悠久的技艺传统与独特的审美准则，其专业壁垒与传承体系对“泛娱乐化”形成抵制。依托呈现高品位、传递正能量的杂技直播内容，以及优秀传统文化与经典舞台作品，可以净化网络空间，推动“清明”“净网”等专项整治行动的开展，营造积极向上的网络文化生态。这种“高技艺门槛”与“强传播适配”之间的辩证关系，使杂技艺术的线上直播既充满活力，又蕴含深刻张力。

从传播生态的宏观角度来看，当下杂技艺术的线上探索正处于“破壁”与“重构”的重要时期。学者董迎春指出，自中华人民共和国成立以来，“经历杂技进入剧场、剧场适应、剧场融合及个性强化等阶段，每一阶段，统摄中国杂技晚会、杂技秀、杂技剧、新杂技（戏剧）等”^③。当杂技适应了剧场演出形式后，便开始依赖固定的物理空间、有限的观演互动及单向的传播路径，而互联网平台的加入打破了这一封闭体系，推动杂技艺术从杂技晚会、杂技秀、杂技剧、新杂技进一步迈向“数字杂技”（或称“网络化杂技”）。如个体杂技艺人直播者将练功房、街头、农家院落转化为“流动舞台”，专业杂技院团则通过“团播”将剧场艺术分解为可碎片化消费、可实时互动的数字内容。这两种模式虽起点不同、形式各异，但都指向一个核心问题：在“新大众文艺”的浪潮中，杂技艺术如何实现从“遗产”到“资源”^④、从“技艺”到“内容”、从“剧场”到“屏幕”的范式转换。这种转换并未背离传统，而是在数字时代对杂技艺术“人民性”“群众性”本质的再一次回归与重塑。毕竟，杂技本就有民间百戏“撂地作场”的草根基因，其与“高台教化”的专业追求，在历史长河中始终处于动态对话与调整之中。

因此，对杂技艺术的线上直播研究，应放置于“新大众文艺”的视野中，深入分析不同主体在数

字场域中的位置、策略与互动关系,揭示背后的文化逻辑、权力结构与价值诉求,从而为新时代中国特色杂技艺术的可持续发展提供有针对性的思考方向。

二、杂技艺人个体化直播中的草根生存、身体展示与虚拟社群构建

个体化直播作为杂技艺术线上传播的重要一极,深刻体现了“人人皆可为作者,老少皆可成博(播)主”^⑤的新大众文艺“创作主体全民化”的核心特质。在这一模式中,个体杂技演员与民间杂技艺人脱离杂技院团体制和剧场空间束缚,以个人账号为阵地,依托抖音等短视频平台常态化开设直播。这一群体构成多元,有退役或在职的专业杂技演员、民间杂技世家传承人,还有大量未经科班训练、靠自学或短期培训掌握技艺的“素人”表演者。他们的直播场景极具生活质感,如农家院落、城市出租屋、街头空地、简易舞台等非标准化表演空间,与专业剧场的镜框式舞台形成鲜明对照,构成新大众文艺“日常审美”取向的生动注脚。

1. 生存驱动与原生态呈现

个体化直播的主要推动力来自经济层面的生存需求,这一特点与“新大众文艺”提倡的“人民大众真正成为文艺主人”^⑥构成了复杂的关系。对多数个体直播者来说,线上表演是其现实选择。如抖音杂技演员“小丑冰冰”最早在剧场以小丑形象开启职业生涯,月薪仅2500元。后来,她一段23秒的“抛三只苹果+啃苹果”视频在抖音获得广泛关注,5天粉丝增长超20万,并被官方媒体转载。走红后,她转向线上直播领域。按直播行业标准,作为腰部主播(粉丝量10万到50万),她月收入可达1~5万元甚至更多。这种“以艺换酬”的模式沿袭了传统杂技“撂地作场”的商业逻辑,仅交易场地由现实中的街头巷尾转变为虚拟的网络直播间。

出于生存的需求,个体杂技艺人的直播内容和呈现形式都有着“原生态”特点:

首先,表演内容依赖于个体杂技艺人的积累。与专业院团的系统性创作不同,个体杂技艺人的表

演内容有着“有什么演什么”的即兴性特点。个体杂技艺人会将其掌握的高难度、极具视觉冲击力的,或是非遗“绝技”类技艺,以及当年赛场或剧场中的经典保留节目,进行碎片式的极致化展示,把这些“绝技”当作获取流量、关注度和经济效益的直接手段。例如,抖音主播“六朝觉铭”凭借吞剑、吐火等传统民间技艺的惊险表演,吸引了近百万的粉丝关注。这种呈现方式虽显粗疏或追求瞬间的视觉爆点,却保留了杂技艺术最本真的“撂地作场”式的民间意趣,是对短视频平台“短、平、快”的用户观看习惯的精准回应。

其次,展演空间有着明显的去剧场化特征。街道的沥青路面、农家院落的水泥地面和出租屋狭窄的客厅等非标准场地,无不呈现出个体杂技艺人直播场地的“原生态”。例如,民间杂技艺人“一家三口杂技表演生活号”中,一家三口以直播街头卖艺为生,经常在街道、农村的简单舞台或广场的水泥地面上铺设薄毯,完成脖子顶钢筋、爬梯子、胸口碎大石等表演。这些均成为个体杂技艺人直播中的主要表演空间。

最后,对个体杂技艺人日常生活的真实呈现。与专业院团舞台上的表演不同,个体杂技艺人更聚焦于日常生活的后台呈现。舞台下,他们以素颜面对观众,呈现出最真实自然的模样,如日常的训练、表演的失误等。像“玛莎拉裤”“泡蛋!”“张张自喜”这类来自专业杂技院团的抖音主播,在不登台演出的时候,会直播压腿、下腰、顶功等日常训练,真实展现杂技艺人的日常,并转变为可供消费的内容,为观众揭开杂技的神秘面纱,拉近了与大众的心理距离。

2. 高风险叙事策略具有显著负面影响

与专业院团将杂技表演的危险因素转化为可控的紧张感不同,少数一些个体杂技艺人的直播会刻意放大杂技表演的高风险叙事,以实现“情感动员”吸引流量,但这点是极不可取的。个体杂技艺人的高风险叙事有三种形式:第一种是去保护化的惊险展示。如抖音夫妻档主播“大李小李(陪娃抗病)”

在无保护情况下进行倒立、顶功等高难度双人技巧表演。第二种是制订极限的挑战任务。如抖音主播“吴思宇·吴上头”会制订翻人墙、翻舞台等各种极限翻跟斗的挑战任务,以吸引流量。第三种是拿身体情况作为“卖点”,述说从业艰难,打造可以“吸引眼球”的从艺人生。这种高风险叙事无疑契合了直播平台的情感经济,将观众打赏转化为情感表达,部分头部主播还会组建“粉丝团”,构建虚拟社群增强粉丝成员的身份认同和社群归属感。然而,此类形式本质上属于对杂技艺术的非真实呈现,这对于杂技行业的长远发展具有显著的负面影响。

总体而言,杂技艺术的个体化直播模式,一方面充分激发了大众杂技艺术的创造力,使杂技艺术获得更广泛的传播;另一方面不可避免陷入资本逻辑、平台技术架构与传统艺术传承使命间的矛盾冲突。因此,个体杂技艺人直播模式未来的良性发展难以依赖单一主体,需多方协同。这要求直播平台优化治理规则、融入人文关怀、建立行业互助支持机制,更关键的是,杂技艺人要增强主体意识,把握数字时代机遇,维护并弘扬杂技艺术双重核心价值。

三、专业化团播推进杂技院团的机构转型、品质破圈与“第二舞台”建构

专业化团播是杂技艺术数字化转型的重要路径之一,其核心是推动文艺院团适应新媒体环境,完成数字化战略重塑。不同于个体化直播难以管理的“无序生长”,该模式更注重组织化运作、品质管理与品牌建设,致力于在虚拟空间打造杂技艺术的“第二舞台”,推动从“剧场艺术”到“屏幕艺术”的范式转换。

1. 组织化运作与战略重塑

专业院团的直播实践首先体现为从“项目制”向“常态化”运营机制的过渡。传统院团的线上传播多集中于节庆晚会或重大演出的录播与转播,具有偶发性和依附性特征。而专业化团播组建专门的直播团队,制订年度传播规划,将直播纳入机构的常规业务范畴。以西安战士战旗杂技团为例,其抖音官方直播间固定在每周二至周日的18:00开播,

并定期更新直播间作品内容,包括杂技剧《奇迹》《第三战队》片段,单杠、肩上芭蕾等单一技能展示的多元形式,构建起相对稳定的内容体系与受众期待。

这种组织化运作依赖于内部结构的适应性调整。部分院团设立新媒体中心或数字传播部门,配备专职编导、摄像及运营人员,与舞台创作部门形成协同关系。更深层次的变化体现在:第一,人力资源配置的重新布局,如专注于舞台表演的杂技演员,需要接受镜头感训练、直播话术学习、粉丝互动技巧等“二次专业化”培养。第二,演出策略革新。一些院团已经进行“团体分流”、“内容创新”与“演员IP化”的革新策略。以武汉杂技团为例,该团将原有团队分成男团和女团,这样既能确保每位演员都有“露脸”的机会,也能满足不同观众群体对杂技类型的喜好,同时便于内容上的创新,如女团直播间以“江城风骨·巾帼英姿·非遗新声”为重点,将非遗杂技与流行文化相融合。除此之外,院团会依据直播时演员受观众喜爱的程度,挑选青年演员打造专属账号,如“辣条”“米粒”等抖音号,从而形成“机构品牌与个人品牌”双轨传播的格局。

2. 剧场美学与网络语法的融合

专业化团体直播面临的核心难题是:在数字领域中如何保持杂技艺术的本体价值,而不是简单地把剧场内容搬到屏幕上。要实现这一目的,需要创造性地融合“剧场美学”^⑦和“网络语法”,也就是说,在保留杂技艺术的专业性、完整性及审美高度的同时,积极吸收互联网传播的媒介特点与受众习惯。

在视觉呈现上,专业院团探索出有别于个体直播的“精致化”影像表达。如西安战士战旗杂技团直播间运用多机位切换、专业灯光布置与电影级调色,将杂技的惊险时刻打造成“舞台影像化”的视觉盛宴。其肩上芭蕾、绸吊等节目直播片段,并非机械照搬剧场演出,而是针对竖屏特性重新编码,通过特写、慢放强化身体美学表现力,让演员细微之处得到更强呈现。又如武汉杂技团尝试“数字场景化直播”,将杂技表演融入城市地标、非遗街区等虚拟数字文化场景,营造沉浸式视觉感受,使杂技艺术从剧场延伸至虚拟场景。

在内容制作上,专业杂技院团吸收当下团播制作方式进行创新,加强与线上观众的互动。一是“舞蹈+杂技”的创新。比如,武汉杂技团女团的所有表演节目都会融入舞蹈元素,先用舞蹈来抓住观众的注意力,再融入高难度的杂技表演。二是节目点播。如武汉杂技团女团就采取了互动性极强的“节目点播”模式,在直播间屏幕上陈列《佳人》(绸吊)、《萱草花》(顶碗)等多个表演节目。观众可以对自己心仪的节目进行投票,系统将根据实时票数统计结果,安排票数最高的节目进行现场表演,从而增强了观众的参与感。三是PK晋级赛。如武汉杂技团让杂技演员依次登台进行PK,演员通过个人节目表演与观众互动来赢得人气票,争取晋级机会。

在价值维度上,专业杂技院团的线上团播在营造积极健康的网络文化生态方面发挥着重要作用。2024年,中央网信办部署开展“清朗”系列专项行动。在这项措施的大力推动下,许多专业文艺院团踊跃参与,为整个直播行业注入“清朗”力量,促使直播行业从追捧“流量为王”向“内容为王”转变。例如,新疆杂技团将西域风情与杂技艺术相融合、西安战士战旗杂技团把杂技表演融入盛唐长安的文化情境之中,均赢得了观众的赞誉,持续净化了网络直播领域的不良风气。可见,专业杂技院团团播是将剧场艺术的公共性、严肃性与审美追求延伸至数字公共空间,构成重要文化实践——既满足群众精神文化需求,又以专业水准和艺术魅力引领健康向上的网络文化风尚。

综上所述,西安战士战旗杂技团、武汉杂技团、新疆杂技团等文艺院团开展线上团播的探索与实践,无疑为杂技艺术的数字化转型提供了可借鉴的本土经验,同时也凸显了“新大众文艺”语境下专业艺术生产者的独特价值——他们既是传统的守护者,也是新范式的创造者,在“破壁”与“重构”的辩证运动中开拓了杂技艺术的“第二舞台”。

四、结语

在新时代大众文艺的背景下,杂技艺术以“个

体化直播”和“专业化团播”的双轨模式,深刻解读了数字时代“人民主体性”的多种实现途径。前者突显了草根力量由下至上的旺盛生机,后者则展示了专业文艺院团从上到下的策略转变。两者共同推动杂技从剧场延伸到互联网空间,在更广泛的层面接受大众的批评、参与及再创造。这一过程虽遭遇流量逻辑与艺术规律的矛盾、普及诉求与专业准则的差异,但是杂技艺术群体的参与仍然展现出以正面价值为主导的态势:它极大激活了杂技艺术的民众根基,为非物质文化遗产的承继开拓了新路径,为国有文艺院团的改革增添了活力。展望未来,杂技艺术的线上生态不该是专业与业余的分界线,而应是引导与参与的催化剂;不该是流量对艺术的操纵,而应是艺术对技术的掌控。只有坚持“以人民为中心”的创作方向,在坚守艺术自身价值的前提下适应技术变革、激发人民创造力,杂技艺术方能在新大众文艺的潮流中达成创造性转化与创新性发展,为新时代中国特色社会主义文艺的兴盛奉献独特力量。

注释:

- ① 中华人民共和国中央人民政府:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,2025年3月13日, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202603/content_7062633.htm。
- ② 延河编辑部:《新媒体时代与新大众文艺的兴起》,《新华文摘》2025年第8期,第87页。
- ③ 董迎春:《中国杂技理论研究十年“自拍”》,《歌海》2025年第3期,第10页。
- ④ 董迎春、张艳秋:《多民族文化的互嵌共生与融合发展——基于广西杂技文化的考察》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2025年第1期,第142页。
- ⑤ 延河编辑部:《新媒体时代与新大众文艺的兴起》,《新华文摘》2025年第8期,第87页。
- ⑥ 延河编辑部:《新媒体时代与新大众文艺的兴起》,《新华文摘》2025年第8期,第87—89页。
- ⑦ 董迎春、杜清琳:《“气氛”美学视域下当代杂技剧的审美接受及可能》,《艺术评论》2024年第4期,第38页。

(作者系广西艺术学院舞蹈学院副教授)

杂技剧《脊梁》的海外叙事策略与价值共鸣研究

文 | 李宁、吉木拉衣、梅朵

随着经济全球化与文化多元化进程的加速，跨文化传播已成为提升国家文化软实力、促进文明互鉴的核心路径。党的二十大报告明确提出“增强中华文明传播力影响力，坚守中华文化立场，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象”，为新时代中华文化“走出去”指明了方向。舞台艺术作为中华文化的重要载体，以其直观的艺术表达、丰富的文化内涵，成为跨文化传播的重要媒介。其中，杂技艺术凭借其“无语言障碍”的天然优势，在国际文化交流中占据独特地位。然而，传统杂技多以“技艺展示”为核心，缺乏完整的叙事逻辑与深厚的文化内核，难以在跨文化传播中实现深层次的价值共鸣。近年来，杂技剧这一新兴艺术形式蓬勃发展，它融合了杂技的技巧性、戏剧的叙事性、舞蹈的抒情性与音乐的渲染性，成为传递中国文化、讲述中国故事的新载体。

贵州省杂技团创排的大型原创杂技剧《脊梁》以贵州“万桥飞架”的交通建设奇迹为创作蓝本，讲述了两代人传承修路梦想、攻坚克难的奋斗故事。该剧自创排以来，先后入选国家艺术基金资助项目、中国文联重点创作扶持项目等，不仅在国内巡演中收获广泛好评，更走出国门，在瑞典斯德哥尔摩、法国艾克斯等地完成海外巡演，引发海外观众的热烈反响。《脊梁》的海外传播，突破了传统杂技的国际传播模式，以完整的叙事结构、深厚的文化内涵与创新的艺术表达，实现了从“技艺展示”到“文化叙事”的跨越，为中国杂技剧的跨文化传播提供了典型案例。

一、杂技剧《脊梁》的创作背景与海外传播概况

（一）《脊梁》的创作背景

1. 时代背景：中华文化“走出去”战略的深化
进入新时代，中华文化“走出去”战略进入深化推进的新阶段。随着中国综合国力的提升，国际社会对中国文化的关注度日益提高。国家高度重视文化软实力建设，出台了一系列政策支持舞台艺术作品的海外传播。例如，国家艺术基金设立了传播交流推广项目，为舞台艺术作品的海外巡演提供资金支持；中国文联开展了“新时代、新征程——全国优秀杂技剧目晋京展演”等活动，推动优秀杂技剧作品走向全国、走向世界。在这样的时代背景下，《脊梁》作为一部具有深厚文化内涵与时代精神的杂技剧作品，应运而生。

2. 地域背景：贵州交通建设的奋斗史与地域文化的传承

《脊梁》的创作深深植根于贵州的地域文化土壤。贵州是全国唯一一个没有平原支撑的省份，“地无三里平”是其地理特征的真实写照。然而，近年来，贵州交通建设实现了跨越式发展，建成了3万多座桥梁，12座“世界第一”桥坐落于此，世界高桥前100名中的一半都在贵州，使贵州成为名副其实的“世界桥梁博物馆”。贵州交通建设的奋斗史，是贵州人民“逢山开路、遇水架桥”奋斗精神的生动体现。贵州拥有丰富的民族文化资源，苗族、侗族、布依族等少数民族的民俗文化、非遗技艺等，为《脊梁》的创作提供了丰富的素材。《脊梁》以贵州交

通建设为创作蓝本，融合了贵州的地域文化与民族风情，成为展现贵州形象、传递贵州精神的重要载体。

3. 艺术背景：杂技剧的兴起与创新

杂技剧是杂技艺术与戏剧艺术融合的新兴艺术形式，其兴起与发展顺应了人民群众审美需求的迭代升级。传统杂技多以“技艺展示”为核心，缺少完整的叙事与深厚的文化内涵，难以满足观众日益增长的精神文化需求。杂技剧则突破了传统杂技的局限，将杂技的技巧性与戏剧的叙事性相结合，通过完整的剧情、鲜明的角色、丰富的情感，传递深刻的文化内涵。近20多年来，国内已经先后涌现出一批优秀的杂技剧作品，如《天鹅湖》《战上海》《天山雪》《先声》等，不断推动杂技剧的发展。《脊梁》作为贵州省杂技团成立67周年来的首部大型现实题材杂技剧，在创作过程中借鉴了诸多优秀杂技剧的创作经验，实现了杂技艺术与戏剧艺术的深度融合。

（二）《脊梁》的海外传播概况

1. 海外巡演的历程与规模

《脊梁》的海外巡演始于2025年12月，首先在瑞典斯德哥尔摩的Cirkus剧场完成海外首演，随后赴法国艾克斯市参加“ITER2025中国主题联会”演出。此外，《脊梁》的海外巡演还通过社交媒体、媒体报道等多种渠道进行宣传推广，扩大了海外影响力。例如，斯德哥尔摩中国文化中心通过官网、Facebook、Instagram等平台发布《脊梁》的演出信息与精彩片段，吸引了大量海外网友的关注。

2. 海外传播的平台与渠道

《脊梁》的海外传播依托于多元化的平台与渠道，主要包括以下三类：其一，官方文化交流平台。如瑞典斯德哥尔摩中国文化中心、中国驻伦敦旅游办事处等官方机构，为《脊梁》的海外演出提供了场地支持、宣传推广等服务。其二，国际文化活动的平台。如“你好！中国”文旅推广活动、“ITER2025中国主题联会”、“中国新春文化节”等国际文化活动，为《脊梁》的海外演出提供了展示平台，扩大了作品的国际影响力。其三，新媒体传播平台。如Facebook、Instagram、YouTube等海外社交媒体

平台，以及国内的央视网、网易新闻等媒体平台，通过发布演出视频、精彩片段、观众反馈等内容，实现了《脊梁》海外传播的全覆盖。

3. 海外传播的初步成效与反响

《脊梁》的海外传播得到了海外观众、媒体与文化学者的广泛好评。在观众反响方面，海外观众对《脊梁》的杂技技巧、舞台呈现、文化内涵等给予了高度评价。例如，有瑞典观众表示，“这场演出改变了我们对中国传统艺术的认知，它既传统又现代，既惊险又优美”；一对斯德哥尔摩当地的姐妹表示，“我们完全被征服了。不仅是技巧，整个表演的艺术设计和情感表达都深深打动了我们”。在媒体报道方面，海外媒体对《脊梁》的海外演出进行了广泛报道，如瑞典的《每日新闻》、法国的《普罗旺斯邮报》等媒体，称赞《脊梁》是“跨越山海的文化之约”，是“中西方文化交流的生动典范”。在文化学者评价方面，斯德哥尔摩中国文化中心的负责人表示，《脊梁》为国际观众理解中国文化的多样性提供了新的窗口，推动了中西方文明互鉴。

二、跨文化传播视域下《脊梁》的海外叙事策略

（一）叙事主题的融合：在地性与普遍性的统一

1. 在地性主题的坚守：贵州故事的文化内核

《脊梁》的海外叙事首先坚守了在地性的叙事主题，以贵州交通建设的奋斗史为核心，传递贵州的地域文化与奋斗精神。该剧以贵州大山深处的腊子崖村为故事起点，讲述了少年关东方继承父亲遗志，带领乡亲们开山修路，最终投身重大路桥工程建设的奋斗故事。剧中通过“梦出腊子崖”“冲破拦路虎”“勇跨乱风谷”等7个章节，生动再现了贵州从“地无三里平”到“县县通高速”的历史性巨变，展现了贵州人民“逢山开路、遇水架桥”的奋斗精神。剧中融入了贵州丰富的地域文化元素，如苗族的银饰、蜡染，侗族的大歌、舞蹈等，使作品具有鲜明的文化辨识度。在海外传播中，这种在地性主题的坚守，使《脊梁》成为展现贵州形象、

传递贵州精神的重要载体,让海外观众了解到一个真实、立体的贵州。

《脊梁》对在地性主题的坚守,并非通过简单的地域文化堆砌,而是通过艺术化的叙事,将地域文化与时代精神相结合。例如,剧中的“红色腰带”这一符号,不仅是贵州地域文化的象征,更是奋斗精神的传承载体。“红色腰带”先后4次登场,从父亲老满传给关东方的信念传承,到关东方与白小云的生死相依,再到大桥建成后的胜利欢呼,最后到建设者再次启程的理想延续,串联起了两代人的奋斗历程,也传递了新时代贵州人民的精神追求。这种将地域文化与时代精神相结合的叙事方式使《脊梁》的在地性主题具有了深厚的精神内涵,为海外观众理解贵州故事提供了情感切入点。^①

2. 普遍性主题的提炼:人类共通价值的表达

根据跨文化传播理论,不同文化背景的观众在价值观念、情感体验等方面存在差异,但也存在共通的价值追求,如对奋斗精神的认同、对美好生活的向往、对真挚情感的珍视等。为了实现跨文化传播的有效性,《脊梁》通过提炼具有普遍性的叙事主题,实现了与海外观众的价值对接。例如,剧中关东方与白小云为了实现走出大山的梦想,克服重重困难,投身交通建设的奋斗历程,传递了“奋斗改变命运”的普遍价值观;剧中父子情的薪火相传、母子情的牵挂守望、爱情的相濡以沫、战友情的生死与共,生动阐释了“情感是人类共同的精神纽带”;剧中贵州人民通过团结协作,实现交通建设跨越式发展的故事,传递了“团结就是力量”的普遍价值观。

《脊梁》对这些普遍性主题的提炼,是通过“以小见大”的叙事方式实现的。该剧以关东方、白小云等小人物的奋斗故事为切入点,展现了大时代的变迁与人类共通的价值追求。这种叙事方式避免了宏大叙事的空洞与说教,更加贴近海外观众的情感体验。例如,剧中关东方在父亲牺牲后,继承父亲遗志,毅然加入筑路大军,面对复杂多变的山体构造,一次次突破技术难关的故事,不仅展现了贵州人民的奋斗精神,更展现了人类面对困境时的坚韧与勇敢,能够引发海外观众的情感共鸣。《脊梁》

通过杂技艺术的直观表达,使普遍性主题更加易于理解。例如,演员通过高难度的平衡、叠罗汉与高空技巧,艺术化地再现了贵州人民开山架桥的坚韧意志,这种肢体语言超越了语言障碍,使“奋斗精神”这一普遍主题能够被不同文化背景的观众直观感知。

3. 在地性与普遍性的融合路径

《脊梁》实现了在地性与普遍性主题的有机融合,其融合路径主要表现为两个方面:一方面,以在地性故事为载体,传递普遍性价值。该剧以贵州交通建设的在地性故事为核心,将普遍性的奋斗精神、情感价值等融入其中,使普遍性价值通过具体的在地性故事得以展现。例如,剧中贵州人民开山架桥的在地性故事,传递了“奋斗改变命运”“团结就是力量”等价值观,使海外观众在了解贵州故事时感受到人类共通的价值追求。另一方面,以普遍性价值为纽带,连接不同文化背景的观众。该剧通过提炼普遍性的价值追求,搭建了与海外观众沟通的桥梁,使不同文化背景的观众能够通过共通的价值追求,理解在地性的贵州故事。例如,海外观众可能不了解贵州的地理环境与历史文化,但能够通过“奋斗精神”“情感价值”的认同,理解贵州人民开山架桥的艰辛与伟大,实现与在地性故事的情感对接。

(二) 叙事符号的转译:民族性与国际性的适配

1. 民族性符号的挖掘与呈现

《脊梁》的海外叙事,挖掘并呈现了丰富的民族性符号,这些符号成为传递中国文化内涵的重要载体。根据文化符号学理论,民族性符号是一个民族文化的集中体现,具有鲜明的文化辨识度。《脊梁》中的民族性符号主要包括三类:其一,非遗文化符号。如苗族的银饰、蜡染、刺绣,侗族的大歌、舞蹈等。剧中“秒变盛装”技法,让演员在擦肩而过的瞬间完成民族服饰的切换,蜡染的靛蓝与银饰的光泽在舞台流转,既是对非遗技艺的艺术转译,也是民族文化的生动展现。其二,地域自然符号。如贵州的喀斯特地貌、云雾、桥梁等。舞美设计将喀斯特地貌的奇绝融入空间叙事,8根木桩搭建的“小山”与全息投影的云雾交叠,溶洞场景与山体投影相映成

趣,让贵州的山水灵韵成为剧情发展的有机组成部分。其三,精神文化符号。如“红色腰带”“开山凿石的工具”等。“红色腰带”作为贯穿全剧的核心符号,传递了信念传承、情感坚守等精神内涵;“开山凿石的工具”则象征着贵州人民的奋斗精神与坚韧意志。

《脊梁》对民族性符号的呈现,并非简单的符号堆砌,而是通过艺术化的加工,使符号具有了叙事功能与情感内涵。例如,剧中的苗族银饰不仅是装饰元素,更是人物情感的表达载体:当关东方与白小云重逢时,白小云佩戴的苗族银饰闪烁着光芒,象征着两人情感的升温;当大桥建成时,演员们佩戴的银饰在舞台上闪耀,象征着胜利的喜悦。将民族性符号与叙事、情感相结合的呈现方式,使民族性符号具有了鲜活的生命力,能够让海外观众在欣赏艺术的同时感受中国民族文化的魅力。

2. 民族性符号的国际化转译

为了使民族性符号能够被海外观众理解与接受,《脊梁》对民族性符号进行了国际化转译。根据跨文化传播理论,不同文化背景的观众对符号的解读存在差异,只有实现符号的国际化转译,才能使符号的文化意义被海外观众准确解读。《脊梁》对民族性符号的国际化转译,主要通过3种方式实现:其一,符号能指的直观化。通过强化符号的视觉、听觉等感官特征,使海外观众能够直观感知符号的能指,进而理解其背后的所指。例如,剧中的苗族银饰通过独特的造型、明亮的光泽,增强了视觉冲击力,使海外观众能够直观感受到银饰的美感;侗族大歌通过悠扬的旋律、和谐的和声,增强了听觉感染力,使海外观众能够直观感受到侗族音乐的魅力。其二,符号意义的简化与明确化。简化民族性符号背后复杂的文化意义,突出其与人类共通价值相关的核心意义,使海外观众能够快速理解符号的内涵。例如,“红色腰带”背后蕴含着丰富的贵州地域文化意义,但该剧简化了其文化意义,突出了“信念传承”“情感坚守”等与人类共通价值相关的意义,使海外观众能够快速理解“红色腰带”的象征意义。其三,符号与国际通用艺术语言的融合。

将民族性符号与国际通用的舞台艺术语言相结合,使海外观众能够通过熟悉的艺术语言,理解民族性符号的文化意义。例如,剧中将苗族舞蹈的韵律与现代舞蹈的动作相结合,使海外观众能够通过熟悉的现代舞蹈语言,理解苗族舞蹈的文化内涵。^②

3. 国际性符号的融入与互补

除了对民族性符号进行国际化转译,《脊梁》还融入了国际性符号,与民族性符号形成互补,增强了海外叙事的可读性。国际性符号是指在全球范围内具有普遍认知度的符号,如桥梁、道路、脚手架等。这些符号能够跨越文化边界,被不同文化背景的观众理解与接受。《脊梁》中融入的国际性符号主要包括两类:其一,工业文明符号,如桥梁桁架、脚手架、机械传动装置等。这些符号是工业文明的集中体现,具有普遍的认知度。剧中通过高空技巧模拟桥梁桁架的力学美感,通过脚手架的缠绕攀升勾勒桥墩拔地而起的轨迹,使海外观众能够直观感受到工业文明的魅力。其二,情感表达符号,如拥抱、微笑、哭泣等,这些符号是人类共通的情感表达,能够跨越文化边界传递情感。剧中通过传递父子情、母子情、爱情等人类共通的情感,使海外观众能够快速理解人物的情感状态。

《脊梁》对国际性符号的融入,并非简单的符号叠加,而是实现了与民族性符号的有机互补。民族性符号传递中国文化的独特魅力、国际性符号搭建与海外观众沟通的桥梁,二者相互配合,使《脊梁》的海外叙事既具有鲜明的中国特色,又具有广泛的国际可读性。例如,剧中将苗族银饰这一民族性符号与桥梁这一国际性符号相结合,苗族银饰的光泽与桥梁的力学美感相互映衬,既展现了中国民族文化的魅力,又传递了人类对交通建设、美好生活的追求,实现了民族性与国际性的有机统一。

(三) 叙事结构的调整: 戏剧性与适配性的平衡

1. 戏剧性结构的坚守: 叙事逻辑的完整性

《脊梁》的海外叙事坚守了戏剧性的叙事结构,确保了叙事逻辑的完整性。根据叙事学理论,戏剧性结构是舞台艺术作品的核心结构,包括开端、发展、高潮、结局等要素,能够使故事具有清晰的逻

辑脉络与强烈的戏剧冲突。《脊梁》采用了经典的戏剧性结构,以关东方的奋斗历程为主线,以他与白小云的情感历程为副线,构建了完整的叙事逻辑。开端部分,讲述了关东方与白小云在腊子崖村的成长经历与走出大山的梦想;发展部分,讲述了关东方继承父亲遗志,加入筑路大军,与成为工程师的白小云重逢,共同投身路桥工程建设的过程;高潮部分,讲述了关东方与白小云带领施工团队克服复杂的山体构造与恶劣的自然环境,成功建成大桥的过程;结局部分,讲述了大桥建成后,关东方与白小云继续投身新的交通建设,传承奋斗精神的故事。这种戏剧性结构使《脊梁》的故事具有清晰的逻辑脉络,能够让海外观众快速理解剧情发展。

《脊梁》对戏剧性结构的坚守,还体现在戏剧冲突的构建上。戏剧冲突是推动剧情发展、塑造人物形象的核心要素。该剧构建了多重戏剧冲突,包括人与自然的冲突(贵州复杂的地理环境与交通建设的矛盾)、人物内心的冲突(关东方继承父亲遗志的决心与面对困难的犹豫)、人物之间的冲突(关东方与白小云在施工方案上的分歧)等。这些戏剧冲突使剧情跌宕起伏,人物形象更加鲜明立体。例如,剧中“勇跨乱风谷”章节,关东方与施工团队面对狂风暴雨、山体滑坡等恶劣自然环境,毅然决定继续施工,展现了人与自然的激烈冲突,也塑造了关东方坚韧不拔的人物形象。这种戏剧冲突的构建,增强了《脊梁》的艺术感染力,能够吸引海外观众的注意力。

2. 海外叙事结构的适配性调整

为了适应海外观众的审美习惯与接受能力,《脊梁》对海外叙事结构进行了适配性调整。根据接受美学理论,不同文化背景的观众具有不同的审美习惯与接受能力,只有调整叙事结构,使其与海外观众的期待视野相契合,才能实现良好的传播效果。

《脊梁》对海外叙事结构的适配性调整,主要表现为两个方面:其一,叙事节奏的加快。海外观众更习惯于快节奏的叙事方式,因此该剧在海外巡演版本中精简了部分次要情节,加快了剧情推进的节奏。例如,国内巡演版本中对腊子崖村生活场景的详细

描绘就在海外版本中被精简,重点突出了关东方的奋斗历程与戏剧冲突。其二,叙事语言的简化。该剧在海外巡演版本中减少了对地域文化背景的过多解释,通过肢体语言、舞台视觉等直观的叙事方式传递剧情信息。例如,剧中对贵州喀斯特地貌的介绍,国内版本中通过旁白进行详细解释,海外版本中则通过舞美设计的直观呈现,让海外观众自行感知。^③

3. 多媒体技术对叙事结构的优化

《脊梁》还运用多媒体技术,对叙事结构进行了优化,增强了海外叙事的可读性与感染力。多媒体技术包括全息投影、LED屏幕、音响系统等能够丰富舞台的表现形式,使叙事更加直观、生动。该剧对多媒体技术的运用,主要体现在3个方面:其一,营造叙事场景。通过全息投影技术,还原贵州的喀斯特地貌、云雾、桥梁等场景,使海外观众能够直观感受到贵州的自然环境与交通建设成就。例如,剧中“邂逅断层山”章节,通过全息投影技术呈现了复杂的地质层结构,让海外观众直观了解到施工的难度。其二,强化叙事情感。通过音响系统的音效设计,增强了剧情的情感氛围。例如,在父亲老满牺牲的场景中,低沉的音乐与悲伤的音效相结合,营造了悲壮的情感氛围,能够引发海外观众的情感共鸣。其三,衔接叙事章节。通过LED屏幕的画面切换,实现了不同叙事章节之间的自然衔接,使叙事结构更加流畅。例如,在“梦出腊子崖”与“冲破拦路虎”两个章节之间,通过LED屏幕呈现了从腊子崖村到筑路工地的场景转换,实现了剧情的自然过渡。

三、跨文化传播视域下《脊梁》与海外观众的价值共鸣机制

(一) 奋斗精神的具象化表达:跨越文化的精神共鸣

1. 奋斗精神的核心内涵与地域特质

奋斗精神是《脊梁》的核心精神内涵,也是中国文化的重要组成部分。《脊梁》中的奋斗精神具有鲜明的地域特质,是贵州人民在长期的交通建设过程中形成的“逢山开路、遇水架桥”的坚韧意志,

是“团结奋进、拼搏创新、苦干实干、后发赶超”的新时代贵州精神。这种奋斗精神，既植根于贵州的地域文化土壤，又体现了中华民族的共同精神追求。剧中通过关东方、白小云等人物的奋斗历程，生动展现了这种奋斗精神。例如，关东方在父亲牺牲后没有退缩，而是毅然继承父亲的遗志，加入筑路大军，面对复杂多变的山体构造与恶劣的自然环境，一次次突破技术难关，最终建成大桥，展现了贵州人民的坚韧与勇敢；施工团队成员之间的团结协作、互帮互助，也展现了贵州人民的团结精神。

2. 奋斗精神的具象化与直观化呈现

为了使奋斗精神能够被海外观众理解与认同，《脊梁》对其进行了具象化与直观化呈现。根据跨文化传播理论，抽象的精神内涵难以被不同文化背景的观众理解，只有将其具象化、直观化，才能实现跨越文化的精神共鸣。《脊梁》对奋斗精神的具象化与直观化呈现，主要通过两种方式实现：其一，通过杂技技巧的具象化表达。该剧将30余种杂技技巧与奋斗精神的表达相结合，使奋斗精神通过直观的肢体语言得以呈现。例如，高空技巧模拟桥梁桁架的力学美感，展现了建设者们的智慧与勇气；软钢丝上的平衡对峙暗合悬崖施工的艰险，展现了建设者们的坚韧与顽强；脚手架的缠绕攀升勾勒桥墩拔地而起的轨迹，展现了建设者们的拼搏精神。这些杂技技巧的运用，使奋斗精神从抽象的概念转化为直观的视觉震撼，能够被海外观众直接感知。其二，通过故事情节的具象化展现。该剧通过关东方、白小云等人物的具体奋斗故事，展现了奋斗精神的内涵。例如，关东方与白小云在施工过程中，面对资金短缺、技术难题、自然灾害等多重困难，没有放弃，而是积极寻找解决办法，最终成功建成大桥的故事，生动展现了“不向困难低头”的奋斗精神。

3. 奋斗精神与海外观众的精神共鸣

《脊梁》中展现的奋斗精神，与海外观众的精神追求相契合，实现了跨越文化的精神共鸣。根据接受美学理论，价值共鸣的生成需要文本的价值内涵与读者的期待视野相契合。奋斗精神是人类共通的精神追求，不同文化背景的人们都对奋斗精神具

有认同感。海外观众虽然生活在不同的文化环境中，但都经历过为实现梦想而奋斗的过程，能够理解并认同《脊梁》中展现的奋斗精神。例如，有瑞典观众在观看演出后表示，剧中建设者们克服困难、追求梦想的精神，让他们想起了瑞典人民在工业革命时期的奋斗历程，能够产生强烈的精神共鸣；有英国观众表示，剧中展现的团结协作、拼搏创新的精神，是人类实现发展进步的重要动力，能够引发广泛的认同。跨越文化的精神共鸣使《脊梁》超越了地域与文化的界限，成为连接中西方观众的精神纽带。^④

（二）情感脉络的共通性建构：跨越语言的情感共鸣

1. 情感脉络的核心构成：多元情感的交织

《脊梁》构建了多元交织的情感脉络，包括父子情、母子情、爱情、战友情、家国情等，这些情感既是中国文化的鲜活注脚，也是人类共通的情感体验。通过关东方与父亲老满的信念传承，展现了父子情的深厚与责任的传递；通过关东方与母亲的牵挂守望，展现了母子情的温暖与包容；通过关东方与白小云的相濡以沫，展现了爱情的坚韧与美好；通过施工团队成员之间的互帮互助，展现了战友情的真挚与力量；通过建设者们为实现贵州交通发展、国家富强而奋斗的历程，展现了家国情怀的深沉与厚重。多元情感的交织使《脊梁》的情感脉络更加丰富、立体，能够满足不同观众的情感需求。

2. 情感脉络的共通性提炼与表达

《脊梁》在构建情感脉络的过程中，提炼了情感的共通性内涵，通过直观的艺术表达，实现了与海外观众的情感共鸣。根据跨文化传播理论，情感是跨越文化边界的重要纽带，不同文化背景的人们具有共通的情感体验。《脊梁》对情感共通性内涵的提炼，主要表现为突出情感的“人性本质”，即无论何种文化背景，人们对亲情、爱情、友情的珍视，对美好生活的向往，都是共通的。例如，剧中关东方与父亲老满的父子情，没有进行过多的地域文化修饰，而是突出了“信念传承”“责任担当”等共通的亲情内涵；关东方与白小云的爱情，突出了“相互支持”“共同奋斗”等共通的爱情内涵。《脊

梁》通过肢体语言、音乐、舞美等直观的艺术表达,传递情感信息,避免了语言障碍对情感传递的影响。例如,在父亲老满牺牲的场景中,通过演员悲伤的肢体动作、低沉的音乐、昏暗的灯光,传递了失去亲人的痛苦,能够引发海外观众的情感共鸣;在大桥建成的场景中,通过演员欢快的肢体动作、激昂的音乐、明亮的灯光,传递了胜利的喜悦,也能够引发海外观众的情感共鸣。

3. 情感共鸣的生成过程与效果

《脊梁》与海外观众的情感共鸣,经历了“感知—理解—认同”的生成过程。首先,海外观众通过直观的艺术表达,感知到剧中的情感信息。例如,通过演员的肢体动作、音乐、舞美等,感知到亲情、爱情、友情等情感的存在。其次,海外观众结合自身的情感体验,理解剧中的情感内涵。例如,海外观众通过自身对亲情的体验,理解剧中关东方与父亲老满的父子情;通过自身对爱情的体验,理解剧中关东方与白小云的爱情。最后,海外观众对剧中的情感内涵产生认同,实现情感共鸣。例如,海外观众认同剧中“相互支持、共同奋斗”的爱情观,认同剧中“信念传承、责任担当”的亲情观,从而与剧中人物产生情感共鸣。这种情感共鸣的生成,使海外观众能够深入理解剧中人物的内心世界,增强对作品的认同感与喜爱度。例如,一对斯德哥尔摩当地的姐妹在观看演出后表示,剧中的情感表达深深打动了她们,让她们想起了自己与家人、朋友的情感经历。

(三) 文化身份的包容性呈现: 跨越边界的文化共鸣

1. 文化身份的核心内涵: 中国身份与贵州地域身份的统一

《脊梁》呈现的文化身份,是中国身份与贵州地域身份的有机统一。贵州地域身份是该剧文化身份的基础,通过贵州的地域文化元素、地域精神等得以展现;中国身份是该剧文化身份的升华,通过中华民族的奋斗精神、情感价值等得以展现。剧中的文化身份呈现,不是单一的地域身份或国家身份的强调,而是二者的有机融合。例如,《脊梁》中

的苗族银饰、蜡染等地域文化元素,是贵州地域身份的体现;而“逢山开路、遇水架桥”的奋斗精神,是中华民族精神的体现,也是中国身份的体现。这种文化身份的统一,使《脊梁》的文化表达既具有鲜明的地域特色,又具有广泛的国家代表性,能够让海外观众全面、立体地了解中国文化。

2. 文化身份的包容性呈现策略

为了实现与海外观众的文化共鸣,《脊梁》采用了包容性的文化身份呈现策略,避免了文化身份的单一化与刻板化。根据跨文化传播理论,文化身份的包容性呈现能够减少不同文化之间的隔阂,促进文化理解与认同。《脊梁》的包容性文化身份呈现策略,主要表现为两个方面:其一,强调文化的“多样性”与“共生性”。《脊梁》展现了贵州多民族文化的多样性与共生性,如苗族、侗族、布依族等民族文化的和谐共存,传递了中国文化“多元一体”的理念。该剧通过与海外文化的对话与交流,传递了文化共生的理念。例如,在海外巡演中,该剧融入了海外观众熟悉的艺术元素,实现了与海外文化的融合。其二,避免文化的“优越感”与“排他性”。《脊梁》在呈现中国文化身份的同时尊重海外文化的多样性,没有强调中国文化的优越感,而是以平等的姿态与海外文化进行对话。例如,剧中没有将中国的交通建设模式强加给海外观众,而是通过展现中国的发展成就与奋斗精神,为海外观众提供一种文化参考。

3. 文化共鸣的生成与文明互鉴的实现

《脊梁》的包容性文化身份呈现,实现了与海外观众的文化共鸣,促进了中西方文明互鉴。文化共鸣是文明互鉴的基础,只有当不同文化之间产生共鸣,才能实现深层次的文明交流。《脊梁》与海外观众的文化共鸣,主要表现为海外观众对中国文化多样性、包容性的认同。例如,海外观众通过观看《脊梁》,了解到中国有着丰富的少数民族文化,认识到中国文化的多样性;通过剧中展现的文化共生理念,认同中国文化的包容性。这种文化共鸣的生成,促进了中西方文明的互鉴。《脊梁》将中国文化传播给海外观众,让海外观众了解中国的历史

中国杂技安全科学管理体系的构建与实践

文 | 李得福

杂技艺术历经千年传承，已然成为中华优秀传统文化不可或缺的一部分。近年来，中国杂技在创新进程中迈向世界舞台，然而安全问题依旧是制约行业健康发展的关键瓶颈，如果管理不到位，不仅会使从业者的艺术梦想面临风险，还将对行业的社会形象与长远发展产生消极影响。

一、中国杂技安全科学管理体系构建的必要性与紧迫性

1. 保障杂技从业者权益，筑牢艺术梦想根基

杂技艺术的传承与发展必然以从业者的坚守为基础，而安全是从业者能够安心投身艺术事业、追求艺术理想的最基本且最重要的前提条件。杂技表演本身具有高难度、高风险的显著特征，严谨的安全科学管理体系有助于明确安全管理责任，完善安全防护措施，规范训练及演出流程，降低安全事故的发生率，保护从业者的人身安全及合法权益。唯有让从业者在安全的环境中进行训练和演出，才能使其放下顾虑、潜心钻研技艺，坚守艺术初心，不断追求更高的艺术境界，为杂技艺术的传承与发展

文化、发展成就与精神追求；而海外观众的反馈为中国文化的发展提供了参考，促进了中国文化的创新与进步。例如，斯德哥尔摩中国文化中心的负责人表示，《脊梁》的海外演出为中西方文明互鉴提供了新的平台，推动了中西方文化的交流与合作。

四、结语

《脊梁》以“在地性与普遍性融合”锚定叙事主题，以“民族性与国际性转译”激活叙事符号，以“戏剧性与适配性平衡”优化叙事结构，构建了跨越文化壁垒的叙事体系；同时通过奋斗精神具象化、情感脉络共通性、文化身份包容性的表达，实现了与海外观众的精神同频。作为地域题材杂技剧跨文化传播的成功范例，《脊梁》的实践印证：坚守文化根脉是传播之基，适配受众需求是传播之要，价值共通是共鸣之本。其海外传播不仅让贵州交通的奋斗史与中国奋斗精神走向世界，更搭建了中西

方文明互鉴的桥梁。中国舞台艺术可以借鉴其经验，以文化自信赋能叙事创新，让更多承载中国精神的作品跨越山海，为提升中华文化国际影响力、构建多元文明交流格局注入持久动力。

注释：

- ① 光健：《当代大型杂技剧〈脊梁〉晋京展演》，《杂技与魔术》2025年第5期，第19页。
- ② 任或婵：《工业题材表达之我见——以杂技剧〈脊梁〉〈大桥〉为例》，《杂技与魔术》2025年第5期，第37—38页。
- ③ 郑文丰：《民族风情与时代精神同频共振》，《贵阳日报》2025年10月15日，第008版。
- ④ 姜雨熙：《首部桥梁题材杂技剧〈脊梁〉首演获满堂彩》，《贵州日报》2025年5月16日，第008版。

（作者单位：李宁系吕梁学院历史文化系副教授，吉木拉衣系中共四川省内江市委党校讲师，梅朵系西藏大学艺术学院研究生）

注入持久动力。

2. 突破行业发展瓶颈,推动杂技高质量传承

当前,中国杂技艺术领域正处在一个历史性的转型与升级的关键时期。在行业长期以来所沿袭的传统发展模式之中,那些逐渐暴露并积累起来的安全管理体系上的缺陷与不足已经日益凸显为阻碍整个行业实现更高质量、更可持续向前发展的制约瓶颈。近年来随着社会整体文明程度的进步,公众对于生命安全与身心健康的重视程度和自我保护意识已经有了显著增强。作为文化消费者,观众们对于杂技这类高难度表演项目的安全预期与要求也随之变得日益严格和具体。在这种新的社会期待和市场环境下,任何在安全防护措施上的疏忽与不足,都已经不再是单纯的技术或管理问题,而是制约杂技演出市场进一步开拓壮大、吸引更广泛观众群体、获取更广阔发展空间的关键性负面因素。

3. 响应文化强国号召,提升中国杂技国际影响力

中国杂技凭借其精湛技艺与独特艺术魅力,在国际艺术舞台上频频绽放光彩,已然成为我国对外文化交流、展示国家文化软实力的关键桥梁与重要窗口。构建并完善一套科学、系统、标准化的安全管理体系,绝非仅仅是行业内部的技术性升级,更是积极响应国家文化强国战略号召、贯彻落实相关部署的具体举措。推动这一体系的建立与实施,将能有效引导中国杂技行业朝着更加规范化、标准化、专业化的方向稳步迈进,从而全面提升整个行业的综合实力、核心竞争力和可持续发展能力,确保承载着深厚民族智慧的中华优秀传统文化更自信地走向世界舞台,有力彰显中国文化自信。

二、中国杂技安全科学管理体系构建面临的问题

1. 杂技安全与创意性、观赏性的权衡

杂技艺术发展的根本在于创新性和观赏性,但如何把握二者与安全之间的平衡,是业内要面临的问题。如果为追求演出效果、吸引观众关注,片面追求动作的高难度和高惊险性而弱化安全防护措施,

无异于将“惊险”简单等同于“精彩”,忽视了从业者的人身安全。而高空、翻腾类项目本就应有着明确、严格的安全防护规范,如果为追求视觉呈现上的“完美”,主动减少甚至完全取消防护措施,让演员在无保护状态下完成高风险动作,就会非常危险。此外,如果从业者为提升竞争力、实现艺术“突破”,主动挑战超出自身能力范围的高难度动作,忽视了安全风险,也是极不可取的。这种将创意性、观赏性置于安全之上的想法,不仅容易引发安全事故,也误导了杂技艺术的发展导向,使杂技艺术陷入“以危险博眼球”的误区,难以达成长远发展目标。

2. 杂技风险评估“永无止境”

鉴于杂技表演自身的独特性,其风险呈现出高度的多样性与复杂性,现行的风险评估流程难以覆盖所有风险点,致使风险评估工作陷入“永无止境”的困境。杂技表演的风险源可清晰归纳为训练、道具、场地、演员状态等要素。训练强度不合理、道具老化、场地不符合安全标准、演员身体状态欠佳等,均可能成为引发安全事故的诱因。杂技表演具有较强的创新性,新动作、新道具、新场景不断涌现,每一项创新都可能带来新的安全风险,每次创新都要求重新开展风险评估,这在客观上增加了风险评估的工作量与难度。此外,部分杂技团体对风险评估的重视程度不足,评估流程形式化,缺乏专业的评估人员与科学的评估方法,难以精准识别潜在风险,导致风险评估工作难以发挥实际效能,难以从根源上防范安全事故的发生。

3. 筑牢安全防线是一项需要持之以恒的长期工程

由于安全意识的培育、制度的落实及设施的维护均属于长期、渐进且需持续发力方能取得成效的工作,故而筑牢杂技安全防线本质上是一项长期且艰巨的系统工程。然而,目前有些杂技团体存在急功近利的心态,过度追求短期效益,对安全管理的长期投入重视不足,将安全管理视为“额外负担”,且缺乏持之以恒、常抓不懈的决心。更为现实的问题是,部分杂技团体虽制订了较为完善的安全管理制度,但在执行过程中存在打折扣的现象,无法发

挥其预防作用。同时,安全意识的培养需要长期渗透。部分从业者受传统观念影响,秉持“艺高人胆大”的观念,忽视安全防护的重要性,存在侥幸心理,即便接受了安全培训,也难以真正将安全意识内化于心、外化于行。此外,安全设施的维护与更新需要持续的资金和人力投入,部分团体因资金短缺,无法及时更换老化、磨损的安全设施,导致安全防线出现漏洞。

三、推动中国杂技安全科学管理体系构建的实践路径

1. 规范行业行为,将实践经验沉淀为可复制标准

行业规范是安全科学管理体系的有力支撑。中国杂技行业积累了丰富的实践经验,将这些实践经验转化为可复制、可推广的标准,是体系构建的关键环节。首先,应梳理专业院团优秀的安全管理实践案例,联合医学、工程技术等领域的专家,结合高空杂技、地面杂技、魔术等不同类型项目的特点,科学合理地制订各环节的行业规范。在训练环节,明确不同年龄和项目的训练强度及安全要求,规范训练流程,设计梯度分明、循序渐进的训练计划,从源头上规避训练风险。其次,在演出环节,明确安全防护设备的配置标准及使用规范,针对高空坠物、人体腾空等高风险项目分别制订专项安全方案。同时,应加大行业规范的宣贯力度,通过线上培训、线下观摩交流会等多种形式,将规范内容传递给中小杂技团体及基层从业者,引导各类杂技团体主动采纳规范,将规范要求融入日常管理的各个环节。最后,建立规范动态更新机制,根据行业发展和技术进步,收集一线安全管理中的新问题、新经验,每1—2年开展一次规范修订,确保规范的科学性和适用性,使安全管理有章可循、有标可依。

2. 坚持预防为主,构建全方位安全防控体系

安全管理的根本目标在于预防,要减少安全事故的发生,就必须将风险防控的关口前移,构建全方位的预防管理体系。

第一,建立演员健康监测机制,即引入专业医

疗团队,对从业者定期进行身体检查和体能测试,完整、规范地建立演员健康档案,据此客观评估演员的身体状况。对于伤病未愈、体能不达标的演员,主动调整其训练及演出安排,避免因身体因素引发安全事故。

第二,在道具管理方面,建立全流程、各环节严格把控风险的管理机制,指定专人负责道具采购、检查、维护、更新等环节,实行供应商准入审核制度,定期对所有道具进行全面安全检查,重点排查磨损、老化、松动诸种隐患,及时更换老化、磨损的道具,实现万无一失。

第三,建立风险预判机制,组织专业人员结合过往案例,运用大数据手段对各类杂技项目及不同演出场景进行科学的风险分析,明确潜在风险点,并制订具体、可行的防控措施,做到防患于未然。

第四,加强安全培训,定期组织从业者开展安全知识技能培训,增加应急演练环节,模拟高空坠落、道具故障等突发情况,提升从业者的安全意识与应急处置能力,使其熟练掌握安全防护方法与应急处理流程,从源头上防范安全风险。

3. 落实记录要求,构建标准化可追溯管理体系

文字记录是安全管理标准化的重要体现,健全、规范的文字记录体系有助于实现安全管理的可追溯性与可监督性,提升管理的规范化水平。杂技院团校应从训练、演出、设备维护、安全检查等环节入手,结合不同规模杂技团体的实际特点,制订统一、可操作的文字记录标准,明确记录内容、格式与要求,确保记录的完整性、准确性与规范性,杜绝虚假记录、漏记等问题。一方面,应在训练环节记录训练内容、强度、演员状态、安全防护措施、训练中出现的问题及处理情况等细节;在演出环节记录演出流程、安全检查结果、防护设备使用情况、现场应急处置情况等细节;在设备维护环节记录设备检查时间、内容、维护情况、更新时间、维护人员等细节。另一方面,应建立标准化的管理数据库,引入信息化管理系统,将所有文字记录纳入数据库进行统一管理,实现数据的实时上传、自动备份与共享查询,

便于行业主管部门进行监督检查,及时发现并整改安全隐患,为后续安全事故追溯与管理经验总结提供数据支持。

4. 强化协同联动,体系构建应多方合力

构建杂技安全科学管理体系绝不是某一方单打独斗就能完成的,必然要依靠政府、行业、社会诸多力量通力合作、各就其位,方能落实、见效。

政府部门应主动加强监管,完善杂技安全管理相关政策法规,为杂技行业安全管理提供有力指导。同时,建立杂技行业安全信用评价体系,将安全管理情况与团体资质审核、扶持资金发放挂钩;定期组织安全专项检查,对安全管理不力的团体及时督促整改,对安全事故严肃查处并公开曝光,形成有效震慑。

行业协会应发挥行业引领作用,积极推动行业自律,定期组织安全交流活动、安全技能竞赛、优秀案例评选等,推广先进安全管理经验,搭建开放共享的行业沟通平台,促进各杂技团体相互学习、共同进步。杂技团体应落实主体责任,牢固树立安全发展理念,加大安全投入,配备专业安全管理人员,健全内部安全管理制度,建立明确的安全奖惩机制,将安全表现与从业者绩效挂钩,定期、扎实开展从业者安全培训,切实保障从业者的人身安全。

社会各界应加强监督,发挥媒体舆论引导作用,宣传安全管理的重要性与相关知识,曝光违规行为,设立公众举报渠道,鼓励公众参与安全监督,营造“人人重视安全、人人参与安全”的良好氛围,为体系构建提供有力支撑。

5. 强化科技赋能,培育专业人才以增强体系支撑

科技赋能与人才培育是杂技安全科学管理体系长效运行的两大关键要素,二者相辅相成、相互促进。

科技赋能有助于提升安全管理的智能化水平,为体系运行奠定坚实的人才基础。在实践中,应引入智能防护设备、视频监控大数据分析工具,对训练、演出场景进行实时监测,采集演员动作规范度、

道具运行状态等数据,及时发出安全预警,降低人为疏忽导致的风险。同时,以数字化技术为载体,建设安全管理线上平台,实现训练记录、道具维护、健康档案等信息的智能化管理,提高管理效率。

人才培育方面,应建立分层分类培养体系,有计划地对安全管理人员进行培训,提升其风险预判、应急处置、规范执行等能力,并在杂技院校增设安全管理相关课程,将安全知识融入演出教学中。此外,还要积极推动校企合作、产学研深度融合,联合科研机构开展适配杂技行业的安全防护技术与设备的研发工作,培育兼具杂技专业素养与安全管理能力的复合型人才,为体系构建提供坚实的人才与技术支撑。

守护杂技从业者的艺术追求,推动中国杂技安全科学管理体系的构建,是促进杂技行业高质量发展、传承中华优秀传统文化的必然需求。当前,中国杂技安全科学管理体系建设虽面临诸多挑战,但通过确立行业规范、建立预防机制、落实文字记录、强化多方协作,未来有望逐步攻克安全管理难题,完善安全科学管理体系,为杂技从业者营造安全的训练与演出环境。

参考文献:

- [1] 陈子帅:《见证中国“工程魔术”:用空气托举千吨穹顶》,《环球时报》2025年12月23日,第8版。
- [2] 何瑞涓:《守护艺术梦想,推动中国杂技安全科学管理体系构建》,《中国艺术报》2025年12月12日,第3版。
- [3] 王茜:《聚焦“做人的工作” 强化团结引领——中国杂技家协会杂技院团负责人和高级管理人才研修班举办》,《杂技与魔术》2025年第5期,第10—12页。
- [4] 本刊:《正视演出安全 维护杂技工作者合法权益——中国杂技协就演员表演时空坠亡事件发出声明》,《杂技与魔术》2023年第2期,第21页。
- [5] 崔行、李伯杨:《中国杂技家协会举办新文艺群体组织管理人才培训班》,《杂技与魔术》2021年第5期,第12—14页。

(作者单位:甘肃演艺集团敦煌艺术团杂技团)

杂技剧《精灵宝盒的秘密》的创新突破与文化价值

文 | 刘明厚

2026年1月16日，我于上海马戏城的中剧场观看了由上海杂技团、上海市马戏学校联合创排的杂技剧《精灵宝盒的秘密》，该作品带来的艺术震撼与文化启示令我印象深刻。作为一部新近推出的原创杂技剧，《精灵宝盒的秘密》能够广受关注与好评并非偶然。该作品立足中华优秀传统文化，坚持守正创新，在思想内涵、艺术形态、舞台呈现等方面实现了多重突破，为当代杂技剧创作提供了有益启示。

一、以文载技：在历史溯源中彰显文化自信

上海杂技团始终坚持创新发展、勇于突破的艺术理念。2005年《时空之旅》的横空出世，成为上海标志性文旅演出；2021年为庆祝中华人民共和国成立70周年、上海解放70周年推出的杂技剧《战上海》，以鲜明的叙事性与人物塑造拓展了杂技的艺术边界；2023年的杂技剧《天山雪》，生动再现了上海援疆知青与新疆同胞的深情厚谊。2026年，由张笑帆编剧、导演的《精灵宝盒的秘密》再度实现艺术跃升，为新时代杂技创作注入新的活力。

《精灵宝盒的秘密》最突出的价值，在于将深厚的历史文化内涵融入杂技艺术的创新表达中。作品以我国杂技艺术自身的发展脉络为叙事根基，通过多媒体影像、服饰造型、场景转换与高难度技艺展演，系统呈现出中国杂技自先秦百戏发源、在汉唐宫廷兴盛、于宋元民间成熟、至明清市井繁荣的历史进程。北魏缘幢、唐代西域胡旋舞、舞马衔杯、宋代踢弄绝技等传统技艺轮番呈现，将抽象的杂技

史转化为具象、生动、极具观赏性的舞台表演，使观众特别是青少年可以在沉浸式观赏中直观感受到中华杂技的源远流长与惊险奇绝。该作品以技艺为载体、以文化为内核，实现了娱乐性与知识性的统一，在寓教于乐中完成了传统文化的当代传播与精神传承。

二、以戏统技：打破传统范式重构杂技美学

不同于传统杂技演出多以技巧展示为核心、呈现节目串联式结构，《精灵宝盒的秘密》确立了戏剧叙事的主体地位，构建起完整统一的叙事性杂技美学。

全剧以小丑获得精灵宝盒、开启时空穿越为线索，以编年史的形式将近20个经典杂技节目有机融入剧情，形成环环相扣、层层推进的舞台结构。编导融合戏剧、魔术、滑稽、游戏、现代多媒体等艺术手段，强化沉浸式观演氛围，更通过高频次、高质量的观众互动打破观演边界。例如，邀请观众参与实景表演，化身剧情中的角色，充当飞刀靶子，在惊险刺激、富有悬念的喜剧性表演中，让观众特别是小观众既紧张担忧又开心释然，在观剧心理上得到愉悦与满足。又如，邀请观众登上王位宝座，在仪式感十足的互动环节中，实现从“观看者”到“参与者”的身份转变。

这种以叙事为主线、以互动为特色、以技艺为支撑的创作模式，使杂技的惊险性、戏剧的故事性、互动的趣味性与文化的厚重感融为一体，持续吸引

杂技剧的民族性建构与时代转译

——民族杂技剧《花瓦佯兵》创作路径研究

文 | 卢博文、林起明

2025 年底，由广西杂技团创排的大型民族杂技剧《花瓦佯兵》在广西百色成功首演。作为国家艺术基金 2025 年度大型舞台剧和作品创作资助项目，该剧立足广西本土真实历史，以明代嘉靖年间东南沿海倭患为背景，讲述了 58 岁的瓦氏夫人主动请命挂帅、获封“女官兵参将总兵”，率领朝廷调遣的广西佯兵奔赴前线奋勇抗倭、屡次挫败倭寇的民族史诗。自 2004 年中国首部杂技剧《天鹅湖》诞生以来，杂技艺术从单纯的技艺展示逐步走向与美术、音乐、舞蹈等多元艺术语汇的融合，这既符合其内在发展规律，也顺应新时代观演关系的演进趋势。身处有着丰厚民族文化资源的多民族聚居地区，广西杂技

团在创作上素来有着融入广西民族文化的传统，从最初的《百鸟衣》到近年来的《英雄虎胆》《漓歌情》等作品，都在不断探索杂技艺术民族化的创作路径。

《花瓦佯兵》在这一创作路径上实现了重大突破：该剧以杂技艺术为核心叙事载体，深度挖掘广西民族文化内核，通过多媒体技术的融合和现代音乐的搭配，打破了传统民族文化的呈现边界，实现了广西民族文化的现代化转译。

一、地域民俗的杂技化转译

作为区别于话剧、歌剧、舞剧等的新兴表现形式，杂技剧是在遵循传统戏剧规律的基础上，以完

并感染各个年龄段的观众，完成了惊险与共、奇美相依的杂技审美，彰显出强烈的艺术创造力与时代感染力。

三、以美呈技：贴合现代审美赋能文旅融合

面向当代观众的杂技创作，必须具备现代审美意识与前沿表达理念。《精灵宝盒的秘密》在坚守艺术本体的同时，充分运用数字化舞台技术，通过光影、特效、立体声场与杂技表演的深度融合，营造出神秘唯美、张弛有度、层次丰富的剧场空间，使观众全身心沉浸于剧情与技艺构筑的艺术世界之中。

2026 年为农历马年，主创团队精准把握年俗文化意象，技中有道，将马戏与马术表演有机融入剧情。压轴的马术表演气势昂扬、寓意吉祥，既呼应“一马当先”“马到成功”的新春祝福，也增强

了作品的亲和力与节日氛围。人与动物的互动尤其受到少年儿童观众的喜爱，营造出温馨喜庆的观演环境。该作品在实现艺术价值与教育价值的同时，以精准的市场定位激活文旅消费潜力，推动剧场演出与城市文旅产业联动发展，为上海文旅深度融合探索了新路径、提供了新样本。

《精灵宝盒的秘密》以一个穿越时空的宝盒为意象，打开的是中华杂技千年传承的技艺宝库，展现的是当代文艺工作者守正创新的艺术追求。作品以文化为魂、以叙事为骨、以审美为形，实现了思想性、艺术性、观赏性与市场性的有机统一。小小宝盒所承载的，不仅是千年技艺的流光溢彩，更是中华优秀传统文化在新时代创造性转化、创新性发展的生动实践。

（作者系上海戏剧学院教授）

整的故事为载体,通过情节串联起一个个独立的杂技节目,实现以剧情引技艺、以技艺释剧情的融合。而广西作为多民族聚居地区,其杂技剧不仅要用杂技讲故事,还要用杂技凸显当地独特的民族文化。正如李子文在《论文化的民族性》一文中所言:“民族性的核心体现是独特的民族文化,文化的独特性是民族性最鲜明的标识。”^①因此,广西杂技团曾在多部原创杂技剧中将广西民族文化作为杂技节目的创作核心,如杂技剧《英雄虎胆》中的《桌技——较量》及《漓歌情》中的《火之灵·翔鹭鼓鸣》等节目,而这些杂技节目既实现了杂技艺术与戏剧情节的契合,又巧妙地用杂技艺术呈现出了民族文化元素。

基于以往的成功经验,《花瓦佯兵》不仅完成了杂技技艺的高水准呈现,还实现了杂技节目民族化表达的突破性创新,剧中的多个原创节目将广西民族文化与杂技技艺、戏剧叙事深度融合,使杂技成为民族传统文化表达的活态载体。例如,剧中的第一幕“和美田州”以展现壮乡丰收场景为核心,既为后续战争情节作了背景铺垫、通过前后场景的反差强化了戏剧张力,也将“打磨秋”创新性地进行了杂技化表达,形成原创节目《禾下欢·抖杠》。所谓“打磨秋”是广西壮族、瑶族、苗族等少数民族极具代表性的传统民俗体育竞技活动,常见于广西三月三、丰收节等节庆场合,同时也是少数民族青年男女重要的社交活动。《禾下欢·抖杠》并未简单地对民俗文化形式进行复刻,而是将“打磨秋”场景与传统抖杠杂技深度融合,以稻草垛、横杆为核心道具,通过杆上的腾跃、翻转等杂技动作,生动还原了壮乡丰收时节的喜悦场景,传递出当地青年勇敢豪爽、热爱生活的民族性格,也交代了剧中梁朵与岑朗这两个角色的相爱,为后续情节进行情感铺垫。

在杂技节目民族化探索的道路上,既要展现杂技艺术的本质特点,又要避免技艺展示与剧情叙事的脱节,《花瓦佯兵》较好地实现了二者的平衡。例如,传统的抖杠节目以男演员表演为主,其飘逸

轻盈、干脆利落的杠上跳跃、空中翻转动作展现了“武”与“力”的阳刚之美。^②因此,在《花瓦佯兵》第三幕“奔赴沙场”中用了原创杂技节目《佯兵跃影·抖杠》展现广西佯兵在出征前勇武善战、志在必得的场景。当瓦氏夫人敲响战鼓时,三组演员同步开展抖杠表演,以“三杠连接”“双翻连翻”“三周连翻”等高难度动作具象化呈现了佯兵将士的英勇无畏。为规避单纯技巧展示可能引发的“炫技”观感和对叙事吸引力的削弱,节目还巧妙融入岑氏兵法、壮拳、鞭技等民族武术元素。抖杠演员落地后穿插武术技巧,同时持软鞭演员甩出鞭花,以此强化出征前的紧张氛围。这一幕中,民族武术与抖杠技艺的融合成为推动剧情发展、塑造人物群像、传递民族精神的关键载体。

二、文化符号的舞台重构

提及广西,桂林山水、刘三姐等文化符号一直具有极强的辨识度与传播力,成为大众认知广西地域文化的核心标识。在新媒体传播语境下,民族传统文化已成为塑造地域特质、凝聚民族认同的重要文化资源。在这一背景下,文艺创作的核心命题是将传统民族文化中的价值观念、精神内核、民俗意涵等,通过具象化的、可知可感可见的符号或其他载体进行转化与传播,实现其从文化内涵到具象化艺术表达的落地。这一转化过程的核心特征体现为具象性、表意性与关联性,其所选取的具象载体应与特定文化内核形成稳定的意义关联,使受众能够通过直观感知,触及其背后承载的深层文化意蕴。

杂技的剧情传递与内涵表达,一方面依赖于编导对杂技技艺与叙事逻辑的有机融合,另一方面需借助戏剧艺术的综合优势,以文化符号为沟通媒介,帮助观众快速理解杂技演员运用杂技技巧所讲述的剧情。在杂技剧《花瓦佯兵》中,主创团队将广西传统民族文化符号融入舞台创作,构成了对这类符号的二次舞台化表达,从而实现了传统民族文化符号与民族精神内在联系的重塑与强化,建立起观众对文化符号的认同、接受及情感上的联结,最终

完成对广西民族文化传播与传承的有效路径探索。

例如,符号化绣球是使用艺术手段从传统的实物绣球中提炼出来作为一种文化的表征、能够反映人类情感的虚拟化表现形式。^⑨作为广西最具代表性的文化符号,绣球早已超越了传统婚恋信物的范畴,演变为承载美好、幸福、吉祥、平安等寓意的文化载体。在《花瓦佯兵》第二幕“丹心为国”中,符号化绣球与杂技进行了深度融合。这一幕讲述了朝廷调遣佯兵抗倭的敕令打破了田州的宁静,此时舞台上以直径数米的巨型绣球为核心舞美道具,瓦氏夫人的扮演者身着壮族战衣,通过高空绸吊与绣球进行联动表演。舞台空中的巨型绣球象征着此前幸福美满的生活,而演员与绣球的缠绕、挣脱、相拥、腾跃等杂技动作,外化了瓦氏夫人在接到敕令后“舍小家为大家”的内心抉择,让无声的独角戏具备了丰富的情感层次,巨型绣球与高空技巧共同构成了诠释人物精神、承载民族文化、传递家国情怀的有机整体。

除绣球外,该剧还对广西少数民族所特有的铜鼓符号进行了创造性转译,使其成为传递民族精神的隐性线索。铜鼓在广西传统民族文化中承载着祭祀祈福、号令部族、彰显权威的多重文化功能。在杂技剧《花瓦佯兵》中,铜鼓并未像在戏剧作品中那样作为静态道具出现,而是深度融入了杂技的舞台叙事。例如,在第四幕“初战告捷”中,当佯兵陷入倭寇重围、军心动摇之际,舞台两侧的演员以“顶鼓旋转”“抛鼓传接”等原创杂技动作,配合敲击铜鼓所产生的低沉鼓声,既展现了杂技“稳、准、巧”的技艺特质,又以铜鼓声唤回佯兵的战斗意志。同时,在瓦氏夫人排兵布阵的段落,铜鼓的节奏变化与演员的杂技动作形成呼应,展现了瓦氏夫人在指挥作战中的军事才能。这种将铜鼓的文化功能与杂技技艺、戏剧冲突相结合的处理方式,使其从单纯的文化象征转变为推动剧情的动态符号。

木棉花虽然不是广西独有的花卉,但其在广西地域文化中被赋予了独特的含义,并且以文化符号的形式成为广西近年来舞台艺术创作中重要的表达

载体,其符号价值也在多部戏剧作品中被深度挖掘。

例如,在粤剧《烈火红棉》中,宋代邕州知州苏缄抗敌殉国的英雄事迹与木棉花深度融合,最终木棉花成为其英雄精神的象征;在桂剧《南宁女儿邓颖超》中,木棉花喻指革命女性的精神品格。而在杂技剧《花瓦佯兵》中,主创团队将其与剧情叙事、人物塑造深度结合,实现了其符号意义的进一步拓展与重塑。例如,该剧第五幕“奋身独援”中,在副将岑朗为掩护战友壮烈牺牲的瞬间,舞台后方用投影的方式以木棉花这一英雄花的意象强化了牺牲场景的悲壮感,实现了角色的升华;在第六幕“浴血成雄”的决战场景中,梁朵牺牲时,以纱幕投影的方式在舞台前方呈现木棉花雨,这既与岑朗的牺牲形成呼应,又以木棉花的绽放象征二人永恒的爱情。此外,该剧对木棉花这一文化符号的运用突破了单纯的意象烘托,在尾声“大义无边”中,装扮成木棉花造型的女演员通过集体杂技表演,将青年的岑花与老年的瓦氏夫人同时托起,实现了二人跨越时空的对望。这一舞台呈现以木棉花符号为纽带,使剧中的双线时空交汇融合,既让木棉花成为烘托氛围、塑造人物的重要手段,也使其文化内涵在舞台叙事中被赋予了全新的解读。

三、多媒体与杂技的共生叙事

随着观众审美需求的升级与现代舞台技术的发展,杂技艺术的舞台对音乐、灯光、投影等多媒体舞美技术提出了更高的要求。作为大型民族杂技剧,《花瓦佯兵》将广西民族文化、剧情需求与多媒体技术有机融合,以提升作品的艺术性与观赏性。由于杂技剧的舞台空间既要还原剧情中各类特定场景,又要便于杂技演员的表演,最终会导致舞台上难以承载复杂舞美道具的布设。此时,舞台多媒体影像技术便成为破解这一矛盾、实现舞台空间构建与重塑的关键。舞台多媒体影像基于表演的功能性、与戏剧内容的高度契合性和基于现代科技的探索性、延展性,展示了其与传统戏剧创作相比的特殊性,在戏剧艺术中承载着“媒介”的作用,为戏剧艺术

带来不断的创新与丰富的呈现。^④因此，在杂技剧《花瓦佯兵》中运用了大量的舞台多媒体影像技术。

该剧在多处通过杂技演员与纱幕投影的配合表演，营造出沉浸感十足的杂技视觉奇观。以第五幕“奋身独援”的开篇为例，此幕以舞台纱幕投影技术为核心，先通过高清影像在纱幕上投射出立体观感的竹林，再将投影中的竹子动态转化为倭寇首领黑泽设下埋伏捉拿佯兵的核心机关道具，影像随着剧情的推进模拟出竹子合围、突刺、绊锁的机关运作轨迹，而扮演佯兵的演员运用翻腾、闪躲、柔术等杂技技巧，与投影影像的动态变化形成高度同步的虚实联动。这一设计既规避了实体道具对杂技表演空间的限制，又在观众视域中生动营造出佯兵身陷竹林机关、险象环生的沉浸式场景，实现了多媒体影像与杂技本体、剧情表达的高度统一。

近年来，壮锦元素被广泛植入广西的戏剧作品当中，但并未有效转化为观众的文化认同，究其原因便是其未能有效运用舞台技术呈现，迎合现代观众的审美。习近平总书记指出：“创造性转化，就是要按照时代特点和要求，对那些至今仍有借鉴价值的内涵和陈旧的表现形式加以改造，赋予其新的时代内涵和现代表达形式，激活其生命力。创新性发展，就是要按照时代的新进步新进展，对中华优秀传统文化的内涵加以补充、拓展、完善，增强其影响力和感召力。”因此，要实现广西戏剧作品中壮锦文化的“两创”，就必须推动其在舞台上从静态文化符号转变为兼具文化内涵与时代审美的活态文化载体。杂技剧《花瓦佯兵》便以多媒体数字技术实现了壮锦元素的创新表达与舞台呈现。例如，在第一幕“和美田州”中将回纹、万字纹、菱形纹等传统壮锦图样解构为发光线条、数字粒子等现代化视觉形态，营造出符合年轻群体审美的赛博朋克美学风格。又如，在战争场景中，通过舞台投影的方式将壮锦几何纹转化为动态战阵图，并与演员的抖杠、柔术、皮条等杂技动作相配合，同时响起融合广西嘹歌的现代 Hip-hop 音乐，从而形成从视觉到听觉的多感官艺术冲击，使壮锦元素在多媒体技

术与杂技表演中得到活态呈现，实现了传统文化元素、现代数字技术与当代青年审美的有机融合。

四、结语

杂技剧《花瓦佯兵》以广西抗倭历史为骨、民族文化为魂，在杂技剧民族化创作道路上迈出了重要的一步。该剧将广西民俗、文化符号与杂技艺术深度绑定，使杂技升华为民族精神的活态表达。该剧舞台多媒体技术的创新运用既破解了传统舞美与杂技表演的空间矛盾，又实现了传统文化与当代审美的跨界融合，为民族文化的现代化舞台艺术转译提供了有效范式。广西杂技团的创作实践印证了扎根本土文化是杂技艺术民族化发展的核心动力，其民族化表达的探索不仅让瓦氏夫人这一民族英雄的事迹得以重现，更证明了杂技剧在承载厚重历史与民族文化上的独特价值。在文化自信的时代背景下，唯有持续深耕本土文化，在传承中创新、在融合中发展，才能让古老的杂技艺术在民族叙事中焕发持久生命力，为中华优秀传统文化的当代传播提供更多可借鉴的范本。

※ 本文为 2025 年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目《“两创”背景下广西戏剧的创作技法与表现形式研究》（项目编号：2025KY2176）。

注释：

- ① 李子文：《论文化的民族性》，《吉林大学社会科学学报》1991 年第 1 期，第 71 页。
- ② 董迎春、覃才：《当代杂技节目的综合审美与文化表意——以上海杂技团〈秦俑情——抖杠〉为例》，《杂技与魔术》2024 年第 4 期，第 52 页。
- ③ 熊晓庆：《绣球：广西壮族文化符号的表征》，《柳州师专学报》2020 年第 12 期，第 24 页。
- ④ 胡天骥：《舞台多媒体影像的特殊性及与舞台艺术的融合》，《演艺科技》2023 年第 3 期，第 70 页。

（作者单位：卢博文系广西演艺职业学院讲师，
林起明系广西艺术学院影视与传媒学院副教授）

技艺、审美与叙事： 从“顶碗”流变看中国杂技的活态传承

文 | 燕喜

在第二十届中国吴桥国际杂技艺术节上，四川省遂宁市杂技团的《焕舞华蓉——顶碗》一举摘得最高奖项金狮奖，让顶碗这一古老的杂技技艺再次焕发时代光芒。从汉代石砖上的质朴形象，到20世纪中期以来的突破性发展，再到新时代的创新， “顶碗”技艺的千年流变既是中国杂技生生不息的生动写照，也是观察中国杂技活态传承的绝佳样本。

一、“顶碗”技艺的历史发展脉络

“顶碗”是中国传统杂技的一颗明珠，演员在倒立和柔术状态下，表演用头部等身体部位顶碗的高超技巧，展现柔韧、平衡与力量的完美结合。从商周时期的玉人顶碗形象和河南南阳汉墓的“顶碗单手倒立”画像石可以判断，顶碗技巧在我国至少已有两三千年的发展历史。古代顶碗技巧的发展演变十分缓慢，相关记载也稀少。19世纪末20世纪上半叶，在河北吴桥、北京天桥等地有程氏家族表演《顶宝塔碗》：十只大小递减的瓷碗一正一反、下大上小扣着摞在一起，状似一座宝塔，杂技演员头顶这座宝塔碗做倒立、平衡动作。

中华人民共和国成立以后，杂技受到空前重视，杂技艺人的社会地位得到显著提高，顶碗技艺也随之有了突破性发展。20世纪50年代，武汉杂技团的夏菊花在全面继承传统技巧的基础上，创造了若干新颖技巧，让顶碗技艺面目一新。全国各地杂技团纷纷效仿、不断创新，推出若干集高超技巧与优美表演于一体的顶碗节目，其中的多个节目在国内外赛场获奖：1957年，夏菊花表演的《顶碗》荣获第六届世界青年联欢节金质奖章，这是我国杂技艺术

首次在国际舞台上获得最高荣誉；1981年，广州杂技团的《顶碗》参加第五届法国明日世界杂技节，荣获“法兰西共和国总统奖”；1983年，武汉杂技团李莉萍表演的《顶碗》荣获摩纳哥第九届国际马戏杂技比赛“金小丑奖”，这是我国获得的第一个“金小丑”奖；1985年，上海杂技团蒋正平、李月表演的《双顶碗》荣获第八届法国明日世界杂技节金奖；1989年，南京杂技团化勇、何佳表演的《顶碗》荣获第三届未来世界马戏杂技节“法兰西共和国总统奖”、沈阳杂技团的《双人顶碗》荣获古巴第五届国际马戏节比赛艺术技巧大奖、中国杂技团陈璇表演的《单人顶碗》荣获第二届意大利维罗纳国家少年儿童杂技比赛银奖；1991年，原广州军区战士杂技团陈小洁等人表演的《顶碗》荣获比利时第三届希望之路国际少年儿童杂技比赛金奖、新疆杂技团的《双顶碗》荣获第三届中国吴桥国际杂技艺术节银狮奖；1992年，沈阳杂技团的《三人顶碗》荣获第六届未来世界马戏杂技节“法兰西共和国总统奖”、原成都军区战旗杂技团万静表演的《顶碗》荣获摩纳哥第五届初登舞台国际少年杂技比赛金奖；1994年，中国杂技团的《松鹤延年——顶碗》荣获第四届全国杂技比赛金狮奖；1997年，中国杂技团的《顶碗》荣获第六届中国吴桥国际杂技艺术节金狮奖；2000年，中国杂技团的《七人顶碗》荣获第五届全国杂技比赛金狮奖、第八届中国吴桥国际杂技艺术节荣誉金奖；2004年，中国杂技团的《十三人顶碗》荣获摩纳哥第二十八届蒙特卡洛国际马戏节“金小丑奖”；2020年，中国杂技团的《闹元宵——顶碗》荣获第十三届布达佩斯国家马戏节金奖第一名；

2025年,四川省遂宁市杂技团的《熠熠生辉——顶碗》荣获第十三届西班牙国际马戏节金像奖、《焕舞华蓉——顶碗》荣获第二届中国吴桥国际杂技艺术节金狮奖……从20世纪50年代至今,从国内舞台到国际赛场,我国顶碗技艺以独特的魅力赢得了国内外观众的广泛赞誉,展现了中国杂技的深厚底蕴与无限活力。

二、“顶碗”技艺在当代的新变

相较古代,当代舞台上的“顶碗”已脱胎换骨。从20世纪50年代以来我国有代表性的《顶碗》节目来看,顶碗技艺在技术、形式和内容方面进行了全面革新。

1. 技术维度的突破

边发吉、周大明撰写的《杂技概论》一书中已经指出:“(顶碗)从传统的‘顶碗单手倒立’到‘倒立脚夹碗’,再到‘磨碗’‘双层双飞燕顶叠顶’‘头上单手顶脚夹碗’‘顶碗单手顶脚面夹碗打滚’‘举顶下腰’‘头顶双人双层夹脖顶过高梯’等,技巧步步创新。”^①除了这些具体技巧的创新,当代顶碗技术还有四个方面的变化:

一是从头部顶碗到身体多部位顶碗。传统的顶碗主要是头部顶碗,身体做倒立、平衡等动作。20世纪50年代,“顶碗皇后”夏菊花突破了顶技历来固定于头部的传统,创造了倒立用脚夹碗过头的柔术与顶技结合的技巧。此后,杂技演员们不断探索,发展出用头、脚、手等身体多部位顶碗。比如,1989年中国杂技团的陈璇在《单人顶碗》节目中以胸部为支点,头上顶着碗、双手双足各托着一摞碗塔,俯伏在一架特制的道具上徐徐旋转数圈。

二是从文活到武演。传统的顶碗表演多以静态平衡展示为主,动作幅度小、节奏舒缓,被视为“文活”。这种表演形式虽然能体现杂技演员的沉稳与控制力,但观赏性和刺激性相对有限。当代杂技演员则将翻滚、跳跃、空翻等高难度动作融入顶碗表演,在快速移动和剧烈动作中使碗具保持稳定,极大地提升了顶碗表演的技巧性和观赏性。顶碗技艺由此从“文活”向更具视觉冲击力和动态美感的“武演”

转变。比如,武汉杂技团的李莉萍在顶碗中借鉴戏曲艺术的“乌龙绞柱”表演,仰卧圆台桌,左脚托碗旋转360°快速转体,快中见稳,快中见巧。中国杂技团的《十三人顶碗》让演员在倒立脚部顶碗状态下完成多人抛接动作。四川省遂宁市杂技团的《焕舞华蓉——顶碗》的底座演员吉克金沙手脚各顶一名顶碗演员完成后双滚顶动作,最后无扶手完成三人掐头掐脖顶碗下梯。这种在快速翻滚、旋转、抛接时完成的顶碗动作,要求演员具备超强的平衡感和控制力,堪称力量与速度的完美结合。

三是突破地面杂技限制。传统的顶碗表演多在地面进行,而当代顶碗技艺开始突破此限制。20世纪50年代,夏菊花创造了在六条长凳上做双层双飞燕拐子顶碗。20世纪80年代初,广州杂技团的《高梯顶碗》突破地面限制,将顶碗与高空梯技结合,底座演员头顶两名演员形成“三人掐头掐脖顶碗”攀着梯格上下。底座演员既要承担头顶上两名演员的体重,又要协调好三人身体重心。两名顶碗演员则要在高梯之上完成“站头朝天脚心托碗探海”“单手掐头倒立顶碗”等多种对手顶碗动作,尖子演员距离地面最高能达六米多。

四是道具的革新。传统的顶碗道具是瓷碗,如夏菊花、李莉萍在顶碗节目中用的都是瓷碗。如今,搪瓷、塑料、铁制、不锈钢等材质的碗已在越来越多的节目中被使用,而不同材质和形制的道具也进一步推动了顶碗技巧的发展。比如,铁碗可于中央用螺栓固定,更方便做多人技巧和抛接、翻腾、跳跃等动作。

2. 表现形式的丰富

传统的“顶碗”节目通常由单人表演,当代逐渐发展出双人、三人、四人、七人乃至十三人的集体表演类型,并融入舞蹈、音乐等艺术样式和灯光、多媒体等舞美手段,有效提高了顶碗节目的舞台艺术表现力。在当代顶碗表演中,演员们不仅需要展示出高超的顶碗技巧,还要通过优美的舞姿、灵动的步伐及与音乐的完美融合,传递出丰富的情感与意境。这种跨艺术形式的融合,使顶碗表演不再是单纯的技巧展示,而是成为集技巧性、艺术性与观

赏性于一体的综合性表演艺术。比如,中国杂技团的《十三人顶碗》就在保留中国杂技团传统顶碗技术技巧的基础上,融入了魔术的表现手法、舞蹈和音乐的艺术编排,使整个节目呈现出险中见难、难中有奇、奇中现妙的艺术效果。中国杂技家协会主席边发吉曾说:“传统杂技以杂耍、竞技、单一为主的表演模式,已远不能满足当今观众的审美需求,应开拓以杂技艺术为核,集其他姊妹艺术为一体的、富有后现代意味、多层次的新型综合艺术模式。”^②当代顶碗节目融合多元舞台表现手法、向综合舞台艺术样式发展的变化,与当代杂技的发展趋势是同步的。

3. 叙事内容的融入

传统的顶碗表演以技巧展示为主,当代的顶碗节目开始注重对技巧进行符号化、象征化的转化:既有对技巧符号审美意象的开掘,也有叙事或戏剧要素的加入;不仅依托顶碗技巧创作出多个顶碗节目,也让顶碗技巧从单一的炫技走向叙事表达。比如,中国杂技团除了《十三人顶碗》,还用相似技巧编排出《腾·韵——顶碗》《我家有女初长成——顶碗》《闹元宵——顶碗》等杂技节目;四川省遂宁市杂技团依托女子三人顶碗创作了《沙漠绿洲——顶碗》《青花瓷——顶碗》《熠熠生辉——顶碗》《焕舞华蓉——顶碗》等杂技节目;聊城市杂技团依托男女双人顶碗创作了《顶碗少年》《俑·顶碗》等杂技节目;武汉杂技团将顶碗节目融入《梦幻九歌》《秘境奇光》《魔幻之城》等杂技晚会中。

以聊城市杂技团近年来新创的男女双人顶碗节目《俑·顶碗》为例。该节目将男女对手顶和顶碗技巧相融合,选取文物活化的文化热点,以大运河沿岸出土的陶俑文物为灵感源泉,用顶碗技巧表达跨越千年的爱情叙事。男女演员身着仿陶俑服饰,在悠扬古朴的音乐伴奏下,通过顶碗动作的起伏变化,演绎“陶俑”从沉睡中苏醒,到与爱人相遇、相知、相别的动人故事。可见,顶碗技艺已不再只是单一的身体技巧,而是成为叙述故事、表达情感的一种艺术语言。观众也在欣赏高难技巧的同时,感受到深厚的历史文化底蕴,产生强烈的情感共鸣。

这种将叙事融入顶碗表演的创新,让顶碗技艺有了更为广阔的表达空间和更为深刻的艺术感染力。

可以说,20世纪50年代以来围绕顶碗技艺的创新发展,使顶碗节目呈现出了与传统顶碗迥然不同的面貌。这些基于杂技技巧难度、艺术表现力和叙事能力的多方位开掘,将顶碗技艺带入了全新的发展阶段。

三、传统杂技活态传承的平衡与张力

文化的流变中,不断会有新文化元素的加入,也会有旧文化元素的流失。当代顶碗技艺在焕然一新的同时,传统顶碗中仅仅展现演员对肢体和道具操控能力的单调感也随之消失。不过,从传统顶碗到当代顶碗,仍有一些特质始终未曾改变。比如,顶碗技艺十分“吃功”,要求演员具有扎实的腰、腿、顶三项基本功。每一代顶碗演员头顶都有“门子”(碗底压出的印)。不管是文活还是武演,顶碗技艺都讲求头颈承重能力与核心稳定性,确保在人体倒立、柔术、翻腾等极限动作中保持碗体不坠落。从古至今,顶碗技艺对技术平衡力的讲求、对身体极限的挑战精神、对技艺精湛度的执着追求、对文化精神的传承都一以贯之。

人类历史的发展表明,文化的变化是绝对的。与此同时,文化在绝对变化中又服从一种“有限变异”规律,除非外界环境发生巨变,文化为适应环境所发生的渐变一般不会引起其核心内容的改变。这种基本要素的相对稳定,确保了文化代代传承的可能。从古今顶碗技艺的流变中也可以看出,传统杂技会随着时代发展而不断变化,但一些核心的要素不会改变。我们在关注、认可传统杂技活态流变的同时,也要意识到传统杂技发展中存在的稳定性内核。活态流变让传统杂技能够适应时代的审美变化,与时代同频共振;稳定性内核则确保传统杂技的基本属性代代传承。以此,传统杂技才能成为一条源远流长、奔流不息的文化河流,既有悠久的历史传统,又有精彩的现时形态,还有光明美好的发展前景。

面对传统杂技的变迁与稳定,我们要在杂技的活态传承中做到守正创新。技巧是杂技之本、杂技

冰上杂技非遗传承的创新实践与当代传播

——以冰上杂技音乐剧《爱丽丝梦游仙境》为例

文 | 付秀玉

图 | 黑龙江省冰尚杂技舞蹈演艺制作有限公司提供

冰嬉是将中国北方地区冰上运动与杂技艺术相融合，经过宋、元、明、清时期的发展而形成的兼具娱乐、竞技、礼仪功能的传统文化形态。2010年，“老北京冰嬉”入选北京市崇文区第三批非物质文化遗产名录，冰上杂技正式进入规范化传承与创新发展阶段。

冰上杂技音乐剧《爱丽丝梦游仙境》以英国作家刘易斯·卡罗尔撰写的经典童话及迪士尼系列电影为改编蓝本，整合文学IP、杂技技艺、冰上运动、音乐舞蹈与戏剧叙事，打破传统杂技“重技巧、轻叙事”“重展示、轻人物”的创作局限，开辟了非遗活态传承新路径。该剧由黑龙江省冰尚杂技舞蹈演艺制作有限公司倾力打造，是该公司继《北极光》《幻境极光》《蝴蝶公主》《COOL 哈尔滨》等作品之后冰上杂技艺术创新的集大成之作。该剧以市场需求为导向、以非遗传承为核心、以艺术创新为动力，通过长期商业演出与国内外巡演，实现冰上杂技从技艺传承到市场活化、从国内享誉到国际传播的跨越。本文以《爱丽丝梦游仙境》为研究对象，梳理冰上杂技的历史根基与非遗属性，探析其传承

路径、艺术创新与传播实践。

一、历史溯源与概念界定：冰上杂技的文化根基与非遗属性

冰上杂技并非现代新兴艺术，而是植根中国传统“冰嬉”文化，融合现代杂技、冰上运动与舞台艺术形成的非遗当代形态，其发展脉络清晰地承载着千年文化基因与传承使命。

1. 传统冰嬉：冰上杂技的历史源流

“冰嬉”亦称“冰戏”，是我国北方地区传统冰上健身娱乐、竞技表演与礼仪活动，历史源远流长。中国最早关于冰嬉的文字记载见于《宋史·礼志》：“幸后苑观花，作冰嬉”，证实冰嬉在宋代已成为宫廷盛行的冰上娱乐项目。此后，冰犁、冰床、冰橇等器具兼具运输功能与观赏价值，形成冰上表演的雏形，为后世的冰上杂技奠定了基础。

明代，冰嬉开始突破宫廷娱乐边界，兼具民族凝聚与社交功能。清代是冰嬉发展的鼎盛时期，乾隆皇帝将冰嬉定为“国俗”，形成制度化宫廷典制，每年按期举办，成为国家礼仪与文化象征。故宫博

之魂，但显然杂技不能只有技巧。我们要在坚守杂技之本基础上，从表现方式、叙事能力等方面为杂技赋能，让杂技在技巧、审美、情思等维度实现创造性转化和创新性发展。杂技活态传承是一场在变迁与稳定、传统与现代之间寻找平衡的持久战，也是一场在坚守核心本质与勇于突破创新之间展现张力的艺术实践。只有在守正创新中不断探索前行，中国杂技这一古老的艺术形式才能在新时代绽放出

更加璀璨的光芒。

注释：

- ① 边发吉、周大明：《杂技概论》，北京：中国文联出版社，2020年，第165页。
- ② 马春江、邓俊方：《中国杂技基本功训练》，北京：中国文联出版社，2017年，序言。

（作者单位：山东省艺术研究院）

博物院藏清代《冰嬉图》生动再现了当时的盛况：八旗军士在冰面完成扔抢球、转龙射球、叠罗汉、倒立、抢耍舞刀等杂技化表演，兼具军事演练、竞技娱乐与艺术观赏功能，标志着冰上杂技正式成为冰嬉文化的核心组成部分。传统冰嬉不仅是运动娱乐，更承载着国家礼仪、民族交融、寓教于乐的深厚文化内涵，为现代冰上杂技提供了坚实的历史根基与文化底蕴。

2. 现代冰上杂技：非遗传承的当代形态

现代冰上杂技以传统冰嬉为文化根脉。黑龙江省冰尚杂技舞蹈演艺制作有限公司积极探索创新，实现了从传统民俗到舞台艺术、从民间娱乐到非遗项目的转型发展。2010年可谓冰上杂技发展的里程碑年份：一是“老北京冰嬉”入选北京市崇文区第三批非物质文化遗产名录，成为非遗传承项目；二是冰上杂技被列入《国家文化旅游重点项目名录——旅游演出类》，获得国家层面文化与旅游融合发展的认可；三是黑龙江省冰尚杂技舞蹈演艺制作有限公司专属冰场舞台被当时的文化部命名为“国家文化产业示范基地”，冰上杂技主题晚会《幻境极光》完成著作权登记，获得自主知识产权保护。

由此，现代冰上杂技确立了“以传统冰嬉为根、以杂技技艺为核、以冰上运动为载体、以中西融合为路径”的核心属性。其既坚守非遗技艺精髓，又融入现代舞台艺术、叙事手法与市场运营理念，形成兼具传承性、创新性、观赏性与市场性的新型演艺形态，为《爱丽丝梦游仙境》的创作与发展提供了坚实的非遗基础、艺术支撑与平台保障。

二、守正与传承：冰上杂技的技艺延续与人才培养

冰上杂技音乐剧《爱丽丝梦游仙境》的核心生命力，源于对冰嬉非遗技艺的坚守传承，通过系统化技艺传承、专业化人才培养与市场化实践检验，实现非遗技艺活态延续与代际传递。

1. 20余年积淀：冰上杂技的传承体系构建

自2005年冰上杂技创作正式启动以来，黑龙江省冰尚杂技舞蹈演艺制作有限公司历经20余年发

冰上杂技音乐剧《爱丽丝梦游仙境》剧照

展，构建起“萌芽—雏形—兴起—繁荣—创新”的完整传承体系。20余年间，该公司深耕冰上杂技创作与演出，先后精心编排推出《北极光》《酷——2009》《幻境极光》《冰雪飞天》《蝴蝶公主》《WOW》等13台冰上杂技秀、主题晚会与杂技剧，形成规模化、系列化、品牌化创作格局。

在传承实践中，该公司以“守正为本、创新为要”为原则：一方面，完整传承冰嬉“冰上表演、技艺融合、动静结合、寓教于乐”的核心特质，保留叠罗汉、倒立、冰上技巧等传统技艺精髓；另一方面，适配现代舞台审美与观众需求，优化技艺呈现形式，实现传统与现代的有机衔接。《爱丽丝梦游仙境》作为冰上杂技传承的标志性作品，精准对接文旅演出市场需求，签订长期商业演出协议，实现了非遗传承与市场运营的双向赋能，成为冰上杂技从“技艺传承”走向“市场活化”的鲜活范例。

2. 科班培育：非遗传承的人才支撑体系

人才是非遗活态传承的核心载体，冰上杂技的可持续发展离不开专业化、梯队化人才培养。《爱丽丝梦游仙境》采用定制化、科班化、实战化的人才培养模式，为非遗传承提供坚实的人才保障。该剧为20名杂技演员量身打造，剧组围绕冰上滑行、舞蹈表演、台词说唱、杂技技巧、拟人拟物角色塑造5大核心能力，开展系统化、高质量的专业训练，

突破了传统杂技演员“重技巧、轻综合”的培养局限，全面提升了演员的综合表演素养与舞台表现力。

2020至2024年间，该剧在成都融创乐园开展4年常态化商业演出，期间构建起完善的人才梯队：先后培育了3名专门饰演爱丽丝的演员，数十名饰演兔绅士、柴郡猫、毛毛虫、七彩蝴蝶、帽匠、红桃皇后、扑克兵等角色的演员，以保障剧目平均每日两场、全年无休的稳定演出状态，实现杂技非遗常态化传播。这种“以演促练、以戏育人、演训结合”的模式，既实现非遗技艺的精准代际传递，又让演员在长期实践中精准把握冰上杂技“冰上运动与杂技技巧共生”的艺术特质，成为冰嬉非遗活态传承的生动实践。

3. 技艺融合：传统杂技的冰上创新传承

《爱丽丝梦游仙境》最具代表性的传承突破在于将经典杂技技艺与冰上运动深度融合，实现“技随冰动、艺随情生”，既保留传统杂技精髓，又创新技艺呈现形态。剧中“绸吊”“草帽”“吊环”“弹皮筋”“转方架”“立绳”等经典杂技节目，全部在冰面滑行运动中完成——演员需在保持冰面滑行速度并维持身体动态平衡的同时，精准完成抛接、翻腾、旋转、悬吊等高难度杂技技巧，兼具传统杂技“惊、险、奇、难、准、稳”与冰上运动“速、力、美、活”的双重特质。

以核心杂技节目“绸吊”为例，演员需穿着冰刀，在冰面流畅滑行时完成绸条缠绕、空中悬吊、造型变换、起落衔接等动作，实现空中杂技与冰上滑行的无缝衔接。该表演既传承了冰嬉的传统形态，又创新了杂技技巧的呈现方式，在增加技艺难度与观赏惊险度的同时彰显出非遗传承的时代活力，让传统冰嬉技艺在现代舞台焕发新生。

三、创新与突破：《爱丽丝梦游仙境》的艺术重构

冰上杂技音乐剧《爱丽丝梦游仙境》以传承为基、创新为魂，从叙事结构、人物塑造、表演形式、文化内涵这4个维度重构冰上杂技的艺术形态，实

现了非遗技艺与现代艺术、中西文化的深度交融。

1. 叙事创新：中西交融的童话叙事体系

该剧以中西文化交融为叙事内核，构建出“现实—幻境”交替流转的完整童话叙事体系。剧目保留爱丽丝误入仙境、探索未知、追寻快乐、对抗霸权的核心叙事线索，同时融入中国冰嬉文化“团圆、和谐、和平、向善”的价值理念，实现西方经典文学IP与东方非遗冰嬉文化的双向赋能、有机融合。

在叙事表达上，冰嬉元素成为“时空转换”的核心载体：冰橇滑行转动象征着时间流转，冰面旋转寓意着现实与梦境的切换，将抽象的时间、时代、时空概念转化为具象可感的冰上表演，让杂技技艺服务于剧情叙事，让非遗文化融入故事表达。这种叙事创新打破了中西文化壁垒与杂技表达局限，形成“以技叙事、以文化人、以情动人”的艺术效果，让观众在观看杂技的同时，沉浸于童话叙事，感知文化内涵。

2. 人物创新：鲜活立体的角色形象塑造

该剧成功塑造了爱丽丝、兔绅士、柴郡猫、毛毛虫、七彩蝴蝶、帽匠、红桃皇后、扑克兵等10余个鲜活的童话形象，彻底突破了传统杂技“重技轻人、有技无人”的创作短板，实现了杂技技巧与人物塑造共生、舞台表演与精神内涵统一。

主要角色爱丽丝被赋予善良、活泼、勇敢、乐观、爱憎分明的人格特质：既是冰上杂技的主要表演者，也是中西文化的传承载体，更是追求快乐、正义与和平的精神象征。不同于传统杂技演员仅作为“技巧展示载体”，剧中的爱丽丝通过滑冰、舞蹈、说唱、杂技的综合表演，推动剧情发展、表达情感态度、传递价值理念：面对红桃皇后的蛮横霸权，她敢于抗争；面对未知困境，她勇于探索；面对伙伴，她真诚友善，最终实现“惩恶扬善、快乐永存”的结局。

此外，在兔绅士、柴郡猫、红桃皇后等角色的塑造上，通过服饰造型、肢体语言、说唱对白、杂技技巧，精准诠释了角色各自的性格，成为冰上杂技艺术创新的重要组成部分。这种立体化角色的塑造，让冰上杂技从单纯的“技巧展示”升级为“情

感表达、价值传递、精神引领”，赋予非遗技艺新的时代内涵与人文温度。

3. 表演创新：多维一体的综合演艺形态

《爱丽丝梦游仙境》创新“滑冰+舞蹈+说唱+杂技+音乐剧”五位一体的综合表演模式，全方位突破传统杂技的边界，构建起独具特色的新型舞台演艺形态，实现了表演形式的颠覆性创新。

一是冰上杂技与花样滑冰深度融合。爱丽丝的点冰直立旋转、悠闲蹦跳、急速滑行、翘板穿梭等动作，将花样滑冰的优雅流畅与杂技的惊险高难完美结合，以快慢节奏交替抒发自由奔放、乐观豁达的情感，展现中西文化交融的艺术气质。二是台词说唱突破杂技表达局限。剧中台词与演唱贯穿始终，“真正的快乐，是漫天星空闪烁”等通俗直白的歌词、对白，串联起人物情感与剧情脉络，打破传统杂技“仅靠形体语言表达”的壁垒，让观众直观感知到剧目内涵与精神主旨。三是沉浸式舞台体验强化传播效果。通透明亮的专属冰场舞台、梦幻的光影特效、童话主题的服饰与冰上表演的有机结合，营造沉浸式仙境氛围，演员与观众即兴互动，打破观演边界，拓展冰嬉文化的传播广度与深度。

4. 文化创新：寓教于乐的精神内涵传递

该剧深度延续中国传统冰嬉“寓教于乐”的核心功能，将非遗技艺传承与精神价值引领有机结合，实现“以艺载道、以文化人”。通过爱丽丝探索未知、挑战自我、抗争霸权、坚守善良的叙事主线，传递积极进取、乐观向上、勇于拼搏的民族精神；通过角色团圆、快乐永存、正义战胜邪恶的结局，表达期盼世界和平、追寻美好幸福生活的共同愿望。

剧中的冰上表演不仅是技艺展示，更是文化的传播与精神的传递：蓝色绸条与白色冰面相互辉映，象征纯净与希望；空中杂技翻腾旋转、起落升降，隐喻人生旅途的成功与坎坷，传递直面困境、努力拼搏的人生态度；中西文化交融的表演形式打破文化隔阂，传递人类共通的对快乐的追求与对和平的向往。这种文化创新让冰嬉摆脱“陈旧、小众”的标签，以鲜活、现代、共情的姿态走进当代观众的

内心，实现精神层面的共鸣。

四、传播与发展：冰上杂技的市场实践与可持续路径

《爱丽丝梦游仙境》的成功，不仅在于艺术层面的传承创新，更在于构建起“传承—创作—演出—传播—可持续”的良性发展体系，推动冰上杂技非遗从专业舞台走向大众生活、从国内市场迈向国际舞台。

1. 平台传播：冰场舞台的核心载体支撑

冰场舞台是冰上杂技传播的核心物理载体与文化阵地。2010年11月，黑龙江省冰尚杂技舞蹈演艺制作有限公司的冰上杂技专属表演场所“冰场舞台”被当时的文化部命名为“国家文化产业示范基地”，成为非遗传承传播的国家级平台。这个为《爱丽丝梦游仙境》量身打造的冰场舞台，兼具专业表演性与文旅观赏性，既满足冰上滑行、杂技技巧的专业表演需求，又营造出童话仙境的视觉奇观，成为游乐园内的标志性文化景观。

该舞台突破传统专业剧场的局限，深度融入文旅融合发展大局，入驻大型文旅乐园，实现“演艺+文旅”双向赋能，让冰上杂技从小众专业表演走向大众游客群体，有效扩大非遗传播覆盖面与影响力，为冰上杂技常态化传播提供坚实平台保障。

2. 市场传播：精准定位的商业实践成果

市场是非遗活态传承的重要检验标准，冰上杂技的繁荣发展离不开精准的市场定位与成熟的商业运营。《爱丽丝梦游仙境》立足文旅演出市场需求，实现文化价值与市场价值的双赢。2020至2024年，该剧在成都融创乐园累计商业演出2000余场，日均演出2场，接待观众超百万人次；国内巡演覆盖哈尔滨、上海、北京、成都、东莞等地，仅上海站就演出101场，接待观众30万人次；海外巡演远赴美国、意大利、法国、俄罗斯、以色列等国家，仅以色列站就累计演出750场，接待观众70万人次，彰显出强大的国内外市场号召力。

凭借优异的市场表现与文化传播成效，冰上杂

技先后荣获“2009—2010 年度国家文化出口重点项目”和“2011—2012 年度国家文化出口重点项目”，获得国家多部委联合表彰。市场实践充分证明：冰嬉并不是束之高阁的文化标本，而是兼具文化价值、艺术价值与经济价值的活态资源，“非遗+市场+文旅”的融合模式是传统技艺当代复兴的有效路径。

3. 国际传播：中国文化出海的亮丽名片

冰上杂技以中西融合的艺术特质、无国界的童话叙事、灵动的杂技技艺，成为中国文化出海的亮丽名片。《爱丽丝梦游仙境》的海外巡演以国际观众熟知的童话 IP 为切入点、以中国非遗冰嬉技艺为核心竞争力，实现“文化共情、技艺共鸣”，让海外观众在欣赏精彩演出的同时，感知中国非遗魅力与中华优秀传统文化底蕴。

该剧所到之处广受赞誉，有效提升了中国冰上杂技的国际知名度与影响力，推动冰嬉文化从区域特色文化走向国际舞台。这种“以经典 IP 为桥、以非遗技艺为核、以国际传播为目标”的传播模式，为中国非遗文化“走出去”提供了可复制、可推广的实践经验。

4. 可持续发展：非遗传承的未来探索方向

新时代冰上杂技始终坚持创新，持续拓展表演形态、丰富题材内容、完善传承体系，实现可持续发展。2026 年，《爱丽丝梦游仙境》签约黑龙江省尚志市亚布力镇 40 场商业演出，剧组在原有杂技节目基础上新增“高空钢丝”表演，进一步丰富了冰上杂技技艺的展示形态，提升了剧目的观赏性。

笔者认为，当前，冰上杂技非遗传承与理论研究仍处于初步挖掘阶段，未来需从三方面深化发展：其一，完善非遗传承保护体系，强化传统技艺记录、保护与人才梯队建设，夯实传承根基；其二，创新传播模式，借力新媒体、短视频、沉浸式体验等现代手段，扩大年轻受众群体；其三，深化艺术创新，聚焦题材多元化、叙事时代化、技术现代化，创作更多贴合时代、贴近观众的冰上杂技剧目，拓展表演边界与市场空间。唯有守正创新、久久为功，才能让冰上杂技真正实现“活起来、传下去、走出去”，推动非遗传承行稳致远。

五、结语

冰上杂技音乐剧《爱丽丝梦游仙境》是中国冰嬉非遗传承与当代创新的典范之作。它以千年传统冰嬉为文化根脉，以传统杂技技艺为核心支撑，以中西文化融合为创新路径，以市场传播实践为发展动力，实现了非遗技艺的创造性转化与创新性发展。该剧不仅突破传统杂技的表演边界，构建起“滑冰+舞蹈+说唱+杂技+音乐剧”五位一体的新型冰上杂技艺术形态，更通过鲜活的艺术表达、广泛的市场传播、持续的国际交流，让千年冰嬉文化走进当代生活、走向国际舞台。

非遗传承的核心在于活态延续，创新发展的关键在于与时俱进。冰上杂技作为中国杂技非遗的重要组成部分，以《爱丽丝梦游仙境》为范本，正走出一条“传承不守旧、创新不离根、市场不丢魂”的特色发展之路。未来，随着理论研究的不断深化、艺术创新的持续突破、市场传播的广度拓展，冰上杂技必将在新时代绽放出更绚丽的光彩，为繁荣中华优秀传统文化、非遗传承保护与文化出海贡献独特而重要的力量，让千年冰嬉技艺在当代续写新的文化传奇。

※ 本文为 2022 吉林省社会科学基金项目（项目编号：2002J40）。

参考文献：

- [1] 聂传学：《文化生活丛书：百戏奇观》，北京：文化艺术出版社，1989 年，第 182 页。
- [2] 关心民：《关于冰上杂技音乐剧的审美思考——观冰上杂技音乐剧〈爱丽丝梦游仙境〉》，《艺术评论》2021 年第 6 期。
- [3] 俞亦纲：《对杂技剧创作的思考与展望》，《上海艺术评论》2025 年第 5 期，第 36—38 页。
- [4] 柴仲学：《我国古代冰上运动研究》，《山西档案》2016 年第 6 期，第 174—176 页。
- [5] 周扬雪、金超：《我国古代第一次冰上运动会概况及意义史考》，《冰雪运动》2023 年第 9 期。
- [6] 刘峻骥：《中国艺术简史丛书：中国杂技史》，北京：文联艺术出版社，1998 年，第 26—27 页。

（作者单位：吉林省艺术研究院）

“博物馆+”运营模式的实践与探索

——以深圳市宝安区福永杂技博物馆为例

文 | 康鹏

图 | 作者提供

杂技作为中华优秀传统文化的重要组成部分，兼具技艺性、观赏性与文化性，其活态传承是非遗保护的核心要素，而单一的舞台演出或陈列展览已难以契合杂技非遗深度传播与可持续传承的要求。深圳市宝安区福永杂技博物馆（以下简称“福永杂技博物馆”）立足杂技文化遗产与公共文化服务的双重使命，由深耕杂技领域 25 年的深圳市宝安区福永杂技艺术团（以下简称“福永杂技艺术团”）发起并投资打造，是粤港澳大湾区首家以杂技为主题的民营博物馆。其以“博物馆+”模式打破传统文博场馆与演艺机构的边界，将杂技非遗的静态文化展示与动态技艺呈现、系统化文化授课深度融合，同时依托发起单位的资源实现内容与运营的双重赋能，在首年运营中就取得了显著成效，为杂技非遗的活态传承探索出了全新的民营博物馆实践路径。

一、“博物馆+”的发展根基：双主体赋能的资源与体系构建

福永杂技博物馆的成立与运营，源于发起单位福永杂技艺术团的深厚积淀，而博物馆的场馆、馆藏与功能布局，又为“博物馆+”模式的落地提供了坚实的基础，二者形成“发起单位赋能、博物馆独立运营、资源互补协同”的发展格局，成为“博物馆+”模式落地的核心根基。

1. 发起单位的核心资源积淀与全方位赋能

福永杂技艺术团作为博物馆的发起与投资主体，深耕杂技艺术领域 25 年，累计斩获国际级、国家级、省级奖项 70 余项，涵盖中国杂技“金菊奖”、古巴

深圳市宝安区福永杂技博物馆

circuba 国际夏季杂技节最高金奖等重要奖项，并创造了 7 项吉尼斯世界纪录，构建了丰富的非物质文化遗产节目资源库、优质演员人才梯队，并积累了深厚的杂技文化底蕴。在博物馆发展进程中，艺术团给予了全面且深入的核心赋能：其一为资源赋能，艺术团将历年演出所使用的道具、服装、荣誉奖牌，以及积累的老照片、影像资料、百戏文物拓片等共计 3222 件（套）藏品无偿提供给博物馆，这些藏品成为博物馆馆藏的核心构成部分；其二为内容赋能，艺术团为博物馆提供专业的杂技非遗节目资源及演员师资，成为博物馆动态表演与非遗授课的核心内容支撑；其三为筹建赋能，艺术团出资 1300 万元完成博物馆的场馆建设与功能布局，并全程参与博物馆的展陈设计与文化体系梳理，以确保博物馆的展陈与活动内容契合杂技非遗的专业特性。

与此同时，艺术团与博物馆遵循“资源共享、

功能互补、独立运营”的原则，不介入博物馆的行政管理与日常管理工作，仅在杂技非遗内容供给及技艺传承方面给予专业支持。此举既确保了博物馆作为独立民办非企业单位的运营自主性，又为其提供了专业的杂技文化内容保障。

2. 博物馆的场馆与馆藏布局：为“博物馆+”模式提供物理支撑

福永杂技博物馆坐落于深圳市宝安区福永街道，建筑面积 2026.67 平方米，整体分为上下两层，旨在打造一个集“文化传播、教育普及、艺术鉴赏、娱乐体验”于一体的杂技文化集聚地。其场馆功能布局紧密贴合“展示、演艺、教育”相融合的需求，达成了馆藏展示、演艺体验、文化教育三大功能区的有机整合。其中，展览区域面积 1066.67 平方米，设置了中国杂技历史、杂技文化、杂技外交、大湾区杂技发展、福永杂技发展等核心展区，构建起一套从历史延伸至当代、从全国辐射到区域的杂技文化立体叙事架构。一楼 300 平方米的多功能厅小剧场达到专业演艺标准，配备独立化装间与设备控制区，成为博物馆开展动态表演的核心场所。同时，博物馆规划了专属的非遗教育空间，配备专业的授课道具与教学设施，为非遗授课及研学体验提供了固定场地。

博物馆馆藏共计 3222 件（套）、500 套项，皆围绕杂技文化发展脉络进行收集与整理，既涵盖汉代画像砖拓片、唐代三彩陶叠伎俑仿制品等古代文物类藏品，也包括福永杂技艺术团历年获奖道具、演出服装等当代演艺类藏品，还有杂技赛事影像、书籍文献等资料类藏品。藏品数量丰富、品类齐全，既体现了中国杂技艺术的发展进程，又彰显了当代福永杂技的创新与成就，为静态展陈提供了充足的实物依据，也为动态表演与非遗授课奠定了文化溯源的基础。

二、“博物馆+”的核心实践：构建展、演、教三位一体的杂技非遗传承体系

福永杂技博物馆首年运营的核心成果，是基于

“博物馆+”模式构建起“静态展陈+动态表演+非遗授课”三位一体的杂技非遗活态传承体系。该体系突破了传统博物馆“看展式”的单一体验及演艺机构“观演式”的浅层传播模式，达成了杂技文化从“视觉感知”到“深度体验”再到“系统传承”的递进式发展，使杂技非遗在博物馆的空间里真正实现“活化”。

1. 博物馆+静态展陈：构建杂技文化的立体叙事，筑牢传承根基

静态展陈是博物馆的核心功能。福永杂技博物馆突破“藏品堆砌”的传统展陈模式，以“中国杂技文化传承”为核心构建常设展览，并依据节日节点与文化主题策划临时展览，如湾区杂技艺术周图片展、“韵藏宝安”非遗文化联展等，进而形成“常设展陈定主线、临时展陈拓维度”的展览体系。

在展陈设计上，博物馆以中国杂技艺术发展为主要脉络，将馆藏实物、图文资料及影像视频有机整合。一方面，借助珍贵的图文资料呈现中国杂技从古至今的发展进程；另一方面，通过福永杂技发展展区，凸显深圳本土杂技艺术的特色与成就，使观众既能感悟中国杂技艺术的悠久历史，又能感受到当代深圳杂技的创新发展态势。首年运营期间，博物馆展览区域全年保持常态化开放，累计接待观众 29261 人次、团体单位 103 个，成为深圳宝安展示杂技文化的重要窗口。

2. 博物馆+动态表演：营造沉浸式演艺体验，激活非遗活力

“博物馆+动态表演”模式是福永杂技博物馆的核心创新举措，即在博物馆内打造专业小剧场，将杂技舞台演出引入文博场馆，实现“静态展陈与动态表演的双向互证”。这种模式使观众在参观展览过程中能够直观感受到杂技技艺的魅力，同时也为杂技表演提供了文化溯源的支撑。

博物馆的动态表演由发起单位福永杂技艺术团提供全程专业支持。该艺术团为博物馆量身打造了两大系列常态化演出内容：一是“福永非遗”精品展演，由荣获过中国杂技“金菊奖”的演员担纲主演，

演出《晃圈》《顶坛》《双人力量》等经典非遗杂技节目,使观众能够近距离领略专业杂技的技艺之美;二是拥有原创版权的儿童剧《蔚蓝·未来》,该剧融入海洋保护主题,契合家庭与学生群体的观赏需求。为实现演展融合,博物馆设计了“演出关联式导览”模式,观众观看演出后,由讲解员引导参观与演出内容匹配的展区,例如观看《顶坛》后讲解古代“耍坛子”技艺展区,促使动态的技艺表演与静态的藏品展示形成文化呼应,达成“观演出、晓文化”的双重效果。

在首年运营期间,博物馆小剧场累计举办演出80余场,其中公益演出24场、商业演出56场,平均每场演出上座率超过70%,受众规模逾1.2万人次。其中,60%的观众因演出活动走进博物馆,达成了“以演兴展”的良性循环,促使博物馆从“静态的文化场馆”变为“动态的演艺空间”,显著激发了杂技非遗的现场体验活力。

3. 博物馆+非遗授课:搭建系统化传承平台,深化非遗内核

杂技非遗的传承核心在于技艺与文化的双重传承。福永杂技博物馆以“博物馆+非遗授课”为切入点,依托发起单位的专业师资力量,结合博物馆的展陈资源,构建了系统化、多层次的杂技非遗授课平台,实现了杂技非遗从“观赏”到“参与”再到“传承”的深度拓展,使博物馆成为杂技非遗的重要传承阵地。

在授课师资配置方面,由福永杂技艺术团的金牌演员、非遗传承人担任核心授课教师,博物馆的讲解员与策展人配合开展文化讲解,形成“技艺教学+文化讲解”的双师授课模式。在课程设计层面,

学生体验传统杂技技艺

依据不同群体的需求,打造差异化的课程体系:针对中小學生,设计具有趣味性的基础杂技技艺课程,如晃圈平衡、空竹抛接等;针对社区居民,开展杂技文化专题讲座;针对杂技爱好者,开展非遗技艺深度体验课程。在授课形式上,采用“展厅体验+临展区授课”的模式,使学员在展厅中了解道具的文化背景、在授课区亲自动手操作轻量化非遗道具,实现“文化认知+实践体验”的有机融合。

与此同时,博物馆积极推进馆校共建工作,主动与福永小学、文昌小学、新安中学(集团)第二外国语学校等多所学校建立合作关系,开展“每周半日”校外教育实践、“非遗杂技进校园”等活动,将杂技非遗课程纳入学校校外实践体系。在运营首年,博物馆累计举办非遗课堂、研学体验、社区授课等各类非遗传承活动40余场,受众覆盖学生、社区居民、特殊群体等,总人次超0.86万。其中,针对留守儿童、听障人士等特殊群体开展公益非遗授课6场,覆盖人数达450余人。此举既推动了杂技非遗的大众化传承,又彰显了公共文化服务的包容性与普惠性。

三、“博物馆+”模式的首年运营成效与

价值探究

福永杂技博物馆借助“博物馆+”模式，在首年运营中取得显著成效，不仅达成了民营专业博物馆所肩负的公共文化服务使命，更在杂技非遗的活态传承、民营文化机构的协同发展等领域构建了具备可复制性与可推广性的实践价值，为杂技文化的传承与传播增添了新的动力。

1. 首年运营的核心成效：实现传承与服务的双重突破

从杂技非遗传承视角而言，博物馆借助“展、演、教”三位一体模式，使杂技非遗从舞台演出拓展至文博场馆，实现了从“技艺展示”到“文化浸润”的深度转变，首年累计覆盖非遗传承受众逾2万人次，培育了一批杂技非遗的爱好者与潜在传承人，切实拓宽了杂技非遗的传承覆盖范围与深度。从公共文化服务层面来看，博物馆面向公众免费开放，全年共计开放262天，累计开展公益讲解335场、公益展演127场、公益讲座16场，接待观众近3万人次，成为宝安区公共文化服务的重要载体，填补了深圳民营杂技主题博物馆的空白。从民营博物馆运营角度来讲，博物馆凭借“博物馆+”模式，突破了传统民营博物馆“观众少、互动弱”的运营困境，实现了“以展促演、以演兴展、以教固基”的良性循环，首年非票务收入占比达40%，为民营专业博物馆的可持续运营探寻出了有效途径。

2. “博物馆+”模式的价值：为杂技非遗传承与民营机构发展提供样本

一是为杂技非遗活态传承开辟了全新路径。“博物馆+”模式深度整合了杂技非遗的静态文化展示、动态技艺表演及系统化文化授课，构建了“感性体验—理性认知—实践参与—文化认同”的完整传承链条，改变了传统杂技非遗“师徒授艺”的单一传承模式，推动杂技非遗融入大众生活、走进校园，实现了活态传承的大众化与常态化。

二是实现了民营文博机构与演艺机构的协同发

展。福永杂技博物馆与发起单位福永杂技艺术团所采用的“独立运营、资源互补”模式，一方面使艺术团具备了固定的文化展示与演出场所，成功摆脱了“四处巡演、缺乏品牌阵地”的运营困境；另一方面让博物馆获得了专业的文化内容与师资支持，有效解决了专业博物馆“内容专业度不足”的问题，为民营文博机构与演艺机构的协同发展提供了实践范例。

三是拓展了大湾区杂技文化的传播与展示载体。福永杂技博物馆作为大湾区内特色显著的杂技主题博物馆，借助“博物馆+”模式，将杂技文化与大湾区的文化发展相融合，在展陈与活动中嵌入大湾区杂技发展相关内容，成为大湾区杂技文化交流与展示的重要窗口，为大湾区文化融合发展注入了杂技文化的独特动力。

福永杂技博物馆首年的运营实践表明，“博物馆+”模式是杂技非遗活态传承和民营专业博物馆可持续发展的有效路径。凭借发起单位福永杂技艺术团的全方位资源支持，福永杂技博物馆以“静态展陈+动态表演+非遗授课”为核心，突破了文博场馆与演艺机构的传统界限，使杂技非遗在博物馆的空间里达成了“展、演、教”的深度融合，既履行了公共文化服务的职责，又推动了杂技非遗的活态传承，在首年运营中取得了优异成绩。

作为粤港澳大湾区首家民营杂技主题博物馆，福永杂技博物馆的探索尚处于起始阶段。未来，福永杂技博物馆将持续深化“博物馆+”模式，进一步拓展展陈内容、创新表演形式、完善授课体系，强化与大湾区内文博机构、演艺团体及院校的合作，促使杂技非遗在活态传承中焕发出新的活力。同时，博物馆将继续依托发起单位的专业支持，坚守民营博物馆的文化使命，为中华优秀传统文化的传承与传播贡献力量。

（作者单位：深圳市宝安区福永杂技博物馆）

用肢体铭刻文脉

——杂技剧《坊·巷》中“技”“剧”“意”的共生与融合

文 | 范凌

图 | 福建省杂技团提供

2025年仲夏，中国杂技剧艺术创作研讨会在上海举办，共计50余位来自全国多地的杂技院团负责人、艺术研究机构学者、高校教师和活跃在创演一线的杂技艺术工作者们汇聚一堂，围绕杂技剧的本体创作规律、系统性艺术体系的构建，以及如何实现跨界融合等议题，展开了多维度、深层次的智慧碰撞。作为原创杂技剧《坊·巷》的导演，我有幸参会，现场聆听了众多专家关于“技”“剧”“意”融合的独到见解。

研讨会上，剧作家喻荣军提出了一个比喻，将杂技剧中的“技”（杂技技巧）、“剧”（戏剧叙事）、“意”（思想意蕴）比作人体结构的“骨、身、魂”。三者并非简单地叠加，而是需要找到恰当的定位，形成一种有机的、相互支撑的协调关系，共同服务于一个终极目标——创造出具有高度审美价值的综合舞台艺术。这一理论，为我审视和剖析当代杂技剧的创作实践，尤其是反思《坊·巷》的得失，提供了一个极具统摄性的分析框架。

由福建省杂技团倾力打造的原创剧目《坊·巷》将题材锚定福州历史文化地标——三坊七巷中的林觉民故居，同时也是冰心的故居，林徽因也曾在此短暂居住。围绕这座古宅物理空间保护与开发的现实冲突，引出深埋于青瓦白墙之下的厚重历史记忆与文化血脉。本文将从导演的视角，结合此次参会获得的启发，详细考察《坊·巷》在“技、剧、意”三个维度的融合探索，剖析如何用肢体语言讲述一

个关乎文脉传承的中国故事。

一、“身”：以三进院落为筋骨，搭建青瓦白墙间的叙事殿堂

“青瓦、白墙、马鞍墙”，在《坊·巷》的创作初期，这三个词语便成为了我脑海中挥之不去的视觉锚点。三坊七巷素有“半部中国近代史”之誉，承载着丰厚的历史信息。如何在一台时长有限的杂技剧中，让这份厚重感不被稀释，反而能直抵人心？我们最终选择的策略是“弱水三千，只取一瓢饮”——面对百余座名人故居，我们只聚焦于一座林觉民故居；面对百余年波澜壮阔的历史长河，我们只截取这栋宅院从岌岌可危到重获新生的“三进”空间。这是一种减法，更是一种聚焦。

位于三坊七巷核心区的林家宅院，在剧中绝不仅仅是一个故事发生的物理场所或背景幕布，它本身就是叙事的主体，是全剧结构得以成立的建筑学依据。我们将这座宅院特有的“三进院落”空间格局直接转化为全剧的叙事结构——“三进院落”天然具备的空间递进感，恰好与戏剧叙事的节奏层次完美契合。“第一进院落”，我们设定为对应历史人物林觉民的精神时空。在这里，观众看到的是清末民初的风云激荡，感受到的是一位革命志士“舍小家为大家”的悲壮与决绝。革命的热血与牺牲的凛然，构成了全剧精神谱系的第一重底色。“第二进院落”，叙事焦点过渡到林徽因的文化时空。这

里不再有战火硝烟，取而代之的是对古建筑文化的执着考据与深沉守护。观众跟着剧中角色的视角，穿越到林徽因与梁思成寻找佛光寺的艰难旅程，体味那种以学术生命丈量文明厚度的坚韧。“第三进院落”，回落到现实时空，宅院成为年轻的建筑专家方云成与开发者阿华精神交锋与最终和解的交汇点。当关于“拆与留”的争执陷入僵局时，一个手持小桔灯的小女孩从舞台深处的黑暗中缓缓走出，用微光指引方向，这是冰心作品《小桔灯》里的女孩。她的出现，将前两进院落所积淀的历史重量转化为一种面向未来的、温暖而坚定的传承力量，最终完成了从林觉民到林徽因、冰心，再到这个时代的人的精神闭环。

从观众的接受心理而言，这一结构也形成了清晰的情感节奏：“第一进”令人震撼，“第二进”引人深思，“第三进”给人以温暖。正如剧中林觉民的饰演者方斌所言，“三坊七巷是生活、是记忆、是荣光，是福州城市的文脉所在”。以“青瓦白墙”为时间容器，让林觉民、林徽因、冰心三位历史人物的精神在此“重叠”，让方云成与阿华从观念对立者转变为文化共鸣者，这便是导演在叙事层面的首要任务——先有“身”的承载，“骨”与“魂”才有安置之处。

二、“骨”：从炫技的展示到表意的言说，技巧功能的深层转换

杂技剧的底色首先是“杂技”。“技”是这门艺术区别于其他艺术的根本标识，一旦离开了“技”，“杂技剧”也就失去了其赖以存在的根基。在研讨会上，杂技表演艺术家吴正丹的一席话引发了我的强烈共鸣。她指出，精准择取与题材内核相匹配的杂技项目，使之服务于主题思想的表达，是决定一部杂技剧成败的关键。这既要做到因“人”设“剧”——即充分尊重演员独特的体型条件与精熟的技术水平，将其作为创作的起点和前提，更要追求以“剧”升“技”——让技巧因戏剧情境的赋予而获得新的生命力与表现力。此外，多位与会专家也提醒，必须

警惕两种极端倾向：一种是“为显技而戏剧”，让故事情节沦为技巧展示的苍白借口；另一种是“为戏剧而展技”，让技巧生硬地嵌入情节，显得格格不入。这些真知灼见，验证了我在创作中的反复审问：林觉民那如烈火般的革命激情与从容牺牲的抉择，究竟应该匹配何种杂技语汇？林徽因那份对文化遗存的执着守护与一丝不苟的学术精神，又该用怎样的身体技巧来传达？

最终，《坊·巷》将顶缸、抖杠、绸吊、绳技、悬浮、空竹、舞伞、魔术等10余种技巧织入情节链条。林觉民的故事中，高空托举与急速翻腾对应着革命的奔涌激情与牺牲的瞬间抉择；林徽因寻找佛光寺的段落中，集体倒立造型以榫卯结构的美感隐喻她对传统文化的执着“丈量”；魔术则在剧中承担着特殊的叙事功能——守门人“打开一扇通往历史的门”，以魔术之“奇”完成时空转换，让20世纪90年代的叙事瞬间转入历史情境。杂技界的专家们对“技”的不当罗列有一个概括：“‘技’的简单罗列和机械叠加，只会冲散‘剧’的内在艺术凝聚力，最终让作品沦为六盘散沙般的杂技节目‘拼盘’。”《坊·巷》所做的全部努力，就是避免让作为“骨”的技巧孤立外露，同时致力于让它与作为“身”的叙事骨架血肉交融。我们追求的是，观众在为惊险的技巧屏息凝神的同时，也能清晰地感受到角色命运的跌宕与情感的涌动。

三、“魂”：小桔灯的微光与精神主题的诗意凝练

归根结底，“技”与“剧”的交融，最终指向都是“意”。“意”是一部杂技剧能够超越单纯的、身体层面的技艺展示，真正抵达观众精神世界、引发持久回味与深层共鸣的关键所在。喻荣军所比喻的“魂”，在《坊·巷》中也有集中的具象化的体现，其凝聚点便是在“第三进院落”中骤然点亮的“小桔灯”。

剧情发展到高潮，现实中的争执陷入僵局，历史的回声似乎越来越微弱……这时，一个手持小桔

灯的女孩从舞台深处的黑暗中静静走来。她散发出的那一圈温暖而坚定的微光，照亮了前行的道路，也照亮了方云成的内心，正是在这微光的指引下，他最终在“古建保护”与“经济发展”这一看似不可调和的矛盾之间找到了平衡。“小桔灯”源自冰心散文，既是三坊七巷名人文化序列的自然延伸，也在舞台叙事的结构中承担起一种至关重要的精神闭环功能。著名导演李春燕在研讨会上提出：一部成功的杂技剧，应当选择那些动线清晰、情感张力饱满的题材，唯有如此，技巧与剧情才能形成有效的“共振”，而非简单的“伴音”。《坊·巷》的“魂”之所在，正在于它没有满足于讲述一个简单的“拆”与“保”的故事，而是将“林觉民的舍生取义、林徽因的学术坚守、冰心的仁爱希望”这三种不同质地却又同根同源的精神力量，精心编织成统一的情感光谱，让观众在剧场里不仅仅看到演员们精湛的技艺，更经历了一次穿越百年的精神洗礼。当大幕落下，那一盏小桔灯的微光依然在观众的心中摇曳，久久不熄。这便是“意”的升华与凝聚，是一部杂技剧真正的“魂”之所在。

四、结语：在骨、身、魂的统一中，探寻杂技剧的未来之路

回顾杂技剧的发展历程，我们可以清晰地看到一条从“单一技艺的展示”逐渐走向“综合性剧场叙事”的演进脉络。在这一进程中，“技、剧、意”的深度融合已然成为一个绕不开的核心命题与挑战。杂技剧的未来生命力正蕴藏在对“骨、身、魂”有机统一的不懈追寻之中，需要在更广阔的领域、更丰富的风格中，不断拓展其思想内涵与表现空间。正如中国文联副主席、中国杂技家协会主席边发吉在研讨会总结中指出的：中国杂技界必须持之以恒地拓展杂技剧的思想内涵、表现空间与风格样式，用持续的艺术探索和创新，回应时代的召唤。回望《坊·巷》的创作历程，我们在三坊七巷那片青瓦白墙之间，尝试用纯粹的肢体语言去承载沉甸甸的

历史，用千锤百炼的技艺去传递生生不息的文脉，用结构精巧的故事去点亮文化自信的灯火，这既是向福州这座历史文化名城的致敬，也是为中国杂技剧的当代实践交上的一份尚显稚嫩却足够真诚的答卷。

作为该剧的导演，能够参与中国杂技剧艺术创作研讨会，并与来自全国各地的同行们共商“技”

“剧”融合的新路径与新可能，我深感荣幸。同时，我也深知，关于杂技剧的系统性理论建设，我们尚处于起步阶段。有关杂技剧《坊·巷》的探索与思考不过是一孔之见，我由衷地希望，这点滴的实践与反思能够引发更多有益的讨论，共同推动中国杂技剧走向更为广阔的未来。

（作者单位：福建省杂技团）

杂技剧《坊·巷》剧照

新时代杂技人才培养中的三个关键要素

文 | 余伟华

图 | 作者提供

在新时代背景下，杂技艺术不仅承担着传承和弘扬中华优秀传统文化的重要使命，也面临着与时俱进、实现现代化转型和多元化发展的挑战。新时代杂技人才的培养对于这一艺术形式的未来发展走向具有重要意义，成为了杂技行业亟待解决的关键问题。本文结合项城市杂技艺术学校多年来在教学与人才培养领域的实践经验，着重探讨产教融合、个性化培养、综合素质培养这三个关键要素，如何助力培养出契合市场需求的高素质杂技人才。

一、产教融合中的新时代杂技人才培养

1. 产教融合的时代需求

在当代文化产业语境下，杂技表演并非单纯的技巧呈现，而是一种需与文化、旅游、商业等多领域深度融合的复合型表演形式。因此，新时代的杂技人才不仅要拥有精湛的技艺，还应具备敏锐的市场洞察力、丰富的实践经验及跨领域协作的能力。产教融合作为将教育与行业需求紧密衔接的有效路径，是培育实践型、应用型杂技人才的关键举措。

2. 产教融合的实践运用

项城市杂技艺术学校在产教融合方面积累了颇为丰富的经验。学校与全国 30 余个大型演艺项目建立了长期合作关系，年演出场次逾 10000 场，演出范围覆盖宋城千古情、上海千古情、湖州龙之梦、厦门灵玲国际马戏城、横店影视城、南通野生动物世界等多个知名旅游景区。这种“实习演出”模式不仅可以使学生在真实的舞台环境中迅速积累实践经验，还借助与观众的互动，提升了学生的临场应变能力和市场洞察能力，进而强化了其竞争优势。凭借这一模式，学校培养的毕业生能够迅速适应市场需求，成为兼备表演技巧与市场意识的高素质杂技专业人才。

学校积极开展对学生的综合素质培养

3. 产教融合的未来发展

为顺应不断变化的市场需求，学校将进一步深化产教融合模式，不仅继续拓展与国内演艺项目的合作，还将强化与国际演出市场的对接，通过引入国际化的演出资源与平台、为学生创造更多参与全球舞台的机遇，培育具备国际视野与创新意识的杂技专业人才。这一举措将进一步提升学生的综合素质和国际竞争力，助力其市场中脱颖而出。

二、个性化培养在杂技人才培养中的重要性

1. 个性化培养的必要性

杂技表演的魅力不仅彰显于高难度技巧的呈现，更体现在演员独特的舞台表现能力和个性化的角色塑造上。在杂技人才培养过程中，实施因材施教、推动个性化发展和精准进行角色定位具有至关重要的意义。由于每位学生的身体条件、性格特质和艺术表现能力存在差异，唯有借助个性化的培养，才能最大程度地发掘其潜力，帮助他们在未来的职业生涯中崭露头角。

2. 个性化培养的具体实践

学校在个性化培养方面采取了多层次、多角度的培养模式,依据每位学生的身体条件和天赋,制订有针对性的培养计划。例如,对于力量型学生,着重安排更具挑战性的力量训练;对于柔韧性较好的学生,着重开展空中技巧和舞蹈表演方面的训练。与此同时,教练通过长期观察学生的心理素质、情感表达能力和艺术表现能力,助力他们在舞台上明确最契合自身的角色定位。以学校的代表作品《空中大飞人》为例,演员们通过开展个性化训练,依据不同的身体条件适配不同的表演位置,从而既彰显了各自的独特风采,也增强了节目的整体表现力。

3. 个性化培养的未来方向

伴随教育理论与心理学研究的不断发展,学校将引入更多现代化教育理念和个性化发展策略,以完善培养方案。通过借鉴国际先进的杂技教育经验,学校不仅要助力学生在技艺层面实现突破,还要为学生在艺术表达和角色塑造方面搭建更为广阔的发展平台。未来,学校将更注重培育具有独特个人风格和艺术表现力的杂技人才,确保其在艺术市场中具备显著的竞争优势。

三、综合素质培养与教育模式创新

1. 综合素质培养

在现代社会,对杂技演员的要求已不再局限于表演技巧,还涵盖文化素养、心理素质、团队协作与创新能力等方面。对此,学校增设计算机应用、绘画、钢琴等课程,助力学生提升综合能力,并定期开展团队协作训练与心理辅导,强化学生的心理抗压能力与团队合作精神。通过这种全方位的综合素质培育,学生不仅在舞台上有着卓越表现,在个人职业发展中也展现出更强的适应能力与沟通能力。

2. 职业教育与普通高中教育的多元布局

学校通过构建职业教育与普通高中教育的发展路径,为不同学生提供了多样化的发展契机。在杂技职业教育方面,学校借助技能训练与职业素养培育的有机结合,培养高素质杂技专业人才,使其具备适应现代职场的能力。此模式不仅有助于学生提升专业技能,还为其提供了多元化的职业发展机遇。

同时,学校还着眼于为普通高中生提供高质量的文化教育。普通高中教育与杂技教育职业路径不同,但通过现代化教学管理和个性化教育模式,不仅满足了学生个性化的发展需求,也为社会培养了具备较高文化素养的高素质人才。

3. 综合素质培养与多元教育模式

展望未来,项城市杂技艺术学校将通过强化跨学科协作,为学生提供更广泛的学习机会,不仅在杂技领域,更向整个文化艺术领域进行拓展。学校将继续提升学生的创新能力、艺术表现能力和文化素养,以确保其能够应对新时代艺术市场和职场中的挑战。这种融合了职业教育和普通高中教育的双轨制教育模式,不仅在杂技人才培养领域保持领先地位,还借助多元教育模式为更广泛的学生群体搭建了成长平台。这种创新性的教育布局,为杂技艺术的可持续发展注入了新活力,也为教育领域的创新发展作出了积极贡献。

四、结论

在新时代背景下,杂技人才的培养需顺应社会和市场的多元化需求。项城市杂技艺术学校通过产教融合、个性化培养、综合素质培养与教育模式创新探索,持续为中国杂技艺术的传承与发展贡献力量。未来,学校还将积极结合国内外的教育资源,对接市场需求,培育更多符合新时代要求的高素质杂技人才,助力中国杂技艺术迈向新高度。

(作者单位:项城市杂技艺术学校)

项城市杂技艺术学校演出节目照

论杂技艺术的人才培养与跨界融合

文 | 李仪

杂技艺术作为我国非物质文化遗产的重要组成部分，承载着民族的独特文化基因与历史记忆，既展现出令人惊叹的高超技巧与视觉观赏性，又蕴含着深厚的艺术美学价值与人文精神。然而，在当今社会文化环境快速变迁、信息技术日新月异的背景下，杂技人才培养体系的更新速度明显滞后于时代发展的迫切需求，同时，杂技艺术与其他文化领域、科技领域及市场领域的跨界融合程度普遍偏低，这些因素共同制约了杂技艺术的健康、可持续传承与创新发展。因此，积极探索并推动杂技艺术在人才培养模式上的系统性创新，以及主动促进杂技艺术同舞蹈、戏剧、音乐、数字媒体乃至文旅产业等多元领域进行深度跨界融合，已成为激活其内在生命力、实现当代转型的核心环节与关键路径。本文旨在围绕杂技艺术的人才培养与跨界融合这两个核心议题，试图整理出一套有助于杂技艺术脱离瓶颈、焕发全新活力，更好地适配新时代发展要求与观众审美需求的可行性路径。

一、创新人才培养的系统性方式

随着全球文化产业规模的持续扩张与升级，大众的审美趣味和文化消费需求也在不断演变，日益呈现出个性化、多元化、科技化的鲜明特征。在此宏观趋势下，传统杂技艺术若固守原有形态，则不可避免地会遭遇生存与发展的现实瓶颈。传统的杂技人才培养模式往往灵活性不足，过于侧重技巧的重复性训练，而针对创作内容的更新迭代相对缓慢，导致难以培育出既精通传统技艺，又具备现代创新思维与跨领域理解能力的复合型高素质人才。此外，相对单一的表演形式与较为有限的传播方式，使得杂技艺术在当代文化生活图谱中的能见度降低，逐渐远离了年轻一代受众的日常文化视野与审美体验。^①

当前，在我国全面推进文化自信建设、着力实施文化强国战略的历史进程中，传承与弘扬包括杂技在内的中华优秀传统文化，已成为一项紧迫而至关重要的时代任务。这就要求杂技艺术必须从根本上进行调整与革新：一方面需系统重构人才培养的路径与方法，另一方面需大力推动与不同艺术门类、科技手段及市场模式的深度跨界融合，以此打破当前的发展限制与固有边界。其最终目标在于完成传统精湛技艺与当下流行审美潮流、现代媒介环境的有机融合，从而充分展现杂技艺术自身所独有的文化价值、艺术魅力与市场潜力，使其在新时代的文化生态中重获生机。

1. 着力构建高素质、专业化的教师队伍

教师队伍的整体素质与教学能力，直接决定了杂技人才培养的最终质量与未来高度。一支优秀的教师团队，不仅能够传授扎实、规范的杂技技巧与基本功，更能引导学生深入理解杂技艺术背后的文化内涵与美学精神，全面提升其艺术素养与职业认同感。^②理想的杂技专业教师，应同时具备精湛的专业技能、系统的教学理论与方法，以及一定的艺术创新意识，如此方能真正贴合当下杂技人才培养的复合型需求，保障学生在科学、系统的学习过程中稳步成长，实现技艺与素养的同步提升。为此，可以着力搭建常态化的教师培训与发展模式，定期组织现有教师参与高层次的专业进修与教学研讨，邀请国内外知名的杂技表演艺术家、资深教练或教育专家进行实操示范教学与前沿经验分享，重点打磨和提升教师在技巧指导、因材施教、心理辅导及创新启发等方面的综合能力。同时，应积极拓宽师资来源，面向全国乃至国际范围招募具有丰富舞台表演经验、荣获过重要奖项，且具备教学热情与潜力的优秀杂技从业者加入教师队伍。此外，需建立畅

通的教师交流与研修渠道,有计划地安排教师前往国内外顶尖的杂技院校、知名院团或创新工坊进行参观、访学与合作研究,吸收借鉴先进的教学理念与训练方法,并结合本校或本院团的实际教学情况灵活调整与优化教学思路,从而避免教学模式陷入僵化,最终目标是打造一支既能胜任基础技巧教学,又能引导学生发掘自身艺术特质、激发其创造潜能的高水平师资队伍。

2. 持续更新与充实杂技艺术的教学内容

杂技艺术要保持其持久的生命力与吸引力,必须在坚守与传承经典传统技艺精髓的基础上,不断对艺术内容进行更新、充实与再创造,使其紧密贴合时代审美变迁与观众日益多元化的观赏需求。单一、陈旧、重复的杂技节目内容难以持续吸引当代观众的目光,也不利于培养视野开阔、素养全面的新型杂技人才。丰富、多元且具有时代感的艺术内容能够极大地拓宽学生的学习视野与艺术想象力,有效提升其综合艺术修养与文化理解力。在具体实践中,应首先深入挖掘和梳理传统杂技中的核心精华与代表性技艺,确保这些宝贵的艺术基因得以原汁原味地传承。进而,有选择、有创意地融入现代艺术元素、流行文化符号或科技表现手段,例如结合当下观众特别是年轻群体的喜好,探索开发情景剧式杂技、主题性创意杂技、沉浸式杂技体验等新型内容产品,将叙事性、情感性与趣味性深度纳入杂技表演的构架之中。教学层面,应建立动态的内容更新机制,广泛收集与分析国内外优秀杂技作品、相关艺术形式的创新成果,提炼其中适合教学转化与学生吸收借鉴的部分,并将其有机融入日常教学与排练中,使学生能够接触到多样化的艺术风格与表现形式。同时,需定期审核和调整教学内容库,及时剔除那些过于陈旧、脱离时代审美,或难度设定不合理、不符合当下科学训练与人才培养规律的内容,确保杂技艺术的教学与创作内容始终保有新鲜的时代感、强烈的艺术吸引力与明确的教育针对性。

3. 结合科学实践优化杂技训练方法

实践演练与舞台检验是杂技人才成长过程中不可或缺的关键环节。传统的训练方法有时过于偏重

对单一技巧熟练度的追求,可能对学生(尤其是青少年)的身心发展特点、个体差异与实际承受能力重视不足。优化与革新训练方法,将科学化的实践训练与系统性的技巧教学深度融合,能够显著提升训练的整体效率与安全性,降低因不当训练导致的运动损伤风险,并帮助学生在真实或模拟的实践情境中巩固技巧、提升综合表演能力与心理素质。

优化方向应包括:摒弃依靠单一、高强度、长时间重复的机械化训练模式,依据学生的不同年龄阶段、身体发育状况、技能基础水平及个人兴趣特长制订更具个性化的阶梯式训练计划与发展路径,避免“一刀切”和盲目加大训练负荷。大幅增加贴近实战的表演实践环节,如定期组织学生进行校内教学成果汇报演出、参与社区文化艺术节、举办公益性惠民演出或校际交流展演等活动,让学生在真实的舞台环境、面对真实观众的过程中熟悉舞台表演的完整流程、掌控表演节奏、锻炼临场应变能力与稳定的心理素质,并通过实践反馈及时发现自身在技术、表现力或节目理解上的不足。建立动态、细致的训练反馈与评估机制,教练在训练过程中需密切观察学生的身体反应、技术完成度及情绪状态,根据实时反馈与阶段性评估结果,灵活调整训练强度、进度与方法,始终将训练的科学性、合理性与人文关怀置于核心地位。此外,有必要将基础的体能训练、科学的营养指导、运动防护知识与康复手段引入日常训练体系,全面提升学生的身体综合素质与自我保护能力,最大限度预防训练损伤,确保训练过程既高效又能充分保障学生的身心健康与长远发展。

二、深入推进杂技表演的跨界融合

杂技艺术的跨界融合发展,首要任务在于打破杂技与其他艺术形式之间长期存在的清晰边界与行业壁垒。为了突破当前的发展瓶颈,必须积极推动创新,特别是通过多种艺术形式的有机融合来丰富杂技的表演范式,从而显著增强杂技艺术的感染力与吸引力。在当今时代,观众的艺术鉴赏与审美需求日趋多元化、个性化,单一的、以技巧展示为核

心的杂技表演模式已难以充分满足这种日益增长的需求。因此,主动将杂技与其他艺术门类进行创造性融合,不仅能为表演增添丰富的层次感和立体感,大幅提升其整体观赏价值,更能从根本上拓宽杂技艺术自身的内涵边界与发展可能性。

具体而言,应大力促进杂技与舞蹈、戏曲、音乐、戏剧等艺术形式的深度交融与协同创新。例如,可以在高难度的杂技动作中巧妙融入古典舞蹈所特有的柔美身段与韵律感,借鉴戏曲艺术中丰富的服饰妆容与程式化表演,并借助音乐强大的情感渲染力与节奏变化来烘托表演氛围。如此,方能打造出不仅技艺高超惊人,更兼具深厚艺术美感与情感温度的综合性表演作品。同时,着力开发与打造主题鲜明、叙事完整的杂技剧目至关重要。杂技剧创作应围绕一个核心的故事主线或情感主题,将各种高难杂技技巧自然地编织进剧情发展与情感表达之中,使杂技表演超越单纯的身体技巧展示,转变为叙述故事、抒发情感的艺术载体,从而极大地增强其内在的故事性、戏剧张力与情感感染力。此外,在具体的表演编排与舞台设计过程中,也应积极借鉴和吸收其他艺术领域的成熟表现手法与美学理念,对舞台调度、视觉呈现、节奏把控等进行全方位优化,最终目标是使杂技表演既能保持其与生俱来的、令人叹为观止的技巧震撼力,又能呈现出高雅精致的艺术观赏性,以此吸引更多广泛观众群体的关注与喜爱。

现代科技手段的介入与新型传播方式的运用,能够为古老的杂技艺术注入崭新的活力,实现全方位的赋能升级。一方面,现代科技可以极大地丰富和提升舞台表演的呈现效果与感官体验;另一方面,新兴的传播手段能有效拓宽杂技艺术的推广渠道,显著提升其社会知名度与文化影响力。科技与传播的双轮驱动,能够帮助杂技艺术更好地适应数字化、网络化的新时代发展要求,与当下观众的消费习惯无缝对接。在舞台呈现层面,可以广泛采用LED大屏幕、全息投影、动态灯光特效、沉浸式音响、智能机械舞台装置等先进技术,构建出虚实结合、变幻莫测的沉浸式舞台空间,为观众带来前所未有的、强烈而直观的视觉与听觉盛宴。例如,在高空杂技

这类本就惊险刺激的表演中,通过精准控制的灯光色彩变幻、光影切割与特效烟雾,能够极好地营造出或奇幻、或紧张、或宏大的特定氛围,从而增加表演本身的惊险感、悬念感与视觉观赏性。在传播推广层面,需积极拥抱短视频平台、网络直播、社交媒体等新型传播媒介。可以有计划地拍摄并发布一系列内容丰富、形式多样的线上内容,如揭秘性的幕后杂技训练日常、通俗易懂的杂技技巧教学短片、高潮迭起的精彩表演片段集锦、杂技艺术家的访谈纪实等,并将其投放到各大网络平台。同时,运营好杂技院团或项目的官方账号,保持定期且高质量的更新,积极与网友评论互动,打造亲民、有趣的品牌形象。这种模式能够有效吸引广大网友,特别是年轻群体的关注,打破传统剧场的地域限制,让精彩绝伦的杂技表演跨越物理空间,触及更广阔的潜在观众。

积极推进跨界协作与广泛吸纳多元领域的人才进行合作,是整合社会优质资源、弥补杂技艺术自身不足的关键策略,对于全面提升杂技表演的艺术质量、创新水平与创作高度具有重要意义。任何一个艺术门类所拥有的人才储备与资源总是有限的,而开放性的跨界合作能够有效汇聚来自不同领域的创意、技术、资金与市场渠道等多方力量,从而为杂技艺术的创新与发展注入源源不断的新鲜活力。首先,应主动加强与文化旅游、影视制作、时尚设计、大众传媒等相关产业的协作。可以联合策划并打造一系列以杂技为核心元素的文旅融合项目、实景演出、影视剧、纪录片甚至综艺节目,使杂技艺术与这些拥有广泛群众基础和强大市场号召力的领域深度绑定,拓展其产业化应用场景。例如,可与著名旅游景区合作,量身定制常态化的主题杂技驻场演出,将其打造为景区独特的文化名片,既能吸引大量游客,又能有效提升景区本身的文化内涵与吸引力。其次,应大力开展跨领域的人才合作项目。邀请知名的舞蹈编导、戏剧导演、影视导演、音乐制作人、视觉艺术家、编剧等专业人士直接参与杂技节目的创意策划与创作过程。借助他们在叙事结构、情感表达、音乐编排、视觉美学等方面的专业优势,

2026 年福建省中青年杂技人才培训班在福州举办

文 | 福建省杂技家协会提供

2026 年 4 月 26 日至 29 日，由福建省文联主办，福建省杂技家协会、福建省杂技团承办的 2026 年福建省中青年杂技人才培训班在榕城举办，来自福建省杂技团及文艺两新的 30 余名学员参加培训。

本次培训班组织严密，课程丰富、针对性强，注重理论与实践融合，先后安排了 4 场专题讲座、2 次专题学习、2 次线上学习和 1 次现场教学等。在线上学习中，学员们聆听了《深入学习领会习近平文化思想》和《学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述》系列专题讲座。线下专题培训邀请许瑞生、陆学艺、马小会、徐大梅、王怀甫老师为学员授课。授课老师们结合自身从业经历，

向学员们传授宝贵经验，分享自己的从艺心得，通过言传身教，让学员们明确未来自我提升的方向，自觉承担起推动福建杂技事业迈上新台阶的使命和担当。在现场教学环节，马小会和徐大梅老师来到福建省杂技团训练中心，与杂技演员们面对面交流，并为青年演员们进行现场指导，对杂技表演的技巧、服装、道具等方面提出建议，帮助他们提升技艺。

此次培训班旨在提升福建中青年杂技人才的政治素养、专业技能与编创水平，为福建省杂技艺术的传承创新注入更强劲的动力，为福建杂技事业的发展贡献更多的智慧和力量。

与杂技本体的惊险技巧相结合，共同优化节目的整体编排、音乐的情感搭配、舞台的视觉呈现及叙事的流畅度。最后，还应鼓励杂技院团、学校与其他艺术表演团体、高等艺术院校建立长期稳定的合作交流机制，通过互派人员学习访问、共同开展创作工作坊、共享教学与创作资源等方式，促进彼此之间的理念碰撞与技艺交流。这有助于培养出不仅技艺精湛，更具备综合艺术素养、创新思维与国际视野的新一代杂技人才，从根本上推动杂技艺术的传承、创新与高质量发展。

综上所述，当代杂技艺术实现突围与振兴的核心方向，在于构建系统化、前瞻性的人才培养体系，并坚定不移地走跨界融合的创新之路。这明确揭示了唯有将人才培养置于战略基础地位，并勇于打破艺术门类的边界、积极寻求与多种元素的创新性融合，杂技艺术才能有效突破当前面临的各种发展挑战。展望未来，随着专业化、多元化、开放式的人才培养机制日益完善，以及跨界融合的实践在广度

与深度上持续拓展和深化，杂技艺术必将不断焕发出新的生机。它将持续丰富自身的艺术表现形式与美学内涵，开拓出更为广阔的传播渠道与市场空间。在这一进程中，杂技艺术既要坚定不移地坚守与传承其深厚传统中精湛绝伦的技艺精髓与文化内核，又要以开放包容的姿态积极融入现代科技与当代审美等时代元素，最终实现创造性转化与创新性发展，在新时代的文化艺术版图中绽放出独树一帜的光彩。

注释：

- ① 刘美红：《跨界融合的艺术盛宴 惊心动魄的追梦之旅——当代杂技剧〈站台〉的艺术创新及其启示》，《艺术大观》2025 年第 15 期，第 52—54 页。
- ② 杨帆：《技与舞的跨界碰撞——浅谈杂技艺术与舞蹈艺术的融合》，《现代艺术》2023 年第 1 期，第 119—120 页。

（作者单位：湖南省杂技艺术剧院有限责任公司）

传统魔术的现代性重构与传承路径

——以周化一魔术理论体系为例

文 | 梅林晨、魏征、李昕蓓

图 | 作者提供

周化一魔术是陕派传统幻术的典型代表，也是传统魔术现代性重构的典型示例。本文以周化一魔术理论体系为研究对象，梳理其定义内涵与发展历程，构建由根基层、理念层、技艺层、表现层组成的四层递进理论模型，同时搭建涵盖基础构建、技能训练、风格塑造三大阶段的系统化传承者学习地图。周化一魔术立足传统戏法根基，融合西方魔术精华，形成了独树一帜的艺术风格，其守正创新的发展路径，为非遗魔术活态传承提供了可行范式，更为各类传统艺术的现代转型与长效传承提供了借鉴。

一、周化一魔术的定义与理论体系生成逻辑

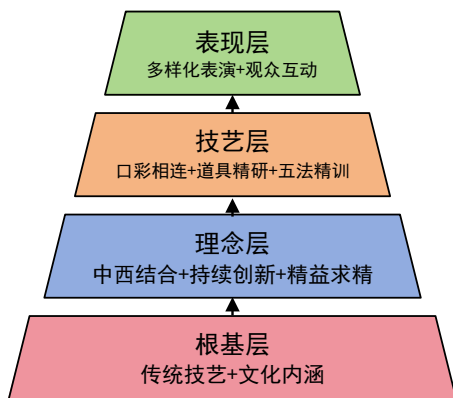
周化一魔术是流传于陕西省及西北地区的传统幻术流派之一。2014年“幻术（周化一魔术）”进入国家级非物质文化遗产代表性项目名录，周化一之女周志丽为该项目的代表性传承人。本研究认为，可以将周化一魔术定义为：“以中国传统戏法为根基，融合西方魔术技法与科学原理，通过“手彩技艺—语言互动—文化叙事”三位一体呈现的非遗表演艺术。”

周化一魔术理论体系的生成源于三重逻辑。在内生动力上，传统戏法面临受众流失、传承困境，需适配现代审美实现转型，周化一魔术在传承基础上挖掘创新，让传统戏法贴合现代观赏需求。在外在驱动上，清代末期中西方文化交融，西方魔术的传入带来了新的形式与理念，同时北派魔术大师交流频繁，周化一作为张象宸弟子，吸收西方舞台、道具等精华并与传统戏法融合，丰富了艺术表现。在文化自觉上，周化一深刻认知到传统戏法的文化

价值，主动担当传承重任，将传统文化融入表演，其整理的《中国古典戏法变幻集成》汇集了大量濒危技法，可惜散佚，成为文化保护的一大遗憾。

二、周化一魔术理论体系模型建构

本研究梳理了周化一魔术理论体系，该体系由内而外分为根基层、理念层、技艺层、表现层四层。

周化一魔术的理论体系模型

根基层以中国传统戏法为核心，依托“捆、绑、藏、掖”等古彩戏法技法夯实技艺根基，同时融入传统文化内涵，让魔术兼具技术功底与文化底蕴。

理念层为该体系的核心，秉持三大理念：一是中西方结合，借鉴西方舞台、音效、道具技术，融合传统戏法，创作出《水火凉亭》等新样式；二是持续创新，将音乐、舞蹈、戏剧等融入表演，如《春暖花开》节目实现艺技共生；三是精益求精，对《鸳鸯棒》等节目精研打磨，以细节提升艺术感染力。

技艺层是实践核心，构建了“口彩相连+道具精研+五法精训”的完整体系：在周化一的魔术表

演中，“口彩相连”是其一大特色。他巧妙地借鉴相声的语言艺术，通过精准的节奏把控和幽默的临场应变，使语言解说与手法操作无缝衔接，增强了表演的趣味性和观赏性。在道具研发领域，周化一也展现出非凡的匠人精神，他将传统工艺与现代技术完美融合，创造出兼具文化内涵与实用价值的魔术道具。在魔术训练方面，周化一以“手、眼、身、法、步”为核心，构建了一套完整的魔术训练范式。

表现层为外在呈现，包含舞台、近景、互动等多样表演形式，适配不同场景；同时重视观众互动，邀请观众参与表演，配合眼神与情绪交流，实时调整表演节奏，增强演出的沉浸感与体验感，形成完整且可传承的魔术理论体系。

三、周化一魔术传承者学习地图

周化一魔术既植根于中国传统幻术，又大胆吸收西方魔术精华，形成了“细腻、简练、生活化”的陕派魔术风格。下图为周化一魔术的传承者学习地图，将为魔术爱好者搭建系统可行的学习路径，从基础理论到高阶实践，再到创新融合，旨在培养既能把握其精髓，又能推动其新时代传承发展的后继人才。

第一阶段为基础构建，其重点为理解魔术文化内涵，建立宏观认知与基础表演能力。一方面，传

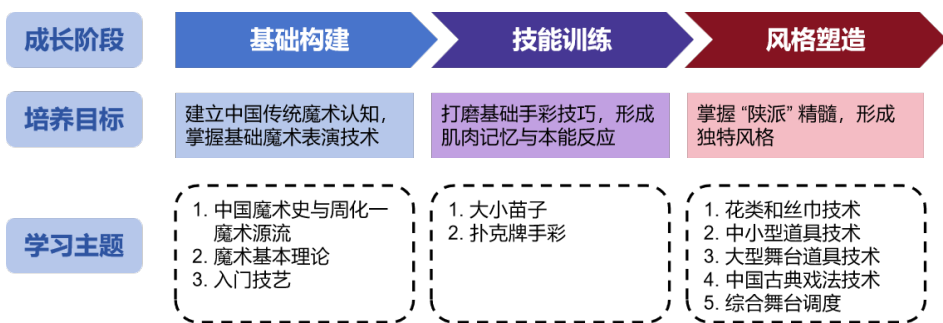
另一方面，传习者需系统掌握魔术的核心理论，包括错误引导、舞台调度、节奏控制、心理运用与魔术伦理等通用原则。入门技艺以周化一魔术标志性的“手扣”为主，即指套与丝巾变色桶，呈现空手变丝巾，该节目难度低、效果直观、适配远近各景，还能同步训练手、眼、身、法、步，帮助初学者快速积累表演经验。周化一魔术的手扣手法在握法上与其他人略有不同，护托倒托都更轻松自然。

第二阶段为技能训练，传习者需专注打磨基础手彩技巧，核心为大小苗子与扑克牌手彩。“大苗子”是舞台魔术的基本功，以一球变四球为入门练习，侧重手指灵活度与肌肉控制力，同时包含舞台上托训练，为后续舞台手彩奠定基础。“小苗子”即仙人栽豆，属近景魔术基本功，现多以三仙归洞为基础训练，可显著提升临场反应与观众互动能力。周化一魔术的仙人栽豆一般不“入海”，即不使用沾吐沫的动作过门，别具特色。扑克牌手彩方面，因周化一魔术体系以古典戏法融合西方舞台魔术为主，近景纸牌并非重点，核心训练为舞台空手出牌，以背牌与掌心弹牌为关键技术。

第三阶段为风格塑造，传习者需深入学习陕派魔术“细腻、简练、生活化”的精髓，追求手法精巧、表演自然，贴近观众、真实亲切，并将此特质内化为个人表演风格。其内容可分为五大板块：

一是花类与丝巾技术，作为舞台手彩核心，其包含数十种道具组合与舞蹈融合，最终实现满台生花的效果。二是中小型道具技术，周化一魔术传承有完整的中国古典戏法“箩圈变幻”，并将其作为中小型道具技术练习的基本功。通过反复练习箩圈变幻，周化一魔术的

传承者能够逐步掌握如何在小空间内快速、隐蔽地进行道具变换，为他们在舞台上创造视觉奇迹打下坚实基础。周化一魔术的一大特色是善于利用日常生活用品进行表演，使观众在熟悉的事物中发现新的惊喜。这种生活化的表演风格，不仅拉近了魔术

周化一魔术的传承者学习地图

习者要学习中国魔术从古代幻术到近代戏法的发展脉络，认识其与民俗文化的深度关联，了解中外魔术交流融合的历程；同时熟悉周化一的生平艺术经历、陕西周化一魔术团的创办背景，理解其将传统魔术与现代魔术带入西北、开创陕派魔术的贡献。

“杂技+动物”新场景： 豫乐方洲度假酒店的跨界融合实践

文 | 张玉玺、詹恩慧

当下，借力文旅融合开展跨界创新已成为杂技艺术破圈发展的主流方向。本文以豫乐方洲度假酒店“杂技+动物”为研究样本，探析杂技艺术与动物演艺、酒店文旅场景的融合逻辑与实践路径，以期为国内杂技艺术场景化转型、生活化落地、多元化跨界发展提供实践参考。

一、研究背景与行业缘起

当前国内杂技行业进入转型升级关键期，推进“杂技+”跨界融合，通过联动文旅休闲、亲子体验、实景消费等多元领域，打破杂技固有的舞台边界，重构艺术传播与市场运营体系，成为激活传统杂技当代生命力的核心抓手。

与观众的距离，也让观众在欣赏魔术的同时感受到生活的美好和乐趣。三是大型舞台道具技术，其代表作“炮打真人”依托大型道具与精巧机关，打造强烈视觉冲击。四是中国古典戏法技术，其完整传承了箩圈变幻、仙人栽豆、九连环、鸳鸯棍、落活等节目，突出口彩相连、边说边变的趣味特点，并将其系统融入基本功体系。周化一魔术的中国古典戏法中，九连环有九环打花部分，鸳鸯棍穗子红绿相间，有一套“异性相吸”的台词，落活有“大雁塔”“水火凉亭”等独有道具，可以说是独具特点。五是综合舞台调度，涵盖舞台布局、演员走位、灯光音效等整体设计，通过合理区域划分、精准走位配合、氛围化声光处理，让表演层次更丰富、节奏更流畅、艺术感染力更强。

整套学习地图层层递进、体系完整，既坚守传统戏法根脉，又重视舞台实践与风格塑造，使传承者在掌握技艺的同时真正理解陕派魔术的文化内核与艺术精神，为周化一魔术这一非遗项目的活态传承与创新发展提供扎实的传承路径。

四、结语

周化一魔术理论体系的构建与实践，是传统魔

术现代转型的典型案列，其立足传统、兼容并蓄、守正创新的发展路径，破解了传统戏法传承困境，实现了技艺传承与文化传播的双向共赢。从生成逻辑、体系建构到传承路径，整套体系兼具理论性与实践性，既守住了非遗魔术的文化根脉与核心技艺，又适配现代社会审美与传播需求，不仅让陕派魔术焕发新生，更为全国各类传统艺术的当代传承、创新发展提供了可复制、可参考的实践经验。未来，唯有持续深耕其理论内涵，依托系统化传承路径培育新人，推动非遗魔术与现代传播、舞台艺术深度融合，才能让这一传统技艺长久传承、历久弥新。

※ 本文为 2025 国家级大学生创新创业训练计划资助项目“魔课星火：非遗魔术赋能小学跨学科教育的创新实践”（202514390016）；2025 陕西省非物质文化遗产课题“新质生产力赋能陕西非物质文化遗产活态传承研究”（WLFYKT-38）成果。

（作者单位：梅林晨系陕西学前师范学院教师、周化一魔术第四代传承人，魏征系陕西省民间艺术剧院演员、周化一魔术第三代传承人，李昕偌系陕西学前师范学院学生）

相较于成熟的“杂技+实景”“杂技+剧场”模式，“杂技+动物”属于轻量化、亲民化的新型跨界业态，摒弃了传统动物演艺猎奇娱乐、过度驯化的行业弊病，以技艺与自然、人与动物的艺术共生为核心，实现杂技形体美学与自然生命形态的有机融合，有效拓宽了“杂技+”的创新维度。豫乐方洲度假酒店依托周口本土杂技文化资源，将“杂技+动物”演艺体系嵌入高端度假酒店场景，配套多元主题空间与综合业态，构建起非剧场化、常态化的杂技传播场景，为“杂技+”市场化落地提供了优质的实践样本。

二、融合逻辑与实践路径

“杂技+动物”将原生态的自然生命活力融入表演，实现人的技艺与自然灵动的审美互补，丰富了当代杂技的艺术语言，推动了杂技从单一技巧展示转向兼具温度与意境的综合艺术表达。传统“杂技+”项目多依托专业剧场与大型文旅场馆，运营成本高、受众门槛高、普及性有限，而酒店场景下的“杂技+动物”演艺具备轻量化、常态化、沉浸式的优势，可依托度假场景精准触达亲子家庭、休闲游客等群体，推动杂技艺术走出专业剧场、融入大众日常消费场景。

豫乐方洲度假酒店构建了“空间筑基、内容赋能、业态闭环”的“杂技+”融合发展模式。酒店核心业态涵盖特色主题客房、互动式餐饮、科普互动空间及全套休闲配套设施，并打造三大差异化主题风格：“森林秘境”以原木、绿植为核心，营造静谧自然的度假氛围；“动物王国”融入多元的动物互动元素，兼顾亲子趣味性与居住舒适度；“杂技幻境”深度植入周口杂技文化符号，凸显地域艺术特色。多维场景兼顾高端度假质感与亲子友好属性，为“杂技+动物”演艺常态化落地筑牢基础。

同时，酒店搭建起完整的“杂技+产业”闭环。将“杂技+动物”打造为核心IP，串联住宿、特色餐饮、科普研学、亲子体验等多元业态的良性运营模式，让杂技艺术从单一表演产品升级为文旅消费的赋能内核，实现艺术价值、文化价值与商业价值的统一，

保障“杂技+”业态长效运营。

三、现存短板与优化路径

对照“杂技+”高质量发展要求，该新业态仍存在行业共性短板：一是标准体系缺失，国内“杂技+动物”业态尚未形成统一的演艺规范、动物保护与安全运营标准，易出现内容同质化、运营不规范问题；二是艺术深度不足，现有节目以轻量化互动为主，高水准、本土化的杂技技艺融合较少，未能充分彰显杂技核心艺术优势。

对此，结合行业转型趋势，可从两个方面进行优化：其一，建立标准化运营体系，坚守动物福利与艺术底线，制订适配酒店场景的演艺、安全、养护规范，树立行业发展标杆；其二，深化内容创新，深挖周口本土杂技文化资源，将传统杂技技艺与情景叙事、地域文旅主题深度融合，提升作品艺术辨识度与专业度。

豫乐方洲度假酒店“杂技+动物”的跨界实践，是“杂技+”战略生活化、场景化落地的有益探索，有效打破了传统杂技的剧场局限与业态壁垒，促进了杂技艺术的大众化传播与市场化运营。在文旅融合纵深发展的背景下，“杂技+”的跨界创新空间将持续拓宽。未来，杂技行业需持续深耕跨界赛道，坚守艺术本体、强化内容创新、规范业态体系，持续挖掘“杂技+”多元融合潜力，让传统杂技适配新时代大众审美与市场需求，持续焕发中华优秀传统文化活力，推动中国杂技艺术的高质量传承与创新。

参考文献：

- [1] 唐继无：《新时代中国杂技创新发展与“杂技+”融合路径研究》，《杂技与魔术》2022年第3期，第12—16页。
- [2] 张磊：《沉浸式演艺视域下杂技艺术的生活化转化研究》，《戏剧之家》2024年第2期，第134—136页。
- [3] 中国文学艺术界联合会：《2023中国艺术发展报告》，北京：中国文联出版社，2024年。
- [4] 王晨：《小众演艺IP与酒店业态的跨界融合运营机制探析》，《文旅产业研究》2023年第4期，第56—60页。

（作者单位均为河南金贵演艺集团有限公司）

律动·叙事·空间

——形体课赋能杂技艺术的三重维度

文 | 何鑫泽

当下，杂技艺术从单纯的“技术表演”向“大剧场”的综合性艺术形态转型，在努力拓展自身艺术境界及思想深度的进程中，形体课以独特的训练理念与身体表达方式，为杂技艺术提供了有效赋能，其编创手段、表现手法、调度技巧和叙事结构等经验，有利于杂技艺术在发挥技巧特长的同时提升其自身艺术表现性及审美性，在更高的层次上丰富并扩展人的身体语言。本文在这一基础上，聚焦形体课在“律动、叙事、空间”三个维度上的教学实践，以期对当下杂技教育发展带来启发。

一、以“律动”重塑技术的美学逻辑

律动作为连接杂技技术与美学的核心纽带，将技术从机械的“动作执行”升华为富有生命力的“艺术表达”。在生命本源维度，律动根植于心跳与呼吸，形体课中的呼吸与韵律训练使杂技动作打破机械性，获得“呼吸感”；在文化传承维度，律动是文化审美基因的身体化表达，形体课所传承的传统身体美学将“阴阳相生”“圆融无碍”等哲学思想融入肢体训练，使杂技学生的技术呈现成为文化精神的载体。

基于形体课的教学实践，律动从三条路径重构技术训练的美学逻辑：其一，从“机械重复”到“身心合一”，通过形体课上的呼吸引导与意念训练，如身韵中“含”的动律以“空胸低头”的意念使气息下沉，在“顶碗平衡”训练中腹式呼吸配合核心肌群发力控制，均避免了杂技技术动作的“木偶化”；其二，从“单一技术”到“文化灌注”，在形体课

教学中将“开合”等传统身体哲学融入杂技技术动作的细节，使身体极限的展示升华为蕴含传统文化的诗意表达；其三，从“功能实现”到“情感叙事”，通过形体课“节奏序列训练”构建表演的情感曲线，如“慢起—急转—缓落”的节奏变化，就隐喻着“人生起伏”的叙事逻辑，使杂技技术动作借此成为情感表达的载体。

律动也成了杂技技术美学的“元语言”，既是身体技术的底层逻辑，也是文化精神的表达，是赋予杂技技术以“温度”“深度”的必要途径。由此，传统杂技的“技术展示”升华为“动态雕塑”，实现技术动作与艺术美学的深度融合。

二、以“叙事”赋予身体的情感灵魂

长期以来，传统杂技艺术更关注“惊、险、奇”的艺术效果，演员依靠超出常人的身体控制能力去完成高难度的动作，但是过于强调技巧上的展示，杂技很容易陷入“技大于情”的误区之中。而在当下，观众的审美需求已悄然转变，视觉奇观不再是表演唯一的衡量标准，能够引发观众情感共鸣的叙事正成为观众对杂技表演新的期待，因此，杂技演员如何在表演中传递情感和讲述故事，是回应这一需求的关键所在。

对此，形体课所能发挥的作用已远不止于身体能力的训练，它可以使杂技演员从单纯的技巧呈现者转化为能够承载叙事的情感传递者。在形体课上，杂技学员被引导在闭眼完成基础动作的同时感受自

身情绪的波动,体会愤怒、恐惧、宁静等情绪是如何决定动作的力量与张力的,学会用眼神凝视和身体呼吸去讲述故事,而非机械地追求杂技技术动作上的完美。

形体课还为杂技作品增强了叙事能力,从《空竹·小亲妹嘢》中清白之舞的细腻描摹到《双人技巧·战国吟》中家国大义的深沉表达,身体始终作为情感流转的核心媒介,直抵观众内心。当形体课使杂技演员在腾空的一刻不再是孤独的勇者,而是拥有完整心理与情感支撑的自由之鸟时,杂技艺术便跨越了技术的展示,升华为对生命、情感乃至民族精神的深情礼赞。由动作到角色、再由角色到灵魂的层层递进,正是舞蹈形体课赋予杂技编创的宝贵启示。

三、以“空间”拓展剧场的表现维度

在舞蹈形体课的教学实践中,空间维度的重构为杂技艺术的编创提供了从“技术展示”到“结构美学”跨越的关键启发,具体体现在以下三个维度的重构逻辑中。

首先是几何秩序的重塑。形体课通过强化核心对称与平衡感,训练演员在动态中寻找几何学的稳固支点。正如在编创杂技剧《百鸟衣》时,编剧常以“等重平衡”的舞台构图意识来指导动作排布。在具体技巧上,如双人顶技中的托举轨迹,形体课要求演员感知并控制自身的重心位置,使得身体的每一次抬升、旋转都恰如其分地落在几何轴线上。这种对几何秩序的把控,促使杂技动作在空间移动中不再是“随意的翻腾”,而是遵循了对称平衡的舞台构造,形成了视觉上的“硬朗”与“精准”,观众得以在空中感受到由内而外的结构支撑感。

其次是意境的虚实建构。形体课引入了“虚实相生”的审美概念,使身体动作不再是单纯的技巧展示,而是成为叙事意象的承载。以中国古典舞中的长绸运用为例,形体课训练的“以虚带实”理念,正是通过无形的气息与有形的长绸相互作用来构建意境。这种训练方法被巧妙地迁移到了杂技剧《百

鸟衣》的编创中。如长绸的抛卷轨迹与飞人的抛物线轨迹的复合使用,不仅是为了完成一个技巧动作,更是为了在观众眼中绘制出“清白如绸、庄严如壁”的民族文化意境,通过“虚实相生”来营造出层叠的情感张力,使观众在感受视觉冲击的同时,也在潜意识中体会到故事的深沉与内涵。

最后是自由策略的空间调度。形体课打破“固定地点表演”的传统束缚,培养杂技演员在多维空间中进行动态调度的能力。比如在现代杂技剧《时空之旅》中,编创团队就运用了立体化、多维化的舞台效果,要求演员不仅要适应地面的翻滚,还要在流动的空间中调整动作路线,甚至需要与旋转舞台、升降平台等动态设备进行同步。形体课通过训练演员的空间感知模块,使其具备在纵向、横向、斜向多维度间形成富有张力的空间关系的能力。这种空间调度也使得杂技剧场不再局限于单一的表演空间,而是变成了一个“时空穿梭”的奇妙载体,让观众在“空间移动”中体验到“时间流转”的美学奇观。

由此,舞蹈形体课通过几何秩序的重塑、意境的虚实建构和自由策略的空间调度,赋能了杂技艺术编创的空间维度重构,使其从“技术展示”转向了“结构美学”的新高度。

四、结语

形体课思维对于杂技编创的三重启示,其本质是不同门类的艺术语言相互渗透、彼此提升的过程。在肢体方面,形体运动中的动感节律让杂技技巧有了呼吸和脉搏,原本单纯展示的动作变成了有节奏起伏的生命力展现;在情节方面,以“技”为载体,注入人文情怀及思想内涵;从空间上来说,形体训练中所运用的空间构型理念拓宽了杂技剧的表现空间,人与空间在不断变化之中,使得整个剧目更具观赏性与感染力,进一步提升了杂技剧的表现形式。满足了现代受众对“技近乎道”的审美期待。

[作者单位:北京市杂技学校(北京市国际艺术学校)]

《杂技与魔术》杂志征稿启事

《杂技与魔术》杂志是由中国文学艺术界联合会主管、中国杂技家协会主办，面向全国公开发行的我国唯一的国家级杂技专业类期刊（国内统一刊号 CN11-1184/J）。期刊于 1981 年创办，40 余年来，宣传党的文艺方针政策，宣传我国杂技发展繁荣的良好局面，充分发挥了宣传引导、交流互动、服务维权的作用。期刊设置特别关注、专题策划、调查研究、理论探讨、专访、言论、剧评、作品赏析、创作谈、名家·新秀、域外看点、杂技教育、魔术论坛、史话、业内笔谈、杂坛忆旧、动态信息等栏目。

为更好地宣传杂技界新面貌、新风尚，现面向社会公开征稿，欢迎广大杂技和魔术工作者、爱好者，文艺评论工作者及相关学科研究者投稿或推荐优秀文章。

来稿可报道杂技和魔术界热点、新闻，可发表调查研究或学术研究成果，可评论剧目、节目，可记述业界名家、新秀事迹，可推介国际马戏最新动态及知识，可介绍古代和近现代业界重要历史事件和人物，可发表在教育、演出、管理等工作中的经验、杂感等。

字数要求：1500 字至 8000 字。来稿将择优刊发，稿酬 80—300 元 / 千字，优稿优酬。

为保证稿件的原创性和严谨性，倡导良好的学术风气，敬请作者投稿时注意如下事项：

1. 来稿请注明作者真实姓名、单位名称、联系方式。

2. 稿件署名作者应为合法著作权人，文责自负，文章内容无违法违规、不涉及保密，署名无争议。文稿中摘编或引用他人作品，务请按《著作权法》有关规定在参考资料中标注原作者姓名、作品名称及其来源等。

3. 本刊拒绝一稿多投，且稿件主要观点或基本内容，不得先于本刊在其他公开出版物（包括期刊、报纸、专著、论文集、网站及自媒体等）上发表。

4. 本刊对来稿有修改、删节权，不接受删改的作者请在投稿时注明。

5. 作品一经发表，本刊拥有其专有出版权、汇编权、网络传播权及转授第三方使用权等相关权利。凡在本刊发表作品，均视为投稿方已经授权本刊数字出版权及网络版著作权。

6. 因本刊人力所限，来稿一概不退。来稿三个月内未收到采用通知的，作者可另行处理。

7. 采用文章按质量支付相应稿酬。本刊支付的稿酬已包括其他授权使用方式的费用。

8. 如提供配合文章的图片资料，需提供图注及图片提供者的姓名、单位和联系方式。

9. 本刊采用电子邮件投稿，请将稿件电子版发送至邮箱：caa2008@188.com，其他方式投稿一律不予采用。

搭建平台 赋能成长

为青年杂技工作者引领护航

高成浩

杨正伟

王皓

谢大营

于成龙

张全喜

延翔宇

周晨琼

胡苏敏

原金海

鲁雪娇

谢宗彬

张家仪

刘博雅

刘静

付亚男

晋士康

徐佳怡

陈子健

郑富中

夏金平

赵羽佳

丁帅

孙秀芝

刘芳

中国杂技家协会
CHINA ACROBATS ASSOCIATION

专业制造

值得信赖

帐篷制造商

结构 × 安全 × 稳定

马戏大篷与气膜馆制作

安徽金灿帐篷制造有限公司

项城市金灿演艺有限公司

电话：13758733939 联系人：余柏林

欢迎咨询

专业大型结构
安心所托

广告

周口国际杂技文化产业园

ZHOUKOU INTERNATIONAL ACROBATIC CULTURAL INDUSTRIAL PARK

周口市杂技文化产业园是由金贵演艺集团投资建设的综合文化旅游项目。项目占地面积4000亩，总投资22.4亿元。项目集动物观赏、文化演艺、杂技表演、机械游乐、自然保护、科普教育、休闲度假为一体的综合文化旅游项目，一期项目已累计建成4个剧场，已投资7.5亿元。

* 豫乐方洲度假酒店——狮虎餐厅

豫乐方洲度假酒店——大厅展示

* 金贵演艺集团建设项目——豫乐方洲度假酒店

* 豫乐方洲度假酒店——大厅一角

* 金贵演艺集团建设项目——中原马戏大剧院

核心业态涵盖特色主题客房、互动式餐饮、科普互动空间及配套休闲设施。分三大风格打造：“森林秘境”风格以原木、绿植为核心元素，营造静谧自然的休憩氛围；“动物王国”风格融入各类动物元素装饰，兼顾亲子趣味性与舒适性；“杂技幻境”风格融合周口杂技文化元素，彰显地域特色，全方位兼顾亲子友好与高端度假体验。

诚邀各界朋友莅临豫乐方洲度假酒店参观体验
联系电话15838603888（张经理）

上海杂技团、上海市马戏学校 杂技剧《精灵宝盒的秘密》

ISSN 1003-630X

9 771003 630266

定价:18.00元