

生在欣赏过程中同时感受听觉、视觉等多种感官的刺激,拓展审美维度。此外,多媒介视觉设计还能够突破时间与空间的限制,将不同地域、不同时代的艺术作品与文化资源进行整合与展示。^[5]

5 结论

美育融入校园文化活动的多媒介视觉设计,本质上是技术理性与人文精神在美育背景的辩证统一。通过动态视觉设计、VR视觉设计和光影视觉设计等媒介形态的案例分析,了解多媒介视觉设计在美育中具有直观性与感染力强、交互性与参与性。这些优势为美育融入校园文化活动提供了强大的技术支持与创新动力,有效提升美育的应用质量与效果,

培养学生的审美素养与创新能力,推动校园美育工作发展。

参考文献

- [1] 孙铭.校园VI设计在高校美育教育中的价值研究[J].吉林广播电视大学学报,2020,(06):53-54.
- [2] 王晓婧.多媒介在空间视觉设计中的交互应用研究[D].大连工业大学,2022.
- [3] 程军歌.视觉传达在社会美育中的独特作用[J].艺术教育,2022,(02):284-287.
- [4] 杨玉叶.多媒介视域下纸质书籍传播价值研究[D].西安理工大学,2023.
- [5] 邹鹏程.新媒体交互艺术与视觉传达设计创新研究[J].明日风尚,2024,(03):93-95.

Research on the innovative inheritance path of traditional skills in contemporary acrobatic magic performance

Qianrong Tao

Hangzhou Acrobatic Troupe Performance Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang, 310015, China

Abstract

Driven by global media integration and digital technologies, contemporary acrobatics and magic have evolved into immersive stages featuring cross-disciplinary fusion. Yet the cultural essence and artisanal craftsmanship remain their enduring appeal. The industry now grapples with how to achieve creative transformation and innovative development of traditional acrobatic techniques, magic tricks, and craft-making in competitive markets and evolving aesthetic landscapes. Through systematic literature review, this study examines contemporary integration models of traditional Chinese diabolo (a spinning top) techniques on modern stages, proposing a “mother technique-heterogeneous-scene” inheritance framework with three pathways. Research demonstrates that deconstructing and reorganizing core technical vocabularies facilitates cross-media presentation; dramatized storytelling and digital imagery enhance emotional resonance; modular curricula and immersive experiences expand audience reach and drive industry growth. The conclusions provide practical references for acrobatic/magic troupes and vocational colleges.

Keywords

Acrobatics; Magic; Traditional Techniques; Innovative Inheritance; Digital Stage

当代杂技魔术表演中传统技艺的创新传承路径研究

陶千容

杭州杂技总团演艺有限公司, 中国·浙江 杭州 310015

摘要

在全球化媒介与数字技术推动下,当代杂技与魔术展现出跨界融合、沉浸互动的舞台新貌,但传统技艺的文化内核与手工匠心仍是魅力核心。当下,行业面临如何让传统杂技、戏法与器具工艺在市场竞争和审美迭代中实现创造性转化与创新性发展的难题。本文运用文献考证等方法,系统梳理中国传统抖空竹等典型技艺在当代舞台的嫁接模式等,提出“母技—异构—场景”传承模型与三重路径。研究表明,解构重组母体技艺动作语汇利于跨媒介呈现;戏剧化叙事和数字影像能激活情感表达;模块化课程与沉浸式体验可扩大受众、促进行业发展。结论对杂技魔术院团及高职院校具有实践参考价值。

关键词

杂技; 魔术; 传统技艺; 创新传承; 数字舞台

1 引言

杂技与魔术同源于人类对极限肢体与感知错觉的探索,自形成以来即承载着文化符号与民间礼俗。进入二十一世纪,舞台工艺、灯光影像及全媒体传播手段的革新,为传统技巧注入了前所未有的表现空间,同时也使节目创作面临审美阈值抬升与知识产权保护等挑战。传统技艺一旦失去与当代语境的深度耦合,便可能沦为“博物馆化”的静态资源。基于此,探究当代杂技魔术表演中传统技艺的创新传承路径,不仅关乎艺术门类的繁荣,也关乎非遗活化与文化软实力的提升。本文立足中国杂技魔术的历史谱系与当代案例,从文本、身体与技术三重维度,探讨母体传统技艺在现代表

演系统中的创造性运用及其文化意义。

2 传统杂技魔术母体技艺的文化基因与表现范式

2.1 从身体极限到仪式象征的演变路径: 杂技的文化起源与象征功能

传统杂技最初并非单纯的娱乐项目,而是深植于中华农耕文明的祭祀礼仪、岁时节令与社会集会之中,承担着沟通天人、祈福禳灾、秩序建构等多重功能。例如,《礼记·月令》曾有“春社以舞报功”之记载,祭祀中“抖动”与“高抛”类动作常被赋予驱邪逐疫、祭天还愿之象征意义^[1]。

以抖空竹为例,其“抖、甩、抛、接”动作节奏与鼓乐祭祀的起承转合高度一致,所蕴含的“天地交感”“阴阳调和”之象征意义也使其成为北方民间庙会中常见的仪式性技艺。南宋《武林旧事》中即记载“元宵前后,禁中设灯会,

【作者简介】陶千容(1981-),女,中国四川绵阳人,中级,从事杂技魔术表演。

设杂技百戏以娱圣颜”，其中抖空竹、打旋棒等杂技项目均在列。其飞抛弧线所勾画的轨迹，也与气象观测、卜卦图腾等文化记忆暗合。

再如转碟、走钢丝、倒立等项目，在技艺表演之外，也常常与“居高临下、化险为夷”的吉祥意象相联系，成为岁时节庙会中寄托“平稳安康”“事业高升”的象征表演。古彩戏法则通过“设局—误导—揭示”的叙事结构，满足观众对“不可思议”的心理期许，其谜与解之间隐含了对命运、幸运、因果的民间理解。

这种从身体极限行为到社会仪式象征的转化路径，揭示了杂技并非“纯技艺”，而是中华身体文化与信仰体系的重要表达形式。

2.2 母技语汇的动作学拆解与技能难度分级：训练逻辑的科学重构

传统杂技技法训练多靠师徒间口传心授，没有标准化、模块化的知识体系，这给技艺的传播与创新带来不小阻碍。在当下，表演时长和安全规范都有了新要求，建立科学的训练路径与难度分级体系迫在眉睫，而这需要动作学分析和母技语汇归纳来助力。像顶缸这一经典项目，艺人脚顶瓷缸旋转的背后，实则包含多个动作单元。先是托举与稳定，靠躯干核心力量让缸体保持稳定；接着是抛掷与接续，要准确判断空中轨迹并完成连续动作；还有平衡与旋转，利用惯性控制转速与方向^[2]。对顶缸动作如此分解后，就能衍生出不同难度等级标准，方便新人训练进阶，也能为编导创造复合动作提供参数。另外，传统杂技节日常“以一敌多”，可借鉴现代体育竞技的“动作分类+评分模型”理念，从视觉冲击力、观众接受度与安全等级等多维度建立评估体系，提升杂技职业化标准，增强其国际传播能力。

2.3 传统器具工艺与视觉意象的互文关系：道具设计的文化转译与创新路径

杂技器具不仅是功能性工具，更承载着区域工艺美术与象征系统，是“可移动的文化意象”。以空竹为例，其木质或竹质结构、包铜或饰漆的装饰不仅体现地方工艺传统，也暗含“空中鸣响”“驱邪报喜”的功能美学。

再如魔术道具箱、铜人道具、杂耍托架，其图案纹饰常取材于福祿寿、八卦图案、龙凤麒麟等传统文化符号，具有鲜明的时代与地域标签^[3]。当前，可通过以下路径实现当代再造：

工艺保留与材料革新结合：保留器具表面的传统雕花、拼漆、描金元素，同时使用轻质碳纤维、铝镁合金等材料减重，提升耐用性与表演流动性。

嵌入式科技融合：在不破坏外观结构的前提下，嵌入LED灯带、动作感应芯片，使道具在夜场或多媒体演出中具备动态视觉效果。如空竹飞抛轨迹可配合轨迹灯带，形成“星轨”效果；转碟可利用光纤旋转形成光晕，增强观赏性。

视觉意象的舞台化再造：结合舞台美术与光影投影，

将道具形态在背景墙与视频中放大、分解或复现，使小道具获得大视觉，丰富演出层次。

通过“传统手工+科技美学”的互文整合，不仅提升观赏体验，也有助于激发青年观众对杂技文化的认同与兴趣。

综上所述，传统杂技在走向当代表达的过程中，既要守住技艺的“根”与文化的“魂”，也要借助科学的方法、现代的技术与跨媒介的表现手段，不断拓展其艺术边界与传播路径。从身体的极限挑战到社会仪式的隐喻传达，从母技动作的科学分级到器具视觉的当代表述，唯有全面发掘其文化内核与表演逻辑，方能实现中华杂技的活态传承与创新。

3 当代表演的跨媒介叙事与多感官营造

在当代演艺环境和媒介生态日新月异的背景下，传统杂技艺术正逐步从单一技艺展示向融合叙事、科技互动与跨媒介传播的综合表达转型。为实现其观演体验的升级和文化传播的扩圈增效，本文从三个维度探讨传统杂技的当代表达路径：沉浸式互动场景构建、戏剧化叙事嵌入与社交媒体传播裂变。

3.1 动作—影像实时互动的沉浸式场景构建

依托动作捕捉、AR/VR与全息投影等技术，传统杂技中的运动轨迹可转化为可视化的实时影像语言，打破“观众观看—演员表演”的线性关系，构建一个“技—影—声”三位一体的沉浸空间。例如，抖空竹的高速旋转轨迹可借助动作捕捉实时生成动态光绘，在LED地幕或穹顶中形成星轨式视觉特效；顶缸表演者每一次抛接动作都可触发音效、粒子动画或水波光纹，与音乐节奏联动，营造强烈的感官共振。这种沉浸式增强不仅提升了技艺的视觉表现力，也使观众在视觉、听觉与空间感知中获得沉浸体验，从而增强杂技演出的现场冲击力与文化记忆点。

3.2 戏剧化情境置入与角色符号重塑

与传统杂技多为片段化、非叙事表演不同，现代演艺更强调叙事逻辑与情感共鸣。通过将杂技动作置入戏剧情境，并赋予角色动机与文化象征，可实现技艺与故事的融合表达。例如在《火舞黄河》中，顶坛子项目被设定为黄河纤夫逆流而上的象征动作，通过“重物高举”与“步伐稳健”的身体隐喻，映射黄河流域人民的坚韧精神。此外，将杂技置入科幻、都市等现代题材也有助于吸引年轻观众，如“空竹少年穿越未来城市”或“钢丝舞者行走虚拟元宇宙”等剧目设计，可在传统技艺中融入新的审美语汇，实现从“技艺展示”到“角色共鸣”的转化。

3.3 社交媒体短视频的裂变传播机制

在数字传播时代，社交媒体尤其是短视频平台已成为传统技艺破圈的关键路径。杂技表演可通过分镜剪辑突出“爆点动作”，如高难度抛接、极限平衡瞬间等，并辅以慢

动作回放、音效强化与幕后揭秘,形成易于分享和模仿的高传播内容。例如,一段“空竹点火后在空中画出龙形轨迹”的慢放视频,不仅满足了短视频用户对“视觉奇观”的偏好,也可配合文字讲解技艺来源与文化内涵,引发用户讨论与二次创作。此外,演员可利用直播与粉丝互动、挑战类话题参与等方式形成“线上演出一内容裂变—流量导入”的传播闭环,为线下演出与品牌打造提供持续动力^[4]。

4 创新传承的教学与产业化路径

4.1 职业院校“母技+编创”模块化课程建设

在技艺传承的基础教育阶段,职业院校应重构课程体系,将传统母技(如抖空竹、顶缸、杂耍等)动作难度分级标准与舞台编创方法相结合,形成模块化教学路径。同时引入舞台美术、灯光设计、数字媒体等基础课程,提升学生对现代剧场语汇与媒介语言的理解与运用能力,培养既能完成高难技艺,又具剧目创编与跨界合作能力的“技能+创意”复合型新人才。

4.2 非遗活化的社区工坊与公益课堂

通过与文化馆、街道、青少年宫等平台合作,设立“空竹社”“魔术小课堂”等社区体验工坊,开发亲子互动、节庆定制课程,降低传统杂技的接触门槛,拓展技艺传承人群基础。同时,面向老年群体与特殊教育对象开设康复性质的训练课程,实现非遗在社会服务领域的活化与转化。

4.3 演出IP化与文创衍生路径拓展

围绕代表性母技打造沉浸式、剧情化演出IP,如“空竹少年奇遇记”“转碟星球冒险团”等,通过剧场演出、校巡演与线上展播多端联动,扩大文化影响力。结合演出开发周边文创产品,如技艺手办、DIY体验包、AR互动小游戏等,打通文旅、教育与数字经济融合路径,增强行业可持续造血能力,推动传统杂技在当代文化消费市场中的再生长。

5 母技—异构—场景三阶传承模型

为推动传统杂技母技在当代表达中的可持续传承,应构建“保真—创新—落地”三位一体的系统路径:

5.1 母技保真:核心动作与工艺的标准化存档

传统技艺承载着深厚文化底蕴,但传承面临诸多挑战。借助高帧率视频记录,能精准捕捉关键动作要领的细微之处;运用3D扫描建模,可全方位呈现器具制作工艺的复杂结构;开展口述史采访,能梳理清晰的师承脉络。通过这些方式对传统技艺进行数字化归档,构建起一个功能强大的知识库,它具备可查询、可演练、可复制的特性。在此基础上形成母技标准体系,能为传统技艺的后续教育提供科学指

导,为创作注入源源不断的灵感与文化养分。

5.2 异构创新:跨学科工具介入的形式变奏

传统杂技要在新时代焕发生机,需积极探索与现代舞台美学的融合。引入编舞学、交互设计、材料工程等多学科创作团队,能为这一融合注入多元活力。创作团队可运用编舞学对传统杂技动作进行重组,让表演更具韵律与美感;借助材料工程实现道具轻量化,提升表演安全性与灵活性;通过交互设计和多媒体手段,如将顶缸与激光编程结合、空竹与实时轨迹动画互动,打破传统表演边界。如此,便能打造出形式新颖、跨媒介融合的差异化杂技作品,满足当代观众审美需求。

5.3 场景赋能:沉浸体验与文化消费的融合

为推动传统杂技创新发展,可将创新杂技成果巧妙嵌入多元场景。在旅游演艺、城市光影节、主题乐园及文博展演里,借助沉浸式互动装置、AR体验项目与精彩节庆表演,打破传统剧场局限,拓展观演场景。这不仅能延长作品生命周期,还能让母技走出剧场,走进更广阔天地,实现技艺活化,达成文化消费的互利共赢局面^[5]。

6 结语

当代杂技魔术的发展趋势是走向跨界、智能与沉浸,但所有技术手段的终极价值仍在于凸显人类身体与手工技艺的灵性。本文提出的三阶传承模型与三重路径强调了“存真—立新一拓场”的系统思维:唯有保证母体技艺的文化基因不被稀释,在异构创新中尊重表演逻辑与安全规范,并通过多场景运用增强社会可见度,才能让传统技艺在时代洪流中焕发长久生命力。未来研究可在AI动作生成、XR舞台以及国际化叙事比较等方向进一步拓展,为全球杂技魔术艺术的多元共生提供中国经验与中国方案。

参考文献

- [1] 边发吉.十年砥砺前行绘就杂技艺术壮美画卷[J].杂技与魔术,2024,(05):7-8.
- [2] 苏勇.共绘杂技艺术斑斓画卷——观第二届“湘鄂赣一家亲”杂技交流展演[J].杂技与魔术,2024,(05):43-45.
- [3] 董争臻.杂技艺术的新时代创新发展[J].新世纪剧坛,2024,(05):52-55.
- [4] 陈涛.找准演出运营新坐标,促进杂技艺术创新发展[J].新世纪剧坛,2024,(05):59-63.
- [5] 上海杂技团《提升城市文化软实力推动海派杂技艺术发展》课题组.发挥自身优势建设世界杂技艺术中心做推动文化艺术“走出去”的先行者[J].杂技与魔术,2024,(04):27-32.