

关于团体操设计中融入“冷抽象”和谐思想的思考

张颖

(华南师范大学 体育科学学院, 广东 广州 510631)

摘 要:通过解读雅典奥运会、东亚运动会和十运会开幕式,对其中“冷抽象”风格蕴涵的和谐思想进行了分析与研究。提出2008年北京奥运会开幕式团体操的设计要适当融入“冷抽象”风格,充分体现和谐思想,并对其前景进行了展望。

关键词:冷抽象; 团体操; 和谐思想

中图分类号:G837 文献标识码:A 文章编号:1006-7116(2006)02-0135-03

Thought about blending “cool abstractive” harmonious ideas in group calisthenics design

ZHANG Ying

(College of Physical Education, South China Normal University, Guangzhou 510631, China)

Abstract: By interpreting the design of opening ceremony of the Athens Olympic Games, East Asia Games and Tenth National Games, the author analyzed and studied the “cool abstractive” style implications and harmonious ideas contained therein, suggested that the “cool abstractive” style should be properly blended in the design of opening ceremony of Beijing Olympic Games 2008 to fully embody harmonious ideas, and looked forward to its prospect.

Key words: cool abstraction; group calisthenics; harmonious ideas

团体操是一项体育与艺术高度结合的综合集体表演项目,建国以来,得到了长足的发展。它以严谨的构思、宏伟的气势、具有丰富象征性的表演内涵和优美考究的图案队形展现在世人面前。但是纵观中国团体操表演发展历史,发现在设计方面多以热抽象风格占主导,广泛采用绚丽的色彩和复杂的图形,给人热情洋溢、积极向上的感觉。但若长此以往,必将使人感觉重复、缺乏新意,而且不能更深入地体现文化底蕴和民族特色。如何将古老的历史与文明用现代的手法展示出来,使两者之间达到完美结合,是需要认真思考和亟待解决的问题。通过挖掘当代艺术中“冷抽象”风格蕴含的和谐思想,找到了创新团体操设计的一个新思路。对拓宽团体操设计思路,展望未来开幕式的发展趋势,为2008年北京奥运会开幕式的设计,提供有益的参考。

1 团体操的设计渐显趋同性

团体操作为广场体操艺术,是以广场为设计舞台,在长期发展中创造了适合于广场表演的动作造型、队形图案和艺术装饰(音乐、道具、服装乃至背景、场景、灯光等)^[1]。它不仅有较系统的设计思路 and 理论体系,而且有丰富的表演语汇和表演手法,它强烈地体现着时代特征和深厚的文化底蕴,对人类的文化繁荣和文明进步有着深远的影响。由于世

界各国政治、经济的差异,文化水准和风俗的不同,团体操的特色千姿百态:俄罗斯及东欧一些国家的团体操规模宏大,体操水平高;欧美诸国的团体操活泼奔放,凸显高科技;朝鲜、日本等国家的团体操精湛细腻,富于戏剧性;中国的团体操构思严谨、气势恢宏。但随着时代的发展,人们的审美水平和艺术修养日益增强,艺术的趋同性日渐显现,追求“和谐”成为时代发展的潮流。如各国在表演题材的选择上由着力反映现实题材扩展到加大历史和未来题材的表现,由主要展示本国、本民族、本地区特色,扩展到更多地表现全人类的情感、心愿和理想;在表演形式上,由简单集体体操表演向多种文体表演形式发展;在表演手段上追求现代化,不断加强舞美效果,越来越多地运用高科技,令团体操更加绚丽和神奇。

2 “冷抽象”和谐思想在团体操设计中的运用

2.1 “冷抽象”风格的内涵及其精髓

冷抽象风格源于“包豪斯理论”的工业化文化背景,其代表人物是荷兰画家蒙德里安(1872~1944年),他从造型、色彩、均衡性以及社会心理等诸多方面详细地阐释了新造型绘画的美学思想。并指出“现代生活已经远离原始自然状态,日益发达的科学技术使我们的生活愈加抽象化。因而,新的

艺术不应当再去描摹事物的外表,而是要用一种抽象的视觉形式去表现事物的本质”^[2]。由此可知,冷抽象艺术就是指在工业化和科学技术高度发达的现代社会,用三原色(红、黄、蓝)构成画面,用几何图形和立体空间展示现实,用抽象的视觉形式去表现事物的本质,进而体现和谐美的一种艺术形式。冷抽象用给人以沉静感觉的色彩勾画世界,是现实的高度凝聚、升华和本质的再现。它注重少和纯,主张以少见多,以少胜多。“冷抽象”代表人物蒙德里安曾经预言:“未来的艺术将会融为一体,未来的社会将更加和谐、更为纯粹”。因此,“冷抽象”风格的核心与精髓是超越现实的高度的和谐。和谐不仅是世间万物的内在规律,也是当前世界发展的潮流,更是团体操具有魅力的奥秘所在。

2.2 “冷抽象”风格中和谐思想在团体操设计中的运用

团体操的创编是一个系统化的工程,需要多学科的综合,同样它也离不开美术理论的指导,这样就必须学习西方文化艺术的优秀成果,借鉴一些艺术流派和美学思想,将外来文化融汇于本民族文化之中^[3]。“冷抽象”风格在团体操设计中的首次尝试当属雅典奥运会开幕式。虽然没有盛大的表演,但却成为迄今为止奥运会开幕式最充满想象力和神化色彩的表演。而东亚运动会和十运会开幕式则进一步继承发展了“冷抽象”风格在团体操设计中的运用,并进行了大胆的突破与创新,使得中国当代团体操表演向更具时代特征、更高艺术氛围的方向发展。

雅典奥运会开幕式总体构思来源于古典奥林匹克运动会,体现了人文奥运——以人为本的基本思路,确定了希腊历史和艺术相结合的主题,运用了“冷抽象”风格最本质意义上的和谐思想。开幕式前半部分通过行为和艺术的现代手段,后者运用考古学上的壁画等形式,从始至终展示了人类从混沌到现代的时空发展过程,以及人类自我意识上的不断发展和进步。我国十运会开幕式也是围绕着“和谐奋进”的时代主题展开的,创造和谐家园,创建和谐社会成为本次全运会的核心思想。开幕式的温馨尾声:寻常百姓纷纷走上舞台,与观众一起欢呼,形成了“和谐社会”的美好场景,构成了人类与自然和谐的交响。东亚运动会开幕式则抓住澳门的历史和文化,调动了戏剧表演的手法。以一艘巨轮为主体形象,以人类最先迎接太阳的地方为切入点,展示宇宙、苍穹、红日、东方、东亚、澳门天人合一的理念。

冷抽象风格的色彩代表人物蒙德里安,扬弃自然的和谐关系,把纯粹的三原色(红、黄、蓝)放在那三非色(黑、白、灰)的对立里,三种原色因互相中立而形成统一,这样,它就不同于传统绘画的形式表现了光^[2]。人们看到,在雅典奥运会的开幕式上,用红、黄、蓝三原色构成画面,并以黑色背景统一了对比强烈的色彩,描绘出雅典光辉灿烂的古代文明和悠久的历史。表演中希腊神话红色人首马身勇士手持利剑出现在体育场蓝色的水面;一支燃烧的火箭从天空射向水中,点燃了黄色五环组成的火圈;点点繁星在海蓝色的水面上会聚成银河……这些红色、黄色、蓝色的强烈对比运用,塑造了变幻莫测的艺术场景,突出了所要表现的艺术内涵,引领人们进入神话般的希腊文明,留下难以磨灭的回忆。

用线、面、体构成形象,塑造“新造型”是十运会开幕式的亮点。巨大的“雨花石”拼接在舞台中央上方,所有的缝隙一刹那被剧烈的响声轰然而起,石破天惊,山崩地裂,巨大的石块向四周飞散,“雨花石”像云一样散开,绸缎的“江河”飞泻而下,史前洪荒年代的火山熔岩顷刻铺满全场,象征着我们走过的欲火征途……喜马拉雅山脉在延伸,长江、黄河在奔涌。以商代司母戊鼎为原形的“中华宝鼎”这个历史文化符号在仿真烈焰和斑斓炫耀的功效中缓缓升起,象征民族团结、祖国统一、国家鼎盛、社会兴旺。布满焰火的太阳鼓车在旋转中变得通体透明,鼓心里一名强健的男子在“攀登”和“奔跑”,仿佛是当代的夸父在追赶太阳,追赶时光。从上面造型设计上看,巨大的“雨花石”、中华宝鼎、太阳鼓车……都是用线、面、体这些手段构成一个形象,通过色彩和线条去建立一个“对立面”,用简单的几何图形塑造了复杂的表现内容。

上述表明,雅典奥运会、东亚运动会、十运会开幕式都充分运用了“冷抽象”艺术,都体现了“冷抽象”的核心与精髓——和谐思想,从而使团体操的设计又上了一个新的层次,又有了一个新的意境。倘若2008年北京奥运会,在开幕式的团体操设计中适当融入“冷抽象”风格,充分体现和谐思想,将会收到奇妙的效果。

3 “冷抽象”和谐思想融入团体操设计的构想

团体操是一项体育与艺术高度结合的综合性的集体表演项目,在其设计中适当融入“冷抽象”风格的和谐思想,将有效提高团体操的艺术品位和欣赏价值。2008年北京奥运会确立了“人文奥运、科技奥运、绿色奥运”的核心理念,无疑“冷抽象”风格中的和谐思想将成为一条主线贯穿其中。如何将其办成既体现奥林匹克最新发展趋势,又独具东方魅力和中国特色的文化盛典,对此,本文提出如下思考:

3.1 在我国团体操设计中体现“人文奥运”新理念

“人文奥运”,是世界各民族文化交融互惠、多元创造、对话交往,体现新世纪奥林匹克文化精神。其核心内容是和谐、交流与发展^[4]。在团体操设计中,用“和平、和睦、和爱”的理念丰富奥林匹克“更快、更高、更强”的精神,可以推动世界奥林匹克运动新的发展。

(1)引入和谐思想,统一主题。

我国以往的大型团体操都是在总的主题思想统帅下,由各场不同内容的操组织而成^[1]。而每一场操又根据主题思想确立自己的中心思想。但经研究发现各场操多数只能单独表现自己的主题思想,独立性太强,缺乏一个具有代表性的贯穿于整场表演之中的红线——和谐思想的统一。如果将和谐思想贯穿其中,会起到很好的效果。例如悉尼奥运会和东亚运动会开幕式,在整场表演中都是在核心人物——小姑娘和土著老人、“小天使”的引领下展开对历史的回忆、现实的叙述和未来的展望。表演给人以亲切感、和谐感,使开幕式极具亲和力。

(2)引入文化“符号”,展示文化底蕴。

运动会开幕式如果没有强大的文化底蕴作为支撑,就会

缺乏魅力和生命力。雅典奥运会开幕式尽管不花哨但足够厚实,原因就在于它跳出了体育的局限。从蔚蓝色的爱琴海海水、阿伽门农的黄金面具,到“历史年轮”中的活雕塑……这些代表雅典历史文化的“符号”的引入,给观众尽显了充满神秘的希腊文明。

有着五千年文明史的中国从来不缺文化底蕴,所需要的或许是文化的表现力、创造力和想像力。在中国举办奥运会开幕式不应流于“红灯笼”和“踩高跷”这种表面上花里胡哨的东西。应该在尊重传统的基础上,大胆创新,用意象的手法引入文化“符号”,来展示文化底蕴,想必会有出人意料的惊喜。

(3)东西方文化合璧,促进国际间文化交流。

在东亚运动会开幕式“澳门交响曲”中,以中西方建筑最具特色的建筑符号——妈祖阁的门洞、北方的民宅、西方教堂的廊柱和文化生活符号——灯笼、黄包车、教堂的穹顶……展示了世界文化融合的缩影,令人目不暇接。而在《创世狂想曲》中,中国新娘携手外国新郎,外国新郎迎娶中国新娘,使得中西文化在这里生根、壮大、交融。2008年北京奥运会的开幕式应该通过展示中华文化,促进国际间文化交流,实现对奥林匹克文化的有益补充。

3.2 在团体操设计中,体现“科技奥运”新理念

科技奥运是将当代高科技手段广泛应用于奥林匹克运动中^[4]。团体操设计中采用高科技手段才能“改造”传统表演形式。用现代语言讲述历史,使古典与现代完美结合,使中华文化与奥运精神和谐地结合起来。

(1)扩大观赏范围,近镜头特写与大动势远观场面相结合。

团体操作为广场式的群众体育表演,应该注意表演艺术效果。纯团体操的表演,已不再适应人们高品位的艺术欣赏水平。只有注意在原来团体操表演的基础上,把体育广场真正变为大舞台,同时引入中心舞台,注重电视镜头特写与大场面大动势的人流艺术远观效果相结合,形成新型的文体表演,才能受到人们的青睐。

(2)运用高科技手段,使队形图案产生艺术升华。

我国团体操多将表演者有规律地安排在表演场地上,按照一定顺序组成各种队形和几何图形,来表现特定的内容^[1]。如用“五星”图案象征党的领导;齿轮图案寓意工业发展等。虽然图案清晰、明了,但让人感觉只是将实物的外表形态展现出来,没有艺术的升华,没有将物质内在蕴含的意义展示出来。而在十运会开、闭幕式上,广泛、多面立体地运用了具防水功能并能升降的LED电子显示屏,使其配合舞蹈动作与音乐交换不断出现相应的背景。连绵的雪山,雨中波光粼粼的太湖,画中有画,人景合一,塑造了惟妙惟肖的艺术场景。这样,观众在欣赏精彩表演的同时,也感受到了现代气息。

(3)发展三维空间,拓宽表演领域。

在雅典奥运会开幕式上,首次将“爱琴海”引入会场,给

我们以很大的思想冲击。而十运会开幕式的舞台由平地忽然出现波光粼粼的水面——“空中水池”。东亚运动会开幕式把舞台设计为船型,在体育场两端设置“船头”和“船尾”的舞台造型。在场地中央大草坪上覆盖了蓝色地毯“化”作海洋,船身“虚拟”地漂浮于“海洋”之上。这都是对雅典奥运会开幕式“大海”有益的学习、借鉴和超越。因此,将表演动作和造型扩展到三维空间,达成陆地、天空、海洋三体共同表演,一定会有意想不到的表演效果。

3.3 在团体操设计中,体现“绿色奥运”新理念

“绿色奥运”是体现人类与自然共生共荣、和谐相处,为创建新世纪可持续发展的新家园建立的新模式^[4]。在团体操设计中,艺术装饰部分的色彩搭配、材料选择以及回收利用也应向“绿色设计”的趋势发展。

(1)色彩搭配合理,冷、暖色调交替运用。

团体操艺术装饰中包括服装、道具、背景、场景、灯光等舞美效果。其中各项艺术装饰色彩的运用,将对团体操的整体表演效果起到重要的作用^[5]。在我国传统的团体操表演中,多习惯运用红、黄、绿等鲜艳暖色调颜色,如数百面红旗组成的“红海洋”、绿色蕉叶组成的“岭南风光”。整场表演给人热火朝天、绚丽多彩的感觉。但如果从始至终都是暖色调就会使人感觉过于兴奋,产生烦躁感,因此,在热烈之间穿插一些冷色调的颜色会让观众享受另一种感觉,心情平和地去享受艺术表演。

(2)简约、环保、自然的“绿色设计”将成为主流。

随着北京“绿色奥运”主题的确立,为了保证奥运会活动的开展对自然环境造成最小的破坏,注重可再生资源的利用、废物的回收利用和管理,以及保护人类适宜的环境成为首要问题。因此,奥运会开幕式中的场景、背景、服装、道具的材料选择、样式的设计应向简约、环保、自然的“绿色设计”主流方向发展,并且注意表演之后的回收再利用。这样,用流行、简约、抽象的艺术手法演绎内涵,以现代人的方式表现自己民族的特色,必将达到特殊的艺术效果,博大的体育精神也将完美得到体现。

参考文献:

- [1] 毛学信. 中国团体操[M]. 武汉:华中理工大学出版社, 1988:10-19.
- [2] 徐沛君. 蒙德里安论艺[M]. 北京:人民美术出版社, 2002:53-78.
- [3] 朱性民. 波普艺术与团体操的设计[J]. 北京体育大学学报, 2004, 27(10):1436-1437.
- [4] 杨鹏飞, 柳建庆, 余小平. 现代奥运新理念:人文、科技、绿色[J]. 武汉体育学院学报, 2004, 38(7):29-31.
- [5] 黄宽柔, 周建社. 健美操·团体操[M]. 桂林:广西师范大学出版社, 2000:102.

[编辑:周威]