

体育艺术化释义

侯典云

(广东石油化工学院 体育学系, 广东 茂名 525000)

摘要: 体育艺术化不是将体育转变为艺术, 而是实现体育价值多元化, 强化其审美价值。体育艺术化的具体途径包括体育表层的艺术化、本体层的艺术化和内核层的艺术化。体育融合艺术丰富了体育的表现形式, 充实了体育的文化内涵, 是体育表层的艺术化; 在发现体育美的基础上, 通过修改规则等手段创造和强化体育美, 排除破坏体育美的因素是体育本体的艺术化; 体育艺术的创作是体育内核层的艺术化, 体育艺术的创作是使稍纵即逝的体育美成为永恒的艺术美, 拓展了体育美的表现形式。

关键词: 体育美学; 体育艺术化; 融合艺术

中图分类号: G80-05 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-7116(2011)02-0037-04

Interpretation of artistic transformation of sport

HOU Dian-yun

(Department of Physical Education, Guangdong University of Petrochemical Technology, Maoming 525000, China)

Abstract: Artistic transformation of sport is not to turn sport into art, but to realize the diversification of sports value, and to intensify its aesthetical value. Specific ways for artistic transformation of sport include superficial, ontological and nuclear artistic transformation of sport. Having enriched the form of expression of sport and substantiated the cultural connotation of sport, the fusion of sport with art is the superficial artistic transformation of sport; it is the ontological artistic transformation of sport to create and intensify the beauty of sport and exclude factors that destroy the beauty of sport by means of revising rules on the basis of finding the beauty of sport; the creation of sports art is the nuclear artistic transformation of sport, a form of expression to turn the transient beauty of sport into the eternal beauty of art, and to expand the beauty of sport.

Key words: sport aesthetics; artistic transformation of sport; fusion art

随着工具理性的淡化, 人的主体地位回归, 体育超越了以往的价值内涵, 审美价值受到重视, 体育的艺术化成为体育发展的必然方向。研究体育的艺术化对加强体育文化建设, 实现体育多元价值, 强化其审美价值具有重要的现实意义。

体育艺术化不是将体育转变为艺术, 而是拓展体育的文化内涵, 实现体育的多元价值。俄国美学家普列汉诺夫明确指出: 绝对的美的标准是不存在的, 并且也不可能存在, 人对美的概念在历史发展过程中无疑地在变化着^[1]。所以, 体育艺术化也是一个长期的动态过程, 不会也不可能改变体育的本质属性。

1 体育表层的艺术化

体育融合艺术是体育表层的艺术化。艺术活动以独立的形式与体育活动融为一体丰富了体育的表现形式, 体育经过艺术手法的升华拓展了体育的审美内涵。

1.1 融合艺术活动丰富体育的表现形式

体育活动与艺术活动有机衔接, 体育精神和艺术魅力相互辉映, 艺术宣扬了体育, 体育充实了艺术, 体育的美通过艺术表现出来, 艺术的美通过体育载体大放溢彩。

1) 开闭幕式文艺表演成为必要仪式。

大型运动会的开闭幕式已经变得不可或缺, 成为

举办体育赛事的必要仪式。1908年伦敦奥运会首次举行开幕式,1932年洛杉矶奥运会的开幕式开创了场面壮观和表演技巧的先河,建立了特定的模式^[2]。大型运动会开幕式文艺表演要表达“健康、友谊、和平”的愿望,体现本地的民族风情,充分展示某一地区或国家深厚的民族文化底蕴和对未来的憧憬。北京奥运会开幕式以一轴中国画长卷表达出东方美学独特的时空观念与哲学精神,诠释着现代奥林匹克精神、中华民族五千年的文明,通过艺术手法展现,凝结成人间瑰宝。广州亚运会开幕式走出了运动场,开创了全新的开幕式理念,纯东方式的点火方式更彰显了中华文化的独特魅力。

2) 赛期艺术活动是体育活动的延伸。

赛期艺术活动包括艺术竞赛和艺术展览。现代奥林匹克运动复兴之初便讨论了体育运动与科学、艺术的结合问题。1912年斯德哥尔摩奥运会开始举办大型艺术竞赛,顾拜旦以优美动人的散文诗《体育颂》荣膺了这届艺术竞赛的金质奖。从第14届伦敦奥运会起,竞赛改为展览,更使两者的关系趋于融洽。其他洲际运动会和世界性专项运动会也纷纷效仿这一创举。广州亚运会开幕当天,在广州正佳广场中国奥委会之家举行了奥林匹克运动雕塑首发仪式,并在此期间展出由西班牙著名雕塑艺术家罗莎·塞拉历经15年创作的整套共38尊奥林匹克运动雕塑的复制品,奥委会主席罗格出席首发仪式,认为“艺术正是奥林匹克精神的一种体现。”

3) 赛间艺术活动是体育活动的最佳填充。

比赛过程中的停顿是不可避免的。排球、乒乓球、网球等都有局间休息时间,足球有中场休息时间,一场篮球比赛(不含决胜期)在1 min以上的停顿最多可达13次,总时间更是达到了29 min。而且,随着比赛水平提高,竞争越来越激烈,为了能够发挥出最佳水平,比赛的停顿还在增多,这既有利于运动员体能调节,也有利于教练员战术调整,使比赛更加精彩,但比赛的停顿破坏了赛场热烈的氛围,艺术活动填补了这一空缺。根据比赛场地的大小以及间歇时间的不同,所要进行的艺术活动也应当有所选择。如足球、篮球、排球等场地大、对抗激烈的项目既可以进行活力四射的啦啦操表演,也可以在中场休息时进行激情四溢的演唱,将整个运动场带入欢乐的海洋。而像乒乓球、台球等场地较小,悠扬的小提琴声或萨克斯同样令人心旷神怡。

4) 体育建筑艺术是体育发展的时代缩影。

体育建筑是根据体育活动的需要而修建的场所。体育建筑,尤其是每个国家举办奥运会的建筑群,都

由一流的建筑艺术家进行设计,具有非常高的审美价值。体育建筑能反映出一定历史时期的建筑艺术家对当时体育文化的理解和对当时体育活动更深层次的理解。如巴西马卡纳体育场、德国慕尼黑体育场、美国宇宙园体育场、墨西哥亚兹的卡纳体育场、前苏联列宁体育场,被盛赞为世界5大体育建筑艺术奇观。

1.2 吸纳艺术元素充实体育的审美内涵

随着电视技术的飞速发展,经过艺术化的体育可谓日新月异,艺术元素成为体育活动的组成部分,充实了体育的审美内涵。

1) 配音赋予体育活动鲜活的生命力。

艺术体操、花样滑冰、健美操等项目经过音乐的烘托所带给人们的审美享受是其它项目所无法比拟的。每次运动会的主题曲同样给人留下深刻的印象,20世纪90年代的《亚洲雄风》,2008年的《You and Me》一时间唱遍大江南北。世界上许多著名球队的队歌音乐旋律很美,在比赛过程中响起(歌唱)队歌,能将球迷和队员带到音乐世界,使体育运动与音乐完全融为一体。引人入胜的“功夫片”除了极具观赏性的技术动作(美的动作)外,配音至关重要,是拳击类项目进行艺术化的参照模板。在高水平的篮球比赛中,将篮球进框的声音放大,甚至配上清脆的较短的音乐声使赛场气氛更为强烈;在一些球类比赛进球后擂鼓也能够赋予体育活动鲜活的生命力。

2) 视觉形象的创作为体育披上华丽的外衣。

在体育运动发展过程中,视觉形象的创作同样重要。1964年东京奥运会第一次专门设计的会标,并从此创立了奥运会视觉形象统一的风格形式^[3]。融入了京剧元素的CBA、中超标志,增强了体育的文化底蕴。波士顿凯尔特人队的标志是爱尔兰的国花和象征所有凯尔特人的三叶草,是这座拥有纯正爱尔兰血统的城市的精神象征。这些视角形象的创作不仅可以用在体育产品上,而且成为体育文化重要载体。

体育场地器材也是视觉形象创作的重要素材。在足球场中场剪出较大的图案,篮球场中线靠近边线的两侧标出大小适当的图案使单调的场地绚丽多彩,排球、女子篮球使用花色球比赛可以增添活力。有些运动项目通过比赛地点的选择而获得独特的艺术效果,构成壮美的比赛画面。2009年的红牛极限挑战赛上,一名极限摩托车手飞跃开罗城外的大金字塔情景,在红色夕阳映照之下显得无比雄浑壮观。

3) 五彩缤纷的体育服装艺术使体育活动更加赏心悦目。

不同的体育项目体育服装各具特点,款式色彩个性十足。在现代舞比赛中,男士穿礼服,以显示优美

的身体线条和庄重的气质风度;女士的晚礼服式露背长裙,则给人以华贵、娴静、高雅之感。女子网球运动员的独具匠心的服装设计也是人们欣赏的对象。然而,体育服装艺术并不是简单地用暴露来吸引观众的眼球,女排的“泳装”规定就以失败而告终。运动服装艺术创作的前提是不妨碍比赛,有利于运动员的发挥,在此基础上的审美创造才能起到锦上添花的作用。

2 体育本体的艺术化

体育艺术化的核心在于体育本体的艺术化,即在发现体育美的基础上,通过修改规则等手段创造和强化体育美,排除破坏体育美的因素。体育美的内容主要由身体美、运动美和精神美组成^[4]。体育本体艺术化就是通过强化身体美、表现运动美、丰富精神美,使各种美的要素通过体育活动(比赛)得到充分的展现。

2.1 强化身体美是体育本体艺术化的基础

强化身体美是指通过塑造优美的体形,形成优美的体态,达到良好的身体素质,展现出健康之美。对于不同的体育项目,身体美的标准也有所差异,一个瘦高体形的人不仅从机能上不利于练习举重,而且在美学的比例方面也有碍观瞻,当他手握杠铃站到举重台时,也就像重量级举重运动员悬挂在单杠上一样荒诞可笑。难美性项目对身体美有着特殊要求,必须高度重视并不断强化身体美,只有在身体美的基础上展现出的运动美和精神美才是其它项目无法比拟的。体操新规则规定:运动员的成套动作只能包括那些他有能力完成的、完全安全的、具有高度的美观性和技术熟练性的动作。

2.2 丰富运动美是体育本体艺术化的途径

丰富运动美包括创造新的技战术和使美的技战术在体育活动中更多更好的展现。允许拦网队员过网拦网规则的出台后而创作出来了“盖帽式”拦网技术,令网上争夺更加扣人心弦。针对标志杆内移,日本发明“短平快,短平快错位”等进攻技战术,使排球比赛更加赏心悦目。针对不允许拦发球规则,欧洲各队开始研究跳发球,大力发球使排球运动更具力的美感。NBA的防守3s规定限制了大个队员坐镇篮下的单调防守,比赛中快如闪电的突破和势如破竹的空中接力扣篮令人目不暇接。攻守平衡是丰富运动美的保障。攻防的失衡是影响排球运动观赏性的主要因素,设立进攻延长线可以适当限制进攻;取消第1次击球的同一动作中连击的判罚,身体任何部分均为合法击球部位,增设专司防守的“自由人”等放宽防守的规定,可以缓和攻防不平衡的矛盾。乒乓球增大发球速度降低,旋转减弱,比赛来回球的次数增多,技战术的美感得

到更加充分的体现。流畅的攻防对抗为丰富运动美创造了条件。24s规则很好地解决了篮球比赛中拖延时间现象;足球也对越位的规定进行了修改,减少了比赛不必要的停顿,使观众可以欣赏到流畅比赛带来的运动美。

2.3 表现精神美是体育本体艺术化的关键

表现精神美就是要激发运动员顽强拼搏、永不放弃的精神,在比赛中所表现出应有的智慧美、意志品质美和思想作风美,比赛结果的不确定性为运动员表现精神美创建了平台。羽毛球、排球的每球得分制对缩小强、弱队之间差距起到一定作用,使得运动员在比赛中对每一分都得专注。乒乓球实行11分赛制后,比分接近、关键球次数多同样激发了运动员专注于每一分的争夺。制定合理的比赛计分方法是表现精神美的有效途径。排球采用先计得失分(Z值)再计胜负局比值(C值)进行排名能够调动运动员在场上的拼搏精神,激励体育健儿们每球必争、每分必争。还可以通过其它规定来表现精神美,比如,排球规则允许到无障碍区外救球,这能够展现运动员永不放弃的精神美。

3 体育内核的艺术化

体育艺术的创作使稍纵即逝的体育美成为永恒艺术美。体育艺术创作包括:体育雕塑、体育影视、体育摄影与绘画、体育文学等。

1) 体育雕塑。

雕塑是人类文化艺术史上最古老的艺术品种之一,没有任何一种艺术能像雕塑那样将人体美表现得那样实在、真切而又富有生命感。体育雕塑艺术是对人参与体育运动所展现的身体美和运动美最直观的反映。古希腊体育雕塑中《掷铁饼者》、《持矛者》、《短跑者》等堪称稀世珍宝。米隆的《掷铁饼者》,选择了运动员在掷铁饼过程中预摆结束即将掷出铁饼的一刹那的动作造型,有着强烈的“引而不发”的吸引力,表达了运动员在运动过程中展现的健与力之美以及高超的技术动作美。雕塑艺术不是古希腊的专利,当代著名篮球运动员乔丹、马龙等都塑有铜像,甚至成为某座城市的标志与象征;姚明的蜡像也栩栩如生,惟妙惟肖。西班牙著名雕塑艺术家罗莎·塞拉受前国际奥委会主席萨马兰奇的委托,历时15年创作了38尊奥林匹克运动雕塑,展示了38个奥运会体育项目的独特魅力。

2) 体育影视。

电影艺术与电视艺术在采用画面、声音、色彩、蒙太奇等艺术手法上有不少相似之处,因而常常被称为影视艺术。体育影视艺术是以体育为题材的电影、

电视作品。《火的战车》、克拉于德·莱卢什和卡洛斯·绍拉导演的《马拉松》、比尤德·格里斯彭导演的关于洛杉矶奥运会的《辉煌的十六天》，还有莱尼·列芬斯塔的《奥林匹亚》等都是体育电影的经典之作。体育电视节目不仅能使观众产生身临其境的感觉，而且突破了现场观看比赛的局限性。通过一些电视制作技巧运用，使观众能够更好地享受体育运动带来的美感。如：多镜头拍摄可以多角度欣赏同一个精彩动作；慢镜头可以欣赏精彩技术动作的细节；重放可以弥补错过的精彩的瞬间。电视节目可随时插入比赛有关的信息，有助于观众全面了解比赛情况。

3) 体育摄影与绘画。

体育摄影与绘画艺术就是以体育为题材，通过摄影或绘画手段创作出的集中反映体育美的平面视觉艺术。前苏联画家日林斯基以一组正在训练的著名体操运动员为题材创作了群体肖像《苏联体操家》；我国著名画家唐一文先生创作的描绘萨马兰奇的漫画艺术作品——《萨马兰奇和奥林匹克精神》都是体育绘画艺术的杰作。

体育摄影可以把稍纵即逝的体育美变成永恒的艺术美。如：虚化轨迹是体育摄影中增强动感的一种非常有效的表现形式，虚化了运动轨迹不仅可以使体育有了动感影像，增强了表现力，而且可以美化画面、渲染气氛。单幅叠影是指在一幅画面上拍下体育动作的2个以上重叠的或分解的影像，使画面有了动感。彭章庆拍摄的《只疑鸥鹭天外来》就是一幅叠影照片，表现了人在飞动中的“从天而降”的意境和新奇有趣的形式美，从而增强了体育运动的表现力和欢乐的气氛，更加突出了运动员的飘逸优美的风姿^[5]。

4) 体育文学。

体育文学是创作主体通过对语言的审美把握来塑造体育的艺术形象，表现体育的思想，反映体育美的文学作品。具体表现为通过准确、精炼、概括的语言，深刻地提示了体育运动的内涵与规律，并准确地表达出人们对体育运动中各种现象的评价、提示与感受，从而使参与者、观赏者准确地把握体育的运动规律与

审美规律。荷马在他的史诗《伊利亚特》和《奥德赛》中描写了战车赛、拳击、角力、赛跑、掷铁饼、投标枪、格斗、射箭、翻筋斗、球戏、游泳、跳水等竞技活动的场景。他的不朽史诗被看作是反映古希腊社会生活和风情的伟大文学作品，也是探索古代竞技运动发展的宝贵历史文献^[6]。1912~1948年的奥林匹克艺术比赛中就有30余篇优秀的奥林匹克文学作品获奖。如乔治·霍雷德和埃什巴赫的《奥林匹克颂》、顾拜旦的《体育颂》等^[7]。

体育的艺术化是增强体育文化建设，实现体育价值多元化，强化其审美价值的必由之路。体育融合艺术丰富了体育的表现形式，充实了体育的文化内涵，是体育表层的艺术化；在发现体育美的基础上，通过修改规则等手段强化身体美，丰富运动美，表现精神美，同时排除破坏体育美的因素是体育本体的艺术化；体育艺术的创作是体育内核层的艺术化，体育艺术的创作是使稍纵即逝的体育美成为永恒的艺术美，拓展了体育美的表现形式。

参考文献：

- [1] 朱长喜, 谭淑萍. 体育与审美[M]. 北京: 人民体育出版社, 1995: 139.
- [2] 董进霞, J.A.曼根[英]. 奥林匹克文化概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2008: 75.
- [3] 王军. 1964年东京奥运会视觉形象产生的原因与意义[J]. 体育文化导刊, 2003(11): 26-28.
- [4] 张娜. 体育美学[M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2008: 22-38.
- [5] 邵纪森. 体育美学体育摄影[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2000: 171-173.
- [6] 胡小明. 论体育与艺术的关系[J]. 体育科学, 2008(10): 3-8.
- [7] 何振梁. 奥林匹克文化研究[M]. 北京: 人民体育出版社, 2005: 163.