

奥运与艺术:健与美的精妙融合

□金元浦

顾拜旦(雕塑,2017) 吴为山作 打马球(中国画,1963) 黄胄作

冰舞3(中国画,2011) 杨刚作

踢毽子(雕塑,1987) 刘开渠作

北京冬奥会即将召开,人们对奥运的热情也日益高涨。1月7日至16日,由中央广播电视总台、中国美术馆主办的中国美术馆“典藏活化”系列展:“迎冬奥·美在逐梦——中国美术馆典藏体育题材美术作品展”在京举办,160余件美术作品通过“梦想与拼搏”“崇尚与竞技”等篇章,展示了运动之美、力量之美和艺术之美,展示了奥运精神与中华美学精神的有机融合。

体育与艺术有着天然的联系。冬奥会上冰上舞蹈、雪上竞技,给我们带来惊险刺激的审美感受。它们承载着人们对自然之美与运动之美的双重热爱、对冰雪项目的赞叹和欣赏、对速度与激情的向往与沉醉,以及对奥林匹克运动的热情与关注。

《奥林匹克宪章》强调体育与艺术相结合。《奥林匹克宪章》规定:“奥运会组委会必须制定一项文化活动计划……文化活动计划至少必须贯穿整个奥林匹克村开放期间。”《奥林匹克宪章》还要求文化活动计划必须包括“在奥林匹克村组织的象征人类文化普遍性和多样性的文化活动”;“该计划须与促进奥林匹克运动会的参加者和其他与会人士的关系、相互了解和友谊服务。”

现代奥林匹克运动对体育运动与文化艺术相结合的强调,有着深厚的历史文化渊源。古代奥运会作为体育运动与文化艺术的结合的典范,为现代奥林匹克运动树立了榜样。古代奥运会上不仅有竞技者之间的激烈对抗,还有丰富多彩的文化艺术活动。从公元前444年举行的第84届古代奥运会开始,文艺比赛被列入奥运会正式比赛项目,诗人、演说家、音乐家、戏剧家、雕塑家、画家也都加入到这一盛大的活动中来,表演音乐、舞蹈、朗诵、唱诗、雕刻、戏剧等大大增加了古代奥运会的文化气氛。运动员们在草地上翩翩起舞、纵情高歌,演说家以雄辩口才滔滔不绝地阐发自己的观点,雕塑家穿行在人群中搜寻创作素材

诗人,诗人们在赛场内外捕捉写作灵感,广场上也许正在上演轻松活泼的喜剧,或是震撼人心的悲剧。哲学家、诗人、剧作家、雕塑家、画家等共同为奥运会献上了一场艺术的盛宴。

现代奥林匹克运动主张实现人的身心和谐发展,反对把体育运动看作单纯的身体对抗,力图改变中世纪以来肉肉对立的不良状态。而体育竞技与文化艺术的结合,将有助于这一追求的实现。文化艺术能够增强竞技运动的精神价值,赋予竞技运动极高的审美意境,营造浓厚的艺术氛围,陶冶高尚的道德情操,协调人与人之间的社会关系。文化艺术活动能够丰富现代奥林匹克运动的内容,各种文化艺术形式从不同角度、以不同方式相互结合补充,构成了现代奥林匹克运动多姿多彩的文化景观,以非凡感染力激励人们为创造和平美好的未来而奋斗。

现代奥林匹克运动将体育与艺术融为一体。现代奥林匹克运动的先驱顾拜旦是奥运与艺术相结合的倡导者和实践者。顾拜旦指出:“奥林匹克运动并非只是增强肌肉力量,它也是智力的和艺术的。”顾拜旦为实现奥运与现代文化艺术的结合孜孜以求,给现代奥林匹克运动注入了丰富而深刻的人文内涵。他钟情于艺术,喜欢绘画,擅长弹钢琴,有着艺术家的超凡气质、良好的教育背景和渊博的人文知识。这一切赋予顾拜旦深厚的人文气质,也促使他终身努力实现体育与文化艺术的结合,去提升体育竞技的文化精神。

顾拜旦强调现代奥运会应追求两个境界,即美与尊严。他说:“任何一个研究过古代奥运会的人都会发现其深远影响的两个基本原因是美与尊严。如果现代奥运会要产生我们期待的影响,它也应该显示出美,激发出人们的崇敬——一种能无限地超越我们今天最重要的体育竞赛所表现出的所有的美和尊严。”顾拜旦指出:“体育运动必须创造美,并为美提供机会。它创造美,是因为它创造了活

生生的雕塑——运动员;它为美提供机会,是因为通过建筑、场景和庆典带来了美。”从他留给我们的不朽诗篇《体育颂》里,人们能够深刻地理解顾拜旦神圣的理想和深邃的思想,感受他深切的人文关怀、饱满的生命激情与优美动人的文笔。顾拜旦将音乐舞蹈体操看作体育运动与艺术的互动,认为体育和艺术都能为积极培养人对于美的感受能力而做出贡献,一个具有艺术审美感的人更能体验体育运动的美,反之亦然。

1906年,国际奥委会在巴黎的法兰西戏剧院召开了“艺术、文学与体育咨询会议”,邀请艺术家和体育界人士讨论艺术与奥运会相结合的问题,会议的宗旨是研究“艺术与文学以什么形式,在多大程度上进入奥运会,总之是与体育竞技结合在一起,以便使奥运会从中获益,使奥运会更为崇高和有意义”。为了实现艺术与体育的融合,顾拜旦提议并决定将艺术比赛作为奥运会竞赛的一部分。国际奥委会在奥运会中设置建筑、绘画、雕塑、文学、音乐五项艺术比赛,称为“缪斯五项艺术比赛”。奥运会艺术比赛计划从1912年斯德哥尔摩奥运会开始执行,这一计划一直执行至1948年伦敦奥运会,其间艺术比赛与奥运会体育竞赛以同样的方式举行,艺术家与运动员一样获得比赛奖牌。

奥运会艺术比赛的参加者必须是业余作者而不能是职业艺术家,参赛作品良莠不齐,激发不起观众的兴趣。1952年赫尔辛基奥运会上停止了艺术比赛,改为文化展览和文化庆典。1954年,国际奥委会通过了奥林匹克艺术展览的方案,并将相关内容写入《奥林匹克宪章》。此后,现代奥运会上的艺术比赛宣告结束,代之以奥林匹克艺术节。

为促进体育文化的发展,国际奥委会于2000年创办了奥林匹克体育与艺术大赛。旨在通过艺术形式,传播奥林匹克理想,促进青年人全面发展。大赛设一、二、三等奖和优秀奖。国际奥委会将这项比赛与夏季奥运会结合,每四年一届。2000年国际奥委会在悉尼举办了第一届体育与艺术大赛。从2003年7月开始,“2004年奥林匹克体育与艺术大赛”成为国际奥委会举办的第二届体育与艺术大赛。在这一届大会上,我国艺术家孙玉敏的绘画作品《求》荣获金奖。

北京的奥运艺术有着深厚传统。20世纪50年代到70年代,产生了众多聚焦体育运动的艺术杰作。2008年北京奥运会更是形成了一个奥运艺术的高峰。今天,北京冬奥会再次激发了艺术家们创作更多更高质量的艺术作品的热情,“美在逐梦”中,一批艺术家贡献出他们精心创作的杰作,如吴为山的《顾拜旦》、黄胄的《打马球》、刘开渠的《踢毽子》、朱成的《千钧一箭》、田金铎的《走向世界》等,大大激发了全民参与奥林匹克艺术,特别是小朋友们的热情。1月10日,“首届中国体育艺术作品展”在北京冬奥村开幕。百位艺术家逾百件作品呈现了以“奥林匹克文化、中华体育文化、中国传统文化”为主题的艺术佳作,通过中国艺术形式呈现了“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神,静待世界来客。参展人士有90岁高龄的老人,也有9岁的小学生;有职业艺术家、教授,也有业余艺术爱好者;有中国台湾、香港、澳门及海外华侨的作品,也有国家级非遗传承人,“冬奥”“特许者”。

艺术与体育的联姻为北京冬奥会装点了一幅一起向未来的美好画卷。你看,他们伉俪情深……(作者系中国人民大学文学院教授)

冰雪梦想团

二〇二二荧屏银幕

燃情冰雪开篇

2022年一开年,中国跑步进入“冬奥时间”。随着北京冬奥会的临近,一大批冬奥题材影视作品蓄势待发,陆续亮相荧屏银幕。电视剧《超越》作为央视开年大剧,于1月9日登陆央视一套黄金档,并于爱奇艺、腾讯、优酷三大平台同步播出。该剧系国家广播电视总局重点指导项目,由张晓波执导,李嘉任总编剧,李庚希、胡军、沙溢、涂松岩领衔主演,马丽、梅婷、童瑶特别出演,聚焦冬奥重点项目“短道速滑”,讲述了短道速滑小将陈冕凭借热爱和意志,从初创青岛队的队员成长为国家队运动员,并最终站到北京冬奥会赛场上的励志故事。中青代实力派演员生动表现了三代中国短道速滑人热血集结、顽强拼搏、为祖国荣誉全力冲刺的精神,上演了一段燃情与感动相交织的冰上竞技故事。

战术千变万化,决胜在秒的千分位,正是在短道速滑项目上,中国实现了冬奥会金牌“零的突破”。迄今为止,中国运动员共在冬奥奥运会上获得了13枚金牌,其中有10枚来自短道速滑项目。短道速滑不仅锤炼了中国冬季运动项目的“王牌之师”,更成为冬奥题材影视作品竞相表现的对象。除电视剧《超越》外,电视剧《冬奥一家人》《冰雪之名》《我喜欢上了你》,电影《我心飞扬》《破冰少年》《极致回旋》等均以其为主题展开。其中,《冬奥一家人》由《家有儿女》原班制作团队打造,采用久违的情景喜剧表现形式,讲述了短道速滑培训中心教练程一凡与程果子一家开展冰雪运动、共圆奥运梦想的励志故事;由徐峥监制、王放放执导、孟美岐主演的电影《我心飞扬》也将于2月1日大年初一与观众朋友们见面,该片创作灵感得益于2002年第19届盐湖城冬奥会上中国运动员在500米短道速滑项目中冲击冬奥首金的振奋经历,在北京冬奥举办之际,影片将带领观众回溯举国沸腾的冰上夺冠时刻。除短道速滑外,以冰球为主题的《20号俱乐部》《冰上荣耀》,以花滑为主题的《冰上的火焰》等也将为观众进一步了解冰雪运动、感受体育精神助力。为成功办好这场全世界瞩目的冰雪盛事,国

家体育总局发布《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要(2018—2022年)》,提出大力推广普及群众性冰雪运动,助力建设“健康中国”,奋力实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。近期播出上线的多档冬奥题材节目兼具科普性、参与性、趣味性,力图通过综艺模式的创新实现寓教于乐。中央广播电视总台央视体育频道、奥林匹克频道共同推出的《带你一起看冬奥》《艺术里的奥林匹克》《冰雪梦想团》等多档精品节目视角多元,内容异彩纷呈。《带你一起看冬奥》邀请到国际奥委会委员、冬奥冠军张虹等嘉宾带领观众一起探访北京冬奥场馆,了解冬奥项目的起源、规则、看点,感受冰雪运动的魅力和精彩。《艺术里的奥林匹克》则以艺术的视角展示奥林匹克文化和精神。《冰雪梦想团》摒弃“竞速”和“输赢”的概念,通过“真人秀+花滑展示”的形式体现了花滑小将们克服困难、不断蜕变的过程,也讲述了那些与成长、热爱、坚持有关的故事。此外,《超越滑雪大会》《冰雪正当燃》《雪地里撒野的朋友们》《追雪的南团》《热雪浪》《冠军对冠军》《冬梦之约2》《跟着冠军去滑雪》等节目力图将专业运动带入大众文化。其中,已于1月14日在爱奇艺上线的冰雪主题综艺节目《超越滑雪大会》,其游戏设计紧扣“趣味”这一关键词,无论是“双人单板”还是佩戴VR眼镜玩起雪地足球比赛,都力求好看、好玩,而在有趣外表的包装下,却是对滑雪运动专业技术动作的拆解、方向感的培养等等。游戏之余,专业人士还会手把手教学节目嘉宾一些滑雪动作技巧并指导嘉宾练习实践,完成一堂深入浅出的滑雪课。

从2008年到2022年,北京再迎奥运,成为现代奥林匹克史上首个“双奥之城”。纪录片扛起机器,手持导航,奔赴一场世界瞩目的冬奥之约。《从北京到北京》《飞越冰雪线》《零度之下》《荣耀征途》《了不起的冬天》《燃情冰雪》《冬奥山水间》《我为冬奥制战衣》《赢者无畏》《逐梦北京》《粉雪奇遇》《欢迎来到我的世界》等冬奥题材纪录片陆续上新,而它们也将秉持真实的品格,为时代留影,为历史存证。(鄂闻)

《幸福二重奏》呈现婚姻百态诠释情感哲学

1月18日,由中国视艺委会主办的芒果TV自制剧《幸福二重奏》研讨会在京召开。由芒果TV自制出品的情感哲学剧《幸福二重奏》在央视八套和芒果TV同步播出以来得到广泛热议。该剧讲述了都市“朋友圈”里的青年男女们,在生活与职场的人际关系中经受重重磨炼,解锁夫妻间最自洽的相处之道,寻找幸福真谛的故事。《幸福二重奏》作为首部登上央视的芒果TV自制电视剧,形成了央视+芒果TV的台网联播传播。研讨会上,易凯谈到:“这种强强联合的播出方式,在当前环境下,是电视剧行业一种特别值得关注的最新动态。”

中央广播电视总台影视剧纪录片中心党委副书记、电视剧项目部主任夏晓辉分享了央视选择《幸福二重奏》的原因:“这部剧通过不同阶层、不同年龄、不同文化的塑造,表达了男女平等、诚信待人、和谐相处等正确观念,展现平等互助的健康婚姻观和价值观。”芒果超媒副总编辑柯明补充说:“我们所做的,不仅是参与到人民的史诗中去,不仅是内容上的守正创新,也是我们形成一种强大代入感,建构自己的创作理念,同时也希望在产业方向上,能够把电视剧和网剧做得更好,确保长视频行业的可持续发展。”与会专家认为,该剧从普通家庭的情感生活入手,主创们没有凭空捏造矛盾和波折,而是将现实生活中的热点痛点问题和盘托出,如买房卖房、全职太太、办公室恋情,以及老年人所面对的信息鸿沟等等,该剧可贵之处在于着眼解决问题而非挑拨情绪,剧中夫妻双方的相互适应与改变,对当代社会构建健康两性关系具有启示意义。(许莹)

电影《狙击手》:放最冷的枪燃最热的血

1月10日下午,张艺谋、张末导演新作《狙击手》学术研讨会在京举办。此次活动由北京大学党委宣传部指导,北京市电影局、北京大学影视戏剧研究中心、《当代电影》杂志社联合主办,《视听理论与实践》编辑部协办。电影《狙击手》以抗美援朝“冷枪冷炮运动”为背景,讲述了抗美援朝战争中狙击手的动人故事,展现了

志愿军战士们保家卫国的崇高精神。与会嘉宾围绕该片的题材选择、创作叙事、类型创新及影像美学等方面展开讨论,充分肯定了影片作为战争片独特类型的“狙击手电影”在我国新主流电影中达到的新台阶、新突破。研讨会由北京大学影视戏剧研究中心主任陈旭光和《当代电影》杂志主编皇甫宣川主持。

据《狙击手》出品人王长田介绍,电影的创作初衷是希望在一个具体的场景下反映中国军人的勇敢、智慧、团结和牺牲精神,并不追求全景展现。编剧陈宇分享了自己的创作心得,谈到《狙击手》在创作之初就力图避免宏大叙事,强调从战争切片入手,以小见大。在创作心理上,陈宇秉持叙事第一、硬核叙事与对敌的高度关注。其中,叙事第一强调影片中各种要素都要为故事服务,硬核叙事则强调在时间、空间相对封闭的情况下,由自身内部冲突驱动叙事,从而保证情节的紧张。与会专家认为,电影生动形象地刻画了志愿军战士与对手斗智斗勇的过程,可谓悬念丛生。《狙击手》在形式创新方面有突出表现,如高潮前置、时空统一、观影时间与故事时间的一致,以及前后相续的双男主结构和“牺牲/成长”双重主题等。同时,封闭式叙事也能够极大吸引观众的注意力。据悉,该片将于大年初一全国上映。(许莹)

1月16日,“鄂产剧”精品剧目创作研讨会在京举行,其中湖北向党的二十大献礼,以吴运锋同志英雄模范事迹改编的红色大剧《把一切献给党》受到与会专家与从业人员的高度肯定。中国视协名誉主席赵化勇、中央文史馆馆员任呈祥、中国电视剧制作产业协会会长尤小刚、编剧马继红等十余位专家学者与从业人员对该剧给予充分肯定并提出了建设性意见。吴运锋祖籍湖北省武汉市,是新四军兵工事业的创建者和新中国兵器工业的开拓者之一、新中国第一代工人作家,曾被周总理誉为“中国的保尔·柯察金”。他撰写的自传《把一切献给党》,鼓舞了一代代青年人。武汉青彤影业在湖北省“十四五”电视剧重点选题规划的指导下,潜心挖掘武汉好故事,研发孵化红色基因大剧《把一切献给党》。该剧集中展现两个全景:一是全景展现吴运锋同志“把一切献给党”的崇高境界与人生经历;二是以兵工专家吴运锋同志为群像核心,全景展现中国兵工工业自抗日战争起从无到有、从有到大、从大到强的辉煌历程。电视剧《把一切献给党》由中国话剧金狮奖终身荣誉获得者、编剧赵瑞泰担纲剧本顾问,中国传媒大学博士生导师、影视评论家曹庆瑞担纲艺术总监,与会专家谈到,吴运锋一生坎坷,吴运锋的个人命运能够从一个侧面折射出军工事业的发展历程,这是一个独一无二的“中国式保尔”的故事。专家建议要抓住其残障后心理、性格发生的强烈变化,通过这种变化来编织人物关系的变化并反映其人生不同节点的选择。同时要在引发当代年轻人共情共鸣上下功夫。会上还围绕当代都市情感剧《捍城2020》(又名“老街坊”)展开研讨。据青彤影业董事长廖斐文介绍,《捍城2020》是经国家广电总局备案批示,该剧以突发的公共卫生事件为故事背景,以某社区五个平凡小家庭在2020—2021年间经历的悲欢离合、喜怒哀乐为切入点,展现了武汉人民众志成城、乐观向上的精神风貌。(鄂闻)

「中国保尔」吴运锋传奇故事将搬上荧屏